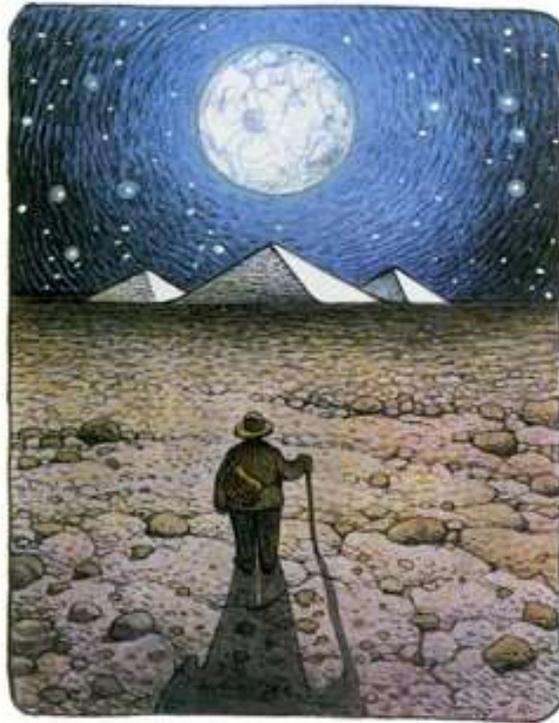

Un spectacle de la Compagnie
Atelier de l'Orage

MEKTOUB

D'APRÈS L'ALCHIMISTE DE P. COELHO

THÉÂTRE - RÉCIT

Création 2022

À partir de 7 ans

Durée : 1h10

La Compagnie Atelier de l'Orage est soutenue par

 île de France

LE DÉPARTEMENT
— TERRE D'AVENIR —

Grand Paris Sud
Seine - Essonne - Sénart

 VILABÉ

L'HISTOIRE

Santiago est un jeune berger qui vit seul avec ses brebis au beau milieu des plaines de l'Andalousie. Une nuit, au pied d'un sycomore qui pousse au milieu d'une vieille église abandonnée où il a trouvé refuge pour la nuit, il fait un rêve étrange de pyramides et de trésor caché.

Le lendemain, aidé d'une vieille gitane et d'un mystérieux Roi de Salem, il vend son troupeau et s'embarque sur le premier bateau en partance pour Tanger. À peine arrivé, il s'y fait voler tout son argent et doit travailler plusieurs mois dans une boutique de cristaux avant de pouvoir reprendre sa route à travers les sables du désert. Mais la guerre entre les clans fait rage et sa caravane doit se réfugier dans l'oasis de Fayoum. Là, Santiago rencontre Fatima dont il tombe amoureux dès le premier regard et devient même conseiller spécial du chef de l'oasis.

C'est alors que se présente à lui un étrange personnage au pouvoir surnaturel qui le convainc de tout abandonner une nouvelle fois et de poursuivre sa route en quête du trésor caché.

Fait prisonnier par une tribu rebelle, il réussit à se transformer en vent pour survivre avant d'arriver au pied des pyramides où il se met à pleurer.

« Là où ton cœur pleurera, là se trouve ton trésor » lui avait dit son nouvel ami avant de le quitter.

Alors Santiago commence à creuser, à creuser encore et encore durant une journée et une nuit entière, sans rien trouver.

Au petit matin, épuisé et dépité, Santiago conte son histoire à un groupe de soldats qui passait par là. Alors le plus grand d'entre eux, celui qui devait être leur chef éclate d'un énorme rire et lui dit :

« Tu sais quoi, moi aussi, il y a deux ans de cela, à cet endroit précis où tu as creusé toute la nuit, j'ai fait un rêve pareil au tien. Un enfant me prenait par la main et me conduisait jusqu'en Andalousie et là, au pied d'un sycomore qui poussait au milieu d'une vieille église abandonnée il me disait : « Si tu viens jusqu'ici tu trouveras un trésor caché ». Mais moi, moi je ne suis pas assez fou pour tout abandonner, pas assez fou pour traverser le désert seulement parce que j'ai fait un rêve. Allez, rentre chez toi ».

Alors le jeune berger relève la tête et écoute le vent et dans son chant il entend la voix de Fatima qui l'appelle. « J'arrive Fatima, j'arrive ».

