

Direction artistique
Delphine Bentolila / Nicolas Dandine

Administration - communication
Delphine Bentolila / Nicolas Dandine

Chargée de diffusion
**Histoire de
Clémence Martens / Alice Pourcher**

Présidente
Béatrice Sié

By COLLECTIF
26 rue de la Tannerie
31400 Toulouse

www.bycollectif.com

Service de presse : Zef
01 43 73 08 88
contact@zef-bureau.fr
www.zef-bureau.fr

Isabelle Muraour
06 18 46 67 37

Emily Jokiel
06 78 78 80 93

Assistées de
Swann Blanchet
06 80 17 34 64

RACHEL

Danser avec nos morts

Écriture collective dirigée par **Delphine Bentolila**

Crédit photo : Nico D

CRÉATION 2021

DU 7 JUILLET AU 29 JUILLET 2021

À **13h10**

Relâche les lundis 12, 19 et 26 juillet

Avant-première Presse le 6 juillet 2021 à 13h10

11 • Avignon
11, bd Raspail – 84000 Avignon
Salle 2

www.11avignon.com

Réservations : 04 84 51 20 10

Tarifs : 20€ - 14€ - 8€

DISTRIBUTION

Mise en scène Delphine Bentolila

Avec Lucile Barbier (Rachel), Delphine Bentolila (Hannah), Stéphane Brel (Anthony, le narrateur), Nicolas Dandine (Ruben), Julie Kpéré (Lou), Amandine du Rivau (Bilah), Laurence Roy (Esther) et Julien Sabatié-Ancora (Laban).

Création Lumière Michaël Harel

Scénographie et vidéo Nicolas Dandine

Musiques Georges Baux / Nestor Kéa

Tout public à partir de 13 ans

Durée 1h30

COPRODUCTEURS

By COLLECTIF et FAB

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ

FAB

AIDE À LA CRÉATION

Conseil Départemental de la Haute-Garonne

Tarbes en Scène – Théâtre le Pari

AVEC LE SOUTIEN DE

Piano'cktail – Bouguenais

Mjc Pont des Demoiselles – Toulouse

Théâtre dans les Vignes – Couffoulens

Espace Roguet - Toulouse

TOURNÉE 2021-22

02/04/2022 : **Le Piano'cktail** – Bouguenais (44)

10/04/2022 : **Théâtre dans les Vignes** – Couffoulens (11)

Saison 2022/23 : **Le Chai du Terral** – St.Jean de Védas (34)

« Tout ce fatras que nous apportons sur scène ! Au théâtre, une représentation est évidente si ces trois éléments sont présents : la parole, le comédien, le spectateur. On a besoin de ça et c'est tout, on a besoin de rien d'autre pour que le miracle se produise. »

Ingmar Bergman

NOTE DE MISE EN SCÈNE

La voix du conteur pour fabriquer l'histoire.

L'histoire familiale s'écrit au travers des souvenirs qui la composent. C'est cet enchaînement d'événements qui constitue la trame de la mémoire familiale. Ces histoires se racontent, comme si au travers de leur narration, se rejouait à chaque fois l'évènement. Comme si l'évènement prenait à nouveau vie au travers de la voix qui le raconte. Tous ces récits participent à la tradition de chaque famille et créent un espace où les vivants et les morts se rencontrent.

« Le rôle du conteur est de se tenir à la porte pour s'assurer qu'elle est ouverte. » Delphine Horvilleur

Une histoire racontée au travers du prisme d'Anthony, à la fois narrateur à la mémoire trouble et personnage troublé par le passé de cette histoire qui le hante encore. Les autres acteurs sont au service de la mémoire d'Anthony qui tente de raconter et de revivre le mariage de sa sœur Lou avec Rachel. Par le conte, nous avons voulu tordre les frontières entre le réel et l'onirique. Et si la présence d'un fantôme (celle du frère) hante le lieu, elle n'a rien de spectrale, elle s'inscrit dans l'héritage du réalisme magique où la nuit « les portes s'ouvrent et les morts sont vivants... »

Il y a cette nécessité pour Anthony de retrouver les bribes de conversation, les sensations, les odeurs, les paroles, les silences et les cris, tous synonymes d'un passé précieux parce qu'irréversible. Une nécessité donc à partager ce moment de la mémoire pour ne pas qu'il se perde, pour ne pas le laisser mourir, pour lutter, comme on peut, contre l'oubli... pour une dernière fois encore danser avec nos morts.

