

La Compagnie du Mystère Bouffe présente

LA MÉCANIQUE DU SINGE

Mise en scène Soufian Khalil

LA MÉCANIQUE DU SINGE

Spectacle tout public (à partir de 6 ans)

Durée : 1h

Mise en scène et scénographie Soufian Khalil

Canevas et dramaturgie Soufian Khalil et Eric Leforestier

Collaboration artistique Nelly Quette et Gilbert Bourébia

Comédiens Camille Pertoldi / Natasha Guedes (en alternance), Joseph Defèche, Lisa Labbé, Miguel-Angel Torres, Omar Bousik, Soufian Khalil, Renata Armesto, Sofia Lopez Cruz, Thomas Raimbaud, Yubaï Zhang

Masques Loïc Nebreda

Marionnettes Natasha Guedes et Jessie Reynaud

Costumes Jessie Reynaud assistée de Astrid Caillon, Alizée Dumail et Bahia Benhali

Musique Camille Pertoldi

NOTE D'INTENTION

"Victoire... Défaite... Ces mots n'ont point de sens. La vie est au-dessous de ces images, et déjà prépare de nouvelles images. Une victoire affaiblit un peuple, une défaite en réveille un autre"

Antoine de Saint-Exupéry, extrait de Vol de nuit .

Notre regard sur l'actualité

Nous côtoyons chaque jour, à travers les médias, crises politiques majeures, révoltes populaires et guerres financières. Nous vivons une période de transition rapide. C'est notre présent et nous sommes concernés, directement.

Nous avons été particulièrement interpellés par les soulèvements populaires et leur propagation rapide dans les pays du Maghreb. L'énergie déployée pour faire entendre la voix de la démocratie nous a surpris. Nous sommes sensibles à la puissance de ces soulèvements provoquant le vacillement et chute des dictatures.

Ces événements ont étrangement coïncidés avec l'évolution du travail. Nous n'avons pas pu faire autrement que de nous en nourrir. L'actualité sociale et politique est, de fait, notre premier matériau.

Traitement poétique de la réalité

Nous nous sommes permis de spéculer de manière fantaisiste et grotesque à partir de ces références politiques et sociales, aussi bien présentes que passées, aussi bien inscrites dans l'Histoire de l'humanité que dans l'actualité quotidienne. Nous avons tenté de construire à partir de ces références universelles un monde imaginaire. Dans ce monde le quotidien devient extraordinaire, les hommes sont masqués et côtoient des marionnettes. L'utilisation des masques, l'importance donnée au geste, le traitement de l'espace et des objets permettent de créer un univers métaphorique. L'horrible est sublimé, le monstrueux fait rire et le rire soulage nos peurs. Mises en abîme, distanciation, choralité : le spectacle se fait satire sociale et conte fantastique.

L'acteur au centre du processus de création

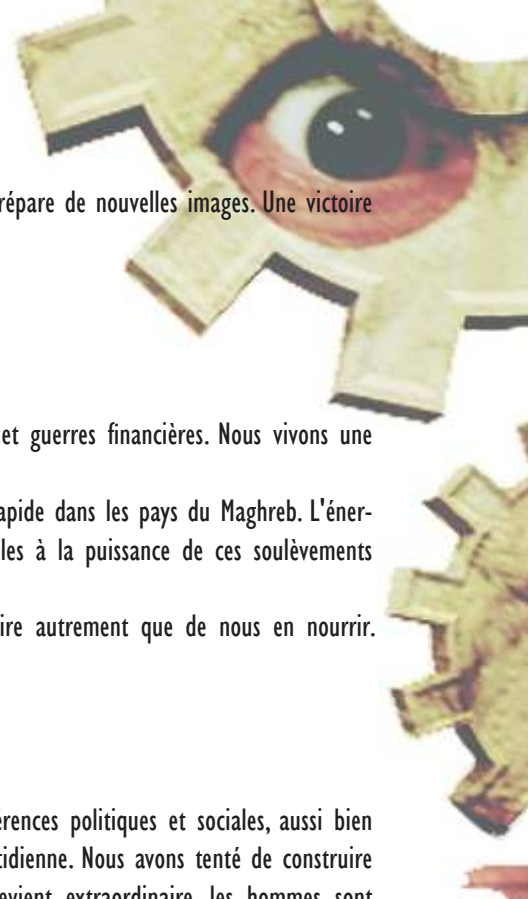
Dans cette pièce, le comédien est un élément majeur du processus de création, le scénario est étoffé par les improvisations. Autour d'un canevas original de Gilbert Bourébia et Soufian Khalil, neuf

