LE NÉCESSAIRE DESEQUILIBRE DES CHOSES

L'HISTOIRE

Que dire du désir? Du manque? De l'amour?

L'exploration commence par une plongée dans l'obscurité. Quelques traits de lumière surgissent et dessinent une large fresque. Bruit des scalpels qui fendent la matière. Un grand théâtre de lumière s'invente sous nos yeux. Nous sommes à l'origine du monde. Se raconte ici le manque fondamental dans lequel se débat l'être humain. Un état de recherche, d'attente qui le laisse fragile et vulnérable. Nous avons pourtant le souvenir d'un âge d'or où ce manque était comblé. Était-ce l'enfance, l'époque de l'androgyne ou le jardin d'Éden? On ne saurait le dire mais le désir agit comme une boussole, une force vitale pour tenter de retrouver le temps de l'extase. Et qu'à nouveau nos cœurs s'embrasent. Ici la chair de nos marionnettes dialogue avec la philosophie belle et simple de Roland Barthes dans Les Fragments d'un discours amoureux (1977). Sur les pas du chercheur, les pantins servent de matière à la dissection intime et scientifique du sentiment amoureux. Un cœur qui bat tout seul, un minotaure perdu dans son labyrinthe, une meute de loups, un homme de papier, autant de figures pour tenter de rejouer notre rapport à l'Autre. Et l'on découvre l'Amoureux pris dans ses figures, et le déséquilibre qu'introduit le désir dans nos vies.

Autour de cette fresque de lumière, dans une scénographie qui réunit la scène et la salle, deux quatuors se font face, se jaugent, s'interpellent. Un quatuor de jeu constitué de deux marionnettistes, d'un.e plasticienne et d'un homme-échelle et un quatuor à cordes dont la contrebasse est le cœur vibrant. Équilibre instable... Après leur précédent cycle autour de figures mythologiques et mythiques, les Anges au Plafond se rapprochent de l'humain d'aujourd'hui; explorent avec humour et poésie le chaos affectif qui est le sien et ce qui continue, quoi qu'on en dise, de l'animer : l'amour.

LA DISTRIBUTION

Équipe d'explorateurs au plateau :

Les marionnettistes en déséquilibre - Camille Trouvé et Jonas Coutancier

Les créateurs d'images et de lettre en direct - Amélie Madeline en alternance avec Vincent Croguennec

L'homme échelle et régisseur plateau - Philippe Desmulie

Le quatuor à cordes - Jean-Philippe Viret - Contrebasse, Mathias Lévy - Violon, Maëlle Desbrosses - Alto, Bruno Ducret - Violoncelle

Mise en scène - Brice Berthoud avec Marie Girardin

Dramaturgie - Saskia Berthod

Composition musicale - Jean-Philippe Viret

Scénographie - Brice Berthoud avec Adèle Romieu

Création et construction marionnettes - Camille Trouvé, Jonas Coutancier, Amélie

Madeline, Caroline Dubuisson, Séverine Thiébault

Création costumes - Séverine Thiébault

Création sonore - Antoine Garry avec Tania Volke

Création lumière - Brice Berthoud avec Louis de Pasquale

Tout public à partir de 13 ans - Durée 1h30

Production: Les Anges au Plafond

Co-production: La maisondelaculture de Bourges - Scène nationale, La Maison des Arts du Léman - Scène conventionnée de Thonon-Évian-Publier, Malakoff scène nationale, Le Grand T - Nantes, Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque / La Licorne Outil de création européen pour la marionnette contemporaine et le théâtre d'objets, Le Grand R - Scène nationale de la Roche s/ Yon, Le Sablier - Scène conventionnée pour les arts de la marionnette d'Ifs et de Dives s/ Mer*, Le Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée d'intérêt national art et création pour la diversité linguistique, Le Festivalthéâtraldu Vald'Oise, Le Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan, Les Passerelles - Scène de Paris - Vallée de la Marne, Le Théâtre de Laval - Scène conventionnée pour la marionnette et les formes animées*, Le Théâtre de Corbeil-Essonnes en association avec le Théâtre de l'Agora - Scène nationale de l'Essonne, L'Hectare - Scène conventionnée de Vendôme*, Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Le Polaris - Corbas, Le Centre d'art et de culture - Meudon, Le Centre culturel Jacques Duhamel - Vitré, Le Théâtre de Chevilly Larue André Malraux, Saison culturelle ville de Riom

