Moi non plus !

« MÊME PAS PEUR ! »

(Titre provisoire)

Création 2023

D'ici ou d'ailleurs...
D'hier ou d'aujourd'hui...

A l'origine...

Une rencontre entre **Françoise Calvel** et **Laurent Eyllier**, tous deux comédiens, metteur en scène, et avec l'envie de partager leurs deux univers.
Françoise, avec sa pratique des masques, et Laurent, avec celle du théâtre d'objets, souhaitent une création où l'imaginaire nous rapproche toujours un peu plus de nos réalités.

Comment ?

Nous souhaitons explorer l'univers très dense des masques pleins, comme les masques larvaires ou expressifs, inspirés de Jacques Lecoq.
Ces masques nous ramènent à nos émotions les plus simples, les plus enfouies, les plus animales, où nos vices et nos vertus se dessinent là, dans le temps présent, dans ces instants suspendus.
Ces masques nous renvoient à nos réalités, notre quotidien, et ils nous font voyager dans des fables extraordinaires.
Laurent et Françoise pourront jouer de nombreux personnages, afin que les rencontres multiples traversent le plateau.
Ils seront accompagnés de Christophe, musicien diatoniste.

Le Pitch...

La société actuelle aime nous répéter qu'il faut "être le meilleur", "ne jamais rien lâcher", "réussir autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée"... Bref notre modèle de société serait plutôt un modèle "héroïque" !
Et les héros occupent notre littérature depuis toujours, autant dans les grandes épopées antiques, qu'aujourd'hui dans les films ou les séries.

<u>Et si nous parlions cette fois des antihéros ?</u>
Don Quichotte, "The Mask" dans les Comics, ou simplement Gaston Lagaffe, sont tous des antihéros !
Ils n'ont en effet pas grand-chose en commun, si ce n'est que l'ordinaire, leur ordinaire, devient extraordinaire, à leurs dépends !
Les masques larvaires et expressifs, qui représentent notre animalité, nos archétypes sociétaux, chérissent particulièrement les antihéros.

Chaque personnage vit son drame avec ses vices et ses vertus.
Ainsi la princesse n'est plus tout à fait parfaite, et la sorcière n'est plus entièrement méchante.

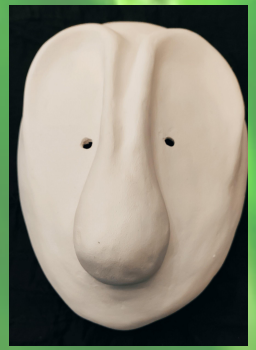
Françoise et Laurent aiment particulièrement explorer les univers de personnages qui nous ressemblent, mais dans une action extraordinaire, non commune, pour emmener le public dans un ailleurs, autrement.

Pourquoi notre choix des masques larvaires et expressifs ?

Comme nous le dit Jacques Lecoq, créateur des masques larvaires : "*Les masques larvaires n'ont pas encore de formes définitives. Ils sont en devenir de personnages. Ils sont sur la voix des personnages, mais ils n'y sont pas encore arrivés.*
Quelques uns commencent à être humain, mais il y en a beaucoup qui ont une direction fantastique."
Mais surtout il nous dit à propos du masque : "*Le masque apporte une contrainte qui fait que le jeu s'élève. Et à mesure qu'il s'élève, il va tenter un rapport avec des choses ou des situations qui dépassent le personnage, mais qui l'inscrit dans quelque chose de plus grand que lui, dans le monde vivant. Ainsi il devient presque symbolique.*"

Les masques larvaires recouvrent la totalité du visage, le jeu est donc « non verbal ». Ainsi toute la gamme de la gestuelle et des émotions réside dans le corps. Ils nous invitent à rentrer dans un univers poétique, hors du commun où les moindres petits détails ont de l'importance.
Ils aident également le comédien à se connecter avec ses émotions et son imaginaire. Ils sont par conséquent un véhicule qui permet d'explorer le terrain des sentiments et ils nous apprennent à jouer avec l'évidence.
Avec eux, on ne peut pas tricher, ni avec soi, ni avec le public !

Ainsi nous nous trouvons à la frontière du symbolique, du fantastique, et du réel, et ce sont bien nos masques larvaires et expressifs qui font écho à nos antihéros.



Pourquoi ce titre : « Même pas Peur ! » ?

