

festum

LES REPUS ET LES AFFAMÉS

TEXTE
FABIENNE SWIATLY

MISE EN SCENE
NICOLAS RAMOND

CRÉATION 2016

LES TRANSFORMATEURS -
contact@lestransformateurs.com
www.lestransformateurs.com

« Je considère que l'art, à l'égal de la religion et de la métaphysique, est un des moyens pour l'homme de se délivrer du tourment de l'existence (...) Jadis, ce tourment c'était la peur de l'inconnu menaçant, aujourd'hui ce tourment c'est plutôt la peur de la vulgarité qui nous inonde de toute part et qui bientôt nous submergera. »

*« Entendez-vous le bruit de nos fureurs ?
Nous, carapaces et masques,
Créatures du trop et du pas assez,
Nous sommes là pour vous dire... »*

Fabienne Swiatly

Ignacy Witkiewicz
Ecrivain - Dramaturge polonais.

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS **INSPIRATIONS**

Rituels païens, mascarades, processions, chahuts, Weiberfasnacht, Burning man... ont nourri la création de *Festum, les repus et les affamés*.

Rituels qui permettent d'affronter ensemble nos inquiétudes : peur de la mort, peur de la solitude, peur de l'autre ou de l'inconnu... et de renouer le temps d'une nuit avec ses instincts grégaires.

Rituels qui renversent les rôles sociaux et «donnent corps» à ceux qu'habituellement on ignore... qui transforment les gueux en seigneurs et donnent de l'épaisseur aux plus transparents.

Cette quête a suscité de nombreuses questions. Pourquoi ces rituels ? Pourquoi se grime-t-on ? Le costume, l'accoutrement, les oripeaux que l'on s'amuse à revêtir ne seraient-ils pas symptomatiques des carapaces que nous nous fabriquons tous pour affronter le monde ? Que se passe-t-il lorsque nous tombons le masque ?

Des images ont afflué à leur tour : celles de Nick Cave, de Charles Fréger, de Nicky de Saint-Phalle et aussi celles d'anonymes... traçant les lignes de force d'une esthétique fantasque et singulière que nous nous sommes approprié peu à peu pour dessiner les étranges peaux des personnages du spectacle en construction.

DEDANS
LA **MASC**ARADE
LES RITUELS
LES **MON**STRES
CANALISER
CHARIVARI
CHAHUT
DE **HORS**

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS **PROCESSUS D'ÉCRITURE**

Pour Festum, les repus et les affamés, nous avons souhaité poursuivre le compagnonnage entamé en 2011 avec l'auteure Fabienne Swiatly pour Annette.

Nous nous sommes néanmoins fixé des règles du jeu assez différentes pour l'écriture. Aller à la rencontre d'individus et de groupes variés, sur les territoires de nos partenaires et coproducteurs pour partager nos questionnements avec eux et les y associer.

Recueillir leur parole pour tenter d'analyser, de disséquer, de réinventer. Comprendre avec eux quels sont les masques du quotidien et ce qu'ils viennent cacher, enfouir, protéger. Comment, aussi, ils s'érigent comme des murs entre nous. Comment surtout parvenir à les ôter et à faire face sans eux.

Au sein des structures partenaires, chacun de nos interlocuteurs a pu participer à son endroit en nourrissant ces débats ou en nous offrant de précieux présents inspirés de nos thèmes de recherches : dessins de masques et de monstres, costumes tricotés, souvenirs, chansons et poèmes griffonnés.

Des motifs ont peu à peu émergé : la peur d'être jugé, d'être mis dans une case, d'être trié. Les hontes, les secrets inavouables ou partagés. Le trop et le pas assez.

ESPACE SOCIO-CULTUREL **NELUMBO**
MAISON INTERGENERATIONNELLE **CASA**
MISSION LOCALE
EPHAD LES **TERRASSES**
ANDREZIEUX-BOUTHEON

CHU
GIVORS

IME **VILLA SALVAT** IRIGNY
DEAT **MEYZIEUX**
FONDATION OVE

IMMERSIONS

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS **PROPOS**

Ils sont quatre. Deux femmes et deux hommes que le destin a réunis. La vie ne les a pas ménagés. Leur parcours, solitaire et chaotique, les a menés dans les profondeurs de la grande forêt. On raconte qu'elle est hantée.