Soutiens : Une production soutenue par la Région Ile-de-France et avec la participation artistique de l'ENSATT - École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre

Les Anges au Plafond sont artistes associés à la maisondelaculture de Bourges – Scène nationale, à la Scène nationale d'Aubusson, à Malakoff scène nationale et à La Maison des Arts du Léman – Scène conventionnée de Thonon-Évian-Publier, conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI), soutenus par la Région Ile-de-France et la Ville de Malakoff

^{*} Centre national de la marionnette en préparation

NOTE D'INTENTION

Marionnette et Philosophie

La marionnette peut-elle faire entendre la philosophie ? Dans ce spectacle, Le Nécessaire Déséquilibre des choses, les marionnettistes adoptent la posture du chercheur. Revêtus d'une combinaison rouge qui évoque tantôt la blouse du scientifique tantôt le costume du clown, ils interrogent le monde dans lequel ils se trouvent. Dans une démarche de réflexion critique et de questionnement, ils défrichent avec humour les concepts de désir, du sens de la vie et du rapport à l'autre. La marionnette agit alors comme une métaphore de l'homme manipulé par des forces supérieures ou inconscientes. Cette matière concrète, faite de papier, de bois, de latex prend vie sous les doigts du marionnettiste. « Animer » renvoie à la présence de la vie, du souffle vital passant dans le corps inerte de la marionnette, de l'impression d'une « âme » qui habiterait le corps artificiel des marionnettes. S'engage alors sur scène un dialogue entre l'animé et l'inanimé, entre le concret de la matière première et l'abstraction du discours philosophique. Source de drôlerie, de réflexion et de beauté. Nous inspirant du texte simple et beau de Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux (1977), La figure centrale du spectacle sera celle de l'amoureux. L'amoureux face à l'Autre, cet absent qui sans cesse s'échappe, fuit, se dérobe à moi pour appartenir au monde.

Construire la dramaturgie En faisant confiance aux images

Dans un premier temps, nous avons laissé surgir les images associées à notre thème du Désir, sans chercher la question du sens ni du récit. Comme Barthes nous avons accepté de travailler de façon fragmentaire pour construire un tableau et laisser ce qui devait advenir au plateau. Dans cette première phase de recherche, la manipulation de la marionnette a été notre fil conducteur. Sont apparus, sous forme d'effigies, plusieurs personnages : Un minotaure, une meute de loups, un homme et une femme de papier, des oiseaux. Tous racontaient un état transposé du Désir. Une métaphore de cette quête du sentiment amoureux. Dans un second temps, notre travail a été de construire un récit fragmentaire avec ces visions. Coudre ensemble les différents épisodes de langage pour tracer ce que nous avons appelé « des arches ». Chaque arche a sa logique et sa narration. Elles se croisent pour constituer un récit choral, un poème épique. Deux personnages savoureux ont émergé : les chercheurs qui plongent à l'intérieur d'un corps humain pour y débusquer la faille. Entre scientifiques et clowns, ils appliquent une démarche de réflexion critique et de questionnement pour répondre à la question en apparence si simple: Pourquoi est-il si difficile d'aimer? D'être aimé?

La scénographie, un théâtre de lumière

La scénographie se construit sous les yeux du spectateur sur le principe du tout et rien. Au commencement, le plateau est vide, plongé dans l'obscurité. Des lames de cutter sonorisées tranchent la matière pour laisser apparaître une fresque d'ombre et de lumière. Un grand théâtre de lumière prend naissance en direct, construit en vertical avec des fresques de 10m de long qui marquent les différentes étapes du récit. La lumière envahit progressivement tout le théâtre.