LA NOTE D'INTENTION

UNE MISE EN ABÎME DU THÉÂTRE

Depuis plus de 20 ans, j'ai créé une dizaine de spectacles « Jeune public ». Spectacles sensibles et poétiques, à partager en famille ou sur le temps scolaire. Spectacles pluridisciplinaires mêlant Théâtre, Musique et Marionnette où l'art du récit a progressivement trouvé une place centrale, cherchant dans ce retour à l'oralité une forme de communication directe et immédiate avec les spectateurs. Ces dernières années, parallèlement à mon travail de création, j'ai également été amené à imaginer et animer de nombreux modules de « sensibilisation » ou « préparation » au spectacle. Accompagné d'un musicien et/ou d'un comédien de la compagnie, je suis allé à la rencontre des publics - dans les écoles, les collèges, les médiathèques - parler de notre travail et présenter de courtes scènes ou extraits musicaux. J'ai alors toujours été frappé par la qualité d'écoute rencontrée. Cette forme hybride - à mi-chemin entre la conférence et le spectacle - nous permettait paradoxalement de toucher notre auditoire (parfois jugé difficile) d'une manière à la fois simple et profonde.

De là est née l'idée directrice de cette nouvelle création : le Théâtre-Récit. Les cinq artistes au plateau seront tour à tour ou simultanément conteurs et acteurs de la fable. A tout moment, une scène jouée pourra être interrompue par l'intrusion du récit et inversement. Ces sauts narratifs, nous permettrons de jouer tout au long du spectacle avec la convention théâtrale - niant la fiction du Théâtre à chaque instant et se faisant la réaffirmant dans tout son éclat.

Car ce qui est en jeu ici est bien l'essence même du Théâtre, qui n'existe que dans l'instant et la mémoire partagée de cet instant. Art de l'éphémère, il se réinvente à chaque seconde et fait de chaque spectateur le co-auteur du spectacle. Ainsi mis à nu, le Théâtre retrouve sa force créatrice et son pouvoir évocateur, véritable porte ouverte sur l'imaginaire ; celui des artistes bien sûr mais aussi et surtout celui des spectateurs réunis... « Ici, maintenant ».

UNE RÉÉCRITURE DU TEXTE ET DE L'HISTOIRE

Après avoir, ces dernières années, adapté à la scène de nombreux contes traditionnels amérindiens, africains et indiens, une pièce du répertoire yiddish ou orchestré une création collective autour du Japon, j'avais aujourd'hui envie de travailler à partir d'un texte (non-théâtral), d'un auteur contemporain. Dès lors, le roman de Paulo Coelho : *L'Alchimiste* s'est imposé à moi comme une évidence... Une jolie fable initiatique, une belle histoire d'amour, de quête, de rêve, de vent, d'ailleurs... pour nous rappeler la richesse de nos différences et ouvrir nos cœurs endurcis.

L'Alchimiste de Paulo Coelho est inspiré d'une nouvelle de Jorge Louis Borges rédigée en 1931: «Le conte des deux rêveurs», dont on retrouve de nombreuses autres versions beaucoup plus anciennes, notamment dans les traditions soufis et juives ashkénazes.

Nous inscrivant délibérément dans une démarche de création et d'un retour à l'oralité, nous ne resterons pas fidèles au texte de l'auteur brésilien et n'hésiterons pas non plus - à la manière des grands rhapsodes de l'antiquité grecque - à puiser dans l'une ou l'autre de ces versions, coupant certains épisodes pour en rajouter d'autres selon notre propre fantaisie et les exigences du plateau.

UN ESPACE SCÉNIQUE ORIGINAL

Chaque nouvelle création est pour nous l'occasion d'expérimenter un rapport scène/salle différent en élaborant des dispositifs scéniques qui incluent les spectateurs : Demi-cercle, cabaret, cercle, bi-frontal... Pour ce nouveau spectacle nous avons imaginé un espace scénique quadrifrontal : un espace vide, sans fond de scène ni quatrième mur, un carré de 6x6 mètres fermé des quatre côtés par le public, installé sur de petits gradins fournis par la compagnie.

Seul élément de scénographie, l'aire de jeu sera recouverte d'un vélum. Fixé aux quatre coins par un système de cordes et poulies, nous pourrons en modifier hauteur et inclinaison et ainsi créer des espaces de jeu différents, évoquant au fil de l'histoire : la baraque de la gitane, la boutique de cristaux, la tente de l'alchimiste... De couleur clair, il servira également d'écran pour y projeter ombres et images animées.

Pour le reste, nous habillerons la scène avec quelques accessoires-signes qui qualifieront l'espace de manière ponctuelle selon nos besoins : une branche pour évoquer l'arbre, un triangle de tissu pour la voile du bateau, une planche de bois pour l'étal du marché de Tanger, une poignée de terre pour les sables du désert...

Ce dispositif présente en outre un avantage supplémentaire. Il nous permet d'être totalement autonomes techniquement et donc de présenter notre travail tant dans les théâtres que dans les salles non-équipées, à la rencontre des publics. Un Théâtre partout, un Théâtre pour tous.

