

DOSSIER ARTISTIQUE

CONTACT PRESSE : Marie-Hélène Brian

01 42 81 35 23 / 06 81 87 70 81

mhbrian@orange.fr

CONTACT COMPAGNIE ABRAXAS :

Alexis Perret 06 86 70 84 70

compagnieabraxas@gmail.com

Site : <https://compagnieabraxas.fr>

THÉÂTRE CONTEMPORAIN – CRÉATION

AVEC

Écriture et mise en scène	Damien Roussineau
Distribution	Sarah Bensoussan, Chloé Donn, Flore Gandiol, Alexis Perret et Damien Roussineau
Assistant mise en scène	Harold Crouzet
Lumières	Thomas Jacquemart
Son	Emeline Aldeguer et Jacques Descomps
Musique	Yaron Pe'er et Harold Crouzet
Décor	Clarisse Delile
Production	Compagnie Abraxas
Soutiens	Le Cresco - Ville de Saint-Mandé Mairie de Paris 12ème Théâtre 12 - Centre Paris Anim' Maurice Ravel (Paris 12ème) Théâtre de l'Usine (Éragny-sur-Oise) Les Tréteaux de Lagnes Théâtre Jean Cocteau (Franconville)
Durée du spectacle	1h20

Centre
Maurice Ravel

LE SPECTACLE

Deux sœurs se déchirent suite au décès de leur mère. Deux étages plus bas, un couple traverse une crise. L'incursion d'un étranger dans le local à poubelles va bouleverser les relations des habitants de l'immeuble et transformer le destin de chacun.

AVEC raconte la relation à l'autre, au sein de la famille, dans le couple, entre voisins et avec un inconnu, à travers le parcours de cinq personnages : deux sœurs que tout oppose, un couple en crise et un instituteur afghan qui a dû fuir son pays.

Note d'intention de l'auteur

La compagnie Abraxas existe depuis 2002, j'ai rencontré Jean-Claude Penchenat en 2007 et Alexis Perret, qui dirige la compagnie, dans la foulée. Notre complémentarité et l'envie de créer ensemble ont rapidement donné naissance à plusieurs projets, en particulier **Regardez mais ne touchez pas !** comédie de cape et d'épée de Théophile Gautier, mise en scène par Jean-Claude Penchenat, avec 7 acteurs et dans laquelle nous jouions deux rivaux. Cette pièce s'est jouée 300 fois. Nous avons ensuite, avec Alexis, adapté, mis en scène et joué **Iliade** qui poursuit sa route après plus de 200 représentations. Suite à quoi, j'ai eu envie de retrouver la troupe, et d'écrire pour ces comédiens. Les trois comédiennes de **Regardez mais ne touchez pas !** nous ont rejoints pour cette création collective.

AVEC s'inscrit dans une dynamique de troupe, d'écriture de plateau.

J'ai proposé un travail d'improvisation afin de faire naître des personnages. *Chung Kuo, la Chine*, un film documentaire tourné par Antonioni en 1972, a été le point de départ d'un travail sur la rencontre, le rapport à l'inconnu. Des extraits de ce film d'une intensité rare, la curiosité animale de villageois de la Chine reculée des années 70 découvrant des blancs, ont été une source d'inspiration pour représenter les comportements humains en l'absence de langage, questionner la diversité, le contraste de cultures très différentes. Nous avons exploré le comportement de divers animaux (pingouins, félins, girafes, gorilles, chiots...), inventé des duos, duels inattendus afin d'expérimenter la rencontre, le rapport de force, la séduction, le combat. Des tissus venus d'Indonésie, des éléments de costume ont permis de dessiner progressivement les personnages.

L'actualité a alimenté les problématiques de la pièce : le rôle de la justice dans la protection de l'enfance, les migrants en Méditerranée, leur accueil en Europe, en France... Ma rencontre avec un afghan, son parcours de Kaboul à Paris, ont renforcé mon intérêt pour ce sujet. D'autres sujets plus sociétaux se sont révélés : la réalisation personnelle, la réussite professionnelle, l'implication familiale, le voisinage... Des mondes se sont rencontrés. La construction narrative s'est affinée au fur et à mesure.

Cinq personnages principaux se sont dégagés et une vingtaine de personnages secondaires. Puis j'ai proposé des improvisations plus dirigées, jalonnées, afin de créer des situations dramatiques et de tisser ainsi cinq parcours qui fabriquent une histoire.

Par l'improvisation, je guette l'accident, ce qui échappe à l'acteur et révèle le personnage. La sincérité, la vérité se révèlent parfois dans un moment de grande intensité dramatique qui peut faire basculer l'histoire. D'autres échanges, en apparence plus anodins, peuvent se révéler profondément humains. L'humour et la poésie viennent en contrepoint. Toute cette matière est la base de mon écriture. Je tiens à véhiculer un élan, **AVEC**, le titre, porte déjà cet élan.

