

TRAUM

Théâtre pluridisciplinaire

DOSSIER DE RESIDENCE

Compagnie Les Décarcanés

SOMMAIRE

04

LA CIE LES DÉCARCANÉS

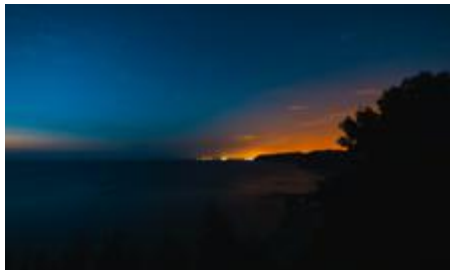
08

TRAUM

12

NOTE D'INTENTION DE LA PRODUCTION

14

NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR

16

NOTE D'INTENTION DE LA MISE EN SCÈNE

18

SCÉNOGRAPHIE ET BESOINS TECHNIQUES

20
**CALENDRIER
PRÉVISIONNEL DE
PRODUCTION**

22
**LES RÉSIDENCES DE
CRÉATION**

24
L'UNIVERS SONORE

26
L'UNIVERS VISUEL

28
**BIOGRAPHIE DE GRÉGORY
FRONTIER**

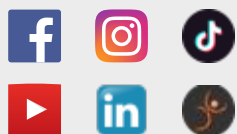

30
**NOS ACTIONS
CULTURELLES**

LA COMPAGNIE LES DÉCARCANÉS

La Compagnie Les Décarcanés
veut contribuer au maillage
local, agricole, artisanal et
artistique par ses spectacles,
actions culturelles et par
le lancement d'un festival
décloisonné.

Nos Soutiens :

LES DÉCARCANÉS

Arts décloisonnés

*Théâtre, musique, expression corporelle,
terroir, artisanat et culture sont au cœur de
l'engagement de la compagnie.*

*Le thème de recherche de la compagnie à
travers ses travaux est : qu'est-ce qui fait
société aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous lie ?*

NOTRE HISTOIRE

Nous sommes nés d'un questionnement :
qu'est-ce qui est essentiel à nos vies ? à nos
groupes sociaux?

Les villageois et les vignerons de la Grèce
Antique et de nombreuses autres sociétés
premières dans le monde créèrent des
équilibres sociaux basés sur des rites afin de :

- par leurs croyances, demander la protection des récoltes essentielles à leur survie ;
- célébrer les ancêtres et raconter leur histoire ;
- initier les plus jeunes et transmettre le savoir.

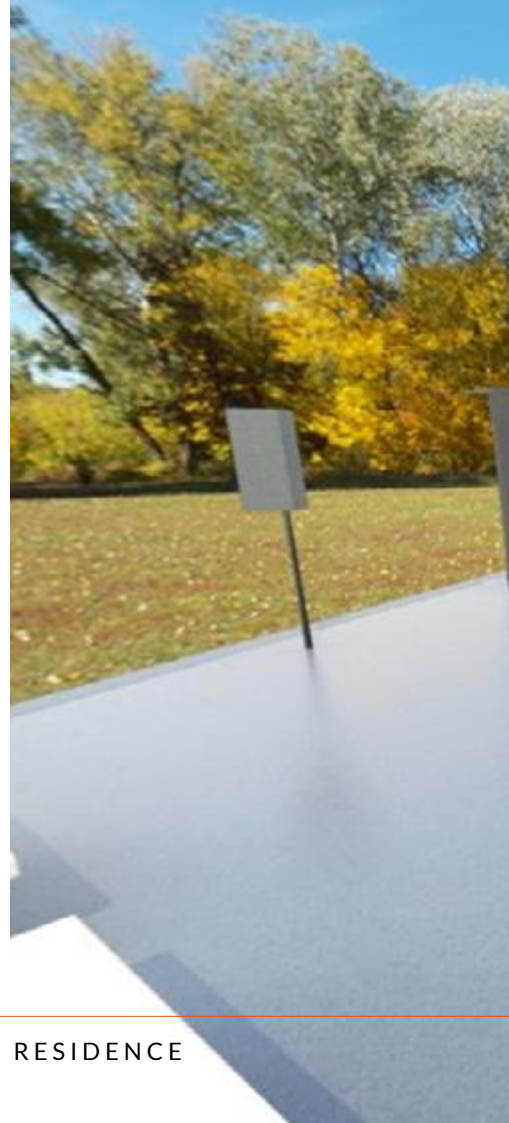
*A la fois cultivateurs, artisans et artistes,
nos anciens maintenaient le lien social
par l'élaboration de rites qui devinrent
progressivement culturels et artistiques*

