

Rasposo
Cinéma - Théâtre

Ryo Ichii
Photographies

Marie Molliens

Eve Bigel
Dessins

HOURVARI

Carnet de création



*A Diamidov
2008-2023*

Diamidov
2008-2023 RASPOSO



R

INTUITIONS	p. 5
RECHERCHE	p. 19
CREATION	p. 39
REPETITIONS	p. 49
COSTUMES	p.55
DRAMA	p.69
BIBLIOGRAPHIE	p. 73







Intuitions

*Tout commence par une série
d'intuitions...*



Intuitions sur le CORPS MARIONNETTIQUE

Cendrillon, Maguy Marin

*Marionnette à fils
Marionnette à gaine
Automate
Ventriloque
Poupée de chiffon
Pantin
Pinocchio
Guignol et Gendarme
Petrouchka
Punch anglais
Polichinelle italien
Coppelia
Casse noisette*



Intuitions sur la MANIPULATION

Pour étouffer par avance toute révolte

« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes.

L'idéal serait de formater les individus dès la naissance **en limitant leurs aptitudes biologiques innées**. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement **en réduisant de manière drastique l'éducation**, pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut **faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste**. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, **que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif**.

Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe : on diffusera massivement, via la télévision, **des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif**.

On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser.

On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux.

En général, on fera en sorte de **bannir le sérieux de l'existence**, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, **d'entretenir une constante apologie de la légèreté** ; de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration, que la seule peur - qu'il faudra entretenir - sera celle d'être exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur.

L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est : un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'**endormir sa lucidité** est bon socialement, ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. **Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels.** »

Günther Anders, "L'Obsolescence de l'homme" (Editions Ivrea), 1956

Liste des 10 stratégies de manipulation à travers les médias.

• 1 - La stratégie de distraction

L'élément primordial du contrôle social est la stratégie de distraction qui consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des changements décisifs par les élites politiques et économiques, par la technique du déluge ou des inondations de distractions continues et d'informations insignifiantes. La stratégie de distraction est aussi indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles.

• 2 - Créer des problèmes puis apporter des solutions

Cette méthode est aussi appelée " problème-réaction-solution ". Il y a un problème, une situation prévue pour provoquer une certaine réaction du public, avec pour objectif que ce soit le mandant des mesures que l'on souhaite faire accepter. Par exemple : laisser la violence urbaine se propager ou intensifier, dans le but que le public soit celui qui exige des lois sur la sécurité au détriment de la liberté.

• 3 - La stratégie de la progression.

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, au compte-gouttes, pendant des années consécutives. C'est ainsi que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles (néolibéralisme) ont été imposées pendant les décennies des années 80 et 90.

• 4 - La stratégie de différer

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme " douloureuse et nécessaire ", en obtenant l'acceptation publique, à l'heure actuelle, pour une application future. Il est plus facile d'accepter un sacrifice futur que de sacrifier immédiatement. Cela donne plus de temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter résigné lorsque le moment arrive.

• 5 - S'adresser au public comme aux enfants.

La plupart de la publicité directe au grand public utilise des discours, des arguments, des personnages et une intonation particulièrement infantile, plusieurs fois proche de la faiblesse, comme si le spectateur était une créature de quelques années ou un déficient mental. Lorsque plus on essaie de tromper le spectateur plus on a tendance à utiliser un ton infantile.

• 6 - Utiliser l'aspect émotionnel bien plus que la réflexion.

Utiliser l'émotion est une technique classique pour provoquer un court-circuit sur une analyse rationnelle et enfin le sens critique de l'individu. En outre, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour implanter ou injecter des idées, des désirs, des peurs et des craintes, des compulsions ou des comportements.

• 7 - Maintenir le public dans l'ignorance et la médiocrité.

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. " La qualité de l'éducation donnée aux classes sociales inférieures doit être la plus pauvre et la plus médiocre possible, de sorte que la distance de l'ignorance qui planifie entre les classes inférieures et les classes supérieures soit et demeure impossible à combler par les classes inférieurs ".

• 8 - Stimuler le public à être complaisant avec la médiocrité.

Pousser le public à penser que c'est tendance d'être stupide, vulgaire et ignorant...

• 9 - Renforcer l'auto-culpabilité.

Faire croire à l'individu qu'il est seul coupable de son malheur, en raison de son intelligence insuffisante, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se rebeller contre le système économique, l'individu s'auto dévalise et se blâme, ce qui crée à son tour un état dépressif, dont l'effet est l'inhibition de son action. Et sans action, il n'y a pas de révolution !

• 10 - Connaître les individus mieux qu'eux-mêmes ne se connaissent.

Cela signifie que, dans la plupart des cas, le système exerce un contrôle plus élevé et un grand pouvoir sur les individus, plus que ce qu'il exerce sur lui-même

Noam Chomsky

Intuitions sur les VANITES



Notes d'après le livre "À la mort à la vie - Vanités"

1-La finitude

- Les fleurs fanées : « Ne demande pas à la rose fanée de fleurir à nouveau » Erasme
- Enfants faisant des bulles qui renvoie à la devise: « Est homo bulla » (l'homme est une bulle) Erasme

La durée de la vie est brève, comme celle de la fleur, elle s'enfuit comme les bulles de savon et la fumée. Elles renvoient ainsi l'être humain à sa condition d'enveloppe putrescible et sa dégradation inéluctable.

2-L'emprise de l'éphémère

- Afficher le dégoût d'une société qui semble de plus en plus obsédée par le luxe et les apparences.
- Dépasser ce constat désenchanté en mettant en avant une forme de transcendance religieuse, artistique, mystique ou morale en invitant à l'acceptation de joies simples: « la délivrance furtive du rite » pour Voltaire répond à cette futilité générale.

p26 : « l'artiste, si il souhaite évoquer les effets du passage du temps et le néant auquel ils renvoient, est renvoyé souvent à sa situation de producteur d'illusions . (...) il se heurte aussi à la longue tradition de dénonciation de la vanité de l'art (...) comme une création foncièrement éphémère, condamnés à déperir et à disparaître à plus ou moins brève échéance, en fonction de ses matériaux constitutifs et des modalités de leur mise en œuvre »

La forme comme le fond interroge la place de l'individu face au caractère éphémère de son existence

3-Les âges de la vie

- Vieille femme, mère et enfant : Fanny, Marie, Achille et Orphée?



Ressources

À la mort, à la vie! Vanités d'hier et d'aujourd'hui
Catalogue d'exposition, broché



Attirée par cette affiche comme une énigme à découvrir, **LES VANITÉS** et leurs symboliques synthétisaient certains pressentiments autour des frémissements de cette création à venir : **le sens de l'existence, sa finitude, le caractère transitoire de la vie, la célébration des artistes de la beauté de la vie.**

- **Les souffles, les respirations**

Prendre son souffle avant l'effort, reprendre son souffle après l'effort, après une colère, avoir un second souffle (impression de soulagement)

Souffle de vie (âme), souffle de Dieu (vie/mort) celui qui anime, souffle créateur, âme, esprit

Souffler la suite, renverser quelqu'un d'un souffle (fragilité)

Mouvement d'air produit par une machine (trompette, ventilateur), explosion (Bascule ?), violent déplacement d'air

- **La mesure du Temps et la fragilité de la vie :**

sablier, fleurs fanées, les fruits passés, fumée, bulles, confettis qui tombent.

- **L'inéluctable dégradation des corps:** corps décharné de vieille femme (Fanny ?)

- **La rencontre improbable de figures vivantes et mortes** (vivant/inerte)

- **La résurrection**

-**Les collapses** des marionnettes et le pouvoir de renaître, d'être réanimé

-**Le phénix** : du grec ancien : rouge sang. Oiseau mythique au pouvoir de renaître soit de son propre cadavre, soit après s'être consumé dans les flammes. Il symbolise le cycle de la mort et de la résurrection. L'oiseau mythique représente surtout aussi le poète qui renaît, et l'immortalité de nature divine de la parole poétique

Phénix a été le titre provisoire jusqu'au 12 avril 2024

On rattachera tardivement ce titre provisoire à l'idée première du travail autour de la collapse marionnettique, celle de l'animé-inanimé.

La présence de ce titre induira aussi à la définition de la couleur dominante de la scénographie.

« Poète est le nom du sujet qui se brise et renaît de ses cendres »
Ovide, Les métamorphoses

Intuitions d'un "théâtre kantorien"



La recherche autour d'une certaine clandestinité, amenée par le contexte du confinement et la situation liée au Covid19, nous a amenée à **Kantor et son théâtre clandestin**. Nous aussi cherchions à déjouer ce qui était imposé, c'est à dire se taire, ne rien faire et surtout rester sage ! Nous avons alors décidé de jouer le jeu de la clandestinité et nous avons convoqué, comme le faisait Kantor, un petit public volontaire à venir découvrir l'état de nos recherches sur le projet, une sortie de résidence en toute illégalité.

