

LA COMPAGNIE ABRAXAS
PRÉSENTE

AVEC

سرہ

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
DAMIEN ROUSSINEAU

POMPES FUNÈRES MARCHADIER

AVEC
CHLOÉ DONN
ALEXIS PERRET
FLORE GANDIOL
SARAH BENSOUSSAN
DAMIEN ROUSSINEAU

ASSISTANT MISE EN SCÈNE - HAROLD CROUZET
LUMIÈRES - THOMAS JACQUEMART
SON - ÉMELINE ALDEGUER ET JACQUES DESCOMPS
SCÉNOGRAPHIE - STÉPHANE PÉTOV ET CLARISSE DELILE
MUSIQUE - YARON PEER ET HAROLD CROUZET
COSTUMES - GHISLAINE DUCERF ET MORGANE CRANE

© 2011-2012 la Compagnie Abraxas
Licences : 2-1022702 - 3-10126584

THÉÂTRE CONTEMPORAIN - CRÉATION

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, Jacques Descomps

MUSIQUE Yaron Peër, Harold Crouzet

DÉCOR Stéphane Pétrou, Clarisse Delile

COSTUMES Ghislaine Ducerf, Morgane Crane

DURÉE DU SPECTACLE 1h20

PUBLIC À partir de 10 ans

NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR

Chung Kuo, la Chine, un film documentaire tourné par Antonioni en 1972, a été le point de départ d'une recherche sur la rencontre, le rapport à l'inconnu. Des extraits de ce film d'une intensité rare, la curiosité animale des 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, tenter d'associer l'ineffable au sens de l'essentiellement humain.

J'ai proposé aux comédiens de la compagnie Abraxas avec qui je travaille depuis une dizaine d'années d'entreprendre un travail d'improvisation autour de ce sujet : le rapport à l'autre. La complicité, la fidélité, la confiance sont nos atouts, facilitent l'alchimie. *AVEC* s'inscrit clairement dans une dynamique de troupe et d'écriture de plateau.

À travers ce travail d'improvisation, cinq personnages principaux ont pris corps : deux sœurs en conflit permanent, l'une cantatrice égocentrique, Salomé, et sa sœur cadette Frédérique, photographe en devenir ; un couple en crise : Leïla, juge pour enfants, et son mari Pierre, employé des pompes funèbres ; enfin Zabi, instituteur afghan réfugié en France. Il était primordial que chaque personnage, avec ses failles, ses faiblesses, s'affirme positivement, trouve son chemin, sa trajectoire.

Comment relier cinq chemins de vie si différents et en faire une fiction ? Comment susciter des situations dramatiques et faire naître des personnages afin de faire théâtre ? Comment faire transparaître que si la mort traverse le spectacle, c'est pour mieux célébrer la vie ?

L'actualité a alimenté les zones de recherche et les problématiques de la pièce : le rôle de la justice dans la protection de l'enfance, les migrants en Méditerranée, leur accueil en Europe et en France. Ma rencontre avec un Afghan, son parcours de Kaboul à Paris, ont renforcé mon intérêt pour ce sujet.

Zabi a fui la guerre, traversé la Méditerranée puis l'Europe. Il transporte, au-delà de son parcours tragique, quelque chose

RÉSUMÉ

Il n'y a pas de gens ordinaires !

Chaque être porte en lui une histoire, un drame, un espoir ; c'est le sujet d'*AVEC*.

Au 41, rue de l'Arbre-Sec à Paris, Frédérique et Salomé se retrouvent après le décès de leur mère. À l'étage du dessous, un couple vacillant, Pierre et Leïla ; il est thanatopracteur, elle est juge pour enfants. Un soir, un homme est surpris dans le local à poubelles. L'incursion de cet étranger va bouleverser le quotidien conflictuel des occupants de cet immeuble parisien. De leur rencontre va surgir, sinon l'extraordinaire, du moins ce qui rend plus vivant : *le sel de la vie*.

De l'Afghanistan à Paris, du Liban à la Nièvre en passant par la Grèce et la Libye, *AVEC* s'affirme comme une tragi-comédie qui témoigne de la capacité des humains à accepter les déchirures de la vie et à oser vivre *AVEC*...

LA PIÈCE *AVEC* EST PARUE AUX ÉDITIONS LES CYGNES EN JUILLET 2021 POUR LA PREMIÈRE À AVIGNON

d'essentiellement humain. Sa rencontre avec Pierre et Salomé va apporter à chacun un supplément de vie qui « contaminera » à son tour les autres protagonistes.

