

Dossier de Presse

théâtres en dracénie scène conventionnée dès l'enfance et pour la danse

D R A G U I G N A N

Lubie - musique / théâtre - Dès 8 ans

mise en scène > **Bénédicte Ober**

Cie Les Rémouleurs

concert spectaculaire autour des duos pour violons de **Luciano Berio** et de **Belà Bartok**

vendredi 13 avril à 20 h 30

Draguignan - Eglise Saint-Michel

Séances scolaires > vendredi 13 avril à 14 h 30

Julian BOUTIN et Frédéric AURIER > violons
Anne BITRAN > marionnettes et manipulations d'objets
Olivier VALLET > invention lumineuse, lumières
Bénédicte OBER > mise en scène
Catherine COUSTERE > costume
Denis MALBOS > éléments scéniques
Hervé FRICHET et Benoit AUBRY > lumières

Co-production Les Rémouleurs, la Scène nationale de
Cavaillon, le Conseil Général du Val d'Oise.

théâtres en dracénie

scène conventionnée dès l'enfance et pour la danse

bd Georges Clemenceau - 83300

D R A G U I G N A N

T é l 0 4 9 4 5 0 5 9 5 0

F a x 0 4 9 4 5 0 5 9 5 1

w w w . t h e a t r e s e n d r a c e n i e . c o m

C O N T A C T P R E S S E F l o r e n c e D U B O U R G

T é l 0 4 9 4 5 0 5 9 4 6

coproduction Compagnie Les Rémouleurs / Scène
Nationale de Cavaillon / Festival des Nuits d'Eté /
le Conseil général du Val d'Oise.
Avec le soutien de la SPEDIDAM. et de la DRAC Ile de
France
Spectacle sélectionné en juin 2005 par l'AFAA (commis-
sion théâtre de rue, marionnette et cirque)
remerciements à toute l'équipe du Théâtre de la
Marionnette à Paris

Une dramaturge de l'image - Procédés anciens et outils d'aujourd'hui

Olivier Vallet, concepteur de systèmes de projections, prix " Lumière "
aux Trophées Louis Jouvet en 1998, 2000 et 2002.

Si l'image est maintenant couramment utilisée sur les plateaux de théâtre, les procédés utilisés appartiennent la plupart du temps à des genres connus : image filmée, vidéo et parfois cinéma, ou théâtre d'ombres.

Or, un autre genre de spectacle d'images a existé en France, approximativement du 17ème siècle à la fin du 19ème : le spectacle catoptrique, utilisant lanternes magiques, miroirs sans tain, " camera oscura ", praxinoscopes et autres boîtes optiques. Ce genre illustré notamment par Robertson au 18ème siècle et Emile Reynaud à la fin du 19ème, a eu une vogue exceptionnelle durant deux siècles, avant de disparaître, tué par l'invention qu'il avait lui-même engendré : le cinématographe.

Ces spectacles utilisaient comédiens, accessoiristes, manipulateurs, projectionnistes et musiciens.

Depuis une dizaine d'années maintenant, pour la compagnie des Rémouleurs comme pour d'autres, j'ai entrepris de rendre vie à ces techniques oubliées, en mettant à leur service les matériaux et les outils offerts par la technologie contemporaine : lampes H.M.I., verres anticaloriques, miroirs souples et optiques de hautes qualités. Pour expliquer ma démarche, la comparaison avec l'univers de la marine pourrait fournir une analogie satisfaisante : lorsque l'arrivée de la vapeur les a rendu obsolètes, les clipper et autres trois mats du 19ème siècle étaient parvenus à une quasi-perfection technologique. C'est le monde de la course contemporain qui a relancé ces techniques, lui assignant de nouveaux objectifs. Dans notre société, où le spectateur est abreuvé d'images dès son plus jeune âge, où la télévision impose sa présence dans pratiquement tous les foyers, où le cinéma recourt sans cesse à de nouveaux " effets spéciaux ", la présence de l'image sur un plateau de théâtre ne peut plus, ne dois plus se justifier par la simple volonté d'éblouir, de fasciner.

Les images que mes machines produisent ont un autre grain que celui de l'image vidéo ou cinéma, leur fabrication se fait en direct, à vue, à l'aide de principes optiques simples, artisanaux.

