

Synopsis

Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses ! La famille Kataliz vous accueille depuis trois générations dans son cabaret. On y vient pour oublier ses déboires, entendre de drôles d'histoires. Des histoires de transformation, de métamorphose !

La magie est double puisqu'on peut même voir ce qui se trame côté coulisse... Le quotidien et l'actualité du groupe se mêle aux numéros sur scène, jusqu'au moment où... Plus moyen de continuer comme avant !

Le spectacle doit pourtant se poursuivre. Show must go on ! Voilà l'équipe lancée dans une nouvelle expérience, inattendue, improbable, où, bon gré mal gré, il faut bien imaginer en direct, vite mettre en œuvre, sans se tromper de perspective, entremêler réalité concrète et imaginaire... Comme si les changements climatiques venaient directement provoquer des changements dans la vie de ce modeste cabaret, petite humanité en miniature.

Comme dans la vie ? Ah la force des récits !

Le cabaret des métamorphoses

Mise en scène Juliette Héring

texte Philippe Piau

Scénographie Bruno Cury

Interprétation Cécile Livenais, Régis Huet, Philippe Piau, Cécile Schletzer, Patrick Touzard

Lumières et musique Patrick Touzard

Créations graphiques Séverine Coquelin

Costumes Zoé Lenglare et Manon Naudet

Production Samuel d'Aboville

Avec la participation de **Christophe Garcia** pour les chorégraphies du spectacle

Durée – environ 1h30 - à partir de 9 ans - Théâtre tout public

Coproduction Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, la CARENE, Parc naturel régional de Brière, PETR du Pays de Retz, Saumur Val de Loire Agglomération, Communauté de Communes Baugeois Vallée

Avec le soutien de l'ADEME, la DRAC Pays de la Loire, la Ville d'Angers, du Département de Maine et Loire CNAM, Graine Pays de la Loire, programme TES

Spectabilis est soutenue au fonctionnement par le Conseil régional Pays de la Loire et la ville des Ponts-de-Cé

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Depuis toujours, de génération en génération, cette famille fait tourner son petit cabaret. Le même spectacle, le même décor, les mêmes habitudes, manières de faire... Pourtant, à l'extérieur, le monde bouge, évolue, change... A travers cette fratrie, c'est la société que nous dessinons ici. Ce qui la compose et ce qui la heurte. Nous esquissons les individus qui la peuplent. Chacun, selon son caractère, mentalité, habitudes, entend différemment le bruit du monde extérieur. Qui semble crier, hurler, subir un changement ou au contraire l'appeler. En racontant l'histoire cette famille et de son environnement, nous essaierons de poser les enjeux du changement climatique à différentes échelles : individuelle, locale, mondiale ... Comment réagit-on face au changement ? Quels sont les impacts de cette nécessité ? Chez chacun, dans la vie, dans l'organisation quotidienne, du travail ?

Grâce à ce petit cabaret symbolique dont le décor s'effondrera, rendant impossible le spectacle habituel, nous aborderons les thématiques de l'effondrement, de la prise de conscience, de l'urgence. Et les questionnements qui les accompagnent : responsabilité, impuissance, culpabilité, désir d'agir...

Et comme nous sommes au théâtre, nous pourrons y apporter une réponse, en permettant aux acteurs de rebondir, de trouver collectivement la manière de continuer à vivre, et à faire exister leur petit monde...

Juliette Héringier – septembre 2020

ENJEUX

Nous pensons que l'art et le théâtre constituent de formidables outils pour explorer des sujets brûlants et provoquer chez le spectateur un début de pas de côté, d'interrogation voire de début de changement, de « transition ».

Le rôle des arts dans une perspective de développement durable fait désormais l'objet d'une réflexion nourrie, tant localement qu'au plan mondial. Au sein du vaste sujet de nos modes de vie, la création artistique vient jouer son rôle de révélateur. L'approche sensible de ces questions trop souvent strictement techniques et institutionnelles permet d'élargir le cercle des personnes concernées. Décideurs et acteurs prennent de plus en plus en compte cette nouvelle perspective qui met en avant créativité, coopération, transversalité et diversité. La création de nos spectacles s'inscrit dans cette perspective.

Nous faisons le pari que la corde sensible permettra de faire vibrer ce que la rigueur intellectuelle ne peut faire seule. La complémentarité sensible comme trépied de la mise en mouvement ! Le théâtre, par la créativité qui le caractérise, permet de conjuguer approches intellectuelles et sensibles avec de grands sujets de société et d'aborder des questions à priori très théoriques à travers le vécu, le ressenti d'êtres humains pris dans la tourmente.

