Couper le chat en deux?

Finaliste du prix Annick Lansman 2023 Répertoire des scènes Appartagées Guadeloupe

Cie ToutDroitJusquauMatin www.toutdroitjusquaumatin.com

Lalie et Tom entendent bien que quelque chose ne tourne plus très rond.
Papa et Maman vont faire moitié – moitié ? Ça veut dire quoi exactement ?
Qu'on va tout couper en deux ? Et le chat ? Comment va-t-on exister au milieu de tout ça ? Si ça ne tourne pas rond, alors, ça devrait prendre quelle forme?
Tom choisit de faire comme ils ont dit, moitié - moitié. Il a quelques idées et quelques outils. Lalie n'arrive pas à se décider, couper ou essayer de recoller?
Ecriture et mise en scène - Céline Texier - Chollet / Oeil bienveillant à l'écriture - Philippe Gauthier Interprétation - Noémie Alzieu et Nicolas Cazade
Création lumière - Jean - Pierre Legout / Création sonore - Benjamin Wunsh
Création costumes / Caroline Laroche / Construction scénographique - Atelier MOA
Visuel chat / David Poey

Co - Productions et soutiens - **Graines de Rue** [Bessines sur Gartempe 87] - **O.A.R.A** - **L'Agora** [Billère 64] - **Cie Florence Lavaud - Le lieu** [Saint - Paul de Serre 24] - **Ville de Pau** [64] - **Collectif Instant T**- **Ville de Saint Paul lès Dax** [40]- **Théâtre Alexis Peyret** [Serres - Castet 64]

ToutDroitJusquauMatin est la compagnie associée
à Graines de Rue pour la saison 2023/2024

Dès 6 ans - 55mn Création espace public - Mai 24 - Festival Graines de Rue - avec Graines de Rue (Bessines sur Gartempe 87) Création espace clos - Décembre 24 - Salle Robert De Lacaze - avec L'Agora (Billère 64)

Ecriture et mise en scène / Céline Texier - Chollet

[Notes d' intention & de mise en scène – Fin 2023 -] *La création au plateau a démarré le 1er octobre 23 à Graines de Rue*

L'écriture... Pourquoi parler de l'écriture alors qu'elle est déjà là ? <u>Lire le texte</u>

Parce que c'est une écriture mouvante, comme l'existence. C'est une écriture en perpétuel puzzle de mots, comme parfois les journées peuvent être morcelées, comme les vies, souvent, le sont.

L'histoire est simple, comme une séparation. Comme toutes ces vies chamboulées par des gens qui ne s'aiment plus, l'amour envolé, la complicité effacée, ne reste que les miettes d'une maison qu'on avait imaginée, rêvée. Un foyer, un feu éteint dont les cendres ne pourront que se disperser.

Couper le chat en deux ? C'est un moment de deux existences, du point de vue des enfants qui subissent les décisions d'adultes. Je n'ai pas envie d'y mettre de gravité, là n'est pas la question. La question est : comment les mots, les paroles des adultes peuvent résonner dans ce contexte ? Rien n'est anodin dans cette parole de grand, qui n'est pas adressée aux enfants.

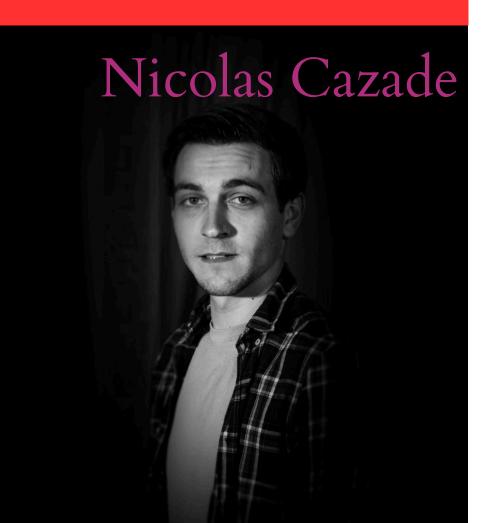
Parents qui causent, enfants qui trinquent. Comment cette transformation va-t-elle impacter le quotidien ? Comment va-t-on s'adapter ? Va-t-on s'adapter ?

