

LE MONDE D'APRÈS NOUS

SPECTACLE CLOWNESQUE

SUR LE MONDE D'APRÈS LE PRÉSENT D'AVANT

INTERPRÉTATIONS

Vulcano - François Pilon

Monsieur Olive - Olivier Ledauphin

Mise en scène - Jean-Christian Guibert

Deux clowns constatent dans les yeux du public que le monde va mal,
que rêves et espoirs semblent éteints...

Ils tentent d'aider chacun à ramener à chacun le «petit truc» qu'on a tous au fond de nous,
le «petit truc»... mais si tu sais... «ce petit truc là,
celui qui fait qu'on sourit le matin par exemple.»

Ils nous emmènent dans leurs imaginaires, révélant les injonctions paradoxales de l'humanité
sur le monde actuel et ses habitants. Ils en profitent pour poser les bases d'un nouveau monde.

TÉMOINS DES DIFFICULTÉS DE L'HUMANITÉ, LES AUTEURS ONT DÉCIDÉ DE CONFIER À LEURS CLOWNS LEURS QUESTIONNEMENTS SUR LE MONDE D'APRÈS.

Quel futur pour le monde d'aujourd'hui ? Quels sont les rêves d'aujourd'hui pour demain ? Peut-on rester libre et heureux dans un monde de plus en plus complexe ? Ne serait-il pas plus simple de tout oublier et recommencer à zéro ? Et si demain commençait aujourd'hui ? Si je pars dans le nouveau monde, est-ce que je perds mes points de fidélité ? Il y a le monde d'avant, et celui d'après, un passage. Où est ce passage ? Peut-on y aller à nos souhaits ? Pour arriver dans le monde d'après, faut-il partir du monde d'avant ou du monde de maintenant ? Le monde d'après est-il la suite du monde d'avant ? Ou constitue-t-il plutôt une rupture ? Ne représente-t-il pas plutôt un changement de paradigme ? Le monde d'après fait-il rêver ? Mes rêves du monde d'avant marchent-ils dans le monde d'après, ou faut-il en apporter de nouveaux ? Les cauchemars du monde d'avant sortent-ils des rêves du monde d'après ? Ou plutôt l'inverse ? Et si la peur du monde d'après était la raison pour laquelle nous restons dans le monde d'avant ? Quoi de neuf dans le nouveau monde ? Si on part tous dans le monde d'après, qui s'occupe du monde d'avant ? Le monde d'avant et le monde d'après sont-ils liés ? Et si le monde d'après commençait par une partie de badminton ? Comment se préparer au monde d'après ? Le monde d'après est-il loin, ou tout proche ? Depuis combien de temps sommes-nous dans le monde d'après ? Le monde d'après est-il un retour en arrière ? Et si oui, jusqu'où ? A moins qu'il ne soit un retour vers le futur... et si oui, jusqu'à quand ? Où se procurer son visa pour le monde d'après ? Quand commence le monde d'après ? Le monde d'après est-il mort avant d'être né ? Le monde d'après peut-il être intérieur ? Que trouverons-nous dans le monde d'après l'après ? Si le monde d'après est pire que le monde d'avant, peut-on revenir dans le monde d'avant après le monde d'après ? Qu'y avait-il dans le monde d'avant le monde d'avant ? Qu'est-on obligé d'abandonner du monde d'avant pour pouvoir entrer dans le monde d'après ? Si on part tous dans le monde d'après, qui part en dernier ? Les rêves du monde d'avant marchent-ils dans le monde d'après, ou faut-il en apporter de nouveaux ? Le monde d'après est-il un bonbon en arrière ? Si oui, jusqu'où ? A moins qu'il ne soit un retour vers le futur... et si oui, jusqu'à quand ? Le nouveau monde est-il confortable ? Pourrai-je garder ma télé ? Est-ce qu'on pourra y payer en 4 fois sans frais ? Les euros sont-ils valables dans le monde d'après ? Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas rater dans le monde d'après ? Comment s'habiller dans le monde d'après ? Comment se faire comprendre par les autochtones dans le monde d'après ? Le monde d'après : y a-t-il des recettes sans gluten ? Une visite de courtoisie est-elle envisageable avant une

LE BESOIN DE RÊVER COMME POINT DE DÉPART

En 2020 entre deux confinements, la cie inEX- crée au théâtre de Romainville un cabaret sur le thème : “De quoi rêvez-vous pour demain ?”