C'est en ce sens que Spectabilis a voulu interroger par le théâtre les questions de développement durable. Pour faire en sorte que le drame humain qui se joue ne se transforme pas en tragédie, pour éprouver avec les spectateurs présents qu'on peut aussi aborder ces questions avec humour et... espoir !

La catalyse de partenaires sur les territoires – un spectacle acteur de la mise en récits des territoires

Notre projet de création a déclenché l'organisation d'un projet plus vaste baptisé « Catalyse ». Le projet artistique sert ainsi, comme en chimie, de « catalyseur ».

Les territoires investis dans le projet profitent de la venue de l'équipe pour accélérer la mise en œuvre des actions d'adaptation aux changements climatiques. Des temps forts pour rendre visible la démarche sont organisés pendant la phase de rencontre et de collectage de témoignages, pendant les temps de résidence de création puis au moment des représentations. Autour de ces temps forts, toute une série d'actions culturelles, artistiques mais aussi de transition concrète sont mises en œuvre. Elles sont identifiées comme des « rumeurs » suscitant la curiosité et l'envie de participer ou des « traces » permettant de prolonger les pistes d'action envisagées .

L'équipe et son spectacle continuent ensuite leur chemin, laissant la catalyse se poursuivre sur le territoire... Le projet étant mené sur plusieurs territoires en même temps, celle-ci s'opère aussi entre territoires, à l'échelle régionale. L'ensemble donne ainsi un retentissement supplémentaire, potentiel déclencheur de nouvelles catalyses... Tout au long du processus, chaque partie prenante a la liberté d'imaginer ses propres interventions, indépendamment des actions communes. De la même façon, l'équipe de la compagnie conserve toute sa liberté de création sur tous les aspects artistiques. Un groupe de pilotage mêlant artistes, spécialistes, animateur.trice.s des territoires est constitué pour encadrer et analyser la démarche.

Au bout du compte, différentes sortes de mise en récit ont lieu. Le récit fictionnel imaginé par la compagnie continue sa tournée. Mais tous les récits de territoire, de vie et de fiction nés pendant le projet permettent aussi de consolider les démarches en cours ou à venir.

INTENTIONS ET PARCOURS

Depuis la création d'« Atmosphère, Atmosphère » en juin 2011, en coproduction avec le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine et l'Ademe, l'équipe de Spectabilis a côtoyé de nombreux et très différents publics (scolaires, tout public, agents et élus des collectivités territoriales, familles...).

Le spectacle dresse un portrait global de la question des changements climatiques, depuis ses origines, en passant par les différents modes d'actions mis en œuvre mondialement (Protocole de Kyoto, accord de Paris...), nationalement (Facteur 4...) et individuellement (éco-gestes, actions individuelles). Le final en forme de portrait croisé d'un territoire idéal, sans pollution, permet à chaque spectateur de contribuer à cette vision positive qui s'ébauche en direct. Bien sûr, impossible d'entrer dans le détail technique de ce vaste sujet en si peu de temps, mais chacun repart avec une vision globale de la question, de quoi provoquer le débat, nourrir des réflexions, impulser des actions sur le territoire...

Depuis la création d'« Atmosphère, Atmosphère » en juin 2011, en coproduction avec le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine et l'Ademe, l'équipe de Spectabilis a côtoyé de nombreux et différents publics (scolaires, tout public, agents et élus des collectivités territoriales, familles...). Le spectacle dresse un portrait global de la question des changements climatiques, depuis ses origines, en passant par les différents modes d'actions mis en œuvre mondialement (Protocole de Kyoto, accord de Paris...), nationalement et individuellement. Le final, en forme de portrait croisé d'un territoire idéal, permet à chaque spectateur de contribuer à cette vision positive qui s'ébauche en direct. Chacun repart ainsi avec une vision globale de la question, de quoi nourrir des réflexions et impulser des actions sur le territoire...