Ils y vivent à la marge, accompagnés d'un troupeau de bêtes étranges que l'un d'entre eux est parvenu à apprivoiser. Avec le temps, ils ont appris à faire corps avec les bois. Ils ont développé des qualités indispensables pour revenir à l'état sauvage.

Leur noblesse est dans le paraître. Monstrueux ? Terrifiants ? Fragiles et désœuvrés, plutôt... Ils en imposent pour ne pas se faire dévorer par un environnement hostile et par les drames passés qui les unissent et les séparent à la fois.

Ils se sont inventés, un visage, un corps, une présence au monde qui vient raconter quelque chose de nos propres peurs. Ils se sont créés des rituels dont celui de la grande Transhumance.

Tels une meute ils entament un périple qui traverse quartiers, villes et villages., Ils nous invitent à les suivre puis ils déposent les masques et se racontent, pour nous rappeler que la frontière qui nous sépare d'eux est fragile.

Alors surgissent des émotions simples. Des émotions bien humaines. Des histoires qui font vibrer les grands et les moins grands. On peut en rire. On peut pleurer. On peut rêver.

HISTOIRES DE MONSTRES

Il y a celle qui a tant souffert que le monde doit souffrir aussi...

HEXE

Il y a celui qui a tout oublié et qui est dans l'opacité du déni...

BLANK

Il y a celui qui veut se remplir pour que se taise la bête...

VOLATOU

Il y a celle qui a fui les coups et qui s'est perdue dans la forêt...

MOA

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS

DÉPLOIEMENT

DEAMBULATION & DISPOSITIF SCÉNIQUE

Les temps de recherches liminaires ont très vite mis en lumière la nécessité de travailler dans l'espace public.

Eprouver la marche collective, celle des carnivals pour en ressentir la force mystérieuse.

Mais aussi, prendre le temps de se raconter des histoires dans un cadre plus intime et protecteur.

Benjamin Lebreton, scénographe, a conçu un espace de jeu immersif, où le public est encerclé pas les monstres de Festum qui, dans leur micro-monde de bric et de broc, se libèrent peu à peu du joug de leurs oripeaux.

Les éclairages conçus par Yoann Tivoli viennent renforcer ce sentiment d'un cocon, feutré, intimiste, propice à la confiance et au lâcher-prise.

UNIVERS SONORE

Le besoin impérieux aussi que les corps vibrent différemment en fonction des espaces traversés...

Avec Sylvain Ferlay et Nicolas Quintin, compositeurs et interprètes, nous avons exploré des rythmes et des chansons issus des répertoires traditionnels des carnivals et autres mascarades.

De ces folklores, nous avons conservé les rythmiques percussives pour accompagner la déambulation de nos monstres à travers les rues et chemins.

La création sonore de la veillée, plus électrique, conserve quant à elle les accents entêtants des ritournelles ou des musiques de transe.

COSTUMES

Il nous fallait des monstres à la fois effrayants et dérisoires.

Pour accentuer l'idée d'un monde extérieur oppressant - auquel leur carapace est une réponse, un défi - nous avons eu l'idée de les confronter à la masse d'un groupe uniforme qui les regarderait de haut: les claque-becs, troupeau bruyant à l'attitude fuyante incarné par des habitants et amateurs.

A partir de matériaux de récupération, Cissou Winling, conceptrice des costumes a imaginé des «enveloppes» inspirées tant par les photographies des hommes sauvages de Charles Fréger que par l'univers des mangas.

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS

UNE CRÉATION PARTICIPATIVE

DES COMPLICES LE TEMPS D'UNE REPRÉSENTATION

Dans la droite ligne de la démarche participative initiée lors de l'écriture via l'immersion et le collectage, nous proposons aux habitants et aux amateurs de nos terrains de jeu de revêtir le costume des claque-becs, le temps d'une représentation.

Nous profitons des repérages effectués par notre équipe, quelques semaines avant le spectacle, pour aller à leur rencontre par le biais d'un stage dédié à l'appropriation de nos codes de jeu et de déambulation.

Sur le parcours de déambulation, nous proposons aux commerçants du territoire de se faire complices du spectacle en mettant en scène leur interaction avec l'un des monstres de *Festum*.

Parallèlement au spectacle, nous pouvons concevoir - en partenariat avec nos lieux d'accueils - des programmes d'actions artistiques et culturelles à la carte. Rencontres, ateliers d'écritures, de jeu ou de création de costumes avec l'équipe de *Festum* ou immersions de monstres...