C'est du théâtre.

Olivier Vallet

Des lieux pour *Lubie*

Le concert spectaculaire " Lubie " a été présenté pour la première fois en l'église de Saint Pierre d'Entremont en Chartreuse, lors du Festival des Nuits d'Été, festival de musique de chambre dont tous les concerts se déroulent dans des églises. Cette expérience a été pour nous une révélation : tout d'abord l'acoustique des églises et des temples est idéale pour ce type de musique ; il nous est également apparu que le propos du spectacle, un hommage respectueux à nos mains, y prenait soudain un sens nouveau, une profondeur mystique que nous n'avions pas prévue, et résonnait avec l'iconographie religieuse où les mains sont omniprésentes. Les images projetées grâce au cyclope, s'accordent au mystère de ces lieux majestueux, patrimoine finalement peu connu des profanes. J'ai moi-même depuis toujours, un plaisir infini à entrer dans un lieu de culte, bien que n'ayant reçu aucune éducation religieuse, et j'y trouve tranquillité et recueillement. J'éprouve un grand bonheur à partager à travers ce spectacle ces émotions, et à faire découvrir à cette occasion les églises, les temples qui, bien que faisant partie de notre paysage urbain, restent inexploités pour la plupart d'entre eux, et se prêtent ainsi, pour un soir, à une communion musicale et théâtrale.

Lubie est également présenté sur des scènes de théâtre, lorsque le rapport scène-salle permet une intimité avec le public (voir fiche technique), et a connu un vif succès lors de sa présentation au Festival INTERARTES (Parc Serra da Capivara, Piauí, Brésil) sur un grand plateau en plein air, devant 1500 personnes !

Anne Bitran

De la musique de *Lubie*

BARTOK fut à la fois l'un des plus grands compositeurs de " musique savante " du XXème siècle, et un pionnier de l'ethnomusicologie qui apporta une énorme contribution à la connaissance de la musique traditionnelle de sa Hongrie natale et des terres avoisinantes. L'assimilation de l'héritage de la musique paysanne joue un rôle primordial dans les 44 Duos pour violons, écrits en 1931 pour une nouvelle méthode de violon. Enthousiasmé par ce projet, Bartok y utilise des danses provenant de plusieurs régions d'Europe centrale. Il en résulte un saisissant recueil de miniatures qui parviennent à évoquer en quelques secondes les scènes de la vie rurale, dépassant très largement le but pédagogique initial.

Écrits entre 1979 et 1983, les Duetti Per Due Violini représentent un projet inhabituel dans l'œuvre de Luciano BERIO. Comme la série de Sequenza, ces pièces sont des explorations difficiles, encyclopédiques même mais, en même temps, elles servent à un but pédagogique : elles sont destinées, bien explicitement, à des leçons de violon.

Le 10 novembre 1979, Berio commença la collection, non sans justification, avec une pièce nommée Belà, puisque les 44 Duos pour deux violons de Belà Bartok sont un évident point de référence pour les Duetti. Les duos de Berio ne sont pas juste des dialogues entre deux violons mais aussi des dialogues entre le compositeur et ses amis ou gens qu'il admire - sans être des portraits.

Quoiqu'il n'identifiât les duos que par des prénoms, il fournit les noms au complet dans la table des matières : Belà Bartok, Bruno Maderna, Edoardo Sanguineti, Igor Stravinsky, Mauricio Kagel, Lorin Maazel, Pierre Boulez...etc.

J'ai entendu le duo de Berio "ALDO" pour la première fois lors du Festival des Nuits d'Été, en août 2002, et ai tout de suite été frappée par la simplicité, l'émotion et l'humour qui s'en dégagent. L'audition des 33 autres duetti m'a confirmée dans cette première impression : concentrés d'intelligence musicale, mais aussi picturale et gestuelle - comme si chaque duo, fonctionnant de manière autonome par rapport aux autres et pouvant être joué indépendamment, devenait, en regard des autres, une partie inaliénable du tout, une couleur, un geste unique complétant la toile - ces duos, hommages de Berio à ses amis ou connaissances, rejoignent mon désir de remercier mes mains, LES mains, compagnes de chaque instant, si familières qu'on en oublie leur présence, outils parfaits, livres ouverts, amies fidèles. A.B.