Depuis cette création, l'équipe a pu observer l'évolution du niveau d'information parmi les spectateurs. Au début, nous sentions bien qu'il était important de décrire l'ensemble du processus pour que tout le monde ait le même niveau d'information avant d'entrer plus loin dans les questions techniques d'énergie, de mobilité, de logement... C'est beaucoup moins le cas maintenant. Quel que soit l'âge des spectateurs, nous avons pu constater que désormais tout le monde sait de quoi nous parlons. Le mini-débat intégré au spectacle, permettant à chacun de s'exprimer sur le sujet en est un bon indicateur. Certaines propositions étaient nouvelles et rares au début (co-voiturage, isolation avec des matériaux sains...) puis sont devenues fréquentes. L'effet "COP21" de 2015 a été important en ce sens, par la massification de la communication à ce moment en France.

Dans le même temps, l'inertie dans la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements a fait que les curseurs d'urgence ont changé de niveau, nécessitant d'accorder une place de plus en plus grande à l'adaptation sur les territoires. Nous souhaitons donc entreprendre une nouvelle création, en allant creuser des sujets que nous ne pouvions pas aborder jusqu'alors.

Climat 2, le retour...

Pour cette nouvelle création, nous sommes toujours dans la perspective de nous adresser au grand public, avec une forme légère techniquement. A travers les situations, les histoires vécues par les personnages, nous souhaitons faire le lien entre les enjeux individuels et collectifs. Il s'agit d'explorer une forme mêlant théâtre et chant, avec la même équipe artistique renforcée d'un musicien supplémentaire.

Il nous importe également de reproduire le processus qui a fait ses preuves pour les créations précédentes: avant le travail d'écriture, organiser des temps de rencontre avec des expert.e.s de la question pour nourrir le propos et nous éviter de faire fausse route. Finalement, c'est un projet bien plus vaste qui a vu le jour : le projet « Catalyse » (voir le chapitre dédié). D'ores et déjà, nous avons identifié sur ce vaste sujet des changements climatiques deux fils conducteurs à creuser: La question des changements à mettre en œuvre dans nos vies face aux bouleversements climatiques et la question des récits comme moteur de l'action.

Changement, transformation et métamorphose

Nous savons tous désormais ce que signifie le réchauffement climatique. Mais nous n'agissons pas ou pas assez... Pourtant, nous connaissons de mieux en mieux les dangers à venir, y compris pour nos territoires qui semblent encore éloignés de ces périls. Malgré sa clarté, l'expertise scientifique seule ne parvient pourtant pas à mobiliser suffisamment les énergies pour agir à la hauteur des enjeux.

Nos personnages n'ont pas la prétention de répondre à toutes ces questions complexes, mais se trouvent, bon gré mal gré, aux prises avec elles, y compris dans leur quotidien.

La question des récits

De nombreux travaux de recherche sur la puissance des récits dans l'organisation de nos sociétés (voir bibliographie ci dessous) éclairent cette question des transformations à l'œuvre aujourd'hui, notamment sur cette question des changements

climatiques. Les spécialistes pointent la place essentielle de la fiction dans ces processus. Les climatologues eux-mêmes le reconnaissent, à l'image de l'américain Gus Speth, administrateur du Programme des Nations Unies pour le Développement, entre autres titres : « Je pensais que les principaux problèmes environnementaux étaient la perte de biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je pensais qu'avec 30 ans de bonnes recherches scientifiques, nous pourrions résoudre ces problèmes. Mais j'avais tort. Les principaux problèmes environnementaux sont l'égoïsme, l'avidité et l'apathie... et pour y faire face, nous avons besoin d'une transformation spirituelle et culturelle ».

Toutes ces questions deviennent passionnantes pour un projet d'écriture théâtrale, quand on sait la force des récits incarnés et mis en situation. Alors, que raconter actuellement ? Une belle légende pour éclairer une réalité angoissante? Une petite histoire qui peut en déclencher une grande ? Quelles fictions accompagneront les changements ?

Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses !

Paradoxalement, malgré les mauvaises nouvelles quotidiennes qui nous parviennent sur le sujet, nous nous orientons vers une forme dynamique et légère d'une sorte de « cabaret » où l'on raconte toutes sortes d'histoires étonnantes de transformations réussies, des numéros de métamorphoses improbables, inattendues.

Mais dans ce « cabaret », on perçoit l'endroit et l'envers, autant ce qui se passe sur scène que dans les coulisses. Or, derrière la façade, on voit souvent apparaître des réalités bien différentes. Le quotidien de la loge des comédiens révèle bien des différences d'approches. Et quoi qu'il arrive, le spectacle continue ! La troupe et les spectateurs présents constituent ainsi une petite humanité en miniature, de quoi matérialiser ce qu'on souhaiterait ardemment (ou pas du tout !) voir sur la grande scène du monde qui nous entoure.