D'autre part, en analysant plus profondément le travail de Kantor à cette occasion, je découvrais que son travail était vraiment très proche de ce à quoi j'aspirais pour ce nouveau projet, une sorte lui-aussi de disciple-émancipé d'Artaud.

Les notes relevées ici du livre *Écrits 1, Du théâtre clandestin au théâtre de la mort*, de *T.Kantor* ont été lues et relues de nombreuses fois lors de la création comme une sorte de crédo. Il s'avère au final que "Hourvari" emprunte à beaucoup d'endroit au théâtre de Kantor...

"Le théâtre actuel, imprégné de conformisme, ignore, pour des raisons connues, ce processus, se réfugiant derrière un savoir théâtral professionnel académique qui, face à eux, devient de plus en plus étroit et scolastique, provincial et ridicule"

Kantor



Ressources

Écrits 1, Du théâtre clandestin au théâtre de la mort,
T.Kantor

Notes d'après le théâtre de T. Kantor

1-Son théâtre clandestin

Son credo

« On ne regarde pas une œuvre théâtrale comme un tableau, pour des émotions esthétiques, mais on la vit concrètement. »

« Je ressens seulement une grande responsabilité envers l'époque où je vis et envers les gens qui vivent à mes côtés. Je crois qu'un tout peut contenir barbarie et subtilité, tragédie et rire grossier, qu'un tout naît de contrastes et que plus ceux-ci sont grands, plus ce tout devient palpable, concret, vivant. »

• Illusion et réalité concrète

« On prend une entière responsabilité en entrant au théâtre. On ne peut s'en retirer. Nous y attendons des péripéties que nous ne pouvons éviter. »

Le théâtre ne doit pas donner l'illusion de la réalité contenue dans le drame.

Cette réalité du drame doit devenir une réalité sur scène [...]. Il faut montrer sa rugosité, son austerité, sa confrontation avec la réalité nouvelle : le drame. [...] créer une réalité du même niveau que la salle. »

• Les conceptions de son théâtre d'avant-garde

- la protestation
- la destruction
- le risque
- la surprise
- le choc
- la perversité des situations
- le non-conformisme
- les moyens d'expression du cirque
- un maquillage outrancier
- pas de naturalisme scénique
- les moyens d'expressions devraient être acérés, irritants, offensants et dénonciateurs
- l'acte de métamorphose de l'acteur n'est pas camouflé, mais mis à nu, presque exposé aux railleries et à la dérision.

• Le jeu des acteurs

- ils appartiennent presque à la réalité de la salle [...] ils sont quasiment des spectateurs.
- ils acquièrent un plus grand ou un plus petit degré d'illusion de personnages scéniques.
- Le corps de l'acteur et son mouvement devraient justifier chaque surface, chaque forme et chaque ligne de construction de la scène.

• La loi du contraste et du conflit

L'œuvre théâtrale est bâtie autour d'une forme. Sa découverte devient révélation. Elle est la clé pour lire le drame. [...] Sa justesse se vérifie lorsque chaque situation trouve en elle son explication.

Les autres formes scéniques se composent et se commentent en rapport avec elle. La disposition des formes (théâtrales) est définie par la loi du contraste et du conflit. Les contrastes, accouplés de force, sont capables de créer une nouvelle valeur et une entité indispensable à l'existence de l'œuvre d'art.

2-Son théâtre ZERO

Son essence réside dans le processus qui conduit vers la direction du vide et dans les environ du zéro

- relâchement des liens logiques du récit
- jongler avec le hasard, le futile, les choses indignes, gênantes
- annihilation de l'importance des incidents, de la signification des faits
- refroidissement de la température et de l'expression
- altération du mécanisme
- ralentissement du tempo
- déformation de l'information
- relâchement de l'action

• Le jeu furtif

Opposer au jeu ouvert de l'acteur qui, du fait de l'approbation générale, est devenu complètement inefficace et presque impudique, un autre jeu, furtif. Les acteurs jouent dans l'endroit le moins propice ! Ils sont « masqués » par des incidents de premier plan, bruyants, conventionnels et stupides. [...] ils jouent de manière illicite, illégalement.

• L'artiste vis à vis du monde

« L'assimilation, dans cette société, s'est achevée par l'hebetude artistique, l'indifférence et le conformisme. La progression de la dégénérescence a été accélérée par le développement des moyens de communication de masse : la radio, la télé, le cinéma »
Conformisme moral et sclérose artistique

• La consommation de l'œuvre d'art

« le processus caricatural de la consommation éhontée de l'œuvre d'art, ce cannibalisme spirituel, pratiqué en privé et de manière massive, dont l'appétit croît effroyablement, provoque depuis un certain temps en représailles une cynique ironie caustique, de perfides scandales, ignorant tous les principes de ce qu'on appelle le bon goût... »

« L'homme de théâtre doit être un artiste, ce qui ne signifie pas être exceptionnel camouflé derrière du cabotinage, mais un engagement complet dans l'idée de l'art, de son développement, dans le risque, dans la découverte et le goût pour « l'inconnu » et « l'impossible ».

Jusqu'à présent nous appelions cela de l'avant-garde. »



Faisant suite au travail avec les clowns d'*Oraison* qui avaient fonction de sauveurs dérisoires et de passeurs, nous sommes tentés d'explorer une autre facette du clown, celle de **révélateur**, celui qui porte la condition humaine à l'amère conscience d'elle-même, il éveille le spectateur à la connaissance du rôle pitoyable que chacun joue à son insu dans la comédie du monde.

Ainsi le clown est aussi une figure de tension, de contestation, de trouble.

Il renverse les certitudes, les évidences, les principes.

Le non-sens, dont le clown est porteur, prend **valeur de mise en question**, c'est un défi porté au sérieux de nos certitudes. Cette bouffée de gratuité oblige à reconsidérer tout ce qui passait pour nécessaire. Le clown apparaît comme un trouble fête ; mais l'élément de désordre qu'il introduit dans le monde est **la médication correctrice dont le monde malade a besoin pour retrouver son ordre vrai.**

Il est le signe possible d'une autre humanité.

notes:

Ernst Bloch: Il cherche tous les leviers possibles pour réintroduire de l'espoir, de l'utopie.

W.Benjamin : l'ange qui doit sauver l'humanité.

Adorno: Le côté fantomatique, le spectre au sens du spectre de Derrida c'est-à-dire qu'il fait signe vers l'avenir, vers l'inattendu



Ressources

d'après Starobinsky,

Portrait de l'artiste en saltimbanque

Intuition vers un CONTE



Notes d'après PINOCCHIO

-Ce conte pose la question du **rapport entre l'homme et sa création**.

L'opposition artiste/artisan : l'artisan est celui qui a un plan pré conçu, alors que l'artiste (Gepetto) voit sa création lui échapper en permanence.

-Ambivalence entre **rêve et réalité**

-Pinocchio est maintenu dans un principe de plaisir (donc dans un **état d'infantilisation**) par le forain, Il comprend que le principe de plaisir (le monde des jouets) peut être un esclavage.

-La **fée bleue** est la figure de la mère, celle qui **donne ou redonne la vie, le souffle**, celle qui laisse aussi faire les apprentissages pour que l'enfant apprenne à connaître ses limites.