Un quatuor à cordes au plateau

Le spectacle est accompagné en direct par un quatuor à cordes qui donne toute sa dimension épique au poème. Accompagnant la trame dramaturgique du récit, la musique scelle un pacte entre le public et nos images oniriques. Pièce majeure du dispositif scénique, la spatialisation du son permet d'envelopper les spectateurs dans une bulle musicale et leur donner la sensation d'entrer au cœur du récit. Le quatuor se déplace de la scène à la salle, abolissant ainsi les frontières avec le plateau.

La rencontre avec Jean Philippe Viret et son quatuor Supplément d'âme a été décisive. Sous la direction musicale de ce grand contrebassiste, lauréat 2020 de la Victoire du Jazz pour le groupe de l'année, ce quatuor à cordes atypique, au sein duquel la contrebasse s'est substituée à la place du second violon, marie les cordes des plus graves aux plus aigues au profit d'une plus grande tessiture et d'une richesse de timbres supplémentaire. Rigueur instrumentale et lâcher prise artistique permettent à ces quatre membres de défendre, avec la même conviction, improvisations, écriture musicale et présence scénique.

LA TOURNÉE 2021-2022

Charleville (08)

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 17 septembre - 21h 18 septembre - 14h

Bourges (18)

Maison de la Culture - Scène nationale 29 septembre - 20h 30 septembre - 20h*

Choisy-le-roi (94)

Théâtre de Choisy-le-roi - Scène conventionnée 14 octobre - 14h30 15 octobre - 20h*

Malakoff (92)

Malakoff scène nationale 20 octobre - 20h 21 octobre - 20h 22 octobre - 20h 23 octobre - 18h

Gradignan (33)

Théatre des Quatre Saisons - Scène conventionnée 4 novembre - 20h15 5 novembre - 20h15

Laval (53)

Le Théâtre - Centre national de la marionnette en préparation 10 novembre - 10h / 14h30*

Pontault - Combault (77)

Les Passerelles 19 novembre - 14h 20 novembre - 20h30 *

La Roche-sur-Yon (85)

Le Grand R - Scène nationale 24 novembre - 19h* 25 novembre - 14h15 / 20h30

Corbas (69)

Le Polaris 3 décembre - 20h30 4 décembre - 20h30

^{*}Représentation en LSF

Taverny (95)

Théâtre Madeleine Renaud Festival Théâtral du Val d'Oise 15 décembre - 20h 16 décembre - 14h15

Meudon (92)

Centre d'Art et de Culture 11 janvier - 20h45 12 janvier - 20h45

Riom (63)

Saison culturelle ville de Riom 2 février - 20h30 3 février - 20h30

Thonon-les-Bains (74)

Maison des Arts du Léman - Scène conventionnée 10 février - 20h30 11 février - 20h30

Ifs (14)

Le Sablier - Centre national de la marionnette en préparation 1er mars - 19h30 2 mars - 19h30

Chevilly-Larue (94)

Théâtre André Malraux 17 mars - 14h30 18 mars - 20h30

Corbeil - Essonnes (91)

Le Théâtre de Corbeil-Essonnes 3 avril - 16h 4 avril - 14h

Segré-en-Anjou Bleu (49)

Le Cargo 7 avril - 14h 8 avril - 20h30

Aurillac (23)

Le Théâtre d'Aurillac - Scène conventionnée 14 avril et 15 avril - horaire à confirmer

Portes-lès-Valence (26)