NOTE D'ÉCRITURE

Le travail d'écriture est multiforme. En effet, les personnages ne se parlent pas de la même façon selon qu'ils se trouvent sur la scène du cabaret ou en coulisse. Sur scène on chante régulièrement, ce qui demande un travail particulier musical et rythmique. Dans la coulisse, c'est le langage quotidien qui colorent les rapports. Dans tous les cas, l'écriture doit être abordable par le grand public. Nous ne nous adressons pas à des spécialistes de la question, au contraire. Le principe est de raconter une ou des histoires de vie qui donnent envie d'aller plus loin.

Volontés et résistances face à la transformation de nos modes de vie

Les scientifiques et les Nations Unies le disent : nous devons en quelques années transformer beaucoup de choses dans nos modes de vie pour ne pas subir de chocs violents. Il nous faut à la fois empêcher ce qui peut encore l'être et se préparer à s'adapter. Un vaste mouvement de transformation a commencé à se mettre en œuvre, autant à l'échelle individuelle que collective, locale ou mondiale, mais bien trop lentement et trop souvent freiné par des forces contraires à toutes les échelles. Les questions de changement climatique viennent de plus en plus nous toucher personnellement (pics de chaleur, incidents climatiques violents, mégas-feux, prévision de montée du niveau des mers). Cette proximité grandissante avec le sujet nous questionne de plus en plus personnellement : agir ou pas ? se sentir concernés ou pas ? Faire vraiment ce qu'on dit ? Elle met de plus en plus en jeu des relations humaines complexes de déni, d'engagement, de transmission des idées ou des actions, de difficulté à partager avec d'autres, y compris dans un cercle proche. Cela constitue pour nous une matière théâtrale forte au croisement des ces difficultés relationnelles passionnantes.

Comment imaginer et opérer des changements importants dans sa propre vie ou dans celle du territoire où l'on vit ? Comment gérer nos peurs, nos envies ? Choisir ? Subir ? Se laisser emporter ? Faire confiance à son intuition ? Comment faire avec les autres ? Avec le temps qui file ? Autant de difficultés au cœur des situations vécues par les personnages du spectacle, comme par beaucoup d'entre nous.

Le travail d'écriture se fait de façon collégiale, au fur et à mesure d'aller-retours entre l'auteur et les comédien.ne.s, musicien.ne.s sur scène pendant des laboratoires de recherche emmenés par Juliette Heringer, qui prend en main la mise en scène de cette création. L'écriture scénique se construit ainsi en même temps que celle du texte.

Philippe Piau

L'EQUIPE

Juliette Héringier, metteur en scène

Formée aux Conservatoires Nationaux de Région de Rennes et Angers, ainsi qu'au Cours Acteur de la Compagnie Jo Bithume en tant que comédienne, c'est la pratique de la pédagogie qui la dirige vers la mise en scène. Cette pratique lui donne le goût de la réflexion et l'envie de construire à chaque spectacle, un univers avec ses codes, ses cohérences, son imaginaire. Elle souhaite placer la pratique théâtrale comme un outil de réflexion et de médiation. Une manière de faire, réfléchir et vivre ensemble. Ainsi chaque projet est l'occasion de découvrir de nouveaux axes de réflexion afin de tenter d'intégrer en toute conscience le monde qui l'entoure. Toujours animée par ce questionnement du Comment être soi avec les autres, sa pratique de la pédagogie tend également vers cette question. Celle du Faire ensemble avec ce qu'est chacun, en encadrant divers ateliers et stages auprès de différents publics. Créations ou pièces d'auteur dans lesquelles elle a pris part: Le Cirque de madame Van der Brick, Compagnie Rosilux, 2010 / L'Orange Mécanique, Collectif Citron, 2012 / Comment devenir une femme parfaite ou Javotte et Anastasie, Compagnie Rosilux, 2014 / Laissez-moi être une lionne, Compagnie Gaïa, 2014 / Hurlements, Compagnie du Cri, 2015 / Noce, de Lagarce, Compagnie Rosilux, 2016.