UN MONSTRE CHEZ VOUS

Un monstre chez vous.. c'est la possibilité de proposer (quelques heures ou quelques jours) des apparitions/disparitions de monstres sur votre territoire.

Au sein des établissements scolaires, le monstre est présenté comme un nouvel élève, qu'il faut accompagner. Cette «classe de monstre» permet d'interroger la différence et l'altérité avant, pendant et après l'action artistique à l'aide d'un livret pédagogique conçu par l'équipe du spectacle.

Dans les autres structures et institutions au sein de la ville, ces apparitions-disparitions de monstres visent à interpeller, à créer du dialogue et à sensibiliser peu à peu les habitants au projet artistique Festum en cours de déploiement sur le territoire.

MAR
CHER
DÉ
AMBUL
ER
VEIL
LER
CHANT
ER
VIBR
ER
PART
AGE
ENSEMBLE

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS **L'EQUIPE DE CREATION**

NICOLAS RAMOND mise en scène

Comédien, formé au sein du Théâtre École de l'Attroupelement il a travaillé sous la direction de Denis Guénoun, Jean-Michel Bruyère, Patrick le Mauff, Wladyslaw Znorko, Sylvie Mongin-Algan...
Il fonde en 1992 la compagnie les Transformateurs avec laquelle il a réalisé une vingtaine de spectacles. Parallèlement il réalise des mises en scènes pour d'autres équipes artistiques (KompleXXkapharnaüm, L'Orchestre National de Lyon, Les Percussions Claviers de Lyon, Les Trois-Huit, Emma Utgès, La Grande Fabrique, les Cies Ségéric, On Off, Anidar, etc.).

AVEC
CAROLINE GONIN
GUILLAUME MOTTE
CHARLOTTE RAMOND
FLORIAN SANTOS
Jeu

SYLVAIN FERLAY
NICOLAS QUINTIN
Interprétation musicale

FABIENNE SWIATLY texte

Auteure de romans et de poésie, elle écrit également pour le théâtre. Son texte *Annette* a obtenu le prix Collidram 2014.
Au delà de son engagement avec Les Transformateurs, elle travaille également avec Laurent Brethome, Le Théâtre Les Bambous de St Benoit de la Réunion, le NTH8, Locus Solus, etc.
En animant des ateliers d'écriture ou en proposant des lectures, elle tente de renouer des liens entre la littérature et les personnes rencontrées en prison, en hôpital, dans les quartiers populaires ou encore dans les écoles (de la Primaire à l'Université). Elle a bénéficié d'une aide au compagnonnage-auteur du Ministère de la culture en 2011, d'une bourse d'écriture du CNL en 2013 et d'une bourse de création de la Région Rhône-Alpes en 2015.
Dernières parutions :
Du côté des hommes - ed. La Fosse aux ours
Umbau - ed. Color Gang
La fulgurance du geste - ed. L'amourier
Annette - ed. Color Gang
Unité de vie - ed La fosse aux ours.
Ses carnets numériques sont à découvrir sur son site latracebleue.net

AVEC LES COMPLICITES
ARTISTIQUES DE
JEAN PAUL FILIOD, Sociologue
VINCENT DELPEUX, Plasticien
ANNE DE BOISSY, Comédienne
OLIVIA FERRAND, Plasticienne
ODILE COUILLARD, Tricoteuse
MARIE-CLAUDE THIEN et
les tricoteuses de CASA,
Andrézieux-Bouthéon.

SYLVAIN FERLAY composition musicale

Musicien multi-instrumentiste et chanteur formé à l'ENM de Villeurbanne et au CRR de Lyon il compose et interprète pour le théâtre et la danse. Il a travaillé avec la Cie Les 7 Soeurs, l'Espace Pandora, la Cie Les Trois Huit, Les Transformateurs et le chorégraphe Florent Mahoukou. Il est également guitariste et bassiste des groupes de musiques actuelles Buridane, Herr Geisha & the Boobs et BRG et auteur-compositeur-interprète pour le groupe S e u l.