D'autres sujets se sont révélés : la réalisation personnelle, la réussite professionnelle, l'implication familiale, les relations de voisinage... Des mondes se sont rencontrés, cognés, apprivoisés. La construction narrative s'est affinée au fur et à mesure.

Ma démarche artistique s'appuie essentiellement sur le jeu de l'acteur pour susciter l'imagination et révéler ce qui lie les êtres. C'est dans l'improvisation, envisagée comme une recherche et un espace de liberté que j'ai traqué les moments de grâce. Ceux-là mêmes qui m'ont permis d'aller vers la re-création d'un moment de vérité. C'est cette vérité et cette sincérité qui ont constitué la matière de l'histoire. Modeler, creuser, ciseler pour retrouver la sincérité du temps présent et raconter l'histoire.

Je tiens à véhiculer un élan ; *AVEC*, le titre, porte déjà cet élan.

SOUTIENS FONDS SACD AVIGNON OFF THÉÂTRE
- SPEDIDAM - CRESCO, VILLE DE SAINT-MANDÉ -
SUD-EST THÉÂTRE (EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE)
- THÉÂTRE DOUZE, PARIS 12ÈME - THÉÂTRE JEAN
COCTEAU (FRANCONVILLE) - LES TRÉTEAUX DE
LAGNES - MAIRIE DE PARIS 12ÈME - FONDS DE SOUTIEN
À LA PROFESSIONNALISATION DU FESTIVAL OFF
D'AVIGNON

L'UN DES
5 MEILLEURS SPECTACLES
DU FESTIVAL OFF D'AVIGNON 2021
D'APRÈS L'OBS

CHOIX DE MISE EN SCÈNE

Seuls éléments d'une scénographie très épurée :

- ◆ Un espace scénique en cercle constitué de huit lampes sur pied de hauteurs différentes ;
- ◆ Une table, quatre chaises, un écran noir sur lequel sont projetés blanc sur noir des surtitres : « جایی در دریای مدیترانه », c'est une langue orientale, le farsi. Les lettres disparaissent pour laisser place à leur traduction en grec : « κάπου στη Μεσόγειο θάλασσα » puis en italien « da qualche parte nel Mediterraneo » et enfin en français « quelque part en mer Méditerranée » : d'emblée la calligraphie de ces langues ouvre un horizon ; le spectacle commence.

L'un des défis a été de raconter, à travers une fiction vraisemblable, l'ineffable de la vie. Comment une trajectoire spatiale aussi extraordinaire que le voyage de Zabi peut-elle rencontrer la trajectoire mentale de personnages ordinaires enfermés dans des vies tout à la fois confortables et insatisfaites ?

Pour suggérer cette matière qui compose la vie, il a été nécessaire de travailler sur la fluidité : fluidité des passages d'un lieu à un autre, fluidité des temporalités, fluidité des incarnations pour les cinq acteurs interprétant tout à la fois les personnages centraux de la pièce et une vingtaine de personnages secondaires. Il a fallu sans cesse passer de l'universel au singulier, du signifié au signifiant, imperceptiblement, ne pas s'attarder sur les situations mais les faire danser comme le tourbillon de la vie.

COSTUMES - Ghislaine Ducerf a créé un univers se jouant des époques mais ramenant néanmoins sans cesse au singulier. Une couleur est attribuée à chacun des cinq personnages principaux. Tous les personnages secondaires sont en noir, un accessoire, un couvre-chef ou un changement de coiffure identifient chacun d'entre eux.

SON - Deux ingénieurs du son, Emeline Aldeguer et Jacques Descomps, ont créé l'univers sonore. Les ambiances réalistes accentuent le caractère dramatique de certaines situations, en particulier le parcours solitaire et périlleux de Zabi : une mer déchaînée, un patrouilleur libyen, des chiens à ses trousses 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 grand joueur de rabâb, un instrument de musique à cordes de la famille du luth, originaire de l'éthnie pachtoune d'Afghanistan et du Nord du Pakistan. Très identifiable, il est considéré en Afghanistan comme l'instrument national qui représente la noblesse du pays. Le duo avec la violoncelliste Leat Sabbah symbolise la rencontre entre deux cultures, entre l'Orient et l'Occident.

LUMIÈRES - Le traitement de la lumière imaginé par Thomas Jacquemart a été déterminant dans cette recherche de fluidité : sa lumière accompagne, ponctue, facilite le passage rapide d'un lieu à un autre, d'une église à un manoir, d'une forêt sombre à la lumière froide d'un tribunal, de la pénombre d'une forêt en Hongrie à la lumière éclatante du site de Baalbek au Liban.