Cécile Schletzer, comédienne

Co-fondatrice de la Compagnie Spectabilis, elle joue sous la direction de Odile Bouvais Jack Percher Mariee Gaultier, Emmanuelle Sorba, Jean-Paul Dubois, Jean-Luc Beaujault, Pierre Sarzacq... Parallèlement à ces créations elle poursuit son travail sur le jeu, la voix avec Jacques Templeraud (Manarf), M.Liard (Au Fol Ordinaire), J-P.Rossfelder (Théâtre de la Fontanelle), Emmanuelle Sorba et Olivier Messenger, N.Kossenкова (Théâtre Tembf Moscou). Elle anime différents ateliers auprès de publics scolaires.

Régis Huet, comédien

Il découvre le théâtre au lycée à Saumur puis co-fonde la compagnie Spectabilis en 1988. Comédien et metteur en scène, il participe à la majeure partie de ses créations à travers lesquelles il expérimente le théâtre d'objets, le masque, la marionnette et le chant. Il joue sous la direction de Jack Percher, Clarisse Léon, Thierry Charrier, Emmanuelle Sorba, Marie-José Brighel, Didier Royan, Jean-Paul Dubois, Odile Bouvais... Parallèlement à ces créations il se forme sur le jeu avec Yves Prunier et Christophe Rouxel. Il anime également différents ateliers pour adolescents et adultes, notamment pour des personnes en situation de handicap.

Philippe Piau, comédien et auteur

Co-fondateur de la Compagnie Spectabilis, il joue sous la direction de Clarisse Léon, Jack Percher, Cécile Schletzer, Laurent Le Doyen, Monique Hervouët, Patrick Pelloquet, Pierre Sarzacq, Hugues Vaulerin. Il met également en scène plusieurs spectacles dont le polyptyque « Petits contes de la richesse à l'usage des êtres humains » qu'il a écrit et adapté pour la Cie la Tribouille à Nantes ou signe la co-mise en scène d'Atmosphère Atmosphère pour Spectabilis. Il a dernièrement écrit le spectacle « L'Odyssée de l'espace naturel » pour Spectabilis.

Cécile Livenais, chanteuse

Chanteuse, elle est membre du groupe afro-ivoirien AKEÏKOI avec lequel elle a enregistré 2 albums. En 2013 elle crée le duo rock-acoustique BBSoul. C'est en 2003 qu'elle se rapproche du théâtre et participe à plusieurs spectacles co-produits par la cie Spectabilis et le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, dont Atmosphère Atmosphère pour laquelle elle compose la musique, Les yeux plus grands que le monde et l'Odyssée de l'espace naturel.

L'EQUIPE

Patrick Touzard, créateur lumière, musicale et musicien

Après s'être formé en musique au CIM de Paris, il devient créateur lumière et accompagne plusieurs compagnies et projets : la Cie Loba pour la création de Vagabonde, Bottes de prince et bigoudis, PP les p'tits cailloux ; la Cie La Parenthèse Un paso svp, Cyrano, Lettre pour Éléna, Hermia ; la Cie Plumes Pas un mot en Poche ; Thomas Drelon Bashir Lazar ; la Compagnie Rosilux Noce ; la Cie Les Eléments Disponibles Merci facteur ; la cie FénémOne Une femme à la mer ; la Cie ceci ET cela Que la joie Demeure ; la Cie Spectabilis Les yeux plus grands que le monde et La maison en petits cubes. C'est là qu'il trouve le plus de liberté pour créer des univers et des scénographies de lumière, avec toujours le souci d'aller vers l'essentiel, la simplicité.

Samuel d'Aboville, chargé de production

Après un master en administration publique et gestion culturelle, il travaille à Paris pour CEMAFORRE centre national "culture et handicap", et pilote pour la Ville de Paris le dispositif CASCAD Paris 12e/20e. Par la suite il devient chargé de mission mécénat pour le Collectif Gradisca, puis intègre Spectabilis en 2009. Il siège au comité technique départemental de Maine et Loire pour les aides à la création.

Zoé Lenglare, costumière

Formation en DMA costumes de scène à Lyon. Contrat de professionnalisation à l'atelier flou de l'Opéra de Paris. Elle travaille régulièrement dans différents ateliers de costumes parisiens en tant que costumière-monteuse et crée des costumes pour des compagnies indépendantes à Paris et en Anjou (Nouveau Théâtre Populaire...). Elle est également assistante à la mise en scène pour la Cie en Eaux Troubles. Depuis 2017, Zoé Lenglare collabore avec la compagnie Spectabilis

Christophe Garcia, chorégraphe

Danseur de formation, initié aux arts du théâtre, du chant et de la musique, Christophe a très vite orienté son travail vers la chorégraphie. En 1996, il est admis à l'Ecole Atelier Rudra Béjart et intègre le Béjart Ballet Lausanne en 1998. Entre la France et le Canada, Il travaille ensuite en tant qu'interprète avec plusieurs personnalités artistiques et structures telles que Robert Wilson, Robert Lepage ou la compagnie Cas Public. Dès 2000, Christophe signe sa première création "Alice" et décide de fonder sa propre compagnie, la [parenthèse] à Marseille, puis à Montréal. Depuis 2016, Christophe est chorégraphe associé au Pôle National Supérieur de Danse de Cannes-Mougins.