Note d'intention de mise en scène

LA SCÉNOGRAPHIE

Les surtitres sur un écran noir en fond de scène, un espace circulaire délimité par 8 lampes sur pied, 1 table et 4 chaises à l'intérieur de ce cercle, 2 portants à l'extérieur, sont les éléments qui déterminent la scénographie et permettent de signifier les lieux où l'action se situe : différents appartements d'un immeuble parisien, un manoir dans la Nièvre, le tribunal de Bobigny, une salle funéraire, une école en Afghanistan, une forêt en Hongrie, un naufrage en Méditerranée, le site de Baalbek au Liban, une maison en Libye, l'habitacle d'une voiture...

Au début de chaque scène **un surtitre** situe l'action. Quand l'action se passe en Afghanistan, au Liban, en Libye, le système est inversé : les surtitres sont en arabe (ou en pachto) et les acteurs parlent en français. Le graphisme des langues arabes ouvre un horizon, apporte une esthétique qui invite au voyage.

Un cercle de la taille du plateau, représenté dans l'espace par les lumières de huit servantes de hauteurs différentes, symbolise le globe terrestre et délimite l'aire de jeu. À l'intérieur du cercle : **une table** en bois anthracite (montée sur roulettes) et **quatre chaises** du même bois qui caractérisent, à eux seuls, un intérieur, délimitent un espace. La table représente, selon sa disposition, un bateau, un cercueil, un bureau (de notaire, de juge ou de gynécologue...), un piano... Les quatre chaises représentent, selon leur agencement, un canapé, une cuisine, une voiture...

À l'extérieur de ce cercle, en fond de scène, **deux portants** avec tous les costumes. Les cinq personnages principaux sont identifiables par leur costume. Tous les personnages secondaires sont en noir, une perruque ou un couvre-chef identifie chacun d'entre eux. Les changements se font à vue, les portants se dépouillent au fil des scènes.

La lumière délimite les espaces à l'intérieur du cercle, permet de faire coexister deux actions simultanées en des lieux distincts. Elle facilite le passage rapide d'un lieu à un autre, d'une ambiance à une autre, d'intérieur à extérieur, de la pénombre d'une forêt en Hongrie à la lumière éclatante du site de Baalbek au Liban.

Deux ingénieurs du **son** ont créé un habillage sonore cinématographique. Les ambiances sonores réalistes accentuent le caractère dramatique de la situation, en particulier le parcours solitaire et périlleux de Zabi : une mer déchaînée, un patrouilleur libyen, des chiens qui aboient dans une forêt, un bombardement... D'autres ambiances plus paisibles évoquent le passé, un paradis perdu, la paix : une école en Afghanistan, le vent à Baalbek.

La **musique** de **Yaron Pe'er** accompagne les étapes du parcours de Zabi. Yaron Pe'er est un musicien israélien, grand joueur de **rubab** (ou **rabab**), un instrument de musique à cordes de la famille du luth, originaire de l'ethnie pachtoune d'Afghanistan et du Nord du Pakistan. Il est considéré en Afghanistan comme l'instrument national qui représente la noblesse du pays.

LE JEU

J'envisage l'improvisation comme une recherche, un espace de liberté qui offre des moments de grâce. Tout le travail ensuite consiste à passer de l'improvisation à l'interprétation, à recréer une vérité, à fabriquer de nouveau en modulant, creusant, atténuant, à retrouver la sincérité du temps présent qui raconte l'histoire.

La dynamique du jeu est primordiale : c'est une dynamique d'homme qui marche, de train qui avance et dans cette mécanique en marche, des temps suspendus apportent une respiration.

En entrant dans le cercle, l'aire de jeu, les acteurs entrent de plain-pied dans les situations. Les transitions entre les scènes sont vives et brèves, les déplacements précis. Les scènes se chevauchent souvent, la scène en cours est coupée net pour laisser place à une autre scène, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Par contraste, à l'intérieur d'une scène, il me plaît de mettre le focus sur une sensation, de fouiller une intimité, de prendre ce temps.

Ce qui nécessite de la part des comédiens une mobilisation physique et mentale, un lâcher-prise, une recherche de sincérité constante pour donner à voir l'intimité d'un personnage.

La construction est cinématographique. La théâtralité est dans le jeu.

L'action théâtrale se fabrique devant les spectateurs, les comédiens se dépouillent à vue de tel costume pour enfiler une perruque ou une veste et devenir un autre personnage, ils déplacent la table et les chaises à l'intérieur du cercle pour changer de lieu, ils créent des bruitages à vue également.

