Un spectacle de la Compagnie
Atelier de l'Orage

MEKTOUB

d'Après l'Alchimiste de Paulo Coelho

Le spectacle a reçu le soutien de :

Création 2022
À partir de 7 ans
Durée 1h10 mn

" Là où ton cœur pleurera, là se trouve ton trésor ... "

P.Coelho

Note d'Intention

Depuis plus de 25 ans, j'ai créé une quinzaine de spectacles « Tout public » à partager en famille ou sur le temps scolaire. Au fil des ans et des créations, j'ai ainsi développé un langage scénique original - 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.
Après avoir, ces dernières années, adapté à la scène de nombreux contes traditionnels du monde entier, je souhaitais travailler à partir d'un texte (non-théâtral), d'un auteur contemporain vivant. Dès lors, le roman de Paulo Coelho 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.

Dans un dispositif scénique original en quadri-frontal, cinq artistes au plateau sont tour à tour ou simultanément conteurs et acteurs de la fable. A tout moment, une scène jouée peut être interrompue par l'intrusion du récit et inversement. Ces sauts narratifs, nous permettent 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 ».

Gilles CUCHE

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 avec ses bêtes, il fait un rêve étrange de pyramides et de trésor caché.
Le lendemain, encouragé par une vieille gitane, il vend son troupeau et s'embarque sur le premier bateau en partance pour Tanger.
A peine arrivé, il s'y fait voler tout son argent et doit travailler plusieurs mois dans une boutique d'un vieux marchand 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 refugier 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, quand au petit matin …

Équipe artistique

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 Dibbouk* 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 : T*ristan & 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, le 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.

Instruments

Arnaud Delannoy joue de très nombreux instruments du monde entier. Paul Levis joue de la guitare, du clavier électrique et de la boite à rythme. Ensemble ils ont composé pour ce spectacle une musique métisse entre orient et occident, tradition et modernité. La musique arabo-andalouse fut la première source d'inspiration de leur travail. Née en Espagne dans les provinces de Grenade, Séville et Cordoue en Andalousie, entre le VIIe siècle et la fin de la Reconquista au XVe siècle, cette musique est déjà le fruit d'un métissage de la musique médiévale européenne et des musiques arabes, berbères et juives séfarades. Les instruments traditionnels qu'elle utilise, portent la trace de ces échanges culturels. Pour le spectacle Arnaud Delannoy en a sélectionné trois :

Le Qanûn est une cithare très répandue du Maghreb à l'Iran, la plus ancienne mention écrite de cet instrument se trouvant dans les « Mille et une Nuits ».
Sa sonorité rappelle la harpe, en plus brillant, avec la possibilité de jouer les « quarts de tons », notes n'existant pas dans la musique occidentale mais présentes dans les musiques arabes et persanes.
Il comporte généralement 27 chœurs (notes) de trois cordes chacun, pouvant être pincées par les deux mains. Les index portent des plectres permettant un son plus brillant et une plus grande virtuosité dans le jeu mélodique, les autres doigts étant utilisés pour jouer l'accompagnement. La main gauche peut également actionner des leviers qui permettent d'abaisser ou de monter les notes.

Le Ney est une flûte en roseau, présente de l'Égypte à l'Iran. Le Ney utilisé dans le spectacle est un Ney turc. Il s'agit d'une flûte oblique, l'angle avec la bouche étant entre celui d'une flûte traversière et celui d'une flûte droite. Le son est produit en créant un filet d'air très étroit sur le biseau de l'embouchure. C'est ce souffle très audible qui rend cette flûte si singulière.
Le Ney égyptien est identique en tout point au turc à l'exception de la forme de l'embouchure ; le Ney iranien est quant à lui très différent, tant au niveau de la technique de jeu que de la sonorité.