Bruno Cury, scénographe

Marionnettiste, décorateur et scénographe. Il participe aux spectacles du Théâtre Pom' depuis 2004 : La nuit électrique de Mike Kenny, Pense-bêtes d'après l'album de Geert de Kockere, Un enfant disparaît texte de Marie Nimier, bb babils sur des poèmes de Valérie Rouzeau. Il a travaillé aussi pour Athénor (78 tours), le Théâtre de cuisine (Duo Dodu) et Les quatre marionnettistes (Quai des Antilles, La partie commencera à l'heure) et La compagnie des marionnettes de Nantes. Il construit des marionnettes pour l'Atelier 44, Théâtre Messor, Compagnie Dominique Houdard, le groupe Démons et Merveilles et le Théâtre de l'Entracte.

Manon Naudet, costumière

Après des études d'habillage et de costumes, Manon Naudet travaille dans différents lieux culturels tels que l'Opéra Bastille et de Lyon, le théâtre de La Commune d'Aubervilliers et des cabarets comme le Lido. Pour compléter sa formation initiale, elle obtient également un diplôme d'accessoiriste en 2016. Depuis 2016 elle travaille avec différentes compagnies et metteurs en scène en tant que créatrice costumière dont le Nouveau Théâtre Populaire.

L'EQUIPE

RUMEURS ET TRACES

Sur cette création de spectacle, la compagnie a souhaité approfondir son travail d'action sur les territoires lors des résidences de création ou lors de ses tournées. Outre la possibilité de développer des ateliers d'action culturelle sur les territoires, Spectabilis va travailler en collaboration avec la graphiste et plasticienne Séverine Coquelin de « La vilaine est jolie ».

"Comment la trouves-tu ? La vilaine est jolie !"
Victor Hugo ; Le Roi s'amuse, II, 5 (1832)

Outre la réalisation du visuel du spectacle, de nombreuses pistes d'impact sur le territoire sont à l'étude et seront concertées avec les partenaires du projet. La ligne directrice principale étant que le fond thématique du spectacle puisse perdurer en amont et en aval de la programmation du spectacle, afin que chaque territoire puisse s'emparer du sujet sur un temps long. Le travail graphique et plastique sont, es dans cet objectif, extrêmement pertinent. La diversité des approches tant graphiques que techniques de Séverine Coquelin est un immense atout pour ce projet.

<https://www.lavilainestjolie.com/>

Graphiste et plasticienne de formation, Séverine Coquelin mène donc de front ces deux activités complémentaires. En parallèle de ses projets de communication, elle poursuit sa démarche artistique personnelle et expose son travail. Ces échanges intellectuels, transversaux et complémentaires viendront nourrir et enrichir sa démarche plastique et graphique.

Exemples de projets réalisés par Séverine Coquelin

PROCESSUS DE CRÉATION

Qu'il s'agisse des différentes formes de patrimoine, des changements climatiques, de l'alimentation ou de la biodiversité, la démarche de création s'est progressivement affinée au cours des années, en lien avec les structures et les personnes qui s'associent à chaque projet. Sur le cabaret des métamorphoses, 6 territoires se sont associés pour imaginer un large programme d'actions s'appuyant sur les différentes phases de la création.

En amont du projet

Fondations Constitution de partenariats permettant de consolider : les connaissances nécessaires, les réseaux mobilisables sur la question, la production.