Le jeu est réaliste, sensible, parfois violent, emprunt de poésie.

La mise en scène s'appuie essentiellement sur le jeu de l'acteur pour susciter l'imagination et révéler ce qui lie les êtres.

LA COMPAGNIE

La compagnie Abraxas, créée en 2002, lorsque Jean-Claude Penchenat a pris sa retraite de directeur du Campagnol (CDN) est un collectif de comédiens dans lequel les acteurs prennent à tour de rôle la direction d'un projet.

Les principaux spectacles ont été *UN HOMME EXEMPLAIRE* de Carlo Goldoni en 2004 mis en scène par Jean-Claude Penchenat mais aussi *TELARAÑAS* d'Eduardo Pavlovsky en 2005 mis en scène par Christian Germain, *LES LINOTTES* de Courteline en 2006 mis en scène par Samuel Bonnafil et *DE SANG MÊLÉ* de Dominique Rolland en 2007 mis en scène par Nathalie Lacroix.

En 2012, *REGARDEZ MAIS NE TOUCHEZ PAS !* de Théophile Gautier mis en scène par Jean-Claude Penchenat a eu un grand succès au Lucernaire, au Ranelagh, à Avignon et en tournée. Prix Charles Oulmont. 300 représentations.

En 2016, *ILIADE* d'après Homère, adaptée, mise en scène et interprétée par Damien Roussineau et Alexis Perret suit le même chemin avec un succès et une reprise au Lucernaire, trois festivals d'Avignon. Prix Poquelin de la meilleure mise en scène. 150 représentations.

La Compagnie Abraxas cherche à rendre accessible de grandes œuvres du répertoire au plus grand nombre par un travail divertissant et de qualité.

L'auteur-metteur en scène : Damien Roussineau

Damien fait ses gammes auprès du scénariste Jean Cosmos avec qui il collabore en 2006 à l'écriture de *VERCORS* (scénario sur la bataille du Vercors l'été 1944 avec Jean Prévost comme personnage central et emblématique) ainsi qu'à l'adaptation pour la télévision du roman *PITIÉ POUR LE MAL* de Bernard Tirtiaux.

En 2007, Damien écrit et réalise *HOLD ON* un court métrage tourné à New York qui est sélectionné dans 25 festivals internationaux : Prix du Public au festival Molodist de Kiev (Ukraine, 2008), Roger Award à Cinémonde New York (USA, 2009), Prix du Public au cinéma l'Escurial (Paris, 2009), Prix du Public au Ciné-Festival en Pays de Fayence (2012).

Le scénario de son second court métrage *UN POISSON QUI SE PREND POUR UN OISEAU* est lauréat du Concours du département de l'Eure 2011. Après une résidence d'écriture au Moulin d'Andé, Damien réalise le film dans les Côtes d'Armor, produit par Emilien Bignon (Aquarium production) avec le soutien du département des Côtes d'Armor. Le film est présenté au Festival Unifrance « Le cinéma français aujourd'hui » en Russie en 2012 et au Festival Paris Courts Devant « Carte Blanche Moulin d'Andé » en 2013.

Pour le théâtre il a écrit et mis en scène *VENT DE TRAVERS* (Théâtre de la Jonquière en 2006, Théo-Théâtre et Le passage vers les étoiles en 2007) et *COMME DES LAPINS DANS LES PHARES* (Théâtre Montmartre-Galabru en 2010 et Espace Confluences en 2013).

En 2016, pour la compagnie Abraxas avec qui il travaille depuis 2009, il adapte et met en scène *ILLIADE* d'Homère avec Alexis Perret. Ils jouent ce spectacle au Lucernaire à Paris (plus de 80 représentations en hiver 2017 et été 2018), au festival d'Avignon à 3 reprises (Espace Roseau en 2016, Espace Roseau Teinturiers en 2017, Théâtre des Barriques en 2019) ainsi qu'une soixantaine de dates de tournée.

Depuis 2018, Damien a dirigé un travail d'improvisations avec 4 comédiens de la compagnie Abraxas. C'est à partir de cette recherche au plateau qu'il a écrit et mis en scène le spectacle *AVEC*. Suite à la crise sanitaire, la création d'*AVEC*, initialement prévue le 5 mai 2020, est reportée au 11 mai 2021.

Parallèlement, en 2018-2019 il dirige les acteurs d'*AVEC* dans des petites formes en appartement dans lesquelles il fait intervenir et participer sur scène des habitants des logements sociaux de la Ville de Paris dans le 12ème arrondissement en partenariat avec la Ville de Paris, La commission culture du 12ème, Paris-Habitat, La RIVP, le Centre Paris Anim' Maurice Ravel.

Damien Roussineau a d'autres projets d'écriture et de mise en scène avec la Compagnie Abraxas pour 2021-2022.