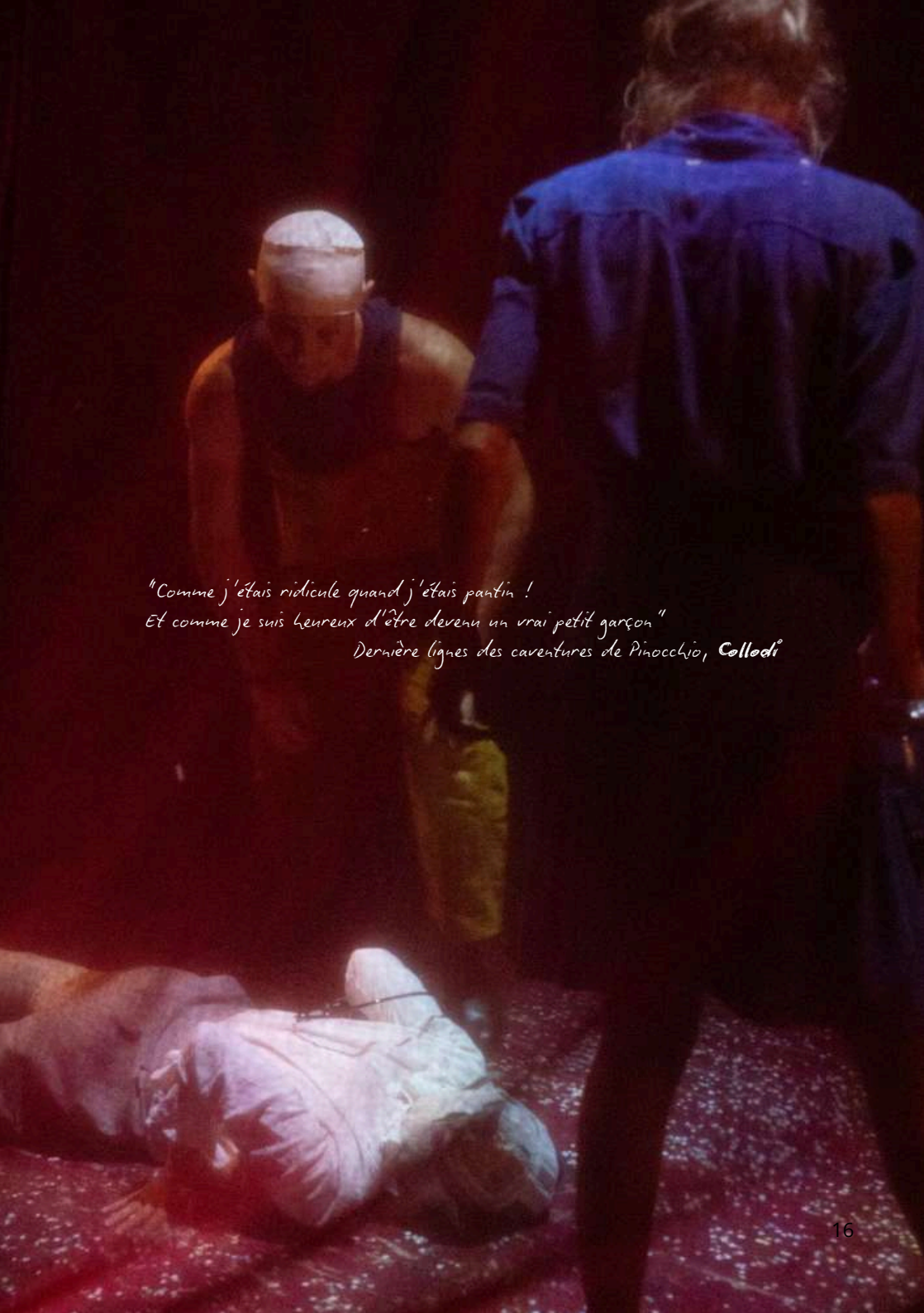
-Le **grillon** est la figure du père, celui qui fait la morale, celui qui interdit, celui qui prévient.

-Ce conte met donc en avant aussi la **violence de l'éducation, la tension entre manipulation et apprentissage**.

Pinocchio est conscient de son incomplétude (il cherche à devenir un vrai petit garçon)

C'est aussi une prise de conscience de sa propre nécessité intérieure, Pinocchio s'affirme peu à peu comme un **être libre**.



A theatrical scene with a man in a white cap and a woman in a blue shirt standing over a person lying on a red carpet. The man is wearing a white cap and a dark vest over a light shirt. The woman is wearing a blue long-sleeved shirt. The person on the floor is wearing a white shirt and dark pants. The floor is covered in a red carpet with white speckles. The background is dark.

*"Comme j'étais ridicule quand j'étais pantin !
Et comme je suis heureux d'être devenu un vrai petit garçon"
Dernière lignes des aventures de Pinocchio, Collodi*



Intuitions avec les ANNONCIATEURS

Dans les contes, les personnages annonciateurs, sont souvent les méchants qui avertissent les héros d'événements à venir. Ils apparaissent de manière symbolique et/ ou abstraite dans l'histoire avec un message moral pour le spectateur.

Les GRELOTS signification:

Depuis fort longtemps déjà, leur tintinnabulement est un *signe annonciateur*.

Clochettes et grelots sont des *indices de dérèglement*.

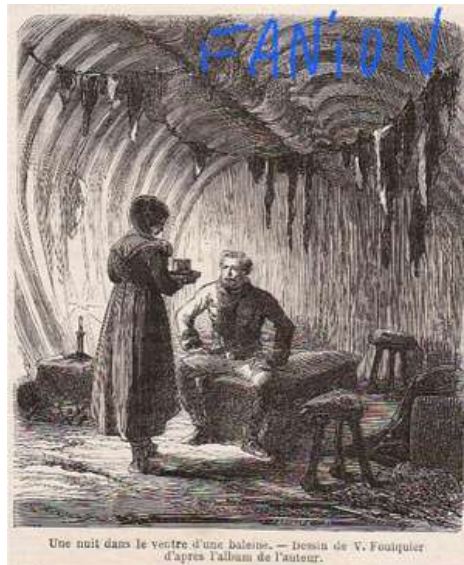
À mi-chemin entre l'impatience et la peur, la clochette et le grelot sont le prélude à l'imminence de l'inhabituel dans l'environnement quotidien.

Toujours, la clochette est l'apanage du non-humain, de l'étrange et de la fascination qu'inspirent les créatures oscillantes entre deux mondes, *le monde des humains et celui opaque de l'extra-ordinaire*.

Le son de cloche circule ainsi de la Terre vers le Ciel et du Ciel vers la Terre (du porteur vers ces êtres entre deux mondes et inversement), la résonance propre à la cloche imite en quelque sorte la capacité de circulation à travers l'air de ces êtres hors du commun. C'est un jeu de va-et-vient sonore incarné par l'objet.

Intuitions Scénographiques

- *Comme une traversée: la façade, un théâtre de tréteaux, un castelet de marionnette puis une sortie.*
- *Comme dans un sous-marin*
- *Tout est brouillé*
- *Comme le ventre de la baleine*
- *Jouer sur plusieurs espaces distincts: l'arrière et l'avant*
- *Confettis et fanions, restes de fête populaire, vestige de carnaval, fête patronale, Ballon éclaté...*

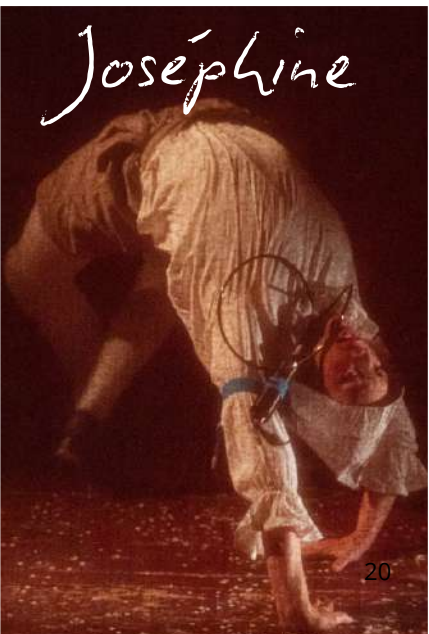
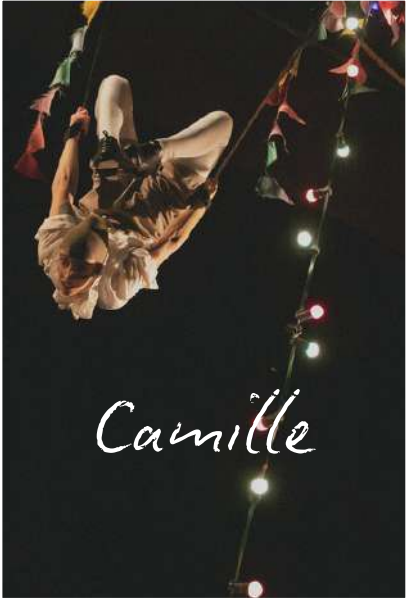


Une nuit dans le ventre d'une baleine. — Dessin de V. Fouquier d'après l'album de l'auteur.



Recherche

Puis commencer à chercher...



Laboratoire Aout 2020, Cercot

Cela commence par la simple envie d'avoir des personnages suspendus, comme des marionnettes à fils, des corps abandonnés en l'air, et l'envie d'explorer les capacités des corps explosifs des acrobates et cascadeurs. Nous invitons des artistes à ce laboratoire, ceux qui malgré le Covid19 sont prêts à venir nous rencontrer.

- Premier temps de travail avec Mino (chorégraphe), défrichage autour du corps marionnettique et de sa collapse
- Exploration, à travers des improvisations dirigées, des notions de double, de clan, d'amoral, de martyr, de dérèglement, d'étrangeté.
- Présentation d'une "Introduction au travail de Raspo"

Nous rencontrons Camille

Laboratoire Janvier 2021, Cercot

Les confinements successifs, les annulations (nous venons d'annuler un cirque de Noël que nous avons mis en place pendant 3 semaines), les interdictions de déplacements, bref, le contexte général influence malgré nous, nos recherches. Ce laboratoire est donc infléchi par les idées suivantes :

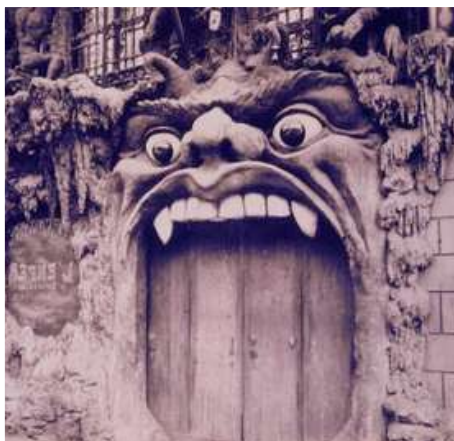
- les confinements nous ont poussé à s'intéresser aux **bals clandestins** qui avaient lieu pendant la seconde guerre. Comment rester libre? Comment continuer à partager de l'humain quand tout est fermé?
- **La manipulation de masse, la contestation sociale**
- L'idée de **chapiteau grotte**