Collectage Rencontres individuelles avec des experts du sujet pour nourrir le travail d'écriture et de mise en scène
Pour le territoire, le collectage se fait avec l'implication de personnes vivant sur place en s'adressant à différents catégories de population (générations, métiers, fonctions...). Il permettra d'agréger des éléments du récit en construction tant du point de vue des perceptions des changements que des rêves de transformation. Ce collectage vient également nourrir le travail d'écriture du spectacle en permettant d'être bien en phase avec les réalités de l'endroit. En amont de ce collectage sur le territoire, des rencontres individuelles avec des experts du sujet ont eu lieu pour nourrir le travail d'écriture et de mise en scène. Nous sommes allés rencontrer ou étudier des spécialistes, techniciens, universitaires, scientifiques, artistes (écrivains, musiciens, cinéastes et autres), expert.e.s impliqué.e.s dans cette problématique autant locale que planétaire : les changements à mettre en œuvre dans nos vies face aux bouleversements climatiques, ce qui les déclenche, les permet, les structure...

Le collectage territorial permet aussi d'interroger des personnes « lambda », pas forcément impliquées professionnellement dans cette question. Nous croisons ainsi les sources d'inspiration entre les informations techniques, scientifiques et les apports sensibles, vécus, auprès de celles et ceux qui se sentent démunies ou déterminées, surprises, mal à l'aise, indignées, révoltées, mais aussi excitées, passionnées... Ce processus d'écriture, nourri d'approches très différentes (philosophiques, sociales, scientifiques, environnementales...), aborde des champs disciplinaires nombreux et complémentaires dans lesquels un public très large pourra se retrouver.

Exemples d'interviews effectuées pour cette création

- Jean Jouzel : climatologue et glaciologue. Ex- directeur de recherches au CEA et directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace. Membre de l'académie des sciences et de l'académie d'agriculture et président de l'association Météo et climat. Médaille d'or du CNRS pour ses travaux en paléoclimatologie.
- Jacques Lecomte : Docteur en psychologie, Président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive.
- Céline Philips : Animatrice du secteur Adaptation au changement climatique au sein du service Climat de l'ADEME France
- Florence Busnot-Richard : Cheffe de projet transition énergétique et adaptation au Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine
- Emmanuelle Crépeau : Chargée de mission éducation, référente participation au Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine
- Christelle Bulot : Chargée de mission développement culturel au Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine
- Les membres de l'équipe de la Compagnie Spectabilis

LA FORCE DES RÉCITS

Ce collectage nourrit l'autre thématique principale qui est celle des récits. Pour une personne comme pour un territoire confronté à la question des changements climatiques, ce qui se raconte, ce qui se construit comme représentation des dangers ou des possibles est primordial. C'est le moteur de l'action... ou de l'inaction. Dans notre histoire, certains récits ont été capable de mobiliser des foules pour partir en guerre comme pour bâtir des cité. Pour ce projet, de nombreux récits ont alimenté le travail d'écriture :

"Sapiens - une brève histoire de l'humanité" Yuval Noah Harari

"L'espèce fabulatrice" Nancy Huston

"Et Si... on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons?" Rob Hopkins

"le bug humain - pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher" Sébastien Bohler

"Drawdown - comment inverser le cours du réchauffement planétaire" Paul Hawken

"Le syndrome de l'Autruche - pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique" Georges Marshall

"climats passés, climats futurs" Jean Jouzel

"Les furtifs" Alain Damasio

"le réveil des imaginaires" sous la direction d'Alain Damasio

"L'écologie du XXIème siècle - entretiens avec celles et ceux qui vont changer le monde" sous la direction d'Hervé Kempf

"Siècle bleu" Jean-Pierre Goux

"le temps est venu de changer de civilisation" Edgar Morin

"Changer les comportements - L'apport des sciences humaines et sociales pour comprendre et agir" ADEME

Quelques articles interpellants :

Psychologie.com "Comment communiquer sur l'environnement : par la peur ou par l'espoir ?"

Le Monde « Qu'as-tu fait, papa, alors que tu savais ? »

Up Magazine "La fabrique d'une nouvelle vision du monde"

Courrier International "Lettre aux Maldiviens et à ceux dont les îles seront englouties"

Cerveau et psycho "« Make our planet great again » : oui, mais comment

Le Monde "Le réchauffement climatique lié aux activités humaines est connu depuis 40 ans »

LA COMPAGNIE

Un collectif de comédiens revendiquant la liberté de création et l'exploration. Spectabilis a été fondée en 1988 par quatre comédiens réunis autour d'une même passion, le théâtre : Cécile Schletzer, Régis Huet, Philippe Piau et Maryse Pauleau. Leur ligne directrice : explorer les différents univers du théâtre, les auteurs et les formes, permettre la rencontre entre une œuvre et des publics et partager leur plaisir de jouer... Cette ligne directrice a marqué les premières créations de la compagnie et imprègne toujours sa pensée actuelle.