La scénographie accompagne la narration qui se déroule en trois chapitres, trois espaces - temps sortis de la mémoire d'Anthony. C'est d'abord un espace recouvert de draps blancs, à la fois linceuls du drame passé et signe d'une maison de famille arrêtée dans le temps. Un espace qui, au fur et à mesure, se dévoile joyeusement le temps d'une soirée laissant apparaître la couleur du quotidien : celui d'un salon dans une maison de famille au bord de la mer. Quelque chose, alors, de la vie revient, d'une vie où l'on peut passer des heures à refaire le monde en buvant du whisky. Et puis, la nuit arrive et, avec elle, des souvenirs plus morcelés, des espaces qui coexistent, hantés par la présence du fantôme de Ruben, le fils disparu. Une nuit qui, petit à petit, fait exister le dehors, la plage et sa jetée. A la fois lieu du désastre mais aussi, à l'instar des vagues qui l'animent, espace où tout s'efface, se lave, se pardonne. Et l'image finale du banquet : un banquet qui, avant d'être celui de la noce, sera celui du tribunal de la famille où tout pourra enfin se dire ; un banquet construit à partir de tous les éléments du décor entassés et encastrés les uns dans les autres. Comme si, pour se faire, la noce avait besoin symboliquement d'être vécu par-dessus tout ce qui compose l'héritage familial.

L'écriture de plateau au service d'un jeu au présent

Nous voulons raconter collectivement ce qui nous émerveille individuellement : notre capacité à poursuivre notre existence, à résister, non plus malgré nos deuils, non plus contre ce qui nous hante, mais avec eux. Là, au plus intime de nos liens familiaux, nous goûtons à quelque chose de plus grand que nous, à la saveur unique, celle de la puissance de la vie : la force d'être ensemble. Ce qui nous émerveille, c'est cette capacité à se dire « je t'aime », à se serrer les uns aux autres, à rire ensemble, alors même que nous portons derrière nous des valises entières de crises, de larmes, de deuil et de paroles amères. Il y a, là, une vérité du rapport humain qui nous touche et que nous avons voulu éprouver au plateau.

Pour trouver la justesse de ces rapports familiaux, ce langage commun, nous avons travaillé collectivement à partir d'improvisation. C'est au plateau que le texte s'est écrit. Au fur et à mesure de notre travail, la dramaturgie se précisait et avec elle, les enjeux des scènes, les parcours des personnages. Ce travail est passionnant car il réserve énormément de surprise. Nous avons en permanence l'impression de partir à la découverte de la « systémie familiale » avec toujours comme principe de jeu, celui de ne pas savoir. Accepter de se laisser aller là où l'improvisation nous conduisait, là où le rapport d'un personnage à un autre se construisait malgré lui. Tout à coup, quelque chose apparaissait et cette chose était toujours car éprouvée dans la spontanéité au présent du plateau. Ce long travail d'improvisation nous a permis ensuite de travailler à l'écriture de la pièce à partir de toute cette matière première créée collectivement.

Une question universelle au centre de notre travail collectif : comment danser avec nos morts ?

Comment, en effet, se résoudre à vivre sans la présence de celui qu'on a perdu ?

Comment survivre quand, sitôt que la famille est réunie, tout nous rappelle son absence ?

Peut-être qu'être ensemble fait encore exister l'absent ?

Peut-être qu'être ensemble réveille notre culpabilité à vivre encore ?

Comment se pardonner ?

C'est cette errance des âmes, cette impossibilité à faire son deuil, ce temps arrêté à l'image de la maison recouverte de draps blancs, qui témoignent tour à tour de cette incapacité à se retrouver et à recréer du lien. Esther, la mère, préfère s'isoler avec le fantôme de son fils et lui tirer les cartes, rendant ainsi possible un avenir commun. « C'est fou comme on est empêché », dira Laban, le père de Rachel, préférant exulter son chagrin dans la solitude, en dansant sur la plage. Que faire d'Hannah, la sœur coupable du désastre, dont la seule présence ravive une blessure familiale dont on ne peut guérir ?

Et Rachel ? Rachel se marie. Il faudra bien que la noce se fasse, il faudra bien que l'on danse...

BY COLLECTIF

Accepter de ne pas savoir et se laisser traverser par une œuvre pour faire apparaître une vérité collective.

By COLLECTIF s'est créé en 2011.

Au fil des créations, By COLLECTIF poursuit une réflexion sur la place de l'individu, sa singularité, au sein du groupe (le couple, la famille, la société).