Le Train Théâtre 24 et 25 mai - horaire à confirmer

LA COMPAGNIE

La compagnie Les Anges au Plafond porte depuis sa création en 2000, un projet pluridisciplinaire à la croisée des arts : théâtre, arts plastiques, art du mouvement, magie nouvelle, musique. Cette transversalité des pratiques constitue véritablement le moteur de sa recherche et participe à faire reconnaître les arts de la Marionnette comme vecteur d'innovation et de renouvellement des esthétiques dans le domaine théâtral. Camille Trouvé et Brice Berthoud, co-fondateurs de la compagnie, articulent leur langage artistique autour de 3 grands axes : le souffle de l'épopée, l'espace en question et le geste de manipulation, visible ou invisible. Portés par l'envie de conter des histoires intimes et spectaculaires, ils nous transportent dans les récits de trajectoires de vie, des mythes fondateurs d'Antigone et d'Œdipe aux figures d'artistes contemporains. Après quatre spectacles qui mêlent l'intime et le politique et mettent en scène les figures de Camille Claudel et Romain Gary, ils ressentent aujourd'hui la nécessité d'aller ailleurs. Leur geste de création prend comme point de départ, non plus le récit d'une trajectoire de vie connue, mais le principe de manipulation même, comme moteur de l'écriture. Avec la création du Nécessaire Déséquilibre des choses, ils partent en exploration dans les méandres de l'être humain pour tenter de démêler la mécanique du désir amoureux...

Camille Trouvé

Comédienne - marionnettiste et metteure en scène

Formée à l'art de la marionnette Glasgow, elle co-fonde la Compagnie Les Chiffonnières. Jusqu'en 2006, elle mène, avec ces artistes plasticiennes et musiciennes, une recherche sur le rapport entre image et musique. Elle se forme auprès de grands metteurs en scène et auteurs de théâtre tels que Wajdi Mouawad, François Cervantes et Catherine Germain, Laurent Fréchuret et suit les cours de formation continue l'ESNAM (Ecole Nationale des Arts de la Marionnette). Constructrice, bricoleuse d'objets articulés insolites, marionnettiste et comédienne, elle poursuit sa recherche, traçant au fil des créations un univers visuel original et décalé. Comédienne-marionnettiste dans Le Cri quotidien, Une Antigone de papier, Les Mains de Camille et Du rêve que fut ma vie, Le Bal Marionnettique et Le Nécessaire Déséquilibre des choses elle a réalisé la mise en scène des Nuits polaires, Au Fil d'Œdipe, R.A.G.E et White Dog.

Brice Berthoud

Comédien - marionnettiste et metteur en scène

Circassien de formation, a débuté comme fil-de-fériste et jongleur dans la compagnie Le Colimaçon créant cinq spectacles mêlant les arts du cirque et la comédie. En 1994, il rencontre la compagnie strasbourgeoise Flash Marionnettes, avec laquelle il créera neuf spectacles dont La Tempête (1994), Léonard de Vinci (1998), Les Pantagruéliques (2002) et Un Roman de Renart (2005).

Sa technique de manipulation emprunte d'une certaine manière au jonglage par la dextérité et la virtuosité avec laquelle il change de marionnettes. Comédien-marionnettiste dans Les Nuits Polaires, Au Fil d'OEdipe et R.A.G.E, White Dog, il prête sa voix à plus d'une dizaine de personnages. Il a réalisé la mise en scène du Cri quotidien, Une Antigone de papier, Les Mains de Camille, Du rêve que fut ma vie, Le Bal Marionnettique et le Nécessaire Déséquilibre des choses.

CONTACTS

Cie Les Anges au Plafond 65 Avenue Pierre Larousse 92240 Malakof - FR www.lesangesauplafond.net

Mise en scène & coordination artistique

Camille Trouvé et Brice Berthoud

Administration

Antoine Pitel angesauplafond@gmail.com Tél: +33 (0)1 47 35 08 65 / + 33 (0)6 45 68 11 29

Production - Logistique

Silvina Senn producton@lesangesauplafond.net Tél: +33 (0)1 47 35 08 65 / +33 (0)7 67 18 41 64

Communication - Développement

Marie Gaudry communicaton@lesangesauplafond.net Tél: +33 (0)1 47 35 08 65 / +33 (0)7 67 18 41 64

Technique

Julien Michenaud technique@lesangesauplafond.net Tél: +33 (0)6 95 42 48 84

Presse - Diffusion

Isabelle Muraour contact@zef-bureau.fr

Tél: +33 (0)1 43 73 08 88 / +33 (0)6 18 46 67 37

Photographies : Vincent Muteau

Graphisme: Cyril Erkens