La vocation du jeune public est à l'origine de la compagnie qui a créé son premier spectacle "Caramélímélo" en 1988. Émerveiller, émouvoir, se laisser bercer, se projeter, rire, pleurer, avoir peur, rêver, s'évader... Voilà ce que Spectabilis a envie de partager avec les enfants le temps d'un spectacle. Mais aussi : lancer des milliers d'étincelles dans tous les sens pour semer le trouble, le doute, bouleverser les idées reçues sur le bien, le mal, le vrai, le faux ; devenir un être d'émotions capable d'appréhender le monde. La création jeune public au contact de l'enfance permet une approche singulière du théâtre. En s'appropriant différentes formes depuis 1988, théâtre, théâtre d'objet, marionnettes, Spectabilis a ainsi pu explorer des facettes de l'expression jeune public au service de l'enfance, des auteurs et de la création.

Regards croisés et politique d'auteurs

La difficulté de créer régulièrement pose la question du renouvellement de la matière artistique, de l'inspiration. Spectabilis a pris le parti de ne pas avoir un metteur en scène attitré pour l'ensemble de ses créations, mais plutôt de soutenir les idées nouvelles, d'avoir des regards croisés sur le théâtre, que chaque metteur en scène puisse apporter un souffle nouveau, une vision nouvelle, un dynamisme permanent. Il ne s'agit pas pour autant de transformer la compagnie en simple

outil de production de spectacle. Les équipes artistiques prennent part à l'identité de la compagnie tout en ajoutant leur inspiration. Spectabilis soutient ce théâtre "d'auteur" qui permet au metteur en scène d'imprimer sa vision personnelle du théâtre.

Théâtre, territoires et accessibilité

L'identité de Spectabilis se perçoit également dans sa volonté de proposer ses créations à tous les publics. La grande majorité de ses spectacles est autonome techniquement, ce qui donne la possibilité de les présenter dans tous les territoires et tous les lieux. Spectabilis poursuit activement ses propositions et actions artistiques dans les territoires ruraux, les établissements scolaires et les établissements sanitaires/médico-sociaux. La prise en compte de tous les publics pour faire vivre l'art et affirmer le droit d'accès de tous à la culture comme valeur universelle, est au cœur de l'identité de Spectabilis. Nos ateliers auprès des publics scolaires, amateurs ou pour des personnes en situation de handicap (service psychiatrique de Ste Gemmes sur Loire) en sont une preuve forte. Mais depuis quelques années également, la compagnie a développé directement lors de la phase de production de ses spectacles des dispositifs d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Pour Spectabilis, la problématique de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap est aussi une responsabilité de compagnie qui ne doit pas imputer uniquement aux établissements culturels. Elle s'en est ainsi emparée avec :

- Audiodescription pour « Anne Frank », « Perce-Neige » et « Les yeux plus grands que le monde »
- Spectacle sans paroles pour « la maison en petits cubes »
- CLEA DRAC sur les questions de mémoire et de vieillesse (2020 – 2018)

Spectabilis est membre et soutien le SAAS, le festival ça chauffe, le GRAINE Pays de la Loire, Scène d'enfance-ASSITEJ France, PlatO

ACCUEILLIR LE SPECTACLE

Conditions techniques

Durée du spectacle 1h30

Montage 6h + filage

Démontage 2h00

Espace de jeu minimum en incluant le public dans cet espace

Largeur = 10m

Profondeur = 15m

Hauteur = 4 m minimum

Possibilité d'adaptation au cas par cas

Noir en salle

Spectacle autonome techniquement

Jauge

130 personnes environ selon la configuration de la salle.

Tournée

6 personnes en tournée (5 artistes + 1 chargé de production)

2 véhicules (1 camion de 15m3 et une voiture) au départ
d'Angers – Maine et Loire

Hébergement en chambres individuelles gîte ou hôtel

Fiche technique sur demande

Conditions financières

- 2000 euros TTC (++) la première

- 1700 euros TTC (++) les suivantes

(++) : frais de déplacement / repas / hébergement / droits
d'auteurs

Droits d'auteurs à déclarer et payer à la SACD

Contact

Compagnie Spectabilis

cie.spectabilis@wanadoo.fr

www.ciespectabilis.com

Tél. 06 70 51 79 91

Licence 2-1009387