*Qu'en est-il aujourd'hui dans nos sociétés
modernes où producteurs et consommateurs se
sont fortement éloignés ?*

*Le spectacle vivant a pour nécessité, mission et
raison d'être de maintenir ce lien.*

*La Compagnie Les Décarcanés veut contribuer
à ce maillage local par ses spectacles, actions
culturelles et le lancement d'un festival
décloisonné.*

TRAUM

Spectacle pluridisciplinaire: théâtre, chant, musique
vivante, masque, expression corporelle

Plongée dans l'imaginaire d'un enfant prostré,
immobile, mutique

Epreuves étranges, rencontres loufoques, énigmes
insolubles pour tenter de comprendre ce qui le
retient et dépasser ses entraves

Dés 7 ans
Environ 1h
Première automne 23

Un jeune enfant est assis perché sur un tabouret.

Prostré, immobile, mutique.

Il voudrait descendre mais n'y parvient pas.

Paralysé, retenu, enchaîné.

Sa seule façon de sortir, c'est de plonger à l'intérieur de ses pensées, de ses rêves, de son imaginaire.

Nous allons plonger avec lui dans le "terrier du lapin" et rencontrer des êtres étranges, décalés, loufoques et être confrontés à des situations déroutantes, insolubles et farfelues, en apparence.

NOTE D'INTENTION DE LA PRODUCTION

La mort

Multiculturalité, assimilation et créolité

Grandir dans les sociétés modernes

Le souhait à travers ce spectacle est de s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants et, par le prisme de l'intime et de l'introspectif, aborder des sujets universels et transgénérationnels.

- *Parler du deuil, notamment aux enfants*

En mettant en scène la nébulosité et l'exacerbation des sentiments sibyllins que provoquent le deuil a fortiori chez un enfant, nous voulons aborder avec simplicité, humour et profondeur la recherche de sens, la difficulté à verbaliser et le caractère cathartique du passage d'une telle étape de la vie.

- **Multiculturalité, assimilation et créolité**

Aujourd'hui, très rares sont les groupes sociaux qui ne se soient entremêlés, métissés, créolisés. Comprendre son voisin issu d'une double culture ou appréhender son propre héritage composite est maintenant chose ordinaire sans être devenue spontanée.

Nous souhaitons créer un spectacle support de discussions et de réflexions sur ce sujet.

- **Les anciens rites d'initiation et "grandir" dans les sociétés modernes**

Honorer les morts, instruire, initier les pré-adultes, prier pour les récoltes, dans les sociétés premières ou traditionnelles, les rites avaient une fonction structurante.

Qu'en est-il aujourd'hui?

Qu'est-ce qui nous structure individuellement et collectivement?

C'est un des sujets fondateurs de la compagnie. Nous souhaitons l'explorer dans Traum.

NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR

Le besoin d'écriture de ce spectacle vient d'une histoire personnelle: la première rencontre entre un enfant et sa grand-mère lointaine et d'une culture différente, suivie de la mort de cette dernière peu de temps après.

La réaction du jeune enfant que j'étais a été de rester assis sur un haut tabouret peu loin du cercueil exposant le corps, pendant toute la veillée funéraire traditionnelle martiniquaise, dans sa petite case posée en bord de plage.

*Nuit chaude et sans lune,
cris d'enfants, pleurs et rires
d'adultes, contes et anecdotes en
hommage à la défunte, musique,
tambours, langue inconnue sur
marmonnement de vagues.*

*On buvait, mangeait, sentait
friture et vapeur de rhum et on
devinait, à la lueur des bougies,
des visages et des corps vêtus
de blanc (couleur du deuil) dans
cette pénombre bouillonnante.*

***C'est le point de départ du
spectacle.***

*L'intention est de raconter
le triple choc vécu: le deuil, la
découverte d'un héritage culturel et
l'affirmation de soi au bout d'une chaîne
familiale.*

*Ces chocs sont décrits en suivant les étapes
des rites d'initiations traditionnels: la séparation,
la liminarité (les épreuves en marge du groupe), et
l'agrégation (réintégration ou renaissance)*