UN SPECTACLE MUSICAL

Pour illustrer musicalement le périple de Santiago, Arnaud Delannoy et Paul Levis - musiciens-compositeurs du spectacle - créeront une musique métisse, entre tradition et modernité. Au riche répertoire de chants et musiques arabo-andalous se mêleront des sonorités plus contemporaines : guitare électrique et boîtes à rythme. Au fur et à mesure de l'avancée de Santiago vers l'Égypte, leurs compositions s'enrichiront de sons et mélodies puisés dans la musique arabe. Toutes ces musiques et chants seront interprétés en direct par les artistes présents au plateau.

UNE ÉQUIPE ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE

Ayant travaillé durant de nombreuses années avec une équipe artistique permanente, nous aimons au contraire à présent nous entourer, à l'occasion de chaque nouveau spectacle, de savoir-faire et compétences différentes. Pour cette nouvelle création nous travaillerons avec Karine TRIPIER, comédienne/chanteuse cofondatrice de la compagnie et Arnaud DELANNOY, conteur/musicien avec lequel nous avons créé nos précédents spectacles depuis une dizaine d'année mais également Thierry BILISKO, comédien/conteur nourrit au biberon de l'improvisation et du théâtre masqué ainsi que Malou RIVOALLAN, comédienne et Paul LEVIS, musicien-compositeur qui travaillent depuis de nombreuses années avec la compagnie de Frederick SONNTAG (Théâtre contemporain).

Comme lors de nos dernières créations, nous nous attacherons les services de la plasticienne Einat Landais pour les accessoires scéniques, les costumes et marionnettes du spectacle. L'univers pictural de la période « tunisienne » de Paul KLEE sera notre point de départ.

GILLES CUCHE : METTEUR EN SCÈNE

Formé à l'Université Paris X, il y découvre les travaux de quelques-uns des grands réformateurs du Théâtre du XXe S : Craig – Meyerhold – Copeau - Artaud et Grotowski, avant de se passionner pour ceux d'Eugenio Barba sur lequel il rédigera son mémoire de maîtrise en 1989, à son retour d'un séjour au Danemark où réside la compagnie. L'année suivante, il fonde la Compagnie Atelier de l'Orage qu'il dirige depuis lors. Ses dernières créations, sont : *Ô Baobab* - contes et musiques d'Afrique en 2015 et *Namasté* - contes et musiques des Sages de l'Inde en 2018, suivis de *Tristan & Yseult* en 2019, *Pierre et le Loup* en 2020 et *Poètes vos Papiers* en 2021.

ARNAUD DELANNOY MUSICIEN-COMPOSITEUR / CONTEUR

A l'âge de 5 ans, il débute le piano et quelques années plus tard, la clarinette et la guitare. Adolescent, il découvre le travail de la Compagnie Atelier de l'Orage et subit l'influence musicale de ses spectacles. Après des études classiques en piano et en violoncelle, il apprend en autodidacte de tous les instruments qui lui passent entre les doigts et en joue désormais de près d'une centaine : cordes, vents ou percussions du monde entier. Au théâtre, il joue pour la première fois avec la Compagnie Atelier de l'Orage en 2011 dans *Le Dabbouk* et en 2013 dans *Hashigakari* dont il crée l'intégralité de la musique. En 2014, il monte sous la direction de Gilles CUCHE une petite forme : *Gilgamesh*, où seul en scène, accompagné de ses instruments, il s'initie à l'art du récit. En 2015, ils créent ensemble : *Ô Baobab* - contes et musiques d'Afrique, en 2017 : *Namasté - contes et musiques des sages de l'Inde* puis en 2019 un nouveau solo : *Tristan & Yseult - Forever* puis en 2020 une version de poche de *Pierre et le loup* où il joue de tous les instruments de l'orchestre.

THIERRY BILISKO COMÉDIEN

Thierry Bilisko est un comédien polymorphe aux multiples talents : improvisation, théâtre, chant, chœur ou clown. Au théâtre, on l'a vu ces dernières années dans *La Résistible ascension d'Arturo Ui*, de Brecht, *Fausse moustache*, *la comédie musicale* de Raphaël Callandreau et *Hairspray* mis en scène par Ned Grujic aux Folies Bergères. Il participe également à de nombreux projets en improvisation théâtrale, notamment au sein de l'équipe de *New, la comédie musicale improvisée* et de la Compagnie Paris Impro. Il joue actuellement *Des souris et des hommes* avec la Compagnie du Géant noir, qu'il a co-fondée en 2012, et il sera fin 2021 dans une nouvelle adaptation du *Songe d'une nuit d'été*, mis en scène par Marion Champenois et Eva Dumont. *Mektoub* est sa première collaboration avec la Compagnie Atelier de l'Orage.

