

L'Awantura
présente

A TOUTE BERZINGUE

JEU : L. BOURGEOIS

MISE EN SCÈNE : M. BECK

MUSIQUE/BRUITAGES :

D. BOOKBINDER ET N. BECK

Faits et gestes bruités d'1 homme en cavale

Spectacle burlesque et musical

Crédit photo : Eric Morère

Théâtre gestuel bruité

Inspiré du cinéma muet du début du vingtième siècle, notamment Buster Keaton et des dessins animés de Tex Avery.

Spectacle jeune public dès 6 ans

Durée : 50 minutes

Nos partenaires sur cette création

Réseau en scène Languedoc Roussillon

Thau Agglomération

La ville de Sète

Le centre social Nicolas Gabino - Sète

Résidences et mises à dispositions :

La Passerelle - Sète : mise à disposition de la salle et présentations publiques
Le Mas de Galoffre - Nîmes 30 : résidence de création et sortie de résidence publique
L'Espace Culturel Busserine - Marseille 13 : résidence de création et co-production

Programmations

2010/2011 :

Lycée français du Caire - Egypte

Bouillon Cube - Le Causse de la Selle 34

Le Mas de Galoffre - Nîmes 30

2012 :

Le Préo - Strasbourg 67

Festival Arts et jeux - Montbazin 34

Théâtre municipal Ste Marguerite - Marseille 13

Festival Sokoli Las Tanowo - Pologne

Espace Culturel Busserine - Marseille 13

L'histoire

Alfred purge une peine de 128 ans de prison suite à une série de « petits délits sans importance ».

Sa **maladresse** et sa malchance ont fait de lui le plus **piètre bandit** que la terre ait portée.

Ce jour - là, il reçoit une lettre de sa mère mourante et décide de s'évader pour la rejoindre.

Notre hors-la-loi s'engouffre alors dans une **cavale effrénée**.

Ce voyage initiatique et absurde sera pour lui l'occasion de se dépasser et qui sait, peut-être même de devenir enfin...

Un héros.

Cie L'Awantura

Conditions techniques et financières :

Espace scénique minimum : ouverture 6 m. / Profondeur 5 m.

Lumières et son : nous contacter pour recevoir la fiche technique

Le spectacle mobilise 4 personnes de la compagnie en tournée :

Trois artistes et un technicien.

1 séance : 1500 € - tarif dégressif en fonction du nombre de séances programmées

La mise en scène

Ce spectacle s'inspire du cinéma muet du début du XXème siècle dans son écriture, ses codes de jeu et son esthétique : **Buster Keaton** ou encore **Charlie Chaplin**.

Ce spectacle met en jeu la **relation mère/fils**.

Le personnage principal est en fuite et commence une course contre la montre. L'idée de perdre sa mère lui donne des ailes et le conduit à franchir des obstacles infranchissables. Il finira par trouver une maison vide. Cet événement mettra un terme à sa course et lui permettra de « reprendre son souffle ». **La mort** est vécue comme une **libération, une renaissance**.

Le seul mot audible prononcé par Alfred est « maman », décliné selon les émotions qu'il traverse. Il ne parlera qu'à la toute fin du spectacle : des mots essentiels, **un court texte écrit pour le spectacle par Isabelle Mestre**.

C'est par le **registre burlesque** que nous traitons cette situation dramatique. **Le comique vient de l'absurde** et de l'irrationnel. Des événements extraordinaires ne cessent de faire irruption sans raison dans le parcours du malheureux Alfred.

C'est aussi le registre de tous les possibles, par le geste et le son, le comédien et les musiciens mettent en jeu **des situations improbables