Les origines de la peur ?

Sigmund Freud, par exemple, nous dit que la peur serait la survivance de notre instinct animal face au danger.
Pour la plupart des psychanalystes, les origines de la peur seraient liées au processus d'attachement et de séparation, donc aux premiers liens.

Ainsi la peur, qui en respiration émotionnelle est un apnee, fait parti de notre identité humaine :
Peur de soi ? Peur de l'autre ? Peur du monde qui nous entoure ? Peur de l'avenir ?

Mais alors comment vaincre ces peurs, ou plutôt comment les accueillir au mieux ?

En effet chacun connait cette émotion qu'est la peur et qui agite en nous tant de craintes et tant de doutes : peur des autres, peur de l'avenir, peur de ne pas être « à la hauteur », peur de se tromper, d'échouer, d'abandonner, d'être abandonné, de vieillir, du rejet et toutes les autres peurs qui nous empêchent de vivre en harmonie avec nous-même.
Mais c'est grâce à l'émotion de la peur que notre corps produit de l'adrénaline, on l'appelle le trac, c'est ce que nous ressentons avant de jouer un spectacle, ou avant une compétition sportive, ou un examen oral important.

De plus les enfants jouent souvent à se faire peur, pour ressentir cette même adrénaline, et se rassurer à haute voix en disant : « Même pas peur ! ».

Nos personnages vivront bien sûr l'ensemble des émotions suivant la situation, mais l'émotion de la peur nous semble en résonance au concept de l'anti-héros, et d'une vision globale de nos sociétés d'aujourd'hui qui aiment mettre en lumière nos peurs.
Sans aucun jugement de valeur, les peurs seront là, présentes, vécues, comme si la résilience des personnages créent un écho positif sur le public, afin de vivre ses peurs, les accepter, et les dépasser.

Equipe Artistique

- Jeu, Mise en Scène, Écriture et Fabrication des Masques : **Françoise Calvel** et **Laurent Eyllier**
- Musicien et jeu : **Christophe Célérier**
- Univers sonore et création studio : **Olivier Gaudet**
- Costumes : **Marie Desdemone Xolin**
- Création Lumière : **Jean-Philippe Villaret**
- Aide à l'Écriture et à la Dramaturgie : **Dominique Richard**
- Regard sur la Mise en Scène : **Elena Serra**
- Facteur de Masques : **Morgane Jouteur**
- Production et Diffusion : **Cie Moi Non Plus** et **Cie Thalia, Ici et Maintenant**

Partenaires

- **Cie Florence Lavaud**, Chantiers Théâtre
- **L'Agora**, Pôle National du Cirque de Boulazac
- **L'Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord**
- Le **Département de la Dordogne**
- **L'OARA**, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine
- **La Ville de Neuvic**
- **Le CRAC**, Centre de Rencontres et d'Actions Culturelles, Dordogne
- Le **Ligue de l'enseignement 24**

Moi non plus !

Recréée en 2013, la compagnie change de nom (avant elle s'appelait l'Arbre à Bulles).
Laurent Eyllier, comédien et metteur en scène, formé auprès de Babeth Fouquet, Jean-Luc Terrade, Jean-Marie Broucaret, Georges Bigot et Ariane Mnouchkine... dirige la compagnie Moi Non Plus depuis 2013.
Après avoir créé : « Fando et Lis » d'Arrabal, « Le Langage Oublié » théâtre débat d'après Arrabal, « Hôtel Particulier » d'après les textes de chansons de Gainsbourg, « Le Bal des Grenouilles » co-écriture, « La Cantatrice Chauve » de Ionesco, « Warren » co-écriture et théâtre d'objet, la compagnie revient sur le travail de masque.
La compagnie Moi Non Plus aime explorer différentes formes artistiques, mais depuis quelques années, le travail tourne autour de l'objet, du masque et de la marionnette.
Pour sa dernière création : Warren, la compagnie a travaillé avec le Théâtre de Cuisine à Marseille et le Théâtre de la Licorne à Dunkerque.

Forte d'une équipe pluri-artistique, Thalia, Ici et Maintenant a lancé 3 créations en 2019, en plus de celle-ci :
- Une exposition photos vivante : "Filiation...ou l'Art d'être une Famille", en cours de prises de vue à travers toute la France.
- Un spectacle musical : "Anna Ortega", nous avons déjà effectué une semaine de résidence création à Neuvic, en Dordogne.
- Une comédie théâtrale : "A la Poursuite d'Octobre Rose".