*L'écriture, quant à elle, est tour à tour conversationnelle,
pulsionnelle ou versifiée pour refléter le tumulte intérieur
du héros, l'avancée de sa quête de sens, les personnages
et les épreuves rencontrés.*

*Le but est de raconter le choc et le passage
vers un nouvel âge ainsi que la découverte
de soi malgré l'atavisme culturel et
familial.*

NOTE D'INTENTION DE LA MISE EN SCÈNE

Pour un théâtre populaire et exigeant

Mettre en scène ce spectacle, c'est représenter un bouleversement intérieur ainsi que la lutte pour dépasser les entraves physiques, psychologiques et émotionnelles qu'il entraîne. C'est...

- **Représenter le traumatisme...**

...par ce que l'on pourrait comparer au récit-cadre des contes enchâssés (comme Les contes de la Bécasse de Maupassant ou les 1001 nuits), à la mise en abîme Brechtienne ou aux interventions du chœur entre les tableaux d'un spectacle antique grec, nous montrons les différents points de vue narratifs:

1. Les observateurs en avant-scène (récit-cadre),
2. l'enfant sur le tabouret (choeur)
3. et son voyage imaginaire et initiatique (3 tableaux enchâssés ou mis en abyme dans le cercle).

- **L'introspection comme voyage initiatique**

Ce qui se noue dans le spectacle est mis en scène au centre du cercle en trois tableaux (avec 3 personnages et 3 genres théâtraux distincts), celles du rite initiatique:

1. tragique, séparation, mort symbolique;
2. comique, la marginalisation, ou gestation, l'épreuve initiatique;
3. tragi-comique, la réintégration ou renaissance symbolique.

Ces 3 tableaux et interludes font aussi référence à l'hybridation des cultures qui le composent et aux chocs subis par l'enfant.

SCÉNOGRAPHIE ET BESOINS TECHNIQUES

Le spectacle est actuellement en création. Nous avons donc une orientation provisoire en terme de besoins techniques qui est la suivante:

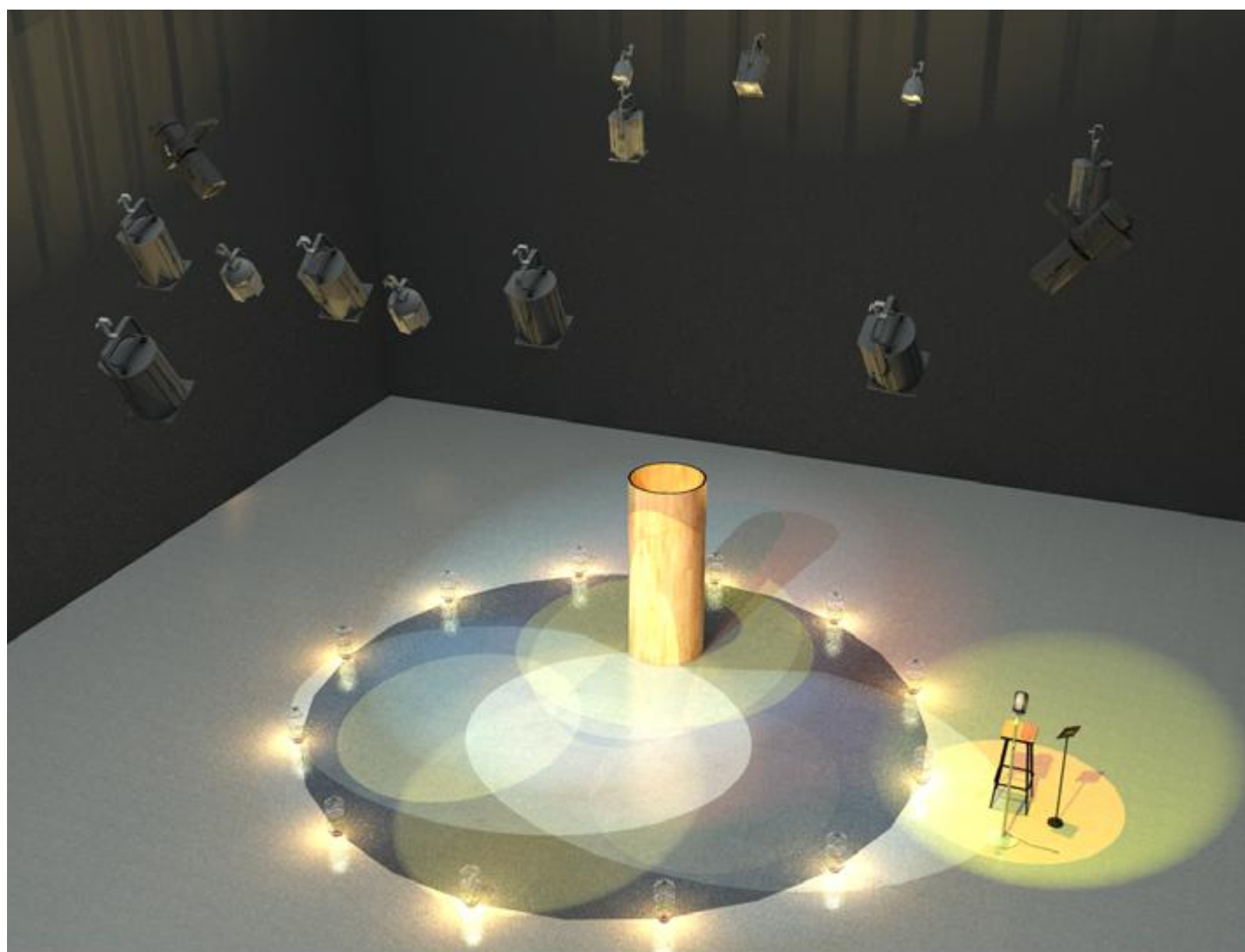
Dispositif

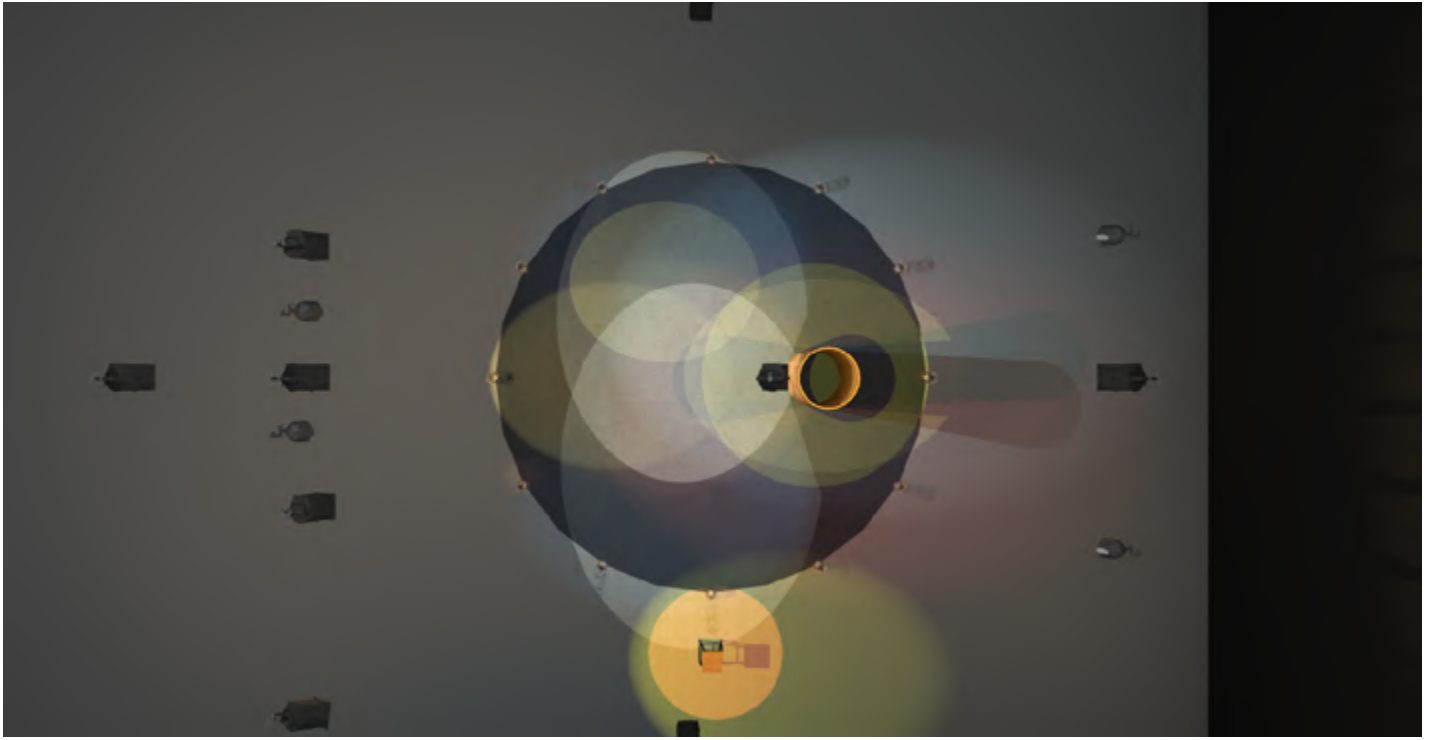
Un tambour à fente fabriqué pour le spectacle renferme des accessoires tels que les masques. Un cercle au sol délimitera l'espace de jeu. Un tabouret sera disposé juste à l'extérieur de cet espace, à cour.