Les Biographies

BENEDICTE OBER - Mise en scène

Bénédictte Ober commence sa recherche de comédienne à Marseille avec divers metteurs en scène (Matthieu Cipriani, Nanouck Broche...) autour de textes contemporains, en parallèle, elle crée avec une autre comédienne et un musicien de jazz la compagnie " je sais bien mais quand même " aboutissant à la création de trois spectacles-chantier.

C'est avec les Rémouleurs qu'elle découvre, tâte, et manipule la marionnette qui la fascine par la distance qu'elle implique entre le sujet et l'acteur et par la sensation de liberté qu'elle procure. Autre fascination : celle de la musique indissociable du travail de la compagnie et de sa recherche personnelle.

Au-delà des trois spectacles où elle est investie (Le Nombriil d'Adam, Hulul et Lubie) elle continue son travail de comédienne.

ANNE BITRAN - Jeu et manipulation

Comédienne et marionnettiste, co-fondatrice de la Compagnie des Rémouleurs avec Olivier Vallet en 1982, Anne Bitran fabrique, manipule et donne sa voix à ses marionnettes. Ses spectacles pour jeune public ou adultes (Pierre et le Loup, Chaosmos, Ginette Guirrolle, le Nombriil d'Adam) ont tourné dans de nombreux festivals de marionnettes (LES GIBOULEES DE STRASBOURG, MARIONETTISMO, CHARLEVILLE MEZIERES, THEATRE DE LA MARIONNETTE A PARIS, MARTO, BIENNALE DE FONTENAY) et dans des structures culturelles diverses: Centres Dramatiques Nationaux (LA COMMUNE - AUBERVILLIERS, NANTERRE-AMANDIERS, BESANÇON, VIRE) ; SCENES NATIONALES (FORBACH, SENART, AUBUSSON, MEYLAN, FOIX, CREIL, DUNKERQUE, CULTURE COMMUNE, COGNAC, SAINT BRIEUC, CAVAILLON...) ; théâtres et centres culturels (LA MAROQUINERIE, LE SAMOVAR). Elle investit selon ses spectacles tous les lieux propices au théâtre : rue, bars, salles, dans des environnements urbains ou ruraux. Elle réalise également des marionnettes pour d'autres compagnies (Cie VERTIGO, Lisa WURMSER, TOUSSY TALASSA...)

FREDERIC AURIER - Violon

Après des études au CNR de Boulogne-Billancourt avec Christophe POIGET, il entre au CNSM de LYON dans la classe de Roland DAUGAREIL. Il obtient alors son prix de violon avec les félicitations du jury. Il fonde le Quatuor SATIE avec lequel il aborde tout le répertoire, depuis Haydn jusqu'aux créations les plus récentes. Au sein de cette formation, il donne de nombreux concerts en France et à l'étranger, et remporte plusieurs prix de concours internationaux : Trondheim en Norvège, FNAPEC à Paris, Banff au Canada.

Son goût de l'instrument le pousse à fréquenter tous les répertoires. Il se tourne naturellement vers la tradition du Massif Central ... C'est à l'âge de douze ans qu'il a rencontré Jean-François VROD avec qui il n'a cessé d'apprendre et de jouer.

Outre le quatuor SATIE, Frédéric AURIER s'investit en tant que musicien dans la musique contemporaine et l'improvisation, les collaborations avec la danse et le théâtre.