KARINE TRIPIER COMÉDIENNE / CHANTEUSE

Formée à l'École Internationale du Mimodrame Marcel Marceau et à l'École du Passage de Niels Arestrup où elle travailla également sous la direction de Bruce Meyers du CIRT de Peter Brook, elle est cofondatrice de la compagnie. Pendant quinze ans, elle a participé à toutes ses créations tout en menant une recherche personnelle autour du travail vocal et du chant. Ces dernières années, elle a travaillé avec la Compagnie Artefact et a participé en tant que comédienne/chanteuse à la création de ses deux derniers spectacles : *Alaska Forever* et *Owa*. En 2015, elle crée et joue pour la Compagnie Atelier de l'Orage : *Ô Baobab - Contes et musiques d'Afrique*, en 2017 *Namasté - Contes et musiques des sages de l'Inde* et en 2020, la version de poche de *Pierre et le Loup*.

MALOU RIVOALLAN COMÉDIENNE

Formée aux Conservatoires de Nantes et du Mans en art dramatique, elle intègre en 2013 l'ESTBA (École supérieure de théâtre Bordeaux – Aquitaine) sous la direction de Catherine Marnas. En 2015, elle part un mois à Buenos Aires pour la création de *El Syndrome* mis en scène par Sergio Boris, joué au Festival d'Avignon In en 2015. En 2016, elle obtient le DNSC (diplôme national supérieur du comédien) ainsi qu'une licence en Arts du Spectacle. Elle intègre ensuite l'Atelier du Théâtre de la Cité à Toulouse et continue de se former auprès de metteurs en scène comme Julien Gosselin, Marion Guerrero et Georges Bigot. Depuis 2017, elle travaille comme comédienne et musicienne pour l'auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag . En 2021 elle crée sous la direction de Gilles Cuche : *Poètes vos papiers, récital de poésie engagée* en direction d'un public d'adolescents. *Mektoub* est sa deuxième collaboration avec la Compagnie Atelier de l'Orage.

PAUL LEVIS MUSICIEN-COMPOSITEUR

Depuis 2003 il a travaillé avec Frédéric Sonntag et la Compagnie Asanisimasa sur une quinzaine de pièces de théâtre et de formes performatives en tant que compositeur, musicien, parfois comédien et plus épisodiquement, avec différentes compagnies entre 2010 et 2020.

En tant qu'arrangeur et musicien, il a également participé aux enregistrements de plusieurs albums et joué sur scène avec plusieurs groupes de la scène indépendante. Parallèlement, il a animé de nombreux ateliers d'initiation et de création musicale auprès de publics jeunes (ou moins jeunes) en milieu scolaire, associatif, ou dans le cadre de son activité théâtrale.

Il a rejoint la Compagnie Atelier de l'Orage en 2021 pour la création de Mektoub, et travaille parallèlement à ses propres projets musicaux.

EINAT LANDAIS PLASTICIENNE

Après avoir étudié à l'école de cinéma « Camera Obscura » en Israël, elle arrive en France et apprend la scénographie avec Gilone Brun et Daniel Lemahieu. Elle conçoit et réalise des décors de théâtre et des accessoires dès 1993. Parallèlement, Thierry François lui enseigne la création de masques. En 1997, lors d'un séjour en Indonésie pour une production de la Compagnie « l'Entreprise » de François Cervantes, elle découvre le monde de la marionnette. De retour en France, elle suit une formation au « Théâtre aux mains nues », dirigée par Alain Recoing et depuis 1997 conçoit et réalise marionnettes et masques pour différentes compagnies parmi lesquelles : le Théâtre Sans Toit, Nada Théâtre, La Fabrique des Arts d'à Côté, Théâtre du Risorius, Institut International de la Marionnette, Les Anges au Plafond ...

Depuis 2008, elle réalise les marionnettes, accessoires et décors des spectacles de la Compagnie Atelier de l'Orage : Wakan Tanka, Le Dibbouk , Hashigakari, Ô Baobab et Namasté.