comédiens venus de différents pays (Chine, Colombie, Etats-Unis, France, Maroc, Mexique, Portugal) se rassemblent pour interpréter les différents personnages. Impliqués dans l'écriture à la naissance du projet, chaque acteur y sème une partie de son histoire, de sa vision du monde.

La particularité et la force de ce groupe, c'est sa polyvalence artistique: gestuelle, mime, chant, musique, marionnettes, les acteurs jonglent avec les disciplines. Ce patchwork se veut à l'image de la vie: colorée, riche, complexe, en mouvement perpétuel. Et les dix personnages de notre histoire sont à la fois le Monde entier et une part d'humanité en chacun de nous.

L'importance de la musique

Au sein du Mystère Bouffe, depuis 30 ans, musique et théâtre vont de pair. Ce nouveau spectacle ne fait pas exception. La musique est intégrée totalement au récit. Elle soutient l'histoire, elle en est le "liant", le fil conducteur et donne à la pièce son sens profond. D'une part, la musique installe un rapport au temps, par essence elle est mouvement et indique que rien n'est immuable. D'autre part ce mouvement se fait mouvement collectif, dans ce monde où chacun "joue pour soi", elle impose "l'être ensemble" pour mieux faire entendre les dissonances, dissonances chères au compositeur Eric Satie, surréaliste qui voulait lui aussi rendre compte de l'absurdité du monde. Son œuvre, entre autres, inspire la création musicale pour cette pièce. Nous avons également choisi d'utiliser le répertoire des chants colombiens et péruviens, rythmés par le son des percussions.

LE SUJET

Un pays est gouverné par un dictateur ubuesque, colérique et capricieux, retransché dans son palais. Entouré de pantins qui exécutent froidement ses ordres et sa volonté, il dirige et manipule au gré de ses lubies. Dans ce pays la vie a perdu toute spontanéité, prisonnière d'une logique absurde.

Le quotidien est devenu une mécanique implacable et infernale.

Mais il reste encore dans le coeur des enfants et des vieillards le souffle de la révolte et l'énergie de l'espoir.

Un grain de sable dans les rouages du pouvoir suffira-t-il à enrayer la machine terrible qui est en marche ?

MASQUES, MARIONNETTES ET COSTUMES

Notre pari : conserver l'esprit du Théâtre de Tréteaux pour un spectacle résolument contemporain.

La Compagnie défend ardemment depuis 30 ans l'idée d'un théâtre populaire, mobile et accessible à tous à travers des spectacles de Commedia dell'Arte. Cette nouvelle création s'inscrit dans cette lignée. L'esprit de la Commedia perdure grâce à l'utilisation des tréteaux, des masques et plus que tout grâce à une troupe d'acteurs réunis autour d'un projet commun. "La mécanique du Singe" fait l'objet d'une véritable recherche collective, chacun apportant son savoir-faire et ses qualités spécifiques dans l'élaboration du spectacle.

Masques, marionnettes, costumes, musique, scénographie sont le fruit de collaborations artistiques enrichissantes et complémentaires.

Les dix masques en résine thermo-formique et en tissu ont été moulés sur le visage des comédiens, fabriqués et conçus par Loïc Nebrada.

Les costumes ont été dessinés et réalisés par Jessie Reynaud, costumière du Mystère Bouffe. La matière de base est la toile de jute, déclinée en différentes formes et coloris.