JULIAN BOUTIN - Violon

Violoniste, 1er prix de violon du Conservatoire National Supérieur de Lyon, Julian Boutin privilégie dans son parcours musical les rencontres avec d'autres artistes. Il est depuis août 2001 directeur musical du FESTIVAL DES NUITS D'ÉTE de Lépin le Lac en Haute Savoie consacré à la musique de chambre. Au sein des formations TRIO BOUTIN, ENSEMBLE ANAMORPHOSE, QUATUOR AYIN notamment, Julian Boutin participe à de nombreuses manifestations (FESTIVAL DE LA ROQUE D'ANTHÉRON, FESTIVAL BERLIOZ, MIDIS MUSICAUX du Théâtre du Chatelet, FESTIVAL " LES MUSIQUES " à Marseille, FESTIVAL " MUSIQUE EN SCÈNE " à Lyon...), et enregistre une dizaine d'émissions sur France Musique. Il multiplie les expériences avec de jeunes compositeurs au sein du GRAME à Lyon (Franck KRAWCIK, F.B. MÄCHE, K. SAARIAHO, CHENG BI AN...), et les rencontres avec des plasticiens (C. BOLTANSKY pour la Biennale d'Art Contemporain de Lyon), comédiens (G. CONDE)...

En 2001, il crée avec Anne Bitran et la Cie des Rémouleurs "HISTOIRE DU SOLDAT" de C.F. Ramuz sur une musique originale de Laurent Brusetti..

La Compagnie "Les Rémouleurs"

PROJET ARTISTIQUE

Créée en 1983, la compagnie Les Rémouleurs s'est développée en explorant constamment des voies originales et marginales : théâtre de rue, théâtre musical, marionnette, théâtre scientifique.

Durant ces vingt années, elle a privilégié la recherche de nouvelles formes scéniques, celle d'un public différent (celui qui n'a pas l'habitude d'aller au théâtre), et l'exigence d'un texte fort. Formée autour d'un noyau de marionnettistes et de comédiens venant du théâtre de rue, elle fait appel, suivant ses créations, à différents metteurs en scène de théâtre.

Elle lie un travail de recherche plastique (exploration de nouvelles techniques et redécouvertes de techniques oubliées) à un travail théâtral cherchant à ouvrir de nouveaux champs d'action à la marionnette : textes de théâtre contemporain, littérature, science.

Elle intervient dans les lieux les plus divers : théâtres, évidemment, dont plusieurs Centres Dramatiques Nationaux et Scènes Nationales cette saison, mais aussi rues, bibliothèques ou même des endroits plus inattendus encore, comme les bars, les églises ou les fermes.

Les Créations

2004

HULUL ou la soupe aux histoires, Mise en scène Anne Bitran

Spectacle pour acteurs, ombres et images, sur le texte d'Arnold Lobel

Coproduction : Espace Culturel de Lorient.

Scènes nationales : Scène nationale d'Alençon

Autres théâtres : salle Gérard Philipe à Bonneuil, tournées avec l'Office de Diffusion Artistique du Nord Pas de Calais et avec la FOL 39 en Franche Comté.

2004/2005, tournées à Sevrans, Canejan, Saint Ouen, Strasbourg (Giboulées de la Marionnette), Rethel, Gonesse... ainsi qu'une série à Confluences, Paris 20è, du 4 au 24 décembre 2004.

LUBIE, Mise en scène Bénédicte Ober

Concert spectaculaire autour des duos pour violon de Luciano Bério et Belà Bartok.

Coproduction : Scène nationale de Cavaillon

Scènes nationales : Cavaillon, Vendoeuvre les Nancy, Foix.

Autres théâtres : Théâtre des Sources à Fontenay, Médiathèque d'Ivry, Centre Culturel de Jouy le Moutier, Théâtre de Beauvais, Festival des Sept Collines, Festival des Nuits d'Eté, Festival, Interartes Serra da Capivara (Brésil), Théâtre de la Marionnette à Paris 2005, Giboulées de la Marionnette 2005, Théâtre Athénor, Festival Interartes, Brésil...

2001

HISTOIRE DU SOLDAT, Mise en scène Christian Germain -- Cendre Chassanne

Coproduction : Le Parvis, Scène nationale de Tarbes, la Coupole Scène nationale de Melun-Sénart, théâtre de Saint Gaudens, O. D. D. C. des Côtes d'Armor.

Centres dramatiques nationaux : Vire Le Préau.

Scènes nationales : Tarbes, Foix, Sénart.

Festivals en France :

- Festival les Pronomades autour de Saint Gaudens.
- Festival de marionnettes de Dives.
- Festival des Nuits d'été en Savoie.

Autres théâtres : Théâtre des Sources à Fontenay, théâtre de la Renaissance à Oullins, salle Gérard Philipe à Bonneuil, le Toboggan à Décines, la Faïencerie à Creil etc.