DATES JOUÉES

- ◆ CRÉATION : THÉÂTRE DES LUCIOLES, FESTIVAL OFF D'AVIGNON du 7 au 31 juillet 2021
- ◆ THÉÂTRE DOUZE, PARIS du 9 au 13 novembre 2021
- ◆ THÉÂTRE JEAN COCTEAU, FRANCONVILLE 17 mai 2022
- ◆ CRESCO, SAINT-MANDÉ 7 mars 2023

LA COMPAGNIE ABRAXAS

La compagnie Abraxas est un collectif de comédiens qui se sont rencontrés autour de Jean-Claude Penchenat. Personnalité majeure du Théâtre français des quarante dernières années ; cofondateur du Théâtre du Soleil avec Ariane Mnouchkine, il laisse en héritage à ABRAXAS l'idée de la troupe dans laquelle les acteurs prennent à tour de rôle la direction d'un projet. Ayant à son actif une dizaine de spectacles, la Compagnie Abraxas poursuit son exploration des inédits du répertoire classique avec Jean-Claude Penchenat et s'oriente parallèlement de plus en plus vers un travail d'écriture de plateau, dirigé par Damien Roussineau. En 2018, celui-ci conduit un travail d'improvisation avec quatre comédiens de la compagnie et c'est à partir de cette recherche au plateau qu'il écrit et met en scène *AVEC*.

Il poursuivra cette démarche avec la création de *SANG*.

DAMIEN ROUSSINEAU, AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIEN, joue avec Jean-Laurent Cochet, puis avec Jean-Claude Penchenat, également avec la compagnie Le Vieil or de la dernière syllabe. 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* et *Un poisson qui se prend pour un oiseau*. Il tourne à la télévision dans *Sourds* et *Malentendus* d'Igor Ochronowicz, au cinéma dans *Les éléphants* d'Emmanuel Saada. Il incarne Charles Garnier dans le docu-fiction de Patrick Cabouat *Un Opéra pour un Empire*.

ALEXIS PERRET, COMÉDIEN, est cofondateur de la Compagnie Abraxas en 2002. Après une formation d'acteur complète (chant, danse, escrime...) au Théâtre National de Chaillot dont il sort en 1992, il joue avec Andrejz Seweryn, Philippe Adrien, Stanislas Grassian, Godefroy Ségala, Jean-Claude Penchenat. Il joue et chante dans des spectacles musicaux avec Laurent Serrano, Ruut Weissman ; en théâtre de rue avec Vincent Martin. Il tourne à la télévision avec Philippe Triboit, Laurence Katrian, Virginie Waggon et au cinéma avec Laurent Achard, Orso Miret, Caroline Vignal, Sigfried Alnoy, Philippe Harel, Nicolas Boukhrief...

SARAH BENSOUSSAN, COMÉDIENNE issue de l'École Jacques Lecoq, joue avec Jean-Claude Penchenat depuis 1999 ainsi qu'avec la Compagnie Abraxas depuis 2002. Elle travaille aussi avec Yann Da Costa, le TNN à Nice... Au cinéma, elle tourne avec J.-L. Godard, Veit Helmer, Stéphane Robelin, J.-P. Mocky, Abel&Gordon et à la télévision avec E. Rappenneau, J.-L. Bertucelli, N. Companeez, Thierry Binisti, Laurent Tuel, dans des téléfilms et les séries *Profilage*, *Louis Page*, *Engrenages* et *Speakerines*.

FLORE GANDIOL, COMÉDIENNE, commence sa formation au lycée avec un bac L Théâtre-Expression dramatique, puis travaille sous la direction de Jean-Claude Penchenat. Elle tourne dans plusieurs courts-métrages, dont *Un Poisson qui se prend pour un oiseau* de Damien Roussineau, complète sa formation à l'École du Jeu et avec la Maison du Film. Elle s'intègre également au collectif La Formule, collectif engagé où plusieurs projets théâtraux et audiovisuels sont en cours. Elle est aussi graphiste et photographe.

CHLOÉ DONN, COMÉDIENNE, joue et chante sous la direction de Jean-Claude Penchenat depuis plus de dix ans. 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 Audibert. Elle collabore entre autres avec Bernard Ortega, Olivier Leymarie, Claudine Vincent, et Hervé Devolder.