Comment raconter collectivement ce qui nous bouleverse individuellement ? Comment se définit-on et se constitue-t-on à partir de la place qui nous est attribuée ? Est-il possible de s'en affranchir, à quel prix ?

Notre première création en 2011, *VOTRE ATTENTION SVP* d'Hélène Wolff-Eugène, nous a permis de questionner l'identité de l'individu dans le couple.

Créée en 2016, *YVONNE* d'après Gombrowicz, fut une réflexion sur le regard humain auquel nul n'échappe. Miroir atroce et véridique, l'étrange(r) fait ressortir le monstre qui est en nous. Au point de le rejeter hors de nos frontières physiques et sociales.

VANIA - Une même nuit nous attend tous, d'après Tchekhov, en 2018, a ouvert le troisième volet de notre réflexion sur la place de l'individu dans son cercle originel, celui de la famille, face à la fixité de cet ordre familial et sa peur du changement.

Avec *RACHEL – Danser avec nos morts*, première écriture collective, nous interrogeons la place de l'individu face au deuil.

RACHEL – Danser avec nos morts

Création 2021

VANIA – Une même nuit nous attend tous

Création 2017

Théâtre dans les Vignes (2020)

Le Piano'cktail – Bouguenais (2019)

Théâtre de Belleville – Paris (2019)

La Cigalière – Sérignan (2019)

Mjc Pont des Demoiselles – Toulouse (2018)

Centre Culturel Alban Minville – Toulouse (2018)

Festival d'Avignon Off – 11 • Gilgamesh-Belleville (2018)

YVONNE

Création 2014

Théâtre du Pavé – Toulouse (2018)

Festival d'Avignon Off – Théâtre Gilgamesh (2016)

CIAM La Fabrique – Toulouse (2014)

DIRECTION ARTISTIQUE

Delphine Bentolila

Lors de sa formation universitaire en philosophie de l'art, elle consacre son mémoire de Maitrise sur « Le concept d'évènement dans l'écriture de Marguerite Duras » sous la direction de Raymonde Hébrau Carasco, qui l'initie aussi au théâtre. Avec elle, elle joue *La Musica* de Marguerite Duras, *Quartett* d'Heiner Müller. Comédienne fidèle de Didier Albert, elle crée le rôle de la femme dans sa pièce *La chambre Vide* en 2011 et celui de Camille dans *Autun 1950* en 2019 (Théâtre de Poche - Toulouse).

Elle crée, en 2010, By COLLECTIF avec Nicolas Dandine et joue dans *Votre Attention SVP* d'Hélène Wolff-Eugène. En 2016, elle joue *YVONNE* d'après « Yvonne, princesse de Bourgogne » de Witold Gombrowicz, sous la direction de Nicolas Dandine (Théâtre 11 Gilgamesh – Festival d'Avignon Off 2016). En 2018, elle joue Sonia dans *VANIA - Une même nuit nous attend tous*, d'après « Oncle Vania » d'Anton Tchekhov, sous la direction de Julien Sabatié-Ancora (11 • Gilgamesh-Belleville - Festival Off d'Avignon 2018 / Théâtre de Belleville – Paris, octobre 2019). Elle encadre aussi un pôle de formation « Créativité et technique rédactionnelle » à l'université P. Sabatier de Toulouse et à ISAE-SUPAERO.

En 2021, Elle co-écrit et met en scène la nouvelle création de By COLLECTIF : *RACHEL - Danser avec nos morts*.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Nicolas Dandine

Architecte de formation, il a soutenu son diplôme (DPLG) sur « La réhabilitation du Théâtre de la Source à Toulouse ». Il s'engage alors dans le théâtre comme scénographe et comédien, notamment avec Carlo Boso et la Cie de l'Esquisse dans *Le Capitaine Fracasse*, *Public or not Public* (Festival d'Avignon) *Les fourberies de Scapin*, *Le Malade Imaginaire*, *l'Avare*, *Georges & Georges* ; il adapte et met en scène *Petit Chaperon Rouge* d'après le conte et *Le Songe* d'après Shakespeare. Il crée By COLLECTIF, en 2010, avec Delphine Bentolila pour s'engager dans la création contemporaine et prend en charge l'identité visuelle et scénographique du Collectif. Il met en scène *Votre Attention SVP* et *YVONNE* d'après Gombrowicz et joue le rôle de Sérébriakhov dans *VANIA - Une même nuit nous attend tous*. Dernière création en tant qu'acteur et scénographe : *RACHEL – Danser avec nos morts* (2021).