BENJAMIN LEBRETON
scénographie, construction décor

CISSOU WINLING,
ASSISTEE DE NINON LAURENT
costumes

GERALDINE BERGER
chorégraphie

YOANN TIVOLI
création lumières et régie générale

RODOLPHE MOREIRA
régie son

BALYAM BALLABENI, en alternance
avec SEBASTIEN REVEL
régie déambulation et plateau

YVAN VALLAT
construction décor

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS **CALENDRIER ET COMPLICITÉS**

DATES PASSÉES ET À VENIR

30 AVRIL 2016 - CRÉATION
Théâtre du Parc,
Andrézieux-Bouthéon

28 MAI 2016
Théâtre de Givors
Festival Les Hommes Forts

21-24 JUILLET 2016
Chalon dans la rue - Festival Off

07 JUIN 2017
Ferme du Vinatier, Bron

26 MAI 2018
Pôle en Scènes, médiathèque et ville
de Bron

COPRODUCTIONS

Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon, les Transformateurs est compagnie en résidence pour les années 2015 et 2016

Théâtre de Givors
Festival Les Hommes Forts

Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue de Villeurbanne

Quelques p'Arts, Centre National des Arts de la Rue - Scène Rhône-Alpes de Boulieu-lès-Annonay

KompleXXkapharnaüm

SOUTIENS

Fondation OVE
Association interSTICES
Fondation du Crédit Coopératif et de son Comité Régional Rhône-Alpes pour les immersions d'Irigny et de Meyzieux.

FIACRE Médiation - Région
Auvergne Rhône-Alpes

SPEDIDAM
LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.

REMERCIEMENTS

Au Théâtre National Populaire de Villeurbanne pour la mise à disposition gracieuse de ses ateliers décors

À la Route des 20 Rhône-Alpes pour le *RDV d'artiste* du 7 janvier 2015

À Hors les Murs / ARTCENA, pour le *Petit-dej des artistes* du 20 août 2015 dans le cadre du Festival d'Aurillac

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS

LA COMPAGNIE

LES TRANSFORMATEURS

Créés en 1992, Les Transformateurs s'intéressent aux principes de décalage, au détournement des codes de représentation et des modes de perception.

Les Transformateurs cherchent à parler d'aujourd'hui aux gens d'aujourd'hui en interrogeant nos préoccupations contemporaines (la frontière, la bioéthique, le travail, le rêve, la mémoire, l'habitat, la / l'(a)normalité...). Les questions de l'humain et de l'identité tracent le fil rouge de leur réflexion.

Au delà des genres et des «cloisonnements» qu'ils peuvent parfois induire, chaque idée directrice donne naissance à un projet singulier qui tente de dépasser les rapports conventionnels existants entre le plateau et la salle, le public et les artistes. A chaque nouvelle création, Les Transformateurs cherchent à définir la juste place de celui-ci : au plateau, dans l'espace public ou à la croisée.

PLURIDISCIPLINARITÉ & ÉCRITURE AU PLATEAU

Nous développons une pratique scénique originale qui associe plusieurs modes d'expression : théâtre, danse, musique, vidéo, marionnette, cirque....

C'est le propre de notre identité.

Et cela motive notre souhait d'aborder chaque nouvelle création par un temps de laboratoire au cours duquel des artistes et créateurs techniques issus d'horizons différents trouvent peu à peu un langage commun et hybride pour produire ensemble un même spectacle.

INTERVENTIONS URBAINES

FESTUM, LES REPUS ET LES AFFAMÉS / 2016
CAUSE TOUJOURS / Marseille-Provence 2013
LES CONSTRUCTEURS / 2010
LES ÉTRANGES / RECRÉATION 2007
LE COLLECTEUR DE RÊVES / 2005
LES IDENTIQUES / 2002
LE PANORAMIC / 2000
LA VITRINE FMR / 1999
LES ÉTRANGES / 1996

MISES EN SCÈNE DE CONCERTS

RÊVES DE CIRQUE - RECRÉATION / 2016
UN OISEAU DE FEU / 2011
UNE SYMPHONIE PASTORALE / 2011
LA BOITE A JOUJOUX / 2009
RÊVES DE CIRQUE / 2008

SPECTACLES POUR LE THÉÂTRE

ANNETTE de F.Swiatly / 2013
LES CONSTRUCTEURS / 2010
CRASH TEST de M.Dilasser / 2009
LA PETITE INSOMNIE / 2005
BABEL OUEST, EST ET CENTRE de J.-Y. Picq / 2002
LES ASTRONAUTES FMR / 2000
TRAVAILLE! TRAVAIL/ 1998
HEIDI DANS LES VILLES / 1997
FRONTIÈRE OU LES DOS MOUILLES / 1994