Miguel Torres Chavez et Natasha Guedes, tous deux comédiens et plasticiens de formation ont construit deux marionnettes en polyuréthane, tissu, mousse et latex.

Camille Pertoldi et Soufian Khalil signent une composition musicale originale, inspirée par les chants d'Amérique Latine, le répertoire lyrique ou encore l'œuvre d'Eric Satie.

Il s'agit donc d'un véritable travail de création collectif qui a été pensé et réalisé en accompagnement du travail au plateau. Autant de savoir-faire qui convergent dans une direction commune et composent l'univers du spectacle.

Fabrication des masques

Gina Carvalo

Ali Carvalo

Croquis des costumes

Pépé

Lucie

L'Administrateur

Stratégia

PISTES PÉDAGOGIQUES

Actions culturelles auprès des publics scolaires

Ateliers de pratiques artistiques auprès des collégiens et des lycéens de la région Ile de France : de 12 à 20h, un intervenant. Les ateliers permettent la découverte de plusieurs types de théâtres masqués, du masque de commedia dell'Arte au masque contemporain.

Dirigés par un comédien, les élèves aborderont la technique du jeu masqué : port du masque, gestuelle, improvisation.

Puis ils s'essaieront à la pratique de l'écriture de canevas à partir des thématiques du spectacle (quels systèmes pour nos sociétés, révoltes et pouvoir, l'injustice sociale, la privation des libertés, etc...).

Ces scènes seront mises en jeu et pourront être présentées devant un public à l'issue de l'atelier.

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

La Compagnie du Mystère Bouffe est née en 1979 à l'initiative d'artistes à la recherche de la rencontre directe avec le public à travers le masque, la Commedia dell'Arte et le théâtre de tréteaux. Le premier spectacle fut MISTERO BUFFO de Dario FO.

Elle construit sa spécificité sur une pluridisciplinarité des arts face à la culture d'une société sans cesse morcelée par le cloisonnement des genres artistiques. Son travail s'appuie sur le désir de retrouver l'élan spontané et humain de l'expression artistique, tout simplement parce qu'il a toujours été inhérent au comportement naturel de l'homme de faire coexister tous les moyens dont il dispose pour s'exprimer. De là vient la richesse de la Compagnie, son caractère cosmopolite et son sens des relations humaines.

Elle est depuis 25 ans locataire au Pré St Gervais (Seine Saint Denis) d'un espace de 250 m² qui lui permet de réunir dans un lieu unique les différentes composantes de l'activité artistique : administration, fabrication (costumes et décors), formation, répétitions, mais aussi rencontres, convivialité et échanges culturels.

La Compagnie du Mystère Bouffe est composée d'artistes comédiens, musiciens, metteurs en scène, danseurs, plasticiens, venus d'horizons divers et réunis dans des spectacles où s'échangent leur savoir-faire, leur culture et leur langage. Ses créations (en moyenne une par an depuis 30 ans) ont toujours été conçues avec l'idée d'une globalité, celle des expressions qu'elles mettent en œuvre et celle des publics auxquels elles s'adressent, dans leurs diversités culturelles, ethniques et sociales.

Lors de résidences dans près de 80 villes de France et l'organisation de plus de 100 événements, elle a su toucher un public très large (adultes, enfants, adolescents, enseignants, jeunes en difficulté, animateurs, personnels de l'action culturelle, émergences et semi-professionnels, population issue de l'immigration, 3ème âge, handicapés, milieu carcéral, personnel en entreprise..) S'inscrivant dans une démarche de revalorisation de la pratique collective de l'art de la scène et de la rue, elle a su impliquer les populations et le public amateur dans des créations professionnelles. Elle est également organisatrice de Tréteaux Nomades — Festival Itinérant des Arènes de Montmartre - depuis 1999 à Paris et en Seine St-Denis.