L'écriture se modifie, parce qu'elle est jouée d'abord, parce que le plateau parfois appelle autre chose que ce qu'il paraît. Depuis le début des lectures et du travail, nous avons par exemple inversé la scène une et la scène deux, c'est apparu comme une évidence pour moi. De plus, je peux compter sur mon camarade Philippe Gauthier, auteur de théâtre jeunesse dont la 11ème publication "La petite plieuse de papier" à l'école des Loisirs conforte sa place de metteur en mots pour la jeunesse. Le travail que nous avons fait ensemble, ses relectures, son honnêteté ont permis et permettent encore, d'ajuster à la virgule et au plateau ce qui se dit, ce qui se trame. De plus, le regard que Philippe et moi portons sur l'enfance nous permet également d'accompagner les enfants sur les temps de médiation, et d'ouvrir la discussion, l'écriture, et la mise en voix de ces futurs adultes, sur le thème de la séparation. Le dossier de médiation ici

Oeil bienveillant à l'écriture / Philippe Gauthier

Le duo soeur et frère / Lalie & Tom

Je connais Noémie et Nicolas depuis longtemps. Eux, se connaissent depuis qu'ils ont 7 ans. Presque 22 ans plus tard, en ayant choisi tous les deux la voie du spectacle vivant, l'une formée au conservatoire de Montpellier, l'autre ayant fait ses armes au Théâtre du jour / Ecole d'Aquitaine sous la direction de Pierre Debauche, les voilà réunis pour un duo frère et soeur. Je ne pouvais pas rêver mieux, que ces deux jeunes comédiens, qui vont faire prendre corps et voix à Lalie et Tom. Cette histoire personnelle, intime, nourrie de la leur dès le départ, est une chance pour le jeu et l'interprétation. Cette fratrie de plateau existe aussi dans la vie. Quel bonheur pour la metteure en scène d'avoir déjà, presque sans rien faire, cette complicité et cette complexité dans leurs rapports. Dans les axes de jeu, et comme nous avons déjà travaillé ensemble par le passé sur des créations jeune public[Une lune entre deux maisons avec Noémie et l'Ogrelet avec Nicolas], instinctivement, nul besoin de jouer "à l'enfant", ils envisagent leur lien au rôle avec la part d'enfance qui les constituent, sans en rajouter, ni choisir une voix qui ne serait pas la leur. Le miroir du plateau est au service de l'histoire qu'ils offrent. Simple, cruelle, belle, dramatique et légère, l'histoire de Lalie et Tom offre, un espace à l'intime, à la naïveté aussi, à la croissance de ces deux êtres, ballottés par un évènement.

Créateur et créatrice aussi dans leur quotidien de comédien.ne, entrepreneurs dans le monde du spectacle vivant, Nicolas est également un des fondateurs de la Cie Ravage, Noémie travaille quant à elle avec plusieurs compagnies, elle est également metteure en scène et dirige des ateliers de créations au sein de la Cie ToutDroitJusquauMatin.

Recherches visuelles & scénographiques

Dans le traitement scénographique au plateau, je choisis une matière première qu'est le carton.

Sous plusieurs formes, plusieurs contextes, plusieurs utilisations.