Question posée à l'ensemble du public.

Devant la pauvreté des réponses et la difficulté à se projeter dans le futur, les notions de “Rêves” et de “Monde d'après” nous paraissent tant urgentes que riches de promesses.

“Le Monde d'Après Nous” est la suite de ce travail.

Rêver....

Le rêve est une nécessité physiologique. Des processus créatifs en émergent, de grandes inventions scientifiques en sont issues, des textes bibliques y auraient été révélés... la liste est longue pour parler de la part profonde du rêve dans l'histoire de l'humanité, et de la part du rêve dans son quotidien.

Le rêve dont nous parlons est synonyme de créativité, d'imagination, d'aspiration, d'ambition, d'appétence, d'idéal, d'espoir.

Pour vivre, il faut rêver.

Abreuvé d'images, d'effets spéciaux et de situations anxiogènes, l'humain est-il encore capable de rêver son avenir ? Et si oui, comment empêcher les cauchemars de prendre le pas sur la réalité ?

Sans clown, pas de rires
Sans rires, pas de bonheur
Sans bonheur, pas d'espoir
Sans espoir, pas de rêve
Sans rêves, pas de vie

POURQUOI LES CLOWNS ?

POURQUOI CES CLOWNS ?

Le clown est l'expression de la liberté, à la fois lucide, profond, grave et joueur. Il joue de toutes les palettes de l'acteur : physique, émotionnelle, intellectuelle. Son habileté à se plonger dans le présent tout autant qu'à s'en extraire, son aptitude à rendre drôle et touchant le drame font du clown le grand spécialiste des situations désespérées. Il permet de regarder notre humanité avec distance et humour. C'est un personnage qui apporte la légèreté nécessaire pour prendre de la hauteur et voir plus loin.

Qui mieux que lui peut contribuer à nous faire réfléchir en pleine urgence ?

Qui peut mieux que lui provoquer notre capacité de rêver en pleine crise ?

Vulcano et monsieur Olive s'opposent par leur énergie, leur appréhension du réel, leur rapport au temps. Leurs incompréhensions et agacements les mènent à la confrontation, les oblige à l'association.

Monsieur Olive est direct, droit, concret. Fondamentalement en colère contre le monde injuste, il est impatient et toujours sensible.

Vulcano s'émerveille pour un rien, facilement contemplatif, il est plus lent. Optimiste par ignorance, il est prêt à toutes les compromissions pourvu qu'on l'aime.

Pris par les rêves qu'ils racontent, ils y croient, oublient, se perdent dans les niveaux de rêves... mêlant idées profondes et réflexions prosaïques, moments poétiques et mise en abîme, engagement physique et parole active.

Le rêve déclenche une tension créative entre la réalité du présent et l'appréhension de l'avenir, future nouvelle réalité.

Cette tension alimente quête de progrès, croissance et évolution. Elle nous pousse à l'action.

Vulcano et M. Olive font ça tout le temps !.

MATÉRIALISER SES RÊVES COMME DESTINATION

« Rire de mes peurs, est une manière d'entendre mes peurs, mais de ne pas leur donner toute la place. C'est une manière de partager ce qui est vécu par nombre de personnes. C'est une manière de nous sauver. La crise permet d'apprécier les choses simples... »

Le clown fait rire de lui, pas des autres. J'aimerais que les gens sortent du spectacle détendus, en ayant ri de choses graves, avec une petite lumière dans l'oeil. »

Olivier Ledauphin, clown interprète

« Ce que j'aime sur scène, c'est partager des sensations fortes. Au théâtre, tout le monde est dans le présent de la représentation. Ça permet d'éloigner la peur du futur. Rire me permet d'être au présent, de partager avec les autres. Je rêve que les gens soient heureux du spectacle, fatigués d'avoir ri ensemble, et nourris d'un nouvel élan pour agir. »

François Pilon, clown interprète

“Je veux que Olivier Ledauphin et François Pilon, amis et partenaires de longue date, soient au sommet de leur art. Je désire avec eux exprimer la quintessence de leur monde, de nos mondes au sein de l'histoire professionnelle et artistique de la Cie IneX. Je nous souhaite l'excellence. Je rêve que le public sorte du spectacle en n'étant plus le même que lorsqu'il y est entré. Je souhaite qu'il touche à l'universel, rit, pleure, s'émerveille, réfléchisse, prenne conscience, voyage. Je veux qu'il crée son propre monde”

Jean-Christian Guibert, metteur en scène

Plongés dans un présent anxiogène, nous sommes confrontés à la peur de l'avenir... Le travail sur la peur a été le point de départ du spectacle. Et c'est ainsi que le clown nous a semblé essentiel pour nous accompagner, nous guider, nous éclairer au milieu d'un monde de paradoxes.