Lumière

Intérieur

Voir ci-contre (4 PAR, 8PC, 2 découpes + 12 lanternes autonomes au sol)

Extérieur avec accès moyens techniques

A mi-chemin entre ci-dessus et ci-dessous

Si tout-terrain,

Objectif: lanternes autonomes seules (et, la nuit, panneaux/spots LED sur secteur ou batterie)

Son

- **Intérieur**

Auprès du tabouret: micro sur pied, pédale de looping, à sonoriser en salle ; instruments à percussions manuels (shaker, cajon ou planche de frappe montée sur le tabouret etc.)

Au centre: le tambour à fente sera joué, entre autre, en tant qu'instrument

- **Extérieur avec accès moyens techniques**

A mi-chemin entre version intérieur et tout-terrain

- **Tout-terrain**

L'utilisation du looper est importante pour la partie chœur, ainsi une alimentation et sonorisation autonome ou sur secteur pourrait être envisagée.

Cependant, une version a capella sans looper ni sonorisation sera testée lors de la résidence "Adaptation tout-terrain" (voir calendrier prévisionnel)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE PRODUCTION

HIVER 2022

Résidence 1 - Mise en espace

Rencontre entre texte et espace

Travail intro + 1ere partie (1 tableau, 1 perso masqué, 1 interlude du chœur)

Sortie de résidence

PRINTEMPS 2023

Résidence 2 - Espace et Son

Texte, corps + ambiance et interludes musicaux, actions culturelles, sortie de résidence

ETÉ - AUTOMNE 2022

Germination

Recherches et écriture, dossiers artistique et pédagogique, création d'accessoires (instruments, masques etc.)

HIVER - PRINTEMPS 2023

Création sonore

Chants, interludes et ambiance musicales

ÉTÉ 2023
*Adaptation
tout-terrain*

*Accessoires, son, lumière, jeu,
scénographie*

AUTOMNE - HIVER 2023
Exploitation

*Premières exploitations
Festivals, rencontres, tournées*

PRINTEMPS - ETÉ 23
Pré-conception lumière

*Préparation du plan de feu,
préparation des éléments de décor
lumineux*

AUTOMNE 2023
Résidence 3 - Lancement

*Création lumière, actions culturelles,
premières (pro & publique),
lancement de l'exploitation*

Ceci est un calendrier prévisionnel de production
visant à donner un aperçu de l'état actuel
d'avancement de notre projet, les étapes de création,
les sorties de résidence publiques ainsi que nos
besoins matériels, humains et artistiques.

LES RÉSIDENCES DE CRÉATION

*De quoi avons-nous besoin
pour créer ce spectacle ?
Quels sont nos objectifs ?*

Comme précédemment décrit dans le calendrier de production, nous avons inclus trois résidences dans les phases de création de ce spectacle.