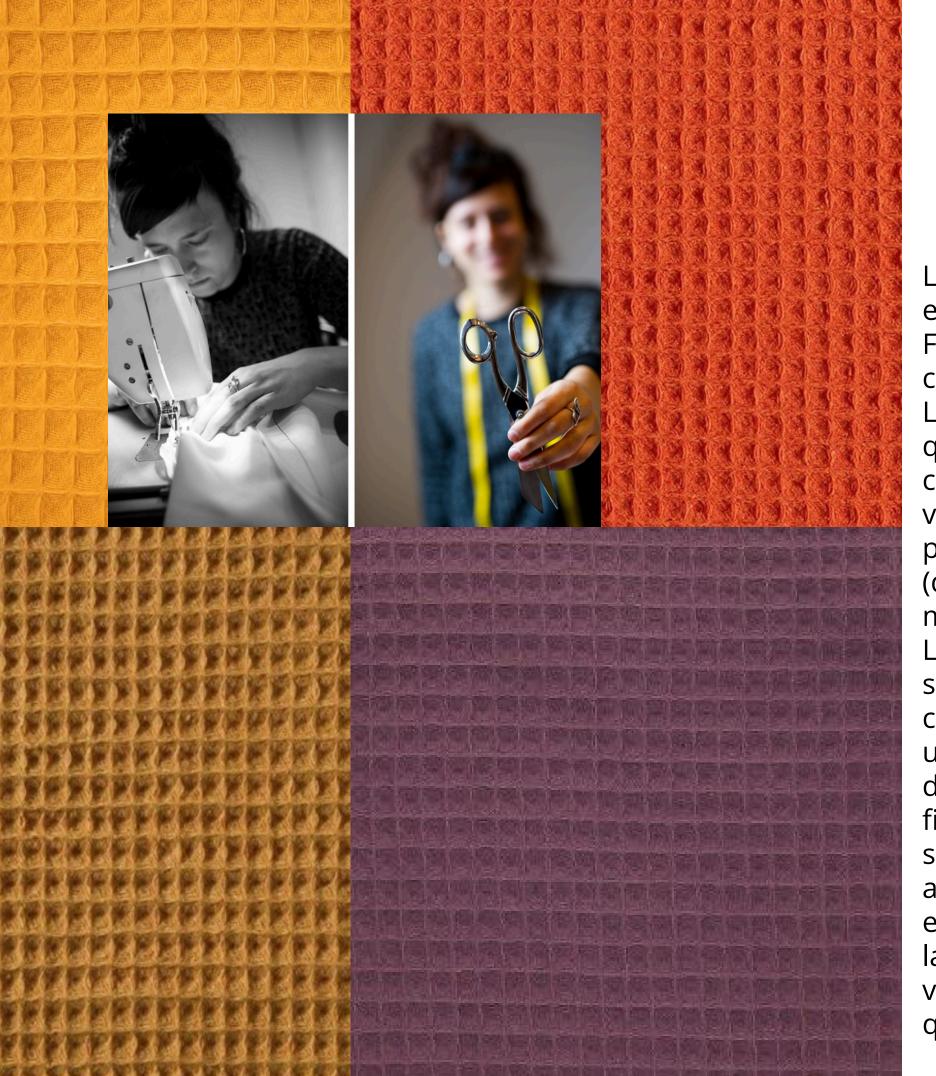
Le carton comme symbole aussi, de déplacer ses affaires d'un endroit à un autre. Comme symbole aussi de jeu enfantin. On peut quasiment tout faire avec du carton. Une cabane, une armure, on peut s'y cacher, le chat aussi. C'est une matière légère, mais quand on remplit un carton, ce sont les poids aussi d'une existence qu'on vient y mettre. On peut aussi effacer la forme d'un carton, il suffit de le plier, et il disparaît, devient plat et sans volume. Soucieuse aussi du devenir des décors, et de la planète, le carton, matière recyclable par excellence, pourra devenir autre chose, un jour, ailleurs.

Pour l'espace public, le carton ne définit pas la même esthétique qu'en salle. Pour autant, il apparaît par exemple, que pour l'espace public, un meuble carton comme un fauteuil sera nécessaire pour symboliser les parents et les sons qu'ils émettent. En espace clos, ils disparaîtront derrière les pendrillons, afin de ne laisser au plateau que ce que les enfants perçoivent.

L'évolution scénographique comprend plusieurs points d'ores et déjà définis: Le texte ne parle pas que d'un "simple" déménagement mais parle bien d'abord d'un foyer qui vacille, puis d'un déménagement, dont un mur de cartons qui pourrait engloutir les deux personnages, puis d'un lieu où on s'échappe (le terrain de foot) et pour finir de deux lieux, deux maisons. L'idée de la gémellité (toute relative) en tout cas de la multiplication, du "tout sera en double" fait aussi son chemin dans le travail de recherche.