“Je viens vous rappeler la féroce urgence du moment présent”
Martin Luther King
in “I Have A Dream”

Et si le “monde d'après” était déjà là ?
Rien n'a changé... tout semble différent !

DRAMATURGIE DU REVE

—

“ QUELLE DRAMATURGIE, QUELLE HISTOIRE, QUELLE CONSTRUCTION SCÉNIQUE AU SERVICE DU RÊVE ET DES CLOWNS ?

Un premier laboratoire de création en 2021 nous confirme la nécessité de notre intention. Nous avons testé devant le public divers principes d'écriture.

Lectures, recherches iconographiques, films, inspirent le fond de notre thématique.

Expériences, métissages, partis pris, classicisme et innovation inspirent la forme.

Les clowns par leur nature rendent particuliers le rapport du public à la scène, au corps et au texte.

**QUELLE DRAMATURGIE CLOWNESQUE AUJOURD'HUI ?
QUELLE PLACE DU CLOWN DANS LA DRAMATURGIE DU
21ÈME SIÈCLE ?**

Nous voulons jouer avec les principes de mise en abîme qui permettent de prendre de la hauteur, pratiquer un théâtre qui nous raconte l'histoire d'un rêve qui rêve de rêver, articuler la construction nécessaire aux différentes couches du rêve, pour en donner une lecture simple et immédiate comme paraissent les clowns.

Nous aurons donc à se faire rencontrer la dramaturgie du rêve (qui procède par saut et association d'idée), la dramaturgie du théâtre (un début, un milieu, une fin) et la dramaturgie des clowns (cyclique).

A travers le clown, nous interrogeons aussi l'écriture et la dramaturgie afin de susciter, interroger et créer le rêve, et donc notre capacité collective à créer un monde.”

Jean-Christian Guibert, metteur en scène

PROCESSUS DE CRÉATION

— SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE, SON

Scénographie

Le thème du spectacle étant le rêve, nous souhaitons inviter le spectateur à construire son propre monde imaginaire pour demain. Cette idée nous conduit à une scénographie volontairement dépouillée. Le lieu de l'action est un théâtre. Pourquoi alors créer un décor qui représente un théâtre ? A l'heure de la surconsommation, il nous plaît de mettre en avant la sobriété au plateau, permettant aussi à l'apparence (costumes et maquillage) des clowns de se déployer. Nous aurons besoin d'un fonds de scène pour permettre entrées et sorties. Il sera le plus neutre possible.

Lumières

Nous choisissons d'utiliser le matériau lumière comme scénographie et partenaire de jeu. Nous travaillons des séquences dans lesquelles les jeux de lumière, comme l'apparition ou la disparition de la lumière, est un événement pour les clowns. Nous voulons développer cette dimension et écrire avec de simples objets lumineux (pouces lumineux, lasers, boule à facette, abat-jours, ampoules, bougies, LED, etc.).

Nous avons besoin de tester les possibles, pour confirmer notre intuition de la lumière comme élément de dramaturgie. Nous cherchons les moyens techniques simples qui nous permettent de créer la magie finale d'une cathédrale de lumière.

Son

En cohérence avec ce qui précède, nous avons envie que le son collabore à la scénographie immatérielle. La création sonore s'élaborera en un crescendo, un voyage du chaos à l'harmonie, en passant par l'expression des peurs et le bruissement du monde.

Nous utiliserons des matériaux sonores déjà existants, comme des citations de discours ("I have a dream"), des extraits de films, des sons primaires, qui évoquent la genèse ou le big bang ainsi que notre monde contemporain : le tout mixé sur fond de musique électro, de création contemporaine et de musique classique.

Partenaire de jeu des clowns, expressions de l'inconscient des clowns ou des spectateurs, la musique comme la lumière seront un matériau de dramaturgie, de rencontre, de parcours et d'émerveillement pour les clowns et, in fine, pour le public.