Nous rencontrons Joséphine

En conclusion de cette période de travail j'écris:

" Nous sommes un groupe d'artistes, investis de la volonté de contestation, mais nous restons humains, naïfs, maladroits, charmeurs, trouillards. Nous avons envie de prendre la parole, de "changer le monde", mais nous ne savons pas comment nous y prendre" (25/01/2021)

*A partir de janvier 2021 germeait l'idée de chapiteau
comme une grotte,
comme un endroit secret où se font des préparatifs,
comme un endroit de résistance.
Le chapiteau comme une planque.*



Ressources
Discours de Suède
A.Camus

Laboratoire Février 2021, Cercot

Ce Laboratoire est axé autour des recherches suivantes :

- travail sur le **secret, le groupuscule le clan**, quelque chose qui s'organise clandestinement. (référence au *Richard 3* d'Ostermeier)
- travail sur le **dérèglement** : cascade, maladresse et ambiguïté qui donnent une ressemblance avec un règlement de compte.
- travail sur **les effondrements**
- discours qui échoue ou avorte. Ne pas savoir quoi dire! Faire quelque chose en public quand on n'est pas capable. (référence à *Toby Dammit* de Fellini)
- travail sur la manipulation de masse autour d'un **embrigadement**, une chanson révolutionnaire



Laboratoire - restitution publique Avril 2021, Cercot

Encore une fois, une nouvelle tentative avec des nouveaux venus dans ce laboratoire, principalement des porteurs pour rajouter de la **voltige acrobatique** aux disciplines déjà présentes dans le groupe. Les pistes de travail se précisent. Ce laboratoire a abouti à une restitution, devant un tout petit public de volontaires pendant une période d'interdiction de rassemblement public.

Les axiomes de départ pour ce temps de travail de 15 jours étaient déjà:

- le chapiteau pourrait être le lieu d'un rdv clandestin
- La piste et le public ne sont pas des éléments séparés, ils s'interpénètrent
- La scénographie suggère un bal ou une fête populaire, un marathon de danse, petit fanions et guirlande, quelques chaises un podium pour l'orchestre.
- Nous tenterons d'infiltrer la conscience du spectateur pour qu'il entre dans un principe de révolte, et l'inviter à participer à une **certaine résistance**.
- Nous avons toujours l'envie de parler de **manipulation** en donnant , de manière spasmodique, la sensation d'une manipulation supérieure et invisible, de quelque chose qui nous surpasse.
- Nous aimerions aller vers une **pensée renouveler de l'humanisme**, pour en finir avec les messes théâtrales conformistes et les spectacles de cirque moralistes!!

Le synopsis de départ était:

"Sous prétexte d'un bal clandestin, il y a autre chose qui s'organise, sous la toile du chapiteau. Le chapiteau préserve avec précaution la flamme de la liberté, de la transgression et de l'ivresse... Nous sommes les gardiens qui protégeons cette flamme.

Un groupe d'artiste investi d'une volonté de contestation, ne sait pas trop comment s'y prendre pour tenter de prendre la parole, de changer quelque chose, de proposer un nouveau monde.

Mais, avec beaucoup de maladresse, leurs instincts de gens du spectacle prennent le dessus sur leur envie de révolte."



Récap à l'équipe envoyé en amont des jours de travail:

"Bonjour à tous,
Voici un petit récap des objectifs de ce labo,
où il faudra aller vite car il est très court
mais je l'espère dense.

Nous allons profiter de la venue de Mino
pour orienter la recherche de ce labo autour
du corps marionnettique, afin d'interroger le
rapport au corps vivant, qu'est-ce qu'être
vivant finalement ? Un hymne à
l'ivresse, à l'impertinence, au franc
parler

Nous allons travailler pour cela, le contraire
c'est à dire : l'inerte, la capacité de la
marionnette à s'effondrer.

Pour cela, nous allons explorer différentes
sortes de marionnettes, afin de varier le
langage physique : marionnette à fils, à
gaine, automate, poupée de chiffon,
marionnette de ventriloque...

J'ai pré-imaginé des associations entre ces
pistes de travail et les capacités corporelles
que je pressens de vous, cela peut être
évidemment changeant ..."

Extrait des notes de Conclusion

- le cirque doit être présent de manière plus performante, chercher des acrobates de haut niveau
- La contorsion est indissociable du projet pour ce qu'elle amène à l'idée d'effondrement marionnettique.
- Définir plus précisément le rapport public
- les tentatives sonores de sons blancs, craquements, larsen, sont une belle piste dans ce que ça raconte des problèmes de communication ou d'écoute aujourd'hui mais aussi des problèmes de concentration (maman qui travaille)
- faire attention aux rapports genrés (nouvelle génération de spectateur)



Intentions (feuille de salle)

Ce spectacle se construirait comme une suite de tentatives qui aboutiraient à de petits échecs ainsi qu'à une grande manipulation globale qui échouerait aussi.

Le public est invité à se glisser sous le chapiteau, où secrètement quelque chose lutte, comme une sorte de résistance souterraine, celle de préserver la flamme intacte de la liberté, de la transgression et de l'ivresse.

De manière clandestine, ils dansent pour que jamais elle ne s'éteigne...

Nous chercherons à faire apparaître l'idée d'une communauté, d'un clan, d'un gang (tout dépend du degré de violence) qui s'auto-protège et où la liberté se garde comme un bien sacré. Pour surmonter la disparition des espaces de débat, elle essaierait donc de prendre la parole pour résister, mais la communication n'est pas son savoir-faire.

Il faudra alors chercher quelque chose qui aurait rapport avec **le courage.**

Inspiré des marathons de danse des années 30, ou de « On achève bien les chevaux » de Horace Mac Coy, la danse jusqu'à l'épuisement serait ici comme un manifeste de courage face à la privation de liberté, une résistance à l'oppression, une façon de s'endurcir pour conserver coûte que coûte,
- nos possibilités d'abandon, d'affranchissement, d'audace, d'évasion, nos choix, nos droits...
- notre désinvolture, notre franchise, notre impertinence, la possibilité d'une marginalité...

Dans un bal des possibles, nous entreprendrions donc de rendre sensible ce qui est dû aux humains et dont ces derniers sont privés.

En étant tranchant, clownesque, tonitruant, nous chercherons des situations sans compromis, et **nous offrons notre ridicule, notre dénuement, et même notre dignité, pour que la question humaine ne soit pas enlisée et qu'elle reste primordiale**

2022

Curiosité Avril 2022, fondation Cartier pour l'art contemporain, Paris



*Exposition
Graciela Iturbide*

« Heliotropo 37 »



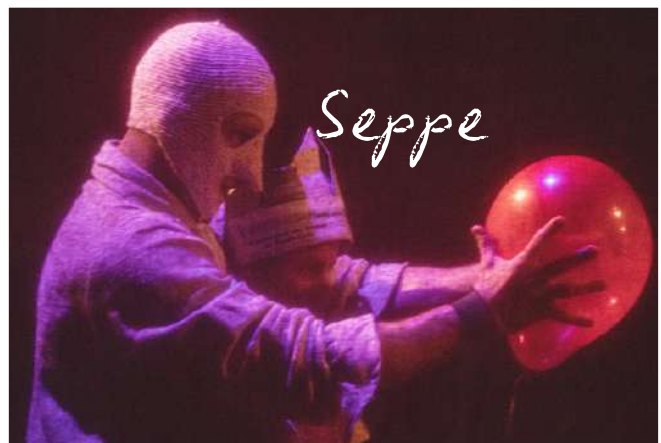
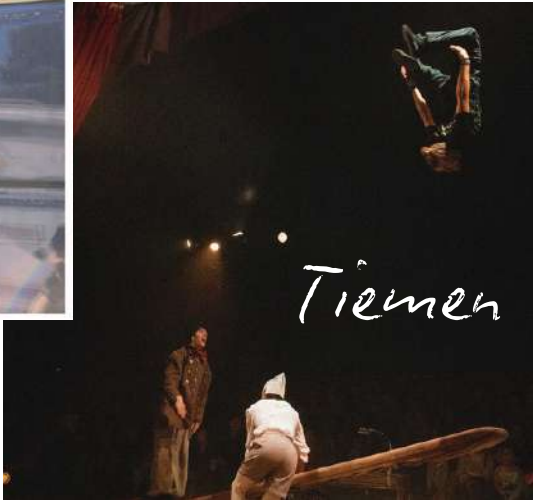
Laboratoire Juillet 2022, Le Vaisseau, Nexon

Rencontre avec plusieurs groupe d'acrobates à la bascule ainsi qu'une voltigeuse de haut niveau. (Eve Bigel). Temps d'essais clownesques.

Finalement, les basculistes refusent la proposition, Justine nous quitte, mais

Nous rencontrons Eve





Laboratoire

Octobre 2023, Mirabilia, Busca, Italie

Premiers instants de travail collectif autour de la banque et de la bascule.