En perpétuel lien avec ses activités de création et de diffusion, avec l'aide des Ministères de la culture, des Affaires Internationales, de l'Education Nationale et de la Justice, de Jeunesse et Sport et des Missions Ville, elle développe des ateliers de pratiques artistiques et crée de nombreuses rencontres entre les populations, le public amateur et les artistes.

De la démarche de la Compagnie découle nécessairement une certaine conception du théâtre. Elle s'est incarnée dans l'art de la Commedia dell'Arte. Comparable aux traditions orientales du théâtre No et du Kathakali, c'est de l'essence de cette universalité que Le Mystère Bouffe tire son énergie. Son ambition est bien plus qu'un simple travail de mémoire et de conservation, il vise la restitution de cette tradition dans sa dimension initiale. Pluridisciplinaire (pantomime, chant, musique, combats, improvisation, masques), cette expression théâtrale est un véritable art vivant et populaire puisqu'elle conçoit le rôle de l'acteur comme un interprète sensible de la réalité humaine, critique attentif des contrastes sociaux.

EXTRAITS DE PRESSE

« Rompus à tous les arts, les comédiens virevoltent sur les tréteaux(. . .). L'imagination et l'intelligence du spectateur sont sollicitées : les costumes et les masques somptueux et significatifs, la gestuelle évidente : on chante, on pirouette, on tire l'épée ou le bâton, on court, on joue de la musique. Le spectacle déclenche une cavalcade d'émotions entre rires et suspense, réflexions politiques et émotions. Les comédiens, voix fortes, timbres déplacés suivant leurs personnages, diction nette, déploient des trésors d'énergie parfaitement maîtrisés dans la mise en scène précise adaptée au jeu en plein air. Ils ont un talent fou. »

La Marseillaise - Dimanche 18 Juillet 2010 - Avignon Off 2010 — Jean-Louis Châles

« Le choix de la commedia dell'arte permet, dans cette gravité du fond, de traiter la forme avec une énergie, un humour et un dynamisme impressionnants. »

Les Trois Coups - Février 2010 - Victorien Robert

« Le talent de la troupe repose sur un savant équilibre, évitant l'écueil de la démagogie : un fantastique appel d'air, porté par des comédiens à l'énergie communicative. Une moyenne de deux créations par an permet à la compagnie de coller au plus proche de l'actualité, jouant son rôle de catharsis au sens strict du terme. »

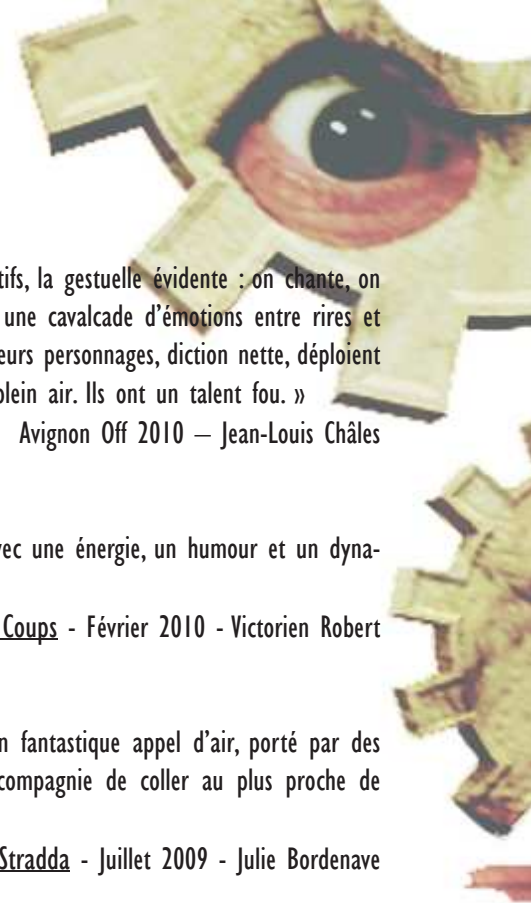
Stradda - Juillet 2009 - Julie Bordenave

« Quand le public est représenté dans sa diversité, il s'aime bien, il prend conscience de cette diversité. Elle est conforme à sa langue, à sa fonction sociale. On le confronte à ce qu'il vit au quotidien, mais, en activant ses peurs, on le fait rire.