EN COMPAGNIE ET EN ÉQUIPE

● **Équipe de création clowns**
VULCANO – FRANÇOIS PILON
MONSIEUR OLIVE – OLIVIER LEDAUPHIN

Metteur en scène
JEAN-CHRISTIAN GUIBERT

Conseil en mouvement
CATHERINE DUBOIS

Lumières
MERRY BENOIT

Son
BAPTISTE PILON-DUBOIS

Costumes et scénographie
NADINE LAPORTE-MONTEIL

Photos
RÉBECCA BACHELET

Graphisme
SOPHIE DESCOUSIS

FRANÇOIS PILON – CLOWN VULCANO

Il co-dirige avec Catherine Dubois la compagnie inEX-. Il intervient là où l'art, le désir, le déséquilibre, la politique, la renommée, et parfois l'argent le portent.

Élève de Jacques Lecoq, il a créé le personnage de Vulcano en 2001, qui a depuis lors traversé de très nombreuses aventures avec son solo C'est moi qui décide, les duos L'Ôtre Belle et Ouste (tous produits par inEX-), et par ailleurs 7 jours, 7 familles, 7 clowns avec l'Apprentie Compagnie, La maison des Clowns, Les Rencontres du Samovar, ou le Collectif International de Clown of Marseille, les Cabarets Saltimbanques, les Ciné-Clowns avec la Cascade ... Il conseille à la mise en scène Les Rois Vagabonds ou Lili Cros et Thierry Chazelle, le TOF Théâtre... L'art clownesque le porte à co-écrire et co-mettre en scène tous ses spectacles. Avec ses élèves du Samovar et d'ailleurs, il continue à découvrir comment le jeu clownesque porte, transforme, et fait vivre heureusement.

OLIVIER LEDAUPHIN – MR OLIVE

Lancé dans une brillante carrière dans l'industrie française, Olivier décide subitement de n'écouter que son cœur et embrasse goulument la carrière théâtrale. Fêru de sagesse populaire, il fait sien l'adage «Tout est bon dans le cochon» et comme il aime tout faire, il fait tout : théâtre fantastique (Cie Kino-Loco), théâtre historique (Cie Mme Antoine), marionnettes de rue (Bouldegom' Théâtre), théâtre de rue (Cie Karnavires) et du clown, surtout du clown, le meilleur du cochon d'après lui (Le Gai Rire, Cie Cahin Caha, Collectif International Clown of Marseille, Klub Klow'n). Ensuite l'impro, comme Olivier en a déjà fait un peu, il en fera beaucoup (& Compagnie). Tout est bon dans le cochon, qu'y vous dit....

NOS BESOINS

AGENDA

Ce spectacle est en cours de création.

4 semaines de laboratoire (en autoproduction)
ont eu lieu entre novembre 2020 et mai 2021.

Semaine 5 : 25 au 31 octobre 2021 -

Écriture, jeu, son, travail gestuel / salle municipale de Bagneux-Taizon (79)

Semaine 6 : 24 au 30 janvier 2022 -

Écriture, jeu, costumes / Reillanne (04)

Semaine 7 : 21-27 février 2022 -

Écriture, jeu, son, lumières / Daki Ling, Marseille (13)

Semaine 8 : 4 au 10 avril 2022 -

Écriture, jeu, son, travail gestuel / recherche de lieu de résidence

Semaine 9 : 1 semaine entre le 30 mai et le 12 juin 2022 -

Écriture, jeu / recherche de lieu de résidence

Semaine 10 : 19 au 23 septembre ou 3 au 16 octobre 2022 -

Écriture, jeu, lumières / recherche de lieu de résidence

Semaine 11 : entre le 13 novembre et 27 novembre -

Écriture, jeu, son, lumières / recherche de lieu de résidence

Semaines 12 et 13 : janvier / février 2023 -

Jeu, Créa lumières (théâtre nécessaire) / recherche de lieu de résidence

Semaine 14 : Création mars 23 -

Jeu, son, Créa lumières (théâtre nécessaire) / recherche de lieu de résidence

Nous aurons toujours besoin des présentations publiques pour construire le sens avec les réactions du public, affiner l'écriture, affûter le jeu des clowns.

Nous cherchons des lieux de répétitions fermés, avec boîte noire dans un second temps (voir agenda ci-dessous).

Nous cherchons des co-producteurs, des partenaires et des lieux de résidences pour accueillir l'équipe artistique, technique et de production en fonction de la période.