L'équipe acrobatique est finalement fixée. Serge, Christian et Eric nous quittent, mais

2023

Nous rencontrons Seppe, Niels et Tiemen

Pensée

Télérama du 27 septembre 2023

Sans me donner de réponse, les interviews de ceux que j'admire, me rappellent régulièrement à mes questionnements :

"Or, la vraie question, au théâtre, c'est le courage du metteur en scène. J'aimerais oser la douceur. Ou l'ennui. Ou des trucs nuls. Le théâtre c'est beau quand c'est dangereux, quand on ne sait pas ce qui va arriver."

Vincent Macaigne

Je vais trouver le courage de quoi?
Comment je me mets en danger dans cette création ?



*Et puis,
parfois,
il y a des éclairs,*

Guignol, c'est Niels...



Novembre 2023
Musée Gadagne
Lyon (tournée d'Oraison)



22 novembre 2023,
Mirlitons, François Chaignaud,
Espace des Arts, Chalon sur Saône

*Il faut des chaussures de
bois pour les marionnettes*

Curiosité "Par Autan", Théâtre du Radeau

T2G GEnnevilliers, 9 novembre 2023

François Tanguy est un disciple de Kantor. J'avais déjà vu des spectacles du Théâtre du Radeau, mais la curiosité nous pousse à aller voir son ultime pièce, mais cette fois ci tout en ayant la pensée de cette transmission: celle d'un théâtre poétique, sensoriel et énigmatique qui invite à se débarrasser de nos codes et à vivre l'instant présent.

"Le sublime réside dans la force de son impact poétique, l'enjeu étant de rendre ce poétique visible par la réalité même des images"

Bruno Tackells,

Notes d'après F. Tanguy et le théâtre du Radeau

1/ les emboîtements

Il faudrait des situations à peine esquissées qui s'enchaînent en cascade. Chaque scène, suspension entre 2 chutes, constituerait un temps d'apaisement et d'effleurement. Ça serait un assemblage fait de passerelles et de petites scènes en transformation successives

2/ Ligne de fuite

Dans un mode d'expression, d'épaves et de fragments, **aucun élément n'aura de primauté** : les acteurs, le mode vocal, la présentation, le décor, la ligne musicale déterminent à chaque moment des postures particulières de ce qui serait au départ une scène et qui, en réalité, ne cesse de **s'organiser en ligne de fuite** depuis le lieu même de sa profération.

3/ Révélation et myopie

Il faudrait une perméabilité qui ne laisse pas glisser, mais qui **saisit et retient, puis suinte et renvoie**.

Être poreux des scènes, des corps, des voix, des lumières, des sons, des matières, poreux qui capte en impression et renvoie en révélation.

Il faut une **atmosphère de saturation mélancolique** et souterraine, où l'on attend que les **révélation**s s'accomplissent, **comme dans un labo de photo**.

4/ l'in-signification

Il faut tendre à l'in-signification, parce que la signification ouvre et force le gouffre du réel et s'y enfonce, comme dans le seul écart où le sens puisse enfin déferler entre signe et puissance, comme si sens et signification étaient projetés depuis l'un des miroirs de leur absence.

Il faudrait échapper à la fixation totalisante de l'allégorie.

Désassigner, ôter le signe et la marque, grossir ce qui pourrait être allégoriques ou emblématiques au point de le dévaster par une figuration qui en martèle les variations jusqu'au point extrême du grotesque.

6/ l'acteur en marionnette

L'acteur ne joue pas des rôles, peut-être est-il dans des situations, définies par un fond, un territoire.

L'acteur ne joue pas une situation ou dans une situation, il est plutôt pris dans des flux, et ces flux impliquent et coordonnent des mouvements, des lances, des stases, organisées suivant des dynamiques qui s'opposent à des fonctions dialectiques, historiques, psychologiques.

L'acteur se joue humoristiquement en marionnette par des gestes sautillants et cassés, des virevoltes, des sondissements, ou en masque de scène, sous des plâtres blancs qui, sans les figer, ôtent aux visages toute intentions psychologiques.

7/ Le Théâtre forain

C'est quoi "forain", sinon étrange et étranger

Forain deviendrait un mot de guerre, comme l'est aussi "campement" : guerre de théâtre, guerre de l'espace, guerre à sa propre répétition, à la volonté d'être dans un insaisissable continu.

Enclos forain, lieu de visite et de passage.



Ressources

François Tanguy et le Théâtre du Radeau,
Ecrivain de plateau II, Les solitaires intempestifs

Il y a des pensées qui aident

« Dans le chaos sonore du monde, qu'est-ce que c'est de diffuser son refus de façon poétique ? »

G.D. Huberman, Soulèvement, Jeu de Paume 2018

"Je pense qu'un des aspects les plus tristes de notre temps est la destruction dans la mentalité des hommes de tout ce qui avait un lien conscient avec le beau. La culture de masse, destinée à des consommateurs, dans notre civilisation tout en prothèses, rend nos esprits infirmes."

Andreï Tarkovski, Le Temps scellé

"Face à cette anthropologie du vainqueur, de loin je préfère celui qui perd..."

Pier Paolo Pasolini

2024

Répétitions Janvier 2024, Cercot

Travail chorégraphique avec Milan Herich sur le corps marionnettique avec la nouvelle équipe.



Tentative d'éclaircissement de la direction d'acteurs dans la pensée du spectacle

Entretien avec J.-Allaire, 8 février 2024, Cercot

Il y a 3 catégories de présences

1. Les marionnettistes / annonceurs / sauveteurs / gardiens : Robin, Marie, Claire, Benoit, Tiemen, Seppe, Fanny

2. Les marionnettes : Niels, Joséphine, Camille, Eve

3. Les enfants : Achille et Orphée

Les Principes de jeu :

- On ne tranche pas pour un niveau de jeu plus que pour un autre.

- Accepter de passer d'un niveau de jeu à l'autre sans explication

- Essayer d'éliminer le réalisme, le naturalisme, annuler l'identification

- La collapse est à remettre au centre du travail marionnettique : sa mort et sa résurrection

- Une force burlesque, une innocence, une naïveté, des gestes gratuits, sans valeur : supprimer la mémoire, une amnésie de jeu

- Pas de causalité, pas de chronologie, pas de narration : une chose n'est pas la suite logique de l'autre, la logique n'est pas compréhensible. (Beckett)

- Une non-activité égale à l'activité. Interdire le principe d'ennui, privilégier le principe d'inactif

- Une suffocation de l'espace

Auditions des musiciens Janvier 2024, Cercot

il y avait au départ l'envie d'un instrument avec du souffle et celle d'un instrument grinçant, nous organisons une série d'entretiens pour rencontrer des musiciens prêts à suivre l'aventure d'un cirque en chapiteau.

Nous rencontrons Claire et Benoit



Répétitions - restitution public Février 2024, Cercot

Répétitions Avril 2024, Cercot



Il y a des pensées qui rassurent

" Pour moi, le théâtre est un autel sacré où se crient la peur de mourir et la nécessité d'une transcendance au-delà du quotidien et de la raison. Mes spectacles sont des quêtes mystiques.[...] aujourd'hui le théâtre s'est désacralisé. On s'y interroge plutôt sur nos responsabilités démocratiques et sociales. C'est devenu un lieu de décence et de moralité. Alors que "l'immoralité dans l'art nous enrichit quand la moralité nous appauvrit" disait le poète et dramaturge espagnol José Bergamín. [...] Je suis d'une génération des années 1980-1990 qui comprenait tout cela, qui a aimé Pasolini, Sade, Bataille, Genet et qui reste choquée par les décences d'aujourd'hui"

A. Liddell (télérama 26/06/24)

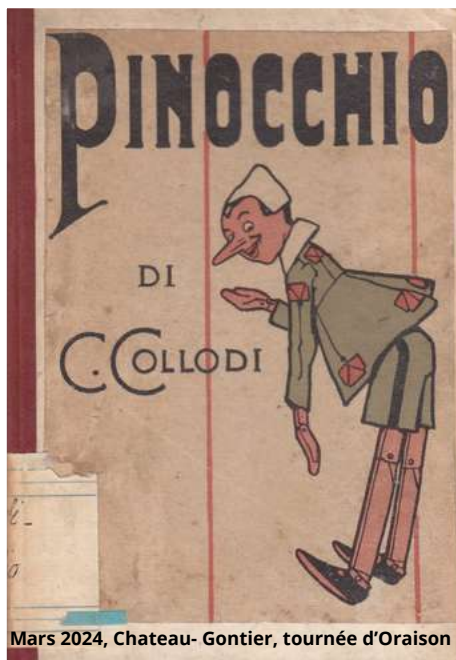
Quelle est la quête mystique de ce spectacle? Cette question n'a toujours pas de réponse claire à la lecture de cet article, mais elle me rassure sur mon sentiment de vouloir faire quelque chose d'amoral. Que faire avec cette foutue morale qui envahit les spectacles de partout ?