PRINCIPAUX SPECTACLES

- ♦ 2016 **ILIADE D'APRÈS HOMÈRE**
Adapté, mis en scène et interprété par Damien Roussineau et Alexis Perret
Prix Poquelin de la meilleure mise en scène
200 représentations
- ♦ 2012 **REGARDEZ MAIS NE TOUCHEZ PAS ! DE TH. GAUTIER**
Mis en scène par Jean-Claude Penchenat
Prix Charles Oulmont — 300 représentations
- ♦ 2007 **DE SANG MÊLÉ DE DOMINIQUE ROLLAND**
Mis en scène par Nathalie Lacroix
- ♦ 2006 **LES LINOTTES DE COURTELINE**
Mis en scène par Samuel Bonnafil
- ♦ 2005 **TELARAÑAS D'EDUARDO PAVLOVSKY**
Mis en scène par Christian Germain
- ♦ 2004 **UN HOMME EXEMPLAIRE DE CARLO GOLDONI**
Mis en scène par Jean-Claude Penchenat

THOMAS JACQUEMART, CRÉATEUR LUMIÈRES, collabore depuis dix ans avec la Compagnie Abraxas, la compagnie À tout va !, pour le théâtre musical avec Les Cinq de Cœur, Caroline Loeb, L'Envolée Lyrique ; pour la danse contemporaine avec Fanny Bonneau, Ioulia Plotnikova de la compagnie TanZoya. Il assure également la régie de tournée pour les Galas extérieurs des danseurs de l'Opéra de Paris.

HAROLD CROUZET, ASSISTANT, rencontre Jean-Claude Penchenat avec lequel il participe à des ateliers et diverses lectures publiques. Il se passionne pour la mise en scène et monte sa première pièce *L'Objet Aimé* d'Alfred Jarry. Il travaille actuellement avec le chorégraphe Alain Marty sur *Le Jazer d'Aliénor* avec Agnès Letestu et Vincent Chaillet.

YARON PE'ER, MUSICIEN, explore les musiques du monde : guitare classique espagnole, bouzouki en Grèce, musiques classiques arabe et indienne (sarangi), musiques bédouine et soudanaise. Avec l'ensemble Kavaliya, il se spécialise dans la musique juive afghane. La musique instrumentale de l'album *For You Alone* a été écrite pour un rabab afghan et un kamancha accompagné d'une guitare.

JACQUES DESCOMPS, INGÉNIEUR DU SON formé à Brest, collabore comme assistant à plus d'une centaine de films et téléfilms (Godard, Chabbat, Garcia, Tavernier, Chéreau, ...) et enseigne à La Femis.

ÉMELINE ALDEGUER, INGÉNIEURE DU SON, réalise le montage son et le mixage de nombreux longs-métrages et est actuellement en sélection officielle au festival de Cannes avec *De son vivant* d'Emmanuelle Bercot et *Mi iubita* de Noémie Merlant.

GHISLAINE DUCERF, COSTUMIÈRE, est issue du Théâtre du Campagnol. Elle dirige l'atelier de costumes du Théâtre Libre de Saint-Etienne depuis 20 ans. Elle travaille pour l'Opéra de Nantes, le Théâtre Paris-Villette, Les Folies Bergères, le Théâtre de la Cigale, le Théâtre des Champs-Élysées, l'Opéra Comique, le Théâtre de la Ville...

CLARISSE DELILE, SCÉNOGRAPHE, se forme à l'ESAA Duperré et à l'ENSATT de Lyon. Elle y rencontre Séverine Chavrier, Gwenaël Morin, tg STAN, Armand Gatti et Daniel Larrieu. Elle travaille au Brésil puis en France avec Pauline Peyrade, Marie-Pierre Bésanger et la compagnie La Sauvage. Elle est peintre en décor, notamment au CNSAD, pour Xavier Gallais et Frédéric Bélier-Garcia. La table qu'elle conçoit pour *AVEC* est réalisée par Stéphane Petrov.

MORGANE CRANE, DESIGNER TEXTILE formée à l'école supérieure des Arts Appliqués Duperré, a conçu Athéna, la chienne Komondor aux poils très encombrants d'*AVEC*...

COMPAGNIE ABRAXAS

8 rue Jeanne d'Arc
94160 Saint-Mandé
compagnieabraxas.fr

ADMINISTRATION
Alexis Perret
compagnieabraxas@gmail.com
06 86 70 84 70

ATTACHÉ DE PRESSE
Jean-Philippe Rigaud
jphirigaud@aol.com
06 60 64 94 27

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Thomas Jacquemart
thomasjacquemart@hotmail.fr
06 19 53 76 51

Siret 443 361 191 000 10 / APE 9001Z
Licences 2-1062702 ; 3-1093584
Label SPECTACLE-SNES