1. *La recherche et création au plateau - première mise en espace*
2. *La mise en espace + son et musique*
3. *Lancement*

Voici nos pré-requis, besoins et objectifs pour chacune d'entre elles

Résidence 1: Recherche et création

En amont:

Structure du spectacle / dramaturgie / texte et personnages et tableaux

Objectifs:

Mettre le texte en espace, écrire passages corporels et écriture de plateau

Décors / accessoires:

*Tambour à fente
1 masque, 1 tabouret, 12 lanternes,
Looper Boss RC505 mkii, 1 micro*

Moyens souhaités au lieu de résidence:

Plein feux, sonorisation du looper

Autres moyens seulement si possible:

*1 régisseur quelques heures/jour
autres moyens de coprod à discuter*

Sortie de résidence:

Actions culturelles / Présentation d'une première partie: prologue + parodos + tableau 1 et interlude 1

Résidence 2: Espace et Son

En amont:

Texte + création sonore et musicale

Objectifs:

Accoucher d'un premier monstre de bout en bout

Décors / accessoires:

*Tambour à fente / périacte
3 masques, 1 tabouret, 12 lanternes,
Looper Boss RC505 mkii, 1 micro,
percussions manuelles*

Moyens souhaités au lieu de résidence:

Plein feux, sonorisation du looper

Autres moyens seulement si possible:

*1 régisseur plusieurs heures/jour
autres moyens de coprod à discuter*

Sortie de résidence:

Actions culturelles / Présentation de l'ensemble du spectacle sans effets de lumière

Résidence 3: Lancement

En amont:

Adaptation tout-terrain, plan de feux, texte et créa musicale consolidés

Objectifs:

Présenter le spectacle pour sa première

Décors / accessoires:

*Tambour à fente / périacte
3 masques, 1 tabouret, 12 lanternes,
Looper Boss RC505 mkii, 1 micro*

Moyens souhaités au lieu de résidence:

*éclairage selon plan de feux,
sonorisation du looper*

Autres moyens seulement si possible:

*Régie son + régie lumière plusieurs jours
autres moyens de coprod à discuter*

Sortie de résidence:

Actions culturelles / Première

L'UNIVERS SONORE

L'ambiance sonore et musicale est vivante, produite en directe avec notamment l'utilisation d'un looper.

Le jazz voval, les influences de la percussion et des sonorités, entre autres, africaines, antillaises et européennes donnent le contexte de chaque tableau.

Exemples: Bobby McFerrin, looping station, bélé, Eugène Mona, gumboots (Afrique du Sud), tambour à fente, chant et danse Bobongo¹, etc.

¹ Bobongo : Chez les Mongo occidentaux (Congo), spécialement les Ekonda, des troupes de danseurs dirigés par un maître de ballet exécutent des sortes de comédies musicales parfaitement réglées. La plus connue, appelée bobongo, a été créée au XIXe siècle par un danseur renommé.