Si sur n'importe quelle place publique, vous installez cet objet fragile qu'est le tréteau, ceux qui ne sont jamais allés au théâtre de leur vie savent qu'il va y avoir du théâtre. Il s'agit d'occuper à nouveau la place publique, comme les Grecs, d'y porter une réflexion civique, avec des scénarios critiques, de faire entendre tous les représentants de ce système, sans juger.

La commedia est directement issue du carnaval. Que fait-on au carnaval, sinon s'emparer de ce qui nous fait très peur pour le brûler et faire la fête autour ? »

Cassandre — été 2006 — Gilbert Bourébia, propos recueillis par Valérie de Saint-Do

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Soufian Khalil Mise en scène

Formation au conservatoire de Nogent sur Marne sous la direction de Serge Franco. Première promotion de l'Académie Internationale des Arts du Spectacle dirigée par Carlo Boso. Il joue sous la direction de Danuta Zaeazik, Carlo Boso, Miguel Torres Chavez (pièce lauréate du festival Paris Jeunes Talents), Omar Boussik et Gilbert Bourébia. Comédien au sein du Mystère Bouffe depuis 2007 (Cité H, L'incroyable histoire de Tang Tse kiang, et le Pacte des Fous). Il dirige des stages et ateliers de Commedia dell'Arte dans des écoles et centres sociaux. Assistant à la mise en scène de Chimel, Omar Boussik . En 2010 il signe la mise en scène de Les Anges Endiablés.

Gilbert Bourébia Collaboration artistique

Diplômé de l'école des Beaux Arts de Paris et musicien, initié à la Commedia dell'Arte par Carlo Boso. En 1979 il fonde la Compagnie du Mystère Bouffe et la dirige pendant 30 ans. Son engagement artistique et social l'a amené à créer et organiser de nombreux événements et festivals en France et à l'étranger, toujours en accord avec sa volonté d'une approche pluridisciplinaire des manifestations culturelles. Ses créations ont foulé les sols des plus grandes scènes (Olympia, Zenith, Bercy). Il a créé les "Tréteaux Nomades" , Festival Itinérant des Arènes de Montmartre, en partenariat avec la Ville de Paris. Gilbert Bourébia nous a quittés en Avril 2011.

Éric Leforestier Scénario et dramaturgie

Études de lettres modernes. Concepteur-rédacteur en agence publicitaire. Réalisateur et auteur de scénarios pour le cinéma. Musicien de jazz. Formation théâtrale à l'Atelier Gérard Philippe. Auteur de roman, nouvelles et théâtre.

Nelly Quette Collaboration artistique

Psychomotricienne de formation. Initiée à la Commedia dell'arte par Carlo Boso. Passionnée par les danses anciennes et folkloriques et par l'exploitation de la dynamique expressive comme point de départ pour le jeu des acteurs, elle théâtralise la danse pour ses spectacles Il Falso Magnifico, Il rei Cervo, La Folie d'Isabelle, Scaramouche, Arlequin serviteur de deux maîtres. Enseigne à l'AIDAS. Collabore avec de nombreux metteurs en scène (Gilbert Bourébia, Carlo Cecchi, Eugenio Allegri, Ricardo Diana, Salvatore Gervani, Adraiano Yurissevich...).

COMÉDIENS

Omar Boussik

Formé à la Comédie de Reims. Joue sous la direction de Jean-Pierre Toublan, Philippe Hottier, Michel Cerda, Philippe Adrien, Carlo Boso (Le Marchand de Venise, Le Triomphe de la Passion, La Fille du Capitaine...). Depuis 2000, il dirige des stages de commedia dell'arte au Conservatoire National de Troyes. Metteur en scène pour plusieurs compagnies, il a monté Labiche, Molière, Goldoni, Shakespeare.