Lucile Barbier

Baignant dans le théâtre et l'opéra depuis son plus jeune âge, Lucile Barbier s'est formée aux Cours Florent (Paris) et complète son expérience auprès de Jordan Beswick. Comédienne depuis l'âge de 13 ans, elle joue dans de nombreuses créations, notamment celles de la Cie de l'Esquisse comme *Le Malade imaginaire* et *L'Avare* de Molière, *Le Songe* d'après Shakespeare et *Georges & Georges* d'Eric - Emmanuel Schmitt. Elle prête sa voix régulièrement pour du doublage et notamment comme voix officielle des éditions Milan depuis plus de 15 ans. En 2012, elle intègre By COLLECTIF pour jouer dans *Votre Attention SVP* puis *VANIA - Une même nuit nous attend tous* (2017). Dans *RACHEL - Danser avec nos morts*, (2021) elle joue le rôle de Rachel.

Stéphane Brel

Formé au sein de la classe libre du Cours Florent, Stéphane Brel collabore avec plusieurs metteurs en scène : P. Ferran, J. De Pange, J. Heynemann. Puis il intègre la Cie Eulalie, dirigée par Sophie Lecarpentier où il joue *Le Jour de l'Italienne* (Théâtre 13), *La Trilogie de Beaumarchais* (Théâtre de la Commune), *Kvetch* de Berkoff (Théâtre du Rond-Point) et joue dans *Othello* et *Un fil à la patte* avec la Cie Viva. En 2019, il joue dans *Bérénice* mise en scène par Gaëtan Vassart (Quartiers d'Ivry - CDN Val de Marne). Il développe également une carrière au cinéma : *Le deuxième souffle* d'Alain Corneau et dernièrement dans *Grâce à Dieu* de François Ozon. Il intègre BY COLLECTIF sur *YVONNE* (rôle du

prince) et *VANIA - Une même nuit nous attend tous* (rôle d'Astov). Dernière création en tant qu'acteur : RACHEL – Danser avec nos morts (2021).

Julie Kpéré

Julie se forme en tant que comédienne/musicienne à la faculté Paris VIII, au conservatoire du XVII, à l'école ATLA et à la Maison des conservatoires. Jean-Claude Cotillard et son théâtre d'improvisation "Tatiesque" influence encore aujourd'hui son travail. Elle collabore avec les compagnies Jakart et Mugiscue (Académie de l'Union de Limoges, Studio-théâtre d'Asnières), le Grenier de Toulouse, Jean-Louis Hourdin et le GRAT, le Théâtre de l'Ombrelle et ses ombres. Elle est une fidèle comédienne de Valère Novarina. Julie dirige depuis 2013 la compagnie Katharsis et met en scène un spectacle pluridisciplinaire tiré du texte *Les derniers jours de Gilda* de Rodrigo de Roure. Elle co-signe avec Adélaïde Pralon son prochain spectacle jeunesse *Le monde ne s'est pas fait en un jour ou la mythologie grecque racontée à mes fils*, prévu pour 2022. Elle est une des voix du groupe aux influences afrobeat « Bim Bam orchestra ». Elle intègre By COLLECTIF avec RACHEL – Danser avec nos morts (2021).

Laurence Roy

Après une formation en Histoire de l'Art à l'École du Louvre et une Maîtrise en Psychologie clinique, Laurence Roy intègre la classe libre aux Cours Florent (Paris). Elle se perfectionne à New-York avec les techniques de l'Actor Studio. En 2001, elle intègre sous la direction de Maurice Sarrazin, le Grenier de Toulouse en tant que comédienne : *La Mégère apprivoisée*, *Tailleur pour dames* au Théâtre Sorano puis élargie sa carrière artistique comme auteur et metteur en scène : L'histoire extraordinaire de *Basile Vincent*. Elle enseigne au sein du pôle Art et Culture à l'ISAE-SUPAERO. Elle a rejoint By COLLECTIF pour la création de *VANIA - Une même nuit nous attend tous* (2017) dans le rôle de Maria. Dernière création en tant qu'actrice : RACHEL – Danser avec nos morts (2021).