Le laboratoire scénographique autour du projet travaille sur plusieurs axes pour la prochaine résidence

- L'élaboration et la robotisation du chat dans son carton: le fait qu'il existe vraiment de manière visuelle et de manière sonore est une priorité.
- Création de 3 ou 4 modules en carton pouvant accueillir à l'intérieur des cartons pliés qui deviendront ceux du déménagement? et le mur qui pourrait engloutir les enfants. Ces modules pourront être les murs des chambres, ceux de la maison, ou redevenir de simples cartons. Les prototypes sont en cours.
- Le couloir. Axe du foyer, qui distribue les différentes pièces. L'endroit aussi où les enfants se retrouvent. Espace intime aussi, symbolisé par des plinthes mdf (carton) en espace public et renforcées par la lumière en espace clos. Les comédiens les manipulent et ce qui se dessine, c'est bien cette maison qui vacille, cette idée renforce la perte de repères de ce moment de leur vie.
- Le jardin Premier lieu de destruction pour Tom, le petit frère, il y coupe notamment les fleurs et la cabane. Naturellement, la question des fleurs s'est posée: et l'idée a germé d'avoir des pots de terre sur le plateau (du plus petit au plus grand peut être) en tous cas l'idée que quelque chose pousse, l'idée du pot cassé, couper en deux, et recoller au final (avec des pansements peut être) dont il sortira d'autres fleurs, un autre jardin. Le pot de terre, cette matière brute aussi, comme le carton. Simple, beau et porteur d'espoir et de renouveau.

Recherche costumes

Création costumes Caroline Laroche

Le tissu nid d'abeilles est la base de la réflexion commune entre Caroline et moi.

Faiseuse moi-même, j'aime les matières, les tissus, fabriquer, démonter, comprendre dans quel sens les pièces se mettent, comme sur un plateau. Le puzzle couture est un élément que j'aime penser. Le costume quotidien d'enfant ne pouvait être aucunement la base de départ. Mais comment ne pas tomber dans un écueil vestimentaire? La réponse est venue assez rapidement. Le tissu nid d'abeilles, est un tissu qu'on utilise pour le linge de maison mais aussi souvent pour les affaires de bébé (douillettes et autres tours de lit). Il a souvent des teintes pastels, ce qui me plaît moins, alors Caroline essaye des teintures.

L'évolution costumes est un axe aussi que je choisis. La temporalité (2 ans s'écoulent entre le début et la fin de la pièce) doit être préservée aussi par ce que porte les comédiens. D'abord en couleur, un orange pour Lalie et un violet pour Tom, ils passeront en couleur "carton" pendant le déménagement et reviendront à la couleur, sans doute une autre, pour la fin. Ils passeront aussi par une phase noire - La scène de l'échappée belle se passe en nuit : les dessins de deux manteaux à capuche, nid d'abeilles, avec quelques étoiles brodées feront office presque de décor à cet endroit précis. En espace public, je signifierai la nuit ainsi, en espace clos, la lumière viendra souligner tout ce qui se joue. Et puis, le nid (d'abeilles) voilà qui en grattant un peu surligne en douceur, ce nid qui s'effrite, mais qui finalement sera reconstruit différemment.

Création Lumière / Jean - Pierre Legout

Régisseur lumière et éclairagiste depuis la fin des années 90, il a suivi une formation initiale de musicien à l'Université et au conservatoire de musique de Pau (France). Il collabore avec différentes compagnies, essentiellement de danse, mais aussi de théâtre et de nouveau cirque en France et internationalement (Europe, Canada, Afrique, Russie...). Il continue aujourd'hui son activité de musicien comme pianiste de jazz et de blues sur des scènes françaises, et participe à l'écriture de bandes son pour la danse et le théâtre.