L'Oud est l'instrument à cordes le plus représentatif et le plus connu de la musique arabe. Ses origines remonteraient au deuxième millénaire avant J-C, en Mésopotamie. Il possède généralement cinq choeurs de deux cordes et une corde basse. La caisse de résonance, bombée et très large, donne à l'Oud l'apparence d'une poire coupée en deux. L'instrument peut descendre aussi grave qu'un violoncelle. L'absence de frettes (barres métalliques présentes sur les guitares) permet d'effectuer des effets de glissando et de vibrato, d'accéder aux quarts de tons de la musique arabe, et lui confère une sonorité plus sourde que la guitare.
L'Oud est à l'origine du Luth européen très utilisé dès la Renaissance (le mot Luth provient de Laud, dérivant de l'arabe Al Oud).

La musique arabe classique est l'autre source d'inspiration musicale du spectacle. Les percussions y ont donc une place très importante. Dans le monde arabe, celles-ci sont très nombreuses, Arnaud Delannoy a choisi celles dont le timbre l'attirait le plus, dont la technique lui semblait la plus intéressante, et qui pourrait être jouées debout. N'étant pas percussionniste au départ, leur apprentissage a été pour lui l'occasion d'élargir ses compétences instrumentales. Quatre instruments ont été retenus :

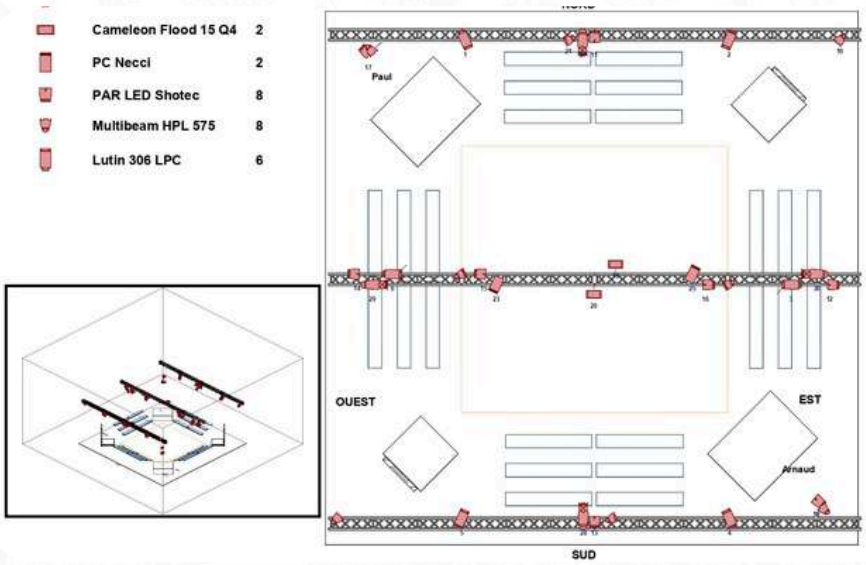
Le Târ, grand tambour sur cadre à la sonorité profonde, pouvant être aussi bien joué debout qu'assis. Son timbre est très évocateur d'une marche dans le désert.
Le Riqq est un petit tambourin à cymbalettes à la technique unique offrant une bien plus large palette de sonorités que sa taille ne le laisserait supposer.
La derbouka, ou doumbek, la plus connue des percussions arabes, au son énergique et puissant invitant à la danse.
Le Daf, grand tambour kurde comportant des rangées d'anneaux venant frapper la peau, possède une sonorité impressionnante et remplit l'espace à lui seul. Les joueurs de Daf jonglent véritablement avec l'instrument, le lançant en l'air et le rattrapant entre deux frappés.

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 : 16x12 m
- Hauteur sous grill ou perches : 5,5 m
- Sol : Plateau avec plancher sombre ou tapis de danse noir



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 joué 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.