Joseph Defèche

Formation artistique au Foyer Michaël et à l'AIDAS. Guitariste et percussionniste et chanteur. Formé au tango, à l'eurythmie et aux techniques corporelles. Il joue sous la direction de Carlo Boso et Jean-Claude Lots.

Lisa Labbé

Formée à l'AIDAS par Carlo Boso. Elle se spécialise dans la technique de masque, l'acrobatie et le clown. Musicienne depuis 10 ans (guitare, voix, clarinette), elle compose et chante ses propres chansons. Elle anime des ateliers Arts du spectacle à Saint-Denis, Paris et Montreuil au sein de l'association Lé'Vla!

Sofia López Cruz

Formée à l'École Nationale d'Art Théâtral au Mexique. Spécialisée en mimodrame, théâtre corporel et masques balinais. Master d'arts du spectacle sur 'La relation entre le cirque et le théâtre: Europe et Mexique'. A Paris, formation à l'école Jacques Lecoq. Elle joue sous la direction de Mauricio Jiménez, Antonio Diaz Florian, Claude De Marigny et signe la met en scène le 'Marchand de Tacos' et 'La Femme en Cage'.

Thomas Raimbaud

Comédien d'expérience pluridisciplinaire, il se forme à la marionnette en Allemagne avec Michael Vogel, à la commedia dell'arte avec Carlo Boso, au théâtre classique avec Anne Delbee, à l'improvisation avec Philippe Lelievre, au théâtre de rue avec le Pudding théâtre et le brésilien Antonio Araujo, au masque avec Omar Porras. Il joue au cinéma et pratique le doublage.

Yubai Zhang

Comédienne bilingue d'origine chinoise formée au Studio Pygmalion et à l'école du Sudden theatre. Elle joue au cinéma sous la direction de Nicolas Benamou, Lea Fazer, Benjamin Barthelemy, Stephen Rouge, Sophie Texeira. Pour la télévision, elle présente l'émission « Kyou » sur France3 et joue dans la série « Fais pas ci Fais pas ça » diffusée sur France 2 et France 4. En 2006 elle intègre Le Mystère Bouffe (Cité H, L'incroyable histoire de Tang Tse Kiang et le Pacte des Fous).

Miguel-Angel Torres Chavez

D'origine colombienne il débute avec le metteur en scène Santiago GARCIA, puis il obtient les diplômes de l'Académie Supérieur d'Art Dramatique à Bogota et de Commedia dell'Arte à Paris. Il poursuit ses études d'Arts Plastiques et signe la mise en scène de "Inconsciente Colectivo" pour sa compagnie Immédia TMT avec laquelle il gagne le premier prix du festival « Ici et Demain » en 2007. Depuis, il a présenté son dernier spectacle "Les Douze" à l'église Saint Merry à Paris et obtient le 1er prix du Festival de Théâtre de Nice 2010.

MASQUES

Loïc Nébreda

Formation à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq et auprès de Donato Sartori (Padoue).

Lauréat 2009 du prix « Pour l'intelligence de la main » de la fondation Bettencourt-Schueller.

Il crée les masques pour :

La Fabrique des Arts d'A Côté: Le Bal des Roses et L'Odysée Rêvée, d'Alain Blanchard (décembre 2011).

Le Théâtre Nomade : Les Jeux, d'après Ruzzante (juillet 2011).

La Cie du Mystère Bouffe : La Mécanique du Singe, création (mars 2011).

Le Théâtre de Paille : Le Petit Poucet de Caroline Baratou.

La Compagnie A Petit Pas : Je Rentre A La Maison (création).

La Compagnie Balagan' : La Moschetta de Ruzzante, Sganarelle ou le Cocu Imaginaire de Molière, Escorial de Ghelderode, Le Médecin Malgré Lui de Molière.

La Compagnie d'ores et déjà : Baal de Brecht, Der Auftrag (La Mission) de Heiner Müller.

Le Nam Co Théâtre : La Mort marraine d'après Grimm, L'Entonnoir de Calaferte.