Des fois, il faut chercher longtemps...

Le choix du titre, 10 Avril 2024, Cercot

Inosédient Indaudier
Brouhaha Raffut
~~Battant~~ Baroufle
Chahut, galvacarme + désordre Grabuge
le syndrome de Spirit Bazar
Agitation Abasourdi
Désordre esclandre
Fracas *Homwari*
Barouf (fem)
its Barouffe → tapage
 → scandale

*Et puis,
parfois,
il y a des éclairs,*



Mars 2024, Chateau- Gontier, tournée d'Oraison

*Il faut faire un spectacle
pour enfants,
ça sera notre subversion.
Pinocchio devient une évidence,
alors qu'on l'avait mis de côté.*

*Il faut un chapeau de papier
pour Pinocchio*



15 Mai 2024, Métro de Madrid, tournée d'Oraison

Répétitions Septembre 2024, Neerpelt (Belgique)

On rentre dans le dur, c'est la fin de la recherche où tout est permis et possible, on commence à faire des choix, à écrire, à figer, à construire des scènes, des routines, des musiques...Premier montage du chapiteau avec toute l'équipe de création.





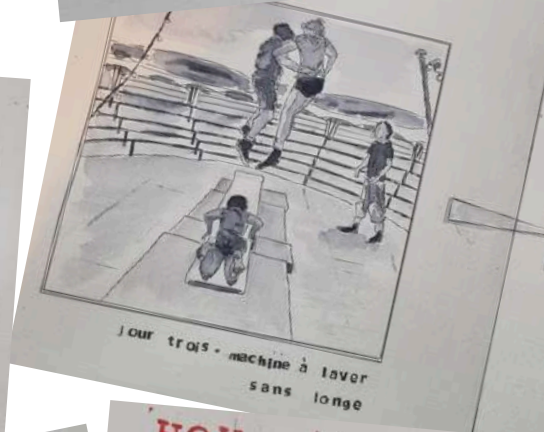
création - jour un



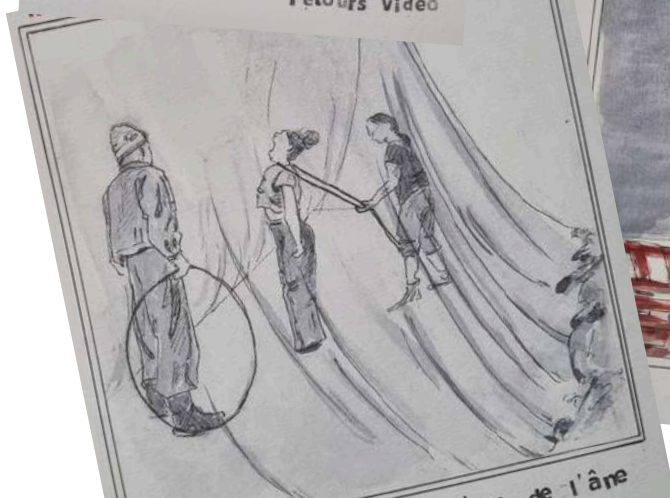
création - jour deux
scène des chaises



retours video



jour trois - machine à laver
sans longe



de l'âne



37
le theorbe

HOURLVARI



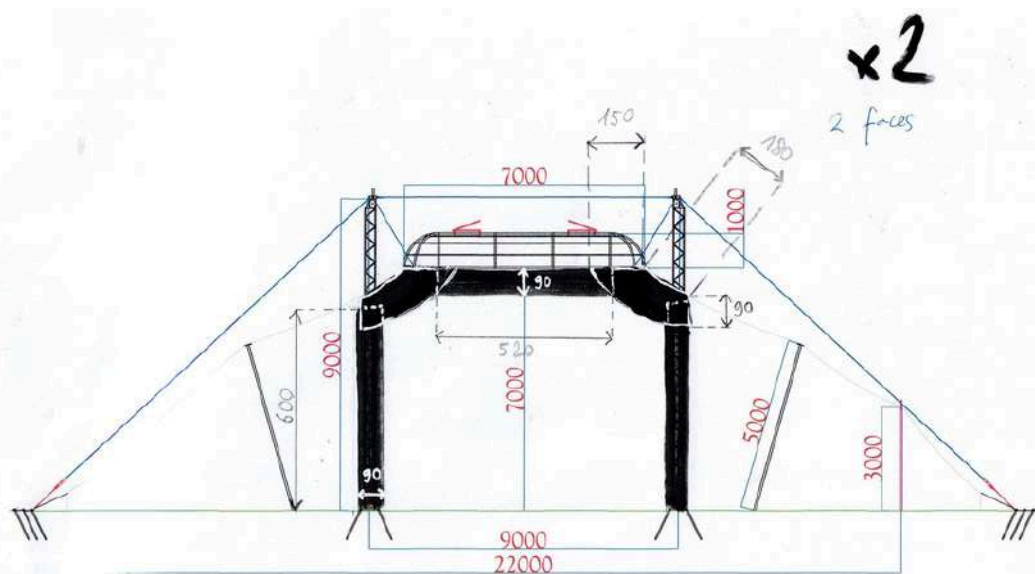
les Malunés nous ont prêté
leur chauffage



Création

Enfin, mettre en scène...

Croquis et mesures pour les frises du Castelet



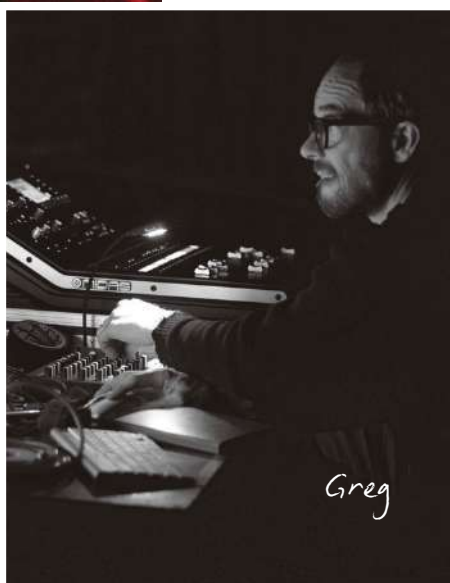
*Création des accessoires par
Fanny Molliens*



*Construction du plancher et
aménagement du chapiteau par
Gaétan, Agatha et Robin*



Création Sonore, Création lumière

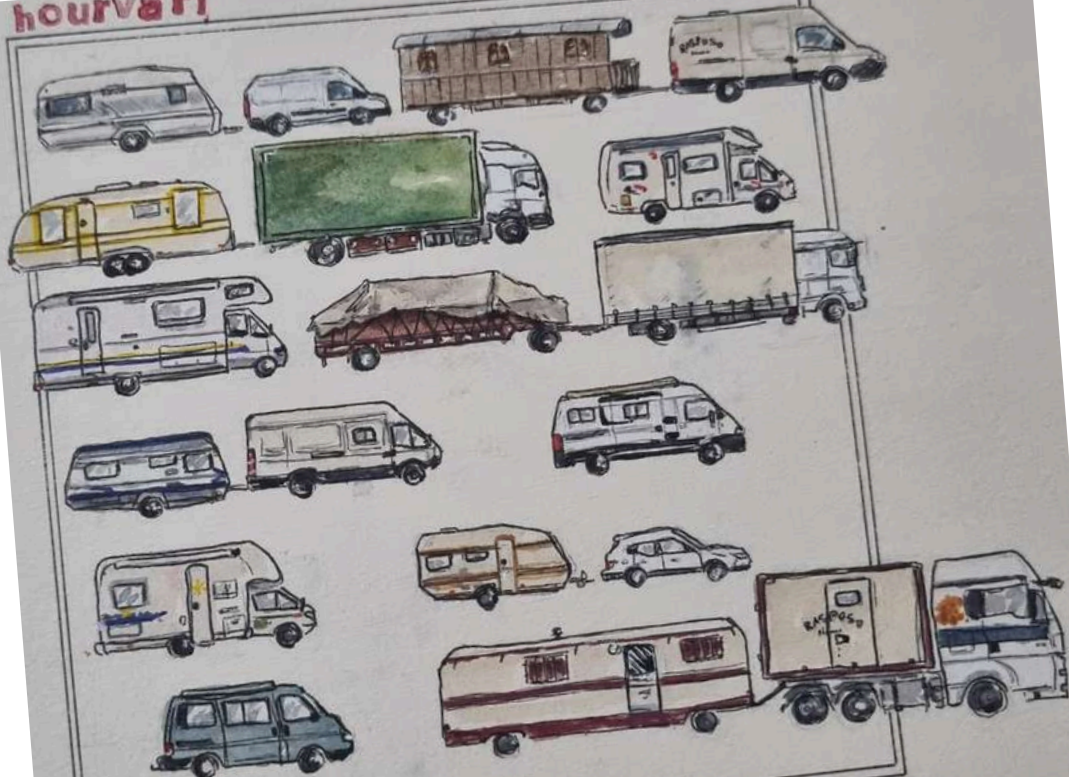


Création musicale





hourvari



le convoi

« Le metteur en scène doit se laisser guider dès le départ par ce que j'ai appelé un « obscur pressentiment », c'est-à-dire une certaine intuition, puissante mais vague, qui indique la silhouette première, la source à partir de laquelle la pièce lui parle. Ce qu'il a besoin de développer le plus dans son travail, c'est un sens de l'écoute.