15 représentations programmées à Paris en octobre 2002 à La Maroquinerie avec le Théâtre de la Marionnette à Paris, CDN de Vire, Festival de Marionnettes de Dives sur Mer, Cité de la Musique 2005...

1999

LE NOMBRIL D'ADAM, Mise en scène Cendre Chassanne

Spectacle pour acteurs, marionnettes et images ; tous publics à partir de 6 ans.

Centres dramatiques nationaux : Nanterre Les Amandiers, Lille Le Grand Bleu, Vire Le Préau.

Scènes nationales : Sénart, Meylan, Forbach, Saint Brieu, Chalons, Culture Communes, Tarbes, Besançon, Dunkerque.

Scènes conventionnées : Le Carré magique à Lannion, Espace Simone Signoret à Vitry le François, le Salmanazar à Épernay

Festivals en France :

- Sélection officielle au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

- Festival de marionnettes de Dives.

- Festival théâtral du Val d'Oise.

- Festival de marionnettes et d'objets animés d'Auray.

- Festival " La vallée se mouille " en Dordogne.

Autres théâtres : La Maroquinerie et Espace Kiron (Paris), Espace Boris Vian aux Ulis, etc... en tout plus de 280 représentations.

1998-1999

PLEINS FEUX SUR L'ESPACE spectacle sur l'astronautique, et **L'ENVOL DU MIRAGE IV**, spectacle sur l'aéronautique.

Mise en scène Frédéric Merlo, commandes de la Cité des Sciences et de l'Industrie. 125 représentations.

BIBLIO-QUETE, Mise en scène Frédéric Merlo.

Spectacle de marionnettes pour adultes, destiné aux bibliothèques.

Commande de la Cité des Sciences et de l'Industrie. 89 représentations.

GINETTE GUIROLLE, Mise en scène Cendre Chassanne.

Marionnette de bar, sur un texte de Philippe Minyana

Centres dramatiques nationaux : Besançon, Vire, Strasbourg (TJP), Théâtre de la Commune à Aubervilliers, T.Q.I. à Ivry-Arcueil.

Scènes nationales : Sénart, Meylan, Forbach, Aubusson, Cognac, Foix, Tarbes, Bar le duc, Cavaillon.

Festivals à l'étranger : Festival de Porto.

Festivals en France :

- Théâtre de la Marionnette à Paris.

- Sélection officielle au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

- Festival International de Marionnettes de Cannes.

- Festival de marionnettes de Dives.

- Marionnettissimo à Toulouse.

- Festival du rire à Épinal.

- Festival Les Petits Riens en Côte d'Armor.

- Festival Gare aux marionnettes à Paris.

- Les Giboulées de la marionnette, Strasbourg.

- Journées Jacques Copeau à Pernand-Vergelesse etc.

Autres théâtres : Le Chaudron, la Maroquinerie, Théâtre de la Renaissance - Oullins, Salle Gérard Philippe - Bonneuil, Centre Culturel Aragon - Tremblay etc, en tout près de 500 représentations à ce jour.

1995

CASSE-NOISETTE ou le pouvoir des Jouets Spectacle cinématographique vivant

Coproduction Centre Culturel d'Elancourt (78), 150 représentations : dans des théâtres et centres culturels sur toute la France.

IN CAUDA VENENUM Cabaret très bizarre pour adultes avertis

Théâtres et Centres Culturels de Paris (La Guinguette Pirate), Elancourt (78), Saint Denis (93).

LES MAMELOUKS - CABARET BARBARE chansons, objets animés et musique moderne à l'orgue de barbarie

Festival du rire d'Aubagne, 1992, Festivals de théâtre de rue d'Aurillac, 1992 et de Chalon, 1993, Festival de Lille, 1993, Festival de Marne, 1993,

Cabaret Les Étoiles, Paris, 1994

CHAOSMOS *Mise en scène Michel Hart* spectacle scientifique

- 250 représentations dans des théâtres et centres culturels sur toute la France.

- Ministère de la Recherche (Fête de la Science).

- 104 représentations d'une version spéciale commandée par la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette (Paris).