Le Collectif des Mondes Contraires — Genève : Roméo et Juliette au Village (création), Le Cercle de Craie Caucasien de Brecht, Emir et Cadour (création).

La Compagnie Varsorio : De Bouches à Oreilles (création).

La Compagnie Mots et Tréteaux : La Femme du Pêcheur, d'après Grimm.

Le Groupe Anamorphose : Dom Juan de Molière, L'Enfant sur la Montagne de Laurent Rogero.

COSTUMES

Jessie Reynaud

Formée initialement aux Arts appliqués et à l'architecture à Saint-Etienne, elle fait ses débuts de costumière dans la troupe de théâtre amateur "Faut qu'ça scène", il y a dix ans.

Son goût pour les activités créatives remonte à l'enfance auprès d'une mère couturière, un père ébéniste et un frère illustrateur.

Gamine elle fabrique déjà ses propres déguisements et organise des défilés de mode dans son HLM.

Autodidacte elle travaille avec des artistes indépendants, compagnies de danse, organismes sociaux culturels comme les MJC, les mairies, les musées (notamment le Musée du Chapeau de Chazelles sur Lyon où elle se forme à la chapellerie). en 2009 elle collabore avec Margaux Carrière de la compagnie la belle zanka à l'occasion du festival juste pour rire de Montréal et de l'anniversaire de l'aviation à Douai. Depuis 2011 elle collabore avec la Compagnie du Mystère Bouffe.

FICHE TECHNIQUE

Personnel

Compagnie: 8 comédiens, un accompagnateur

Accueil: un ou deux techniciens pour le déchargement, montage, démontage et chargement)

Spectacle

Durée du spectacle 1h15

Matériel de la Compagnie: 2 véhicules dont un camion utilitaire, tréteau et toile de fond, gradin, costumes, accessoires.

Temps de montage et réglage total 6 heures (tréteaux et lumières)
(compter 1h supplémentaire si gradins)

Temps de démontage 3 heures

Espace scénique 10m x 8m

Le tréteau vient se placer au centre de l'espace scénique.

Description des tréteaux

Plateau: 5m x 3m

Hauteur des tréteaux: 30 cm

Hauteur de la toile de fond (à partir du sol): 2m50

Eclairage

Mise à disposition par l'organisateur

En intérieur

- 8 PC 1000 W en façade (gélatine: 4 en 204 et 2 en 203)
- 6 PC 1000 W en contre (gélatine: 4 en 132)
- 4 PC 1000 W en latéraux
- 4 PC 1000 W en rasant au sol à l'avant scène
- Poursuites
- Pieds et câblages nécessaires

En extérieur

- 8 PC 1000 W en façade (gélatine: 4 en 204 et 2 en 203)
- 4 PC 1000 W au sol
- 4 PC 1000 W en contre (gélatine: 2 en 132)
- Poursuites
- Pieds et câblages nécessaires

Divers

A fournir par l'organisateur

Loges

- Equipées de miroirs, tables, chaises, portants.
- Mise à disposition d'un point d'eau et de toilettes à proximité
- Catering à disposition toutes la journée (boissons froides et chaudes, fruits, gâteaux secs...)

Repas

9 repas chauds le midi (si nécessaire) et le soir après la représentation
(1 repas sans porc et 1 repas végétarien à prévoir)

2 places de stationnement et un accès au lieu du spectacle.

CONTACTS

Chargée de diffusion et relation presse
Martine Bouteiller
diffusion@mysterebouffe.com

Administration et production
Benoît Szakow
administration@mysterebouffe.com

Site internet
www.mysterebouffe.com

CIE DU MYSTÈRE BOUFFE

23 RUE ANDRÉ JOINEAU
93310 LE-PRÉ-ST-GERVAIS
TEL: +33 1 48 40 27 71
WWW.MYSTEREBOUFFE.COM

Partenaires de cette création

île de France

SPEDIDAM
les ateliers de l'interprète