Jour après jour, tout en intervenant, en commettant des erreurs ou en regardant ce qui se passe à la surface, il doit écouter à l'intérieur, écouter les mouvements secrets du processus caché. C'est au nom de cette écoute qu'il sera constamment insatisfait, qu'il continuera à accepter et à rejeter jusqu'à ce que tout à coup son oreille intérieure entende le son qu'elle espérait, et que son œil voie la forme qui attendait pour apparaître. Pourtant à la surface toutes les étapes doivent être concrètes, rationnelles – les questions de visibilité, de cadence, de clarté, d'articulation d'énergie, de musicalité, de variété, de rythme, tout cela a besoin d'être observé d'un façon strictement pratique et professionnelle. Le travail et le travail d'un artisan, il n'y a pas de place pour la fausse mystification, pour les méthodes magiques contrefaites. Voilà le guide. C'est ce qui fait qu'un processus constamment changeant n'est pas un processus de confusion mais un processus de croissance. C'est la clé. C'est le secret. Comme vous le constatez, il n'y a pas de secret. »

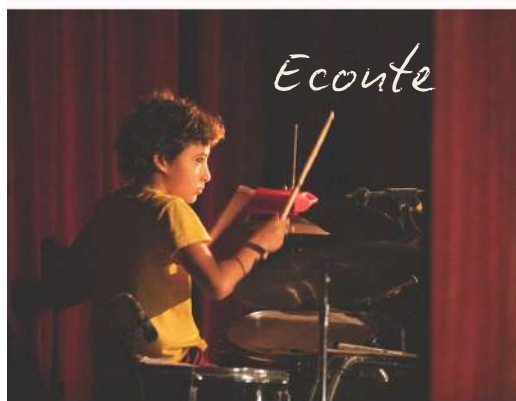
Peter Brook , « Points de suspension », Le Seuil 1992

Répétitions





Attente



Ecoute



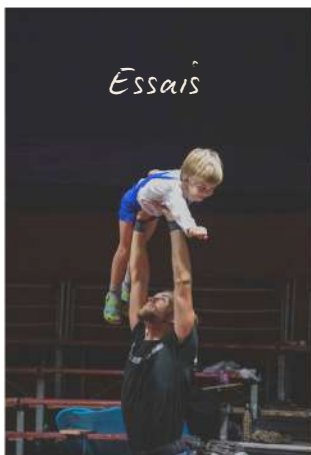
Isolément

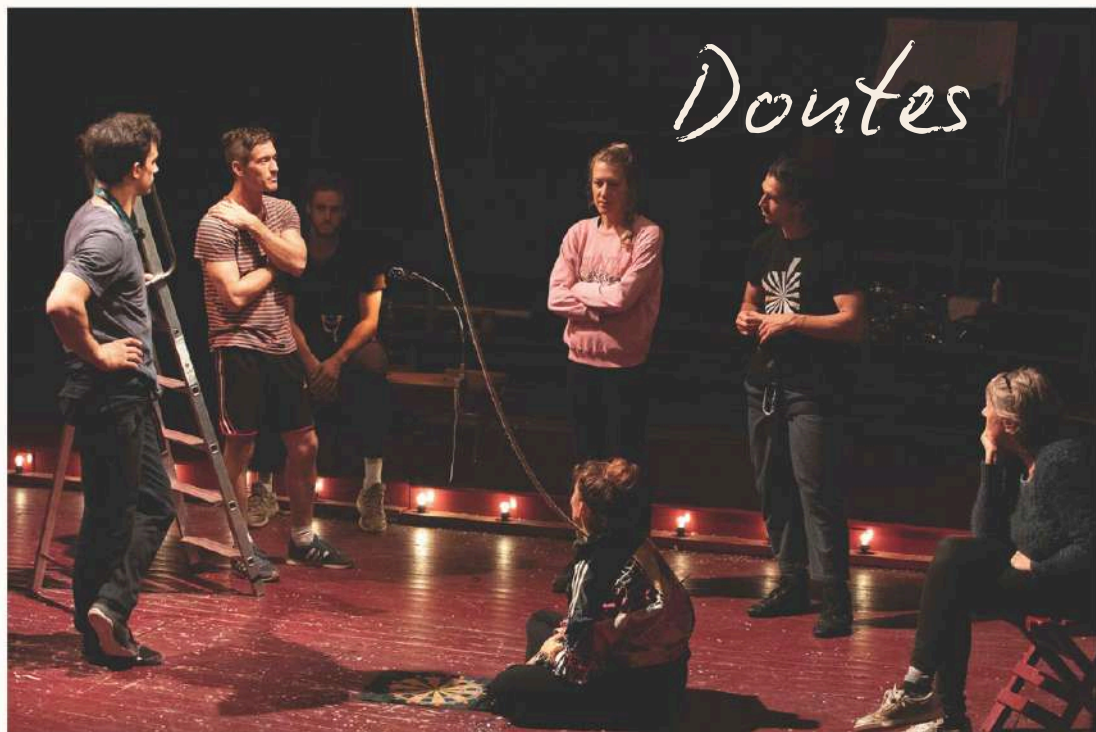


Discussion



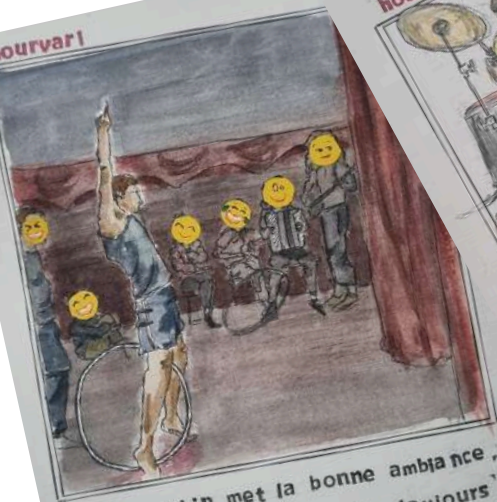
Réunions







ourvari



robin met la bonne ambiance,
partout, toujours

hourvari



aculle assure



inspecteur des travaux-pas encore-finis

guy



remède à la fatigue

urvari



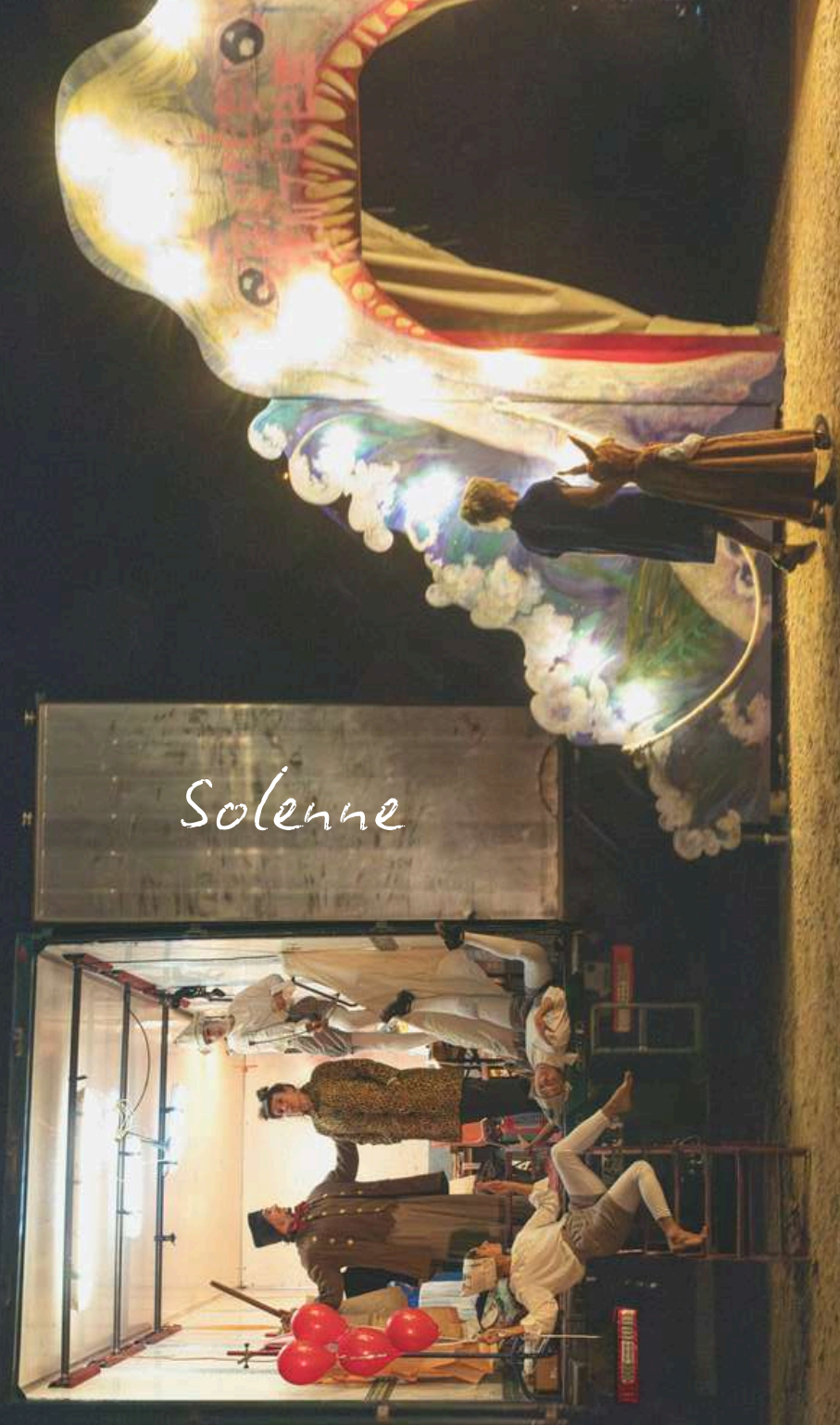
vie de groupe



"triple time"