Dans nos créations, nous plaçons l'humain au centre de tout, par ce qu'il vit, ce qu'il rêve ou imagine, ce qui le révolte ou le passionne, et c'est ainsi que nous construisons, au fil des rencontres, des spectacles, des expositions, ou des événements à partager.

Depuis 1989, **Françoise Calvel** a construit un univers artistique qui lui ressemble, où le corps, l'émotion, le rythme et la rhétorique sont au cœur de son propos.
Elle étudie et pratique la Commedia dell'arte depuis 1998, et elle effectue des recherches sur l'anthropologie théâtrale.
Son répertoire comme comédienne va d'Antigone de Anouilh (Confluence Théâtre) à des créations de rue (Cie Vaguedivague), du théâtre forum (Cie A Contre Jour), ou des spectacles tout public (Le Petit Chêne Théâtre). Elle met en scène des événements en plein air, des groupes de musiques, des spectacles pluri-artistique et internationaux.
Elle vit ainsi en Bulgarie, Crète, République Dominicaine, et Sri Lanka, entre 1991 et 1995, et en Inde du sud, au Kérala, entre 2007 et 2016, où elle pratique le kathakali, le kalaripayat, et le bharata natyam.
Son implication comme artiste intervenante, dans les milieux éducatifs et sociaux, autant en France qu'en Inde, lui ont permise de toujours garder un regard sur le réel et sa transformation possible en don de soi grâce aux multiples outils que propose l'enseignement théâtral.
Elle co-fonde « Thalia, Ici et Maintenant » en 2018.

Laurent Eyllier se forme auprès de Babeth Fouquet, Jean Luc Terrade, Jean-Marie Broucaret, Georges Bigot et Ariane Mnouchkine...
Il joue dans « Fando et Lise » d'Arrabal, mis en scène par Babeth Fouquet, « Les Petites Boites » de Jean-Luc Terrade, et avec la Cie Théâtre Esclandre (jeune public) ainsi que « Hôtel Particulier » d'après les textes de Serge Gainsbourg, dont il signe la mise en scène.
Metteur en scène également de « La Mastication des morts » de Patrick Kermann , « Vols par ruse » co-écriture, mise en scène de 3 pièces et 3 courts métrages,
« La Cantatrice Chauve » de Ionesco et crée son premier spectacle jeune public « Le Bal des Grenouilles ».
Il joue aussi avec la Cie Mouka, la Cie Digamé et il travaille avec la chorégraphe Léa Cornetti et crée avec elle « Je marcherais nu dans le soleil ».
Il dirige la compagnie Moi Non Plus depuis 2013.

Christophe Celerier est artiste et enseignant musicien. C'est en suivant deux formations avec obtention d'un DUMI et d'un DE en musique traditionnelle, qu'il a pu développer ses compétences musicales (chant, danse, improvisation, direction, technique instrumentale ...), artistiques (participation à la conception de spectacles musicaux) et pédagogiques, nécessaires au métier de musicien enseignant intervenant.

Cela lui a permis d'approfondir le répertoire et la technique liés principalement à l'accordéon diatonique et à la danse, avec comme instruments secondaires le chant, la guitare et le violon.

Il enseigne depuis 2010 au conservatoire de Dordogne en cours individuel, atelier collectif et intervention en milieu scolaire.

De plus il développe la musique traditionnelle de manière contemporaine avec 3 groupes :

MOIZBAT, groupe de musique trad'actuelle pour scène amplifiée, l***a FAT*** , Fanfare Artisanale Traditionnelle, musique trad festive , acoustique, déambulatoire, et ***Lo Clapat*** , trio de bal trad pop.

Elena Serra, metteure en scène, mime, comédienne et pédagogue.

Après des études aux Beaux-Arts et de danse Contemporaine à Turin, elle obtient son diplôme à L'école Internationale de Mimodrame Marcel Marceau à Paris en 1988. Elle collabore avec Marcel Marceau durant plus de 20 ans ; professeur dans son école et interprète dans tous les spectacles de sa compagnie qui, entre 1992 et 2005 se jouent dans le monde entier.