MEKTOUB

D'APRÈS L'ALCHIMISTE DE P. COELHO

ÉQUIPE DE CRÉATION

Adaptation, mise en scène et espace scénique : 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, collèges et lycées (Pass Culture)

DIRECTION ARTISTIQUE

Gilles CUCHE
06 37 99 46 48
cieatelierdelorage@gmail.com

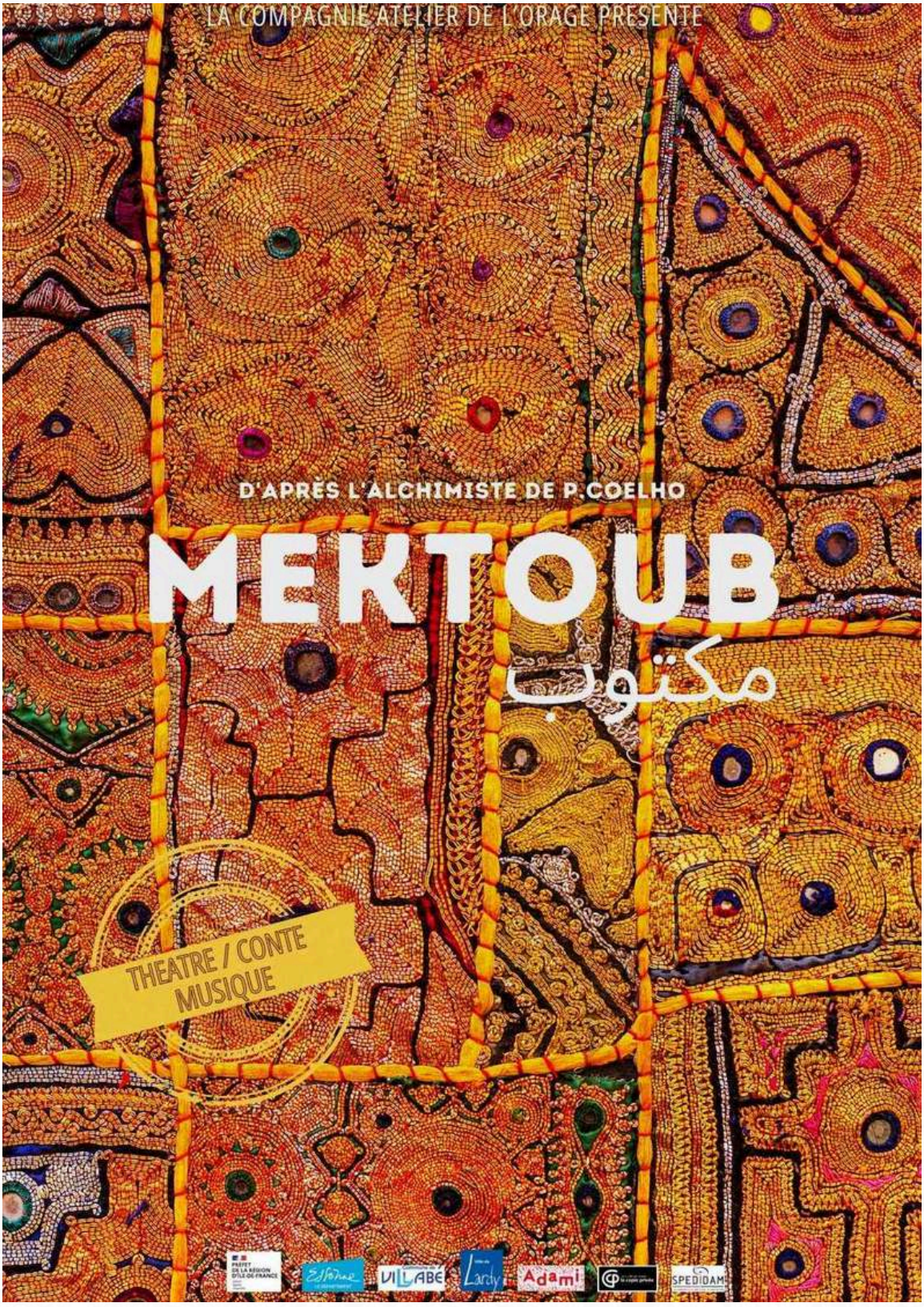
ADMINISTRATEUR DE TOURNÉE

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


LA COMPAGNIE ATELIER DE L'ORAGE PRESENTE
D'APRÈS L'ALCHIMISTE DE P.COELHO
MEKTOUB
مكتوب
THEATRE / CONTE
MUSIQUE