Nous déposerons des demandes de subvention durant la saison 2021/2022.

Production : Cie inEX-

Co-production : Labarakatarte

Partenaires : Dakiling, jardin des muses – Marseille (93)

Le Pavillon, Théâtre de Romainville – Romainville (93)

Ville d'Argenton (79)

Partenaires pressentis :

L'Agora d'Evry - Théâtre de Givors - Le Samovar - La Carrosserie Mesnier
- La Cascade - Théâtre La Passerelle/Gap - La Fabrique Jaspir - Théâtre de Durance, Château Arnaud - Ferme du Buisson/Noisiel - La Cimenterie/Forcalquier - Théâtre Jean Le Bleu/Manosque - Le Zoom/Bourg en Bresse
- Furies/Châlons en champagne - Calais/Le Channel - Loos en Gohelle/
Cultures Communes - Cnar/Boulieu les Annonay - Le bateau de Papier

JEAN-CHRISTIAN GUIBERT – METTEUR EN SCÈNE

2 bacs, math sup, math spé, ingénieur designer, chef de projet culturel... Aujourd'hui Clown, auteur, comédien, metteur en scène et formateur.

Au delà d'une carrière de clown (Le Rire Médecin, Apprentie Compagnie, Collectif International de Clowns of Marseille, etc.) ce sont plus de 30 compagnies et autant de structures et institutions avec lesquelles il collabore en écriture, mise en scène et direction d'acteur depuis 25 ans. Il travaille sur des projets artistiques éclectiques comme des projet de seul.e en scène (cie Meletvous, La Fabrique d'histoires), des duos (Cils vils brequins, Cie liquidation Totale, Monobass Cie), trio, quatuor quintet, ou des projets de chœur classique et orchestre (Rue du planet), de chorégraphe avec plus de 100 danseurs (Cie Anandissi), de cirque (Cie krilati) de convention d'entreprise (ICF, Opievoy), au Mucem...

BAPTISTE PILON-DUBOIS

Musicien depuis toujours : hautbois, percussions brésilienne et africaine. En 2014, il intègre le BTS audiovisuel de Boulogne. Il se forme aux métiers du son et approfondit ses connaissances à l'Institut National de l'Audiovisuel. Depuis 2018 il travaille régulièrement en post production, notamment à Dubbing Brother ou à Vidéomage. Il assure par ailleurs la régie et la création sonore de multiples spectacles au CNSAD ou au sein de la Cie Inex pour « L'Ôtre belle », « Ouste » ou « Le cabaret du nouveau monde ». Il crée également des "Opus rêvés" récolte des rêves pour demain chez des publics divers, qu'il met en en son.

La compagnie inEX- est dirigée par Catherine Dubois et François Pilon. Elle oeuvre entre Romainville en Seine-St-Denis et Taizon dans les Deux-Sèvres. Quelle place pour l'artiste dans la société si ce n'est d'accompagner les interrogations qui la traversent ? Si ce n'est de proposer des formes nouvelles à des questions universelles ? Cette démarche politique sous-entend le travail de la compagnie depuis plusieurs années. Elle défend un théâtre au service du clown et du théâtre gestuel, et affirme par des moyens poétiques une conscience politique. Elle partage ses savoirs, son art, et s'adresse à tous.

Elle crée des spectacles à la croisée du théâtre, des arts du mouvement et du clown.

CONTACTS

Compagnie inEX-

François Pilon / +33 (0)6 07 95 03 78 / inex@free93.fr

Technique

Merry Benoit / +33(0)6 13 07 65 17 / music.alchimique@gmail.com

Production & médiation culturelle

Nadine Descousis / +33 (0)7 81 05 30 04 / production.inextenso93@gmail.com

Diffusion

Claire Pradalié / +33 (0)6 10 29 80 11 / diffusion.inextenso93@gmail.com

Non mais je rêve ? M.Olive

Oui oui tout à fait ! Vulcano

Peut on rêver à une visite de courtoisie avant une installation
définitive dans le monde d'après ?

M. Olive

Faut-il oublier le passé pour se donner un avenir ?

Vulcano, ou peut-être M.Olive, ou Vulcano

www.inextenso93.net

Association loi 1901 - 14 rue de l'Abbé Houël - 93230 - Romainville
SIRET 438 250 110 00022 - APE 9001Z - Licences L-R-20-002710 et L-R-20-003589