Sa formation pluridisciplinaire (théâtre, mime, danse et clown) l'oriente vers une pédagogie où le corps devient le véritable instrument capable d'interpréter le langage au service de l'acteur. Depuis 2005 elle enseigne Mime et Pantomime à l'Académie des Arts du Spectacle au côté de Carlo Boso, qui produit des spectacles au festival Off d'Avignon depuis plus de 15 ans. Elle intervient comme metteur en scène et pédagogue dans différentes Écoles et Universités en France et à l'étranger : Acting International à Paris, Académie des Arts Dramatiques à Chantilly, Institut de Music-Hall du Mans, l'École d'Arte Drammatica Paolo Grassi à Milan et Nico Pepe à Udine, Atelier di Teatro Fisico de Turin, Université di Brescia. Elle collabore avec des metteurs en scène et artistes tels que Dario Fo, Luca Ronconi, Massimo Navone, Eugenio Allegri.
Elena Serra fait partie depuis 2012 du Collectif des Arts du mime et du Geste et du groupe GLAM mandaté par le Ministère de la Culture sous l'impulsion du Théâtre du Mouvement, qui s'interroge sur les savoirs faire des arts du mime dans la transmission et la création.
Elle écrit et joue différents spectacles visuel, dont le dernier "La Parole du Silence" tourne depuis 2018 dans toute la France.

Dominique Richard, auteur

Après des études de philosophie, Dominique Richard (Fontenay-aux-Roses, 1965) reçoit une formation de comédien à l'école du Théâtre national de Strasbourg, puis il joue au théâtre et met en scène plusieurs textes.

En 1998, il écrit et crée sa première pièce, pour enfants, Arakis et Narcisse, qui est publiée en 2002 dans la collection « Théâtrales Jeunesse » sous le titre Le Journal de Grosse Patate. Celle-ci est sélectionnée en 2004, 2007, 2013 et 2018 par l'Éducation nationale comme œuvre de référence pour le cycle 3 du primaire et inaugure un cycle d'écriture, « La Saga de Grosse Patate », qui met en scène les camarades de la petite fille ronde et douce : Les Saisons de Rosemarie (2004, sélectionnée en 2013 par l'Éducation nationale comme œuvre de référence pour les collégiens), Les Ombres de Rémi (2005), Hubert au miroir (2008, sélectionnée en 2013 par l'Éducation nationale comme œuvre de référence pour les collégiens), Les Cahiers de Rémi (2012) et Les Discours de Rosemarie (2016, Grand Prix de littérature dramatique jeunesse 2017). Il écrit aussi Une journée de Paul (2007), Le Garçon de passage (2009), L'Enfant aux cheveux blancs (2013) et Nulle part de partout (2020). Tous ses textes sont publiés aux éditions « Théâtrales Jeunesse ».

Il est aujourd'hui l'auteur de plus d'une quinzaine de pièces, la plupart pour jeunes publics. Elles abordent souvent la fantaisie et les mondes intérieurs de l'enfance et évoquent la difficulté de grandir. Il s'engage régulièrement dans des projets d'animation autour de l'écriture, en direction de publics jeunes ou en difficulté. Depuis 2010, avec Vincent Debats, il est artiste associé du Collectif Râ - Théâtre en Chemin (Joué-lès-Tours), au sein duquel il met en scène ses textes et d'autres auteurs contemporains jeunesse.

Médiation Culturelle

Les actions de médiation
Françoise et Laurent souhaitent proposer des actions de médiation qui viennent faire écho à leur travail artistique.
Les projets pédagogiques proposés peuvent être déclinés de manière différentes et être mis en place en amont ou aval des représentations.
- séances de préparation au spectacle : découverte des thématiques, présentation de la création.
- ateliers pratiques autour des techniques du masque.
- échanges après avoir vu le spectacle (bord de scène)

Le parcours de médiation : il s'agit de rencontrer Françoise et Laurent, professionnels du spectacle vivant, afin de vous faire découvrir le monde du spectacle vivant ainsi que son processus de création.
Nous proposons d'explorer l'univers du théâtre masqué, ses différences physiques, mais aussi son exploration anthropologique (à travers le monde et le temps), ceci par des exercices ludiques où le corps, les émotions, l'espace, l'action/réaction, sont la base de ces expérimentations.
Les ateliers de sensibilisation : chaque projet que nous menons est co-construit avec les structures qui nous sollicitent. Il s'agit de contenus pédagogiques pensés et adaptés aux objectifs de nos partenaires.
Informations pratiques
Pour qui ? : enfants, adolescents, adultes
Où ? Centres sociaux culturels, théâtres, associations, centres d'animation, scolaires (écoles, collèges, lycées)...