LA COMPAGNIE

« La Compagnie Atelier de l'Orage trace modestement et pour son compte, les voies d'un nouveau théâtre populaire qui ne cherche ni à réunir de grandes foules, ni à appliquer des théories ambitieuses. (...) Elle s'est simplement jurée d'émouvoir et de réjouir le public qui vient dans son petit théâtre, comme jadis à la veillée, pour le plaisir de la rencontre et de l'échange. »

Robert Abirached – Mars 1999

Initialement inspirée par les travaux d'Eugenio Barba, la Compagnie Atelier de l'Orage a développé un langage scénique original – mêlant théâtre, musique et chant – où l'art du récit a progressivement trouvé une place centrale, cherchant dans ce retour à l'oralité une forme de communication directe et immédiate avec les spectateurs.

S'inscrivant délibérément dans le champ d'un théâtre « éducatif et citoyen », elle puise le plus souvent son inspiration dans le large fond des contes et musiques du monde, convaincue qu'en ces périodes troubles de montées des communautarismes et de repli sur soi, la culture en général et le théâtre en particulier sont outils de tolérance et de compréhension mutuelle.

Techniquement autonomes, ses spectacles peuvent être joués partout dans les théâtres ou en décentralisation, à la rencontre des publics.

Depuis 2004, parallèlement à son travail de création, la compagnie assure également la direction artistique et organise Les Hivernales, festival itinérant en Essonne qui réunit une vingtaine de communes rurales du département et est devenu – au fil des ans – l'une des manifestations culturelles incontournables du territoire.

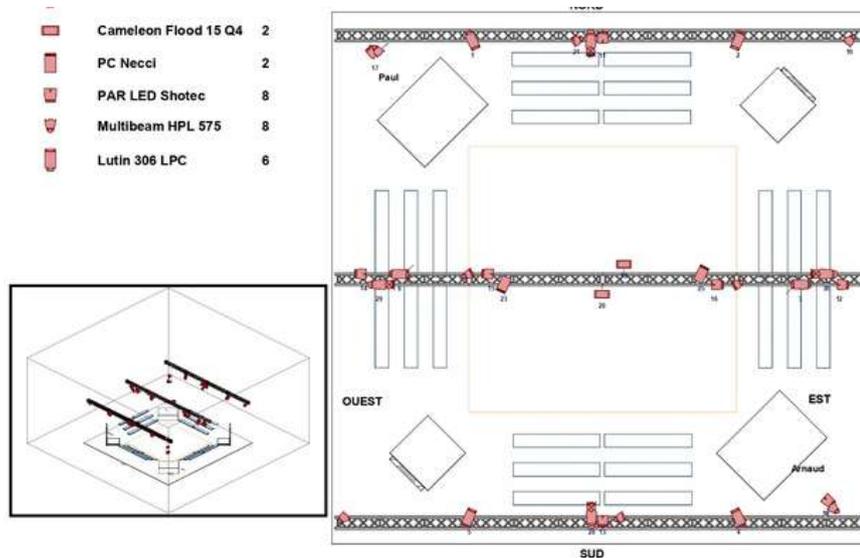
FICHE TECHNIQUE

« Mektoub » a été créé dans un dispositif scénique original, en en quadri-frontal, pouvant accueillir environ 120 / 140 spectateurs par représentation.

Techniquement, le spectacle est totalement autonome. La compagnie fournit : scènes, gradins, lumière, son ainsi que les cas échéant les structures de pont autoportés pour les salles non-équipées.

CONDITIONS TECHNIQUES IDÉALES (SINON, NOUS CONSULTER) :

- Espace au sol : 12x12 m
- Hauteur sous grill ou perches : 5,5 m
- Sol : Plateau avec plancher sombre ou tapis de danse noir

MEKTOUB

D'APRÈS L'ALCHIMISTE DE P. COELHO

ÉQUIPE DE CRÉATION

Espace scénique et Mise en scène : Gilles CUCHE

Interprètes : Thierry BILISKO / Arnaud DELANNOY / Paul LEVIS /
Malou RIVOALLAN / Karine TRIPIER

Scénographie et Accessoires : Einat LANDAIS

Costumes : Nadia REMOND

Création lumière : Gilles ROBERT

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée du spectacle : 1h10

Public recommandé : dès 7 ans

Scolaire : Primaires et collèges

DIRECTION ARTISTIQUE

Gilles CUCHE

06 37 99 46 48

cieatelierdelorage@gmail.com

ADMINISTRATEUR DE TOURNÉE

Hernán BONET

06 68 60 76 26

administration@atelierdelorage.com

Compagnie Atelier de l'Orage
Espace Culturel « La Villa »
Rue JC Guillemont - 91100 Villabé

www.atelierdelorage.com

La Compagnie Atelier de l'Orage est en résidence à Villabé
Elle est subventionnée par la DRAC Ile de France, la Région Ile de France, le Conseil Départemental
de l'Essonne et Grand Paris Sud Agglomération