PROJETS DE TERRITOIRE

LE LABORATOIRE DE CURIOSITÉ - L'OASIS DES MERVEILLES/ 2012-13
À VOS AMOURS / 2011

INSTALLATION

LE PANORAMIC / 2000

COURT-MÉTRAGE

UNE IDÉE DANS MON LOCAL / 2001

LES TRANSFORMATEURS

SPECTACLES EN TOURNÉE / EN CRÉATION

LES CONSTRUCTEURS

Conception et MeS : Nicolas Ramond
Création musicale : Alice Perret et Henri-Charles Caget
Scénographie : Patrick Laurino
Avec Marion Aeschlimann, Marion Lechevallier, Alice Perret et Florian Santos

Le matériel est prêt, les plans sont dessinés, tout devrait bien se dérouler. Mais c'est sans compter sur le trio de bras cassés qui débarque sur le chantier... Spectacle inspiré du cinéma muet, *les Constructeurs* raconte les mésaventures de trois ouvriers déterminés à édifier une maison de bois en kit. Poésie de l'absurde, éloge de la maladresse et bruitages en direct... Laissez-vous séduire ! Aujourd'hui, habiter bien, habiter simple, c'est si facile !

40 minutes - à partir de 4 ans

Coproductions et partenariats / Théâtre de Privas / Les Ateliers Frappaz, CNAR de Villeurbanne / Furies - Châlons en Champagne / La Cascade - Bourg-Saint-Andéol / Quelques p'Arts, CNAR et Scène Rhône-Alpes de Bouliou-lès-Annonay / Théâtre Jean Vilar - Bourgoin-Jallieu // Avec le soutien de l'ADAMI et de la SPEDIDAM

ANNETTE / PRIX COLLIDRAM 2014

Conception et MeS : Nicolas Ramond
Texte : Fabienne Swiatly
Création musicale : Sylvain Ferlay
Scénographie : Benjamin Lebretton
Costumes : Cissou Winling
Lumières : Yoann Tivoli
Avec Anne de Boissy et Charlotte Ramond

Annette, c'est une histoire en fragments. Celle d'une enfant pas comme les autres. Des fragments d'où s'échappent les voix de ceux qui l'ont portée, nourrie, lavée, ont su voir et sentir son mystère. Des fragments d'où jaillissent ses crises, moments de désordre électrique où le corps se distord. Sur scène s'esquisse un monde un peu bancal mais terriblement vivant où l'on aborde avec décalage et poésie la question du handicap et de la norme.

1h10 - à partir de 12 ans

Coproductions et partenariats / Théâtre National Populaire de Villeurbanne / Théâtre de Vénissieux / Nouveau Théâtre du Huitième - Lyon / La Chartreuse - CNES de Ville-neuve-lès-Avignon / Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry // Avec le soutien de l'aide au compagnonnage auteur du Ministère de la Culture

ÇA MARCHERA JAMAIS / 2018

Conception et MeS : Nicolas Ramond
Création musicale : Sylvain Ferlay
Lumières : Yoann Tivoli
Avec Anne de Boissy et Jean-Philippe Salério

Ça marchera jamais, c'est l'histoire d'un homme qui, à un moment donné de sa vie, se trouve en situation d'échec. Il ne l'a pas vu venir et se trouve bloqué, face à au marasme, aux doutes, à l'effondrement, à la mélancolie, à autant de sentiments contradictoires, d'idées noires... Pour s'extirper de cette situation qui l'opresse, il pourrait décider de partir... en vélo par exemple.

«Pour prendre du recul» dirait-il ou plutôt pour mettre de la distance entre lui et ses vieux démons. En vélo on fait toujours la même chose, on pédale. On chemine dans ses pensées au fil des kilomètres, on avance. Un soir, après une journée de route, il planterait sa tente dans un champ mais les démons seraient déjà là.

Coproductions et partenariats / Le Grand Angle, Voiron / L'Heure Bleue, Saint-Martin-d'Hères

Les Transformateurs sont en convention triennale avec
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Ils sont subventionnés par la Ville de Lyon.

Les Transformateurs sont membres de la friche artistique
Lamartine et signataires de la charte RACCOR - Juillet
2015 des compagnies et lieux de spectacle vivant.

LES TRANSFORMATEURS
28 rue Lamartine 69003 Lyon

Artistique : Nicolas Ramond

Administration / production :
Tel.: 04 72 40 25 25
contact@lestransformateurs.com
www.lestransformateurs.com

Logo : Vincent Delpoux
Photos : Benjamin Lebreton,
Fabienne Swiatly
Mise à jour : juillet 2017