Exemple de médiation en milieu scolaire
Programme pédagogique pour une classe
Sur 2 jours : 4 heures par jour
Intervenants : Françoise Calvel et *Laurent Eyllier*, comédiens et metteurs en scène
Technique : Le Masque, ou **"le corps parlant"**
Objectifs :
- Créer la rencontre entre 2 professionnels du spectacle et une classe
- Expérimenter des techniques corporelles théâtrales de base
- Pratiquer des techniques du masque
- Favoriser l'ancrage et un autre regard sur l'autre grâce au travail corporel et au masque
- Projeter les actions/réactions, se représenter aux autres

Programme :
Jour 1 : 2 heures le matin
- Exercices de bases de l'exploration corporelle comme technique de théâtre
- La respiration des émotions, l'occupation de l'espace, le corps en musique

Jour 1 : 2 heures l'après-midi
- Fabrication d'un masque de travail en papier
- Exploration de son masque : action/réaction, émotion projetée et ventrale

Jour 2 : 2 heures le matin
- Pratique de la technique du conteur et la pantomime, avec masque
- Le chœur en réaction émotionnel, s'écouter, ressentir

Jour 2 : 2 heures l'après-midi
- Exploration du masque plein expressif, exercices de projection
- Créer la rencontre entre les personnages
- Restitution atelier masque avec une autre classe

Les antihéros avancent masqués

BOULAZAC En résidence à l'Agora, Laurent Eyllier et Françoise Calvel se lancent dans une création originale

Leur spectacle aura pour thème les antihéros, de Sancho Panza à Gaston Lagaffe. Pour le préparer, Laurent Eyllier et Françoise Calvel, tous deux comédiens et metteurs en scène, ont été accueillis la semaine dernière en résidence à l'Agora de Boulazac.

Chacun a un parcours bien spécifique. Né à Périgueux, Laurent Eyllier s'est enraciné à Bordeaux. Il a créé L'Arbre à bulles qui est devenu en 2013 la compagnie Moi non plus. Il vient d'entamer un retour aux sources en s'installant à Boulazac.

Spécialiste de la commedia dell'arte, chercheuse en anthropologie théâtrale, Françoise Calvel anime la compagnie Thalia ici et maintenant, basée à Neuvic-sur-l'Isle. Elle a vécu dix ans au Kerala, en Inde, où elle a mis en relation les traditions orientales et occidentales.

Gestuelle et masques : les premières recherches sur le plateau de l'Agora. PHOTO S. K./« SO »

« Même pas peur »

Ils proposeront une rencontre entre leurs univers. « Nous commençons tout juste nos recherches », affirment-ils. Mais les principes sont posés.

Le choix des antihéros s'inscrit dans une perspective contemporaine, dans une société productiviste qui glorifie la performance.

Laurent Eyllier et Françoise Calvel ont déjà une idée du titre de leur spectacle. Il devrait s'appeler « Même pas peur ».

Il s'agira d'un théâtre physique basé sur deux éléments essentiels : le masque et la marionnette. Les deux comédiens vont fabriquer 15 masques blancs. Pour eux, et pour les personnages qu'ils créeront à travers des manipulations.

Pour le moment, ils se livrent à des improvisations sur le plateau. « Nous écrirons des paroles ensuite », ajoutent-ils. Le duo fera appel à un musicien qui composera une partition originale, et invitera un metteur à scène à porter un regard extérieur. L'objectif est de présenter la création en décembre prochain.

« Ce sera un spectacle familial s'adressant à tous, enfants comme adultes », précise Laurent Eyllier. Et il le définit comme « tous terrains », c'est-à-dire pouvant se jouer aussi bien dans les centres culturels que dans les salles des fêtes de campagne.

Chantal Gibert

Moi non plus !

Laurent Eyllier
Directeur artistique
06 88 17 53 08
ciemoinonplus@gmail.com

https://cie-moinonplus.fr

Thalia Ici et Maintenant

Françoise Calvel
Directrice artistique
06 50 35 58 44
thaliacalvel@gmail.com

http://www.thalia-icietmaintenant.com