Amandine du Rivau

Comédienne, elle crée *Ariane ou Naxos-Élégie*, texte inédit d'O. Bordaçarre (Fayard), avec le percussionniste S. Babiaud (EZékiel). Elle est la collaboratrice artistique de Fida Mohissen, artiste franco-syrien, directeur du 11 • Gilgamesh Belleville (Avignon). Elle joue dans sa dernière création *Ô toi que j'aime ou le récit d'une apocalypse*. Metteur en scène, elle travaille sur la dramaturgie sonore. Elle collabore avec Eva Vallejo pour *Dehors peste le chiffre noir* (Théâtre du Nord et Rond-Point) et met en scène *Rimbaud*, *l'alchimie du verbe*, *Disco Pigs* de E. Walsh (création française) et plusieurs opéras à l'Arc, scène nationale avec l'EdS – direction musicale Pierre Frantz. Amandine du Rivau a une Maîtrise de Lettres Classiques (Tête d'Or de P. Claudel et le monde tragique grec). Elle intègre By COLLECTIF dans *RACHEL - Danser avec nos morts*, en tant que comédienne (2021).

Julien Sabatié-Ancora

A l'issue des Cours Simon à Paris, Julien Sabatié-Ancora poursuit sa formation avec le « Footsbarn Travelling Théâtre » sous la direction de Tapa Sudana. Il joue dans *Liberté à Brême* de Fassbinder sous la direction de Joël Dragutin (Théâtre 95 - Cergy Pontoise). En 2011, il intègre le groupe « Esprit d'incertitude » dirigé par Solange Oswald au Pavillon Mazar et participe à divers « Chantiers Nomades » (Mathieu Amalric, Laurence Ferreira-Barbosa, Martial Di Fonzo Bo). En 2012, il rejoint By COLLECTIF comme comédien dans *Votre Attention SVP* et *YVONNE*. Il prend en charge la direction artistique de *VANIA - Une même nuit nous attend tous* (2017). Dernière création en tant qu'acteur : RACHEL – Danser avec nos morts (2021).

Georges Baux

Il fonde en 1978 le Studio Deltour, à Toulouse. Il rejoint sur scène Bernard Lavilliers aux claviers et programmations en 1992 et entame une collaboration artistique en tant que compositeur, arrangeur et réalisateur sur de nombreux albums. Une Victoire de la Musique les récompensera en 2012 (meilleur

album chanson française). Il travaille avec Jacques Nichet en 1993 pour *Alceste* création Théâtre des 13 vents - CDN de Montpellier, et *Casimir et Caroline* en 1999 création Théâtre National de Toulouse. Il est en 1998 directeur musical de *La tragédie du Roi Christophe* d'Aimé Césaire, à la Cour d'Honneur du Festival d'Avignon. Trois créations suivent avec Claude Brozzoni, dont *Quand m'embrasseras-tu ?* sur des textes de M. Darwich. Il collabore avec A. Sefsaf dans sa Cie Nomade in France pour *Medina Merika*, *Murs* et *Si loin Si proche*. Il intègre By COLLECTIF pour *RACHEL - Danser avec nos morts* en tant que musicien et compositeur.

Nestor Kéa

Il compose pour Lucio Bukowski, Konee7, Crayon. En 2012 il sort son premier album solo, intimiste et électrique *Les Oiseaux scratchent pour Mourir*. Plus récemment *Tesla*, un album plus orchestral avec de multiples invités dont Elvina Lynn au violon, Riwan le chanteur des Wailing Trees, Ordoeuvre, Lucio Bukowski. Il développe sur scène un show visuel aux influences cinématographiques. Ils réalisent plusieurs premières parties d'artistes (Wax Tailor, Al'Tarba, Tha Trickaz, Scratch Bandits Crew, Lee Perry) et participe à de nombreux festivals. Depuis 2014, il collabore avec la Cie Nomade in France dirigée par A. Sefsaf, sur le concept de "Récit Concert", dans *Medina Merika*, *Murs* et dernièrement *Si loin Si proche*. Il intègre By COLLECTIF pour *RACHEL - Danser avec nos morts* en tant que musicien et créateur sonore.

Michaël Harel

Formé auprès de Laurent Bénard (Conservatoire de Strasbourg) au sein de 3BC Compagnie, il a collaboré avec le TNT, le Théâtre Garonne et Odysud, tant en lumière qu'au plateau. Puis, il fût responsable technique du théâtre Le Colombier à Cordes-sur-Ciel pendant quatre ans. Avec la Compagnie Théâtrale de l'Esquisse, il signe depuis une quinzaine d'années, les créations lumières, quelques décors et des univers sonores : *Public or not Public*, *Le Malade Imaginaire*, *L'Avare*, *Georges & Georges*. Il intègre By Collectif sur *VANIA – Une même nuit nous attend tous* et s'engage dans la création lumière de *RACHEL – Danser avec nos morts* (2021).