Il a été régisseur lumière pour la Scène Conventionnée Danse « Espaces Pluriels » en France, pour différentes salles de la ville de Pau (Fr), et assure la régie générale du festival de danse contemporaine « Kinani » au Mozambique depuis 2015.

Collaborations: Danse: Cie Jonas & Lander (Portugal), Wen Hui (Chine), Studios Kabako (République Démocratique du Congo), Elephant in the Black Box (Espagne), Fearless Rabbits (France), Ecrire un mouvement (France)... Théâtre: Cie ToutDroitJusqu'AuMatin (France), L'Auberge Espagnole (France)...Cirque: Ezec Le Floc'h (France), Cie Mauvais Esprits (France)...

Création sonore/ Benjamin Wünsch

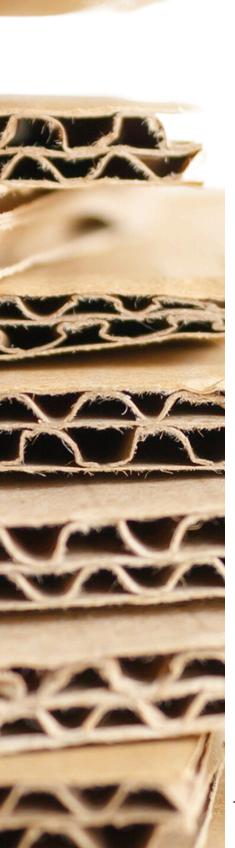
Ingénieur du son pour le spectacle vivant, musicien utilisant des vieux synthétiseurs et des machines à sons de sa création. Transe synthétique et grands espaces, ou comment l'électricité devient agence de voyages.

Il collabore avec les artistes : Carole Vergne-Collectif AAO,Anthonie Egea- Compagnie Revolution, Laura Bazalgette - Compagnie Fond Vert, Lisa America, Mathieu Ben Hassen-Compagnie Lassen.

Il intègre l'AIAA en 2016 et travaille à la fois à développer la partie studio d'enregistrement en travaillant sur les maquettes ou les albums de plusieurs groupes, soit en technicien son sur les différents spectacles. Récemment il rejoint la compagnie Gérard-Gérard qu'il accompagne sur le spectacle Johnny, un poème

Calendrier

Résidence de création - du 1er au 7 octobre 23 - Graines de Rue - Bessines sur Gartempe [87] Temps de scénographie - Du 23 au 26 Octobre 23 - La grande Ourse - Sauvagnon [64] Résidence de création jeu, lumière et son - du 4 au 8 décembre 23 - Saint Paul lès Dax [40] Temps de scénographie & costumes - Du 17 au 22 février 24 - La Grande Ourse - Sauvagnon [64] Du 18 au 29 mars 24 - jeu et son - Le Lieu - Saint Paul de Serre [24] Du 13 au 20 avril 24 -jeu, lumière et son - Théâtre Alexis Peyret [64] Du 5 au 19 mai 24 - Graines de Rue - Bessines sur Gartempe [87] - Création espace public Du 30 septembre au 7 octobre 24 - L'Agora [64] - Création espace clos

Festival Graines de Rue - [2 représentations - Mai 24] L'Agora - [4 représentations - Décembre 24] Ligue de l'enseignement des Landes - [4 représentations - Décembre 24] Théâtre Alexis Peyret / Serres – Castet [2 représentations – Mars 25] Espace Dantza [1 représentation - Mars 25] Festival les Théâtrales de Mourenx [1 représentation - Octobre 25]

Collectif

La Compagnie ToutDroitJusquauMatin

« 2ème étoile à droite et tout droit jusqu'au matin » Fée Clochette / Peter Pan – Sir James Barrie

C'est l'adresse du Pays Imaginaire, Neverland. Alors on s'est dit que pour parler à l'enfance, il fallait se créer un lieu pour tous et unique pour chacun. C'est l'endroit des rêves et des cauchemars, le pays où, une fois adulte,certains ont du mal à revenir. Notre travail est de faire en sorte, que jamais personne n'oublie cette adresse.