Les comédien.ne.s

Sarah Bensoussan

Comédienne depuis une vingtaine d'années, ayant suivi l'École Jacques Lecoq, elle joue avec Jean-Claude Penchenat depuis 1999 dans de nombreux spectacles (*Audiberti*, *Goldoni*..) et dans *Regardez mais ne touchez pas !*. Elle travaille aussi avec Yann Da Costa (*le Baiser de la Femme Araignée*, *Lewis Carroll*) ainsi qu'avec le Théâtre National de Nice en 2004 (*George Dandin* de Molière). Au cinéma, elle tourne avec Jean-Luc Godard, Veit Helmer, Stéphane Gobel, Jean-Pierre Mocky, Abel&Gordon et pour la télévision avec Elisabeth Rappeneau, Jean-Louis Bertuccelli, Nina Companeez, dans les séries *Louis Page*, *Engrenages*, et aussi avec Thierry Binisti et Laurent Tuel dernièrement dans la série *Speakerines*.

Chloé Donn

Comédienne et chanteuse lyrique de formation, Chloé travaille avec Jean-Claude Penchenat depuis plus de dix ans, elle joue et chante sous sa direction dans *Le Cabaret du Chat noir* et *Regardez mais ne touchez pas !*... Elle écrit et met en scène *Rien n'est plus simple que l'amour*, et met en scène *Après la pluie* de Sergi Belbel et *Les patients* de Jacques Audiberti. Elle collabore entre autres avec Bernard Ortega (*Volpone*), Olivier Leymarie, Claudine Vincent, et Hervé Devolder (*Le Cabriolet*).

Flore Gandiol

Après un bac L Théâtre-Expression dramatique, Flore Gandiol commence à travailler sous la direction de Jean-Claude Penchenat, notamment dans *Regardez mais ne touchez pas !*. Elle tourne en premier ou second rôle dans plusieurs courts-métrages (*On se rappelle ?*, *Mort au ralenti*, *Dans le port de Rouen*, *Steg ; Passerelle*, *Police*, *Un de Moins*). Elle complète son expérience avec une formation corporelle et vocale à l'École du Jeu et des stages caméra, entre autres avec la Maison du Film. Elle s'intègre au collectif La Formule où plusieurs projets théâtraux et audiovisuels sont en cours. Elle est également graphiste et photographe.

Alexis Perret

Comédien depuis 1989 et cofondateur de la compagnie Abraxas en 2002, il joue avec Jean-Claude Penchenat (*Regardez mais ne touchez pas !*, *Carola*, *Un homme exemplaire*, *À force de mots*), avec Andrejz Seweryn, Philippe Adrien, Stanislas Grassian, Godefroy Ségéal (*Plus que le tumulte des eaux profondes*, *Quatrevingt-treize* de Victor Hugo), avec Vincent Martin en rue (*Les Dutunnels*, *l'Arbramouche*). Il joue et chante dans des spectacles musicaux avec Laurent Serrano, Ruut Weissman. Il tourne à la télévision avec Philippe Triboit, Laurence Katrian, Alain Brunard, Virginie Waggon et au cinéma avec Laurent Achard, Orso Miret, Caroline Vignal, Sigfried Alnoy, Philippe Harel, Nicolas Boukrief...

Damien Roussineau

Comédien depuis une vingtaine d'années, Damien rencontre Jean-Claude Penchenat en 2007 et joue sous sa direction dans de nombreux projets dont *Regardez mais ne touchez pas !*. Il joue aussi avec la compagnie Le Vieil or de la dernière syllabe (*Le Voyage en Orient*, *Au Bonheur des Cancres*). Damien écrit et met en scène *Vent de travers* et *Comme des lapins dans les phares*. Il écrit et réalise deux courts métrages : *Hold on* dans lequel il tient le rôle principal et *Un poisson qui se prend pour un oiseau*. Il tourne à la télévision dans *Sourds* et *Malentendus* d'Igor Ochronowicz et *Au nom d'Athènes* de Fabrice Hourlier, au cinéma dans *Les éléphants* d'Emmanuel Saada. Il incarnera Charles Garnier dans le docu-fiction de Patrick Cabouat *Un Opéra pour un Empire*.

CALENDRIER

2021

- Du 11 au 16 mai : Théâtre Douze (Paris 12ème)
6 représentations
- 18 mai : Théâtre Jean Cocteau (Franconville) réseau Actif
1 représentation
- juillet : Théâtre des Lucioles (Festival off d'Avignon)
environ 20 représentations

Saison 2021-2022

- Dates à définir : Théâtre de l'Usine (Eragny-Sur-Oise) réseau Actes If
2 représentations
- Dates à définir : Cresco (Saint-Mandé)
Au moins 1 représentation