Costumes



le Guignol





le Grillon

salopette de pêcheur = sac de clown



la fée bleue



les doubles du grillon et de la fée bleue



Les Pinoccchios







Gepetto



chapeau de papier

les vrais petits garçons



les ânes



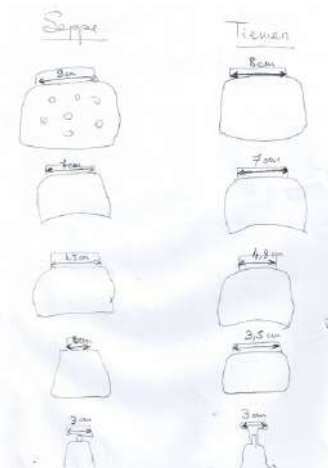
Photo Séléne Copmans



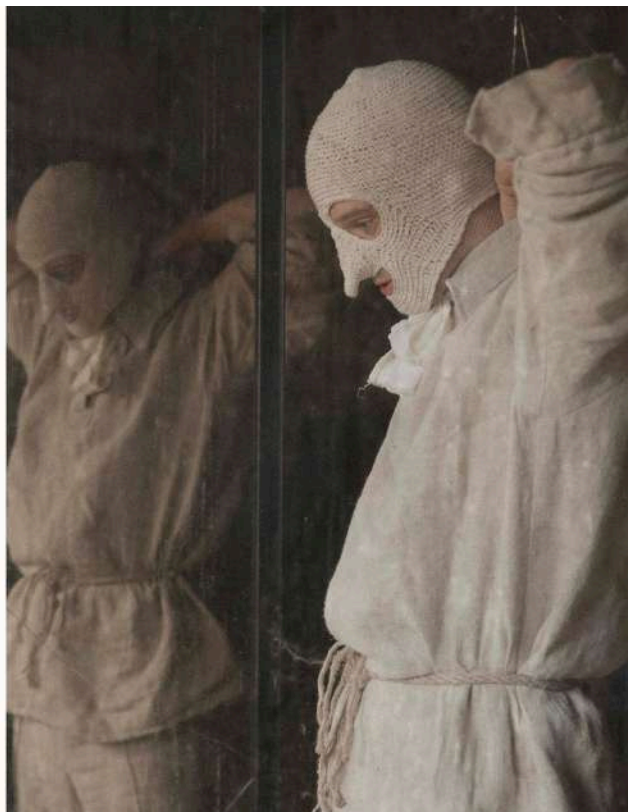
Les Mamonthones



Théo Paquet: Mamonthone

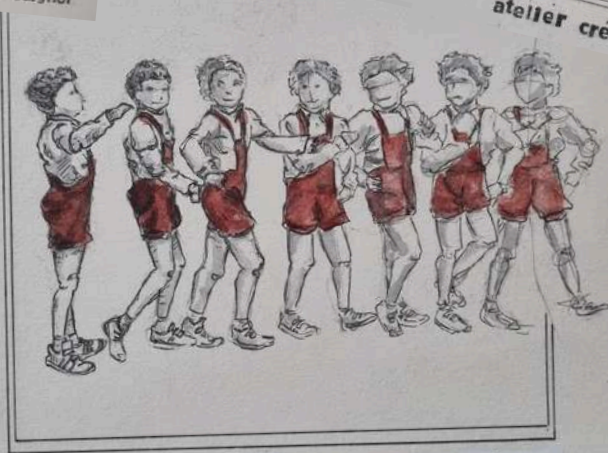


Le marchand de Ballons



Camille Judic: tricotense masquée





"de quoi avais-je l'air quand j'étais un pantin !
et comme je suis heureux d'être devenu un bon petit garçon !"





Les différentes lectures de l'oeuvre

Le déroulé du spectacle de Pinocchio

Le cours de désobéissance aux petits élèves du premier rang

Les différents apprentissages des vrais petits garçons: la transmission

Les messages aux parents: emprise éducative, manipulation, vanité

Le déroulé autour de la pensée de l'acteur-marionnette, et sa libération

L'interdépendance de la liberté et de la sécurité

Le rapport à la prise de risque du cirque

La ruse d'un spectacle pour enfants



Achille





Ce qu'on ne dira pas ...

Les véritables fondements du spectacle

Ce sont les tensions engendrées par la fouille constante de sa propre vie, par la stimulation des sphères les plus douloureuses, de tout ce qui nous déstabilise.

On voulait parler de notre place de parents, du surmenage, du temps qui se rétrécit, celui qu'on a plus, du bruit incessant, de parents qui font aussi l'école, des questions de limites, celles qu'on laisse, celles qu'on interdit...

On voulait parler de nos enfants qui apprennent à grandir avec des adultes, dans une troupe, où les limites sont différentes... On voulait parler d'apprentissage, d'éducation, apprendre l'alphabet est-il plus important que d'apprendre la vie?

On voulait parler d'Achille, de sa scolarité, de son asthme, de sa manière de grandir, de son énergie débordante de partout, du vacarme, de son entêtement...

On voulait parler de frustration, du monde qui change et qui interdit tout, qui étouffe tout, de morale, de droit de dire encore les choses qu'on pense, du droit d'être différent, le droit de vibrer, d'être en colère, du droit à la complexité...

"La création a un caractère éminemment intime et privé [...] elle s'élabore réellement dans des conditions « domestiques » ; dans un dialogue honteusement intérieur."

T. Kantor



Bibliographie

- *Les aventures de Pinocchio*, C.Collodi
- *Contes*, Grimm

Essai / Philo

- *L'aventure, l'ennui, le sérieux*, V.Jankélévitch, ed.Flammarion
- *Le goût du risque*, Andrea Marcolongo, Patrice Franceschi, Loïc Finaz, ed.Grasset
- *De la désobéissance*, Erich Fromm, ed.Robert Laffont
- *Discours de Suède*, Camus, ed.Folio
- *Réveillons-nous!*, E.Morin, ed.Folio
- *Introduction à la pensée complexe*, E.Morin, ed.Points
- *Eloge du risque*, A.Dufourmentelle, ed.Poche
- *La République*, Platon (le mythe de la caverne)

Essai sur le Théâtre

- *Sur le théâtre de marionnette*, Kleist
- *Ma pauvre chambre de l'imagination*, Kantor, Les solitaires intempestifs
- *Ecrits 1, Du théâtre clandestin au théâtre de la mort*, Kantor, Les solitaires intempestifs
- *François Tanguy et le théâtre du radeau, écrivains de plateau*, B.Tackels, Les solitaires intempestifs
- *Le Théâtre de la cruauté*, Artaud
- *Différence et répétition*, Deleuze
- *Robert Wilson, Le temps pour voir, l'espace pour écouter*, Frédéric Maurin, Acte sud
- *Manifeste pour un nouveau théâtre*, P.P.Pasolini

Articles

- *Envers et renversement de la marionnette chez Antonin Artaud*, Hélène Beauchamps
- *De la marionnette "rhizomatique" à l'automate spirituel chez Gilles Deleuze*, Flore Garcin-Marrou

Films

- *Che cosa sono le nuvole*, P.P.Pasolini
- *Un singe en hiver*, Henri Verneuil
- *Funny bones, (les drôles de blackpool)*, Peter Chelsom
- *Cinema Paradiso*, G.Tornatore
- *Toto a Colori*, Steno
- *Uccello Uccellini*, Pasolini
- *Les Aventures de Pinocchio*, L.Comencini
- *Pinocchio*, Guillermo del Toro
- *Pinocchio*, Matteo Garrone
- *Theatron*, documentaire sur le travail de R.Castellucci
- *Salaryman*, documentaire
- *On achève bien les chevaux*, Sydney Pollack

Photos

- *Heliotropo 37*, Graciela Iturbide
- *Pinochios*, Alice Laloy



Ryo Ichii