Depuis 2008, la compagnie ToutDroitJusquauMatin est implantée à Sauvagnon (64) petite commune du Béarn.

De 2020 à 2022, la compagnie a développé des petites formes tout terrains s'appuyant sur des textes contemporains jeune public de Suzanne Lebeau : Une lune entre deux maisons et L'ogrelet (toujours en cours de diffusion).

La compagnie est dirigée par Céline Texier – Chollet et David Morazin. La rencontre de la compagnie avec Philippe Gauthier, lors de la création de Chant de mines (exploitation de 2017 à 2019) a permis d'asseoir son statut de compagnie jeune public, avec ce projet coproduit par l'OARA, la Communauté d'Agglomération Pays Basque, L'Agora de Billère, la compagnie Florence Lavaud – Chantier Théâtre.

- Arakis et Narcisse (d'après le journal de Grosse Patate) De Dominique Richard 2013
- Chant de mines de Philippe Gauthier 2017 2019
- Une lune entre deux maisons de Suzanne Lebeau 2021 En cours d'exploitation
- L'Ogrelet de Suzanne Lebeau 2021 En cours d'exploitation
- Des valises et des hommes Écriture Céline Texier Chollet / sur mesure pour le quartier Saragosse / Commande de la ville de Pau. 2021 2022
- Telle est la question / Conférence théâtrale et drôle sur la laïcité / Ecriture Céline Texier Chollet / Commande Ministère de l'Agriculture. 2022 En cours d'exploitation Au delà des créations professionnelles, la compagnie a à cœur de travailler sur son territoire:
- par le biais d'ateliers de pratiques amateurs qui donnent lieu tous les ans à un festival : La Fabrikarêves où tous les élèves des ateliers hebdomadaires (92 personnes en 2023) se mobilisent pour offrir 3 jours de spectacles en mettant à l'honneur les écritures théâtrales jeunesses

(l'évènement apparaît dans le dispositif de Scènes d'enfance assitej / 1er juin des écritures théâtrales jeunesse) : Catherine Verlaguet, Marjorie Fabre, Françoise du Chaxel, Fabrice Melquiot, Philippe Gauthier, Suzanne Lebeau, Simon Grangeat, Laurent Contamin, etc...

– par le biais d'un projet participatif depuis 10 ans avec la Communauté des communes des Luys en Béarn : Tous les ans, une commune se propose pour accueillir la compagnie pendant 3 semaines afin de créer un spectacle avec les habitants. Le noyau dur des comédiens /comédiennes appartient aux ateliers de pratiques amateurs de la compagnie. Une commune et un conte, une histoire adaptée tous les ans pour le nombre de participants par Céline Texier – Chollet. Il y a eu Peter Pan, Cendrillons, Petits Poucets, Chaperon Rouge, Pinocchio, La Belle au bois dormant, cette année en 2023, c'est la commune d'Aubin qui accueille tout le mois d'août le projet Robin des Bois avec 42 apprentis comédiens (Un record !). En 2024, c'est la commune de Taron qui accueillera Dracula.

La compagnie est agrée par l'inspection académique des Pyrénées – Atlantiques et mène son travail en milieu scolaire et rural toute l'année, en 2024, elle porte le projet Enfants Acteurs autour du texte du chat et d'un corpus d'albums autour de la séparation. elle est partenaire du Ministère de l'Agriculture pour intervenir en lycée Agricole (Montardon 64)

Depuis septembre 2023, la Mairie de Sauvagnon nous a mis à disposition des locaux, salle de répétition, atelier et bureau administratif avec un investissement de 130 000 euros pour cette réalisation. Baptisée La Grande Ourse, ce lieu dédié au spectacle vivant jeunesse est un nouveau défi à relever afin que celui-ci puisse être identifié Pôle enfance et Jeunesse.

La compagnie trouve son équilibre entre créations professionnelles et transmission. L'un n'allant pas sans l'autre.