- Programmation officielle au 10ème Festival mondial du théâtre de marionnettes de Charleville-Mézières.

MELOMECHANIKES marionnettes et orgue de barbarie

- Tournée au Japon ; Tokyo, Kumamoto, Omuta, Morioka.

- Représentations en Bourgogne, Alsace, Région Parisienne.

- Théâtre du Sentier des Halles, Paris.

L'ORGUE A REMONTER LE TEMPS spectacle musical

- Festival de musique classique d'Uzès.
- Tournées J.M.F.

1987

DE LA BOUCHE A L'OREILLE chansons à l'orgue de barbarie

Commande du Festival des Arts et de la Table de Roanne.

1986

PIERRE ET LE LOUP marionnettes à fil et orgue de barbarie

- 500 représentations dans de nombreux théâtres parisiens et de province de 1986 à 1989.
- Programmation officielle Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières.
- Tournées J.M.F (Jeunesses Musicales de France).
- Festival de théâtre jeune public de Metz.

1983

CHANSONS DE RUES

- Aéroport de Paris.
- Festival international des orgues de Barbarie.

La Presse

EVENEMENT TELERAMA, février 2004

" Après Ginette Guirolle et le Nombriil d'Adam, les Rémouleurs glorifient la main à travers une succession de petits courts métrages vivants, inspirés par les univers sensuels et violents des duos pour violons de Berio et de Bartok et les troublantes images du " Cyclope ". Cette étrange machine, inspirée des techniques du 18ème siècle, projette des reflets en couleurs au grain particulier, ni vidéo, ni cinéma, et a reçu le prix Lumière aux trophées Louis Jouvét 2000. Un spectacle sur le plus petit dénominateur commun aux humains : la main, ici dévoilée dans sa plus troublante intimité. "

FIGARO - JANVIER 2005

Lubie. un magnifique jeu de lumières et de mains

(...) Ces minuscules chansons de geste sont à la fois amusantes et profondes, provocantes et douces et sans conteste singulières. Dès la première minute, le public est transporté dans une ambiance magique qui rend un hommage respectueux à la main, plus petit dénominateur commun aux humains.

LE PARISIEN- JANVIER 2005

En compagnie de deux violonistes, Anne Bitran fait son théâtre à mains nues. Elle utilise l'ombre et la lumière du Cyclope, cette machine optique entre vidéo et cinéma inspirée des techniques du XVIIIe siècle, qui projette des reflets en couleurs au grain particulier. Tout d'abord déstabilisantes, les ombres géantes de ses mains sur l'écran blanc se font familières, douces, bagarreuses, joueuses et parfois coquines au son de duos musicaux. Et personne ne dit " pouce ! " quand la musique s'élève, emportant les spectateurs dans la magie de ses mouvements.

Corinne Nèves

TELERAMA - RUBRIQUE CULTURE - JANVIER 2005

Depuis douze ans, le Théâtre de la Marionnette, à Paris, nomadise. Il vient de trouver refuge dans des églises parisiennes, où la marionnettiste Anne Bitran installe une moderne lanterne magique, le Cyclope, poétique rétroprojecteur mis au point par son complice Olivier Vallet. Sur une toile tendue au milieu de la nef, la comédienne projette des images floutées de ses mains. Tour à tour gantées ou dénudées, transformées en oiseaux de proie par la grâce d'une bille de verre ou en grenouille ayant gobé une mandarine, elles s'affrontent, se caressent, façonnent un personnage hébété à partir d'un vulgaire bloc de pâte à modeler.

Artiste sans domicile fixe, Anne Bitran n'en est pas à sa première incursion hors des théâtres. Voilà déjà huit ans, elle donnait vie à Ginette Guirolle, décapante marionnette de bar... Mais sa dernière Lubie acquiert une dimension toute particulière dans les églises parisiennes, " Il y a un timbre particulier et aussi une résonance avec l'iconographie religieuse, où les mains sont très présentes " note la comédienne. Ses expérimentations visuelles à mains nues sont portées très haut par la musique de Bartok et de Luciano Berio, servie par le sidérant duo de violons de Julian Boutin et Frédéric Aurier.

Mathieu Braunstein