Un exemple d'arbre à palabres

Bèlè

Un exemple d'inspiration de masque Kilappaat

Thymélé

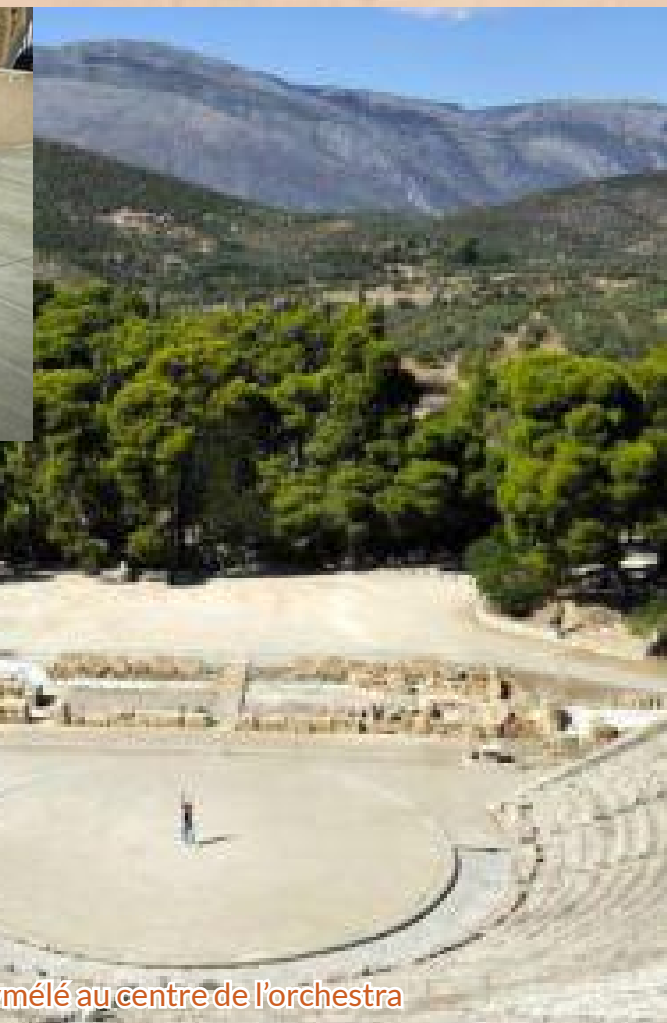

Théâtre d'Epidaure et son thymélé

UNIVERS VISUEL

MARTINIQUE - Danse Créole

thymélé au centre de l'orchestra

L'intention scénographique est de laisser paraître, sans révéler, et tout en gardant un dispositif très léger, un lieu de paroles et de partage.

Les veillées funéraires antillaises sont des lieux et des instants de célébration du défunt par des histoires, anecdotes et contes.

Nous évoquons également par ce cercle et le tambour en fente debout autant l'arbre à palabres (ci-dessus) africain, lieu de règlement de conflit, de prise de décision et de partage que les soirées bèlè¹ et danmyé² d'autant.

Enfin, nous pouvons y voir des inspirations du théâtre antique grec avec l'orchestra (lieu qui était réservé au chœur, danse et chant) et au centre la thymélé³ (autel de Dionysos).

Les personnages masqués évoqueront, par déformation onyrique et imaginaire d'enfant, à la fois l'Afrique, les Antilles et les Amériques et l'Europe.

1 Le bèlè est une pratique musico-chorégraphique de Martinique qui mêle chant, musique, danse et conte.

Deux hypothèses objets de recherche sont émises: issu de l'esclavage bien avant le marronnage et aurait subi des mutations au cours des siècles; ou héritage laissé par les Marrons installés dans les mornes martiniquais.

C'est une tradition codifiée empreinte de syncrétisme, avec un contexte rituel sociétal important.

2 Art martial afro-antillais qui puise ses racines dans les méthodes de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage en Martinique.

3 Autel dédié à Dionysos placé au centre de l'orchestra dans les théâtre antiques Grecs

BIOGRAPHIE DE GRÉGORY FRONTIER

Comédien et artiste corporel

Expression corporelle, danse-contact, voyage sensoriel du clown, training d'action, Tao Théâtre

Il a suivi un enseignement pluridisciplinaire au Studio de Formation Théâtrale de Vitry-sur-Seine.

Sa pratique théâtrale est principalement influencée par le Tao Théâtre, discipline élaborée par un de mes pédagogues, Clément Victor. Cette pratique mêle notamment la danse-contact improvisation, le training d'action de Grotowski et le voyage sensoriel, base du clown de Mario Gonzalès.

Chanteur

Formé au chant à la Manufacture Chanson et en conservatoire

Percussionniste

Autodidacte depuis plus de 20 ans.

Sur scène et dans la rue

Pièces classiques (Polyeucte, au théâtre de l'Épée de Bois), contemporaines, clownesques et jeune public avec la Compagnie Arzapar pour des spectacles dans l'espace public ou non dédié.

Création, mise en scène, interprétation

Ma démarche s'articule autour de cet objet de recherche: la place et le rôle des échanges et pratiques agricoles, artistiques et artisanales dans nos groupes sociaux modernes ?

NOS ACTIONS CUTURELLES ET PÉDAGOGIQUES

Autour de ses créations, la compagnie développe des actions à destination de tout type de public pour aborder sous l'angle de la pédagogie, du ludique et de l'expérimentation les thèmes des spectacles.

L'objectif de ces actions est de proposer des outils et supports d'accompagnement aux services éducatifs, d'animation ou socio-culturels.

Fiches détaillées sur demande

Percussions, parole terrienne

*Des mornes antillais, aux mines
sud-africaines en passant par
les montagnes basques, le
geste musical, dont celui de
la percussion, vient souvent
d'un besoin très terrien de
communication.*

Masques, allégories de nos émotions

*Exploration de différentes
traditions du masque dans le
monde, folklore et croyances,
signification et allégories.*

Avec le soutien de

CONTACT

+33 6 12 27 01 79

CONTACT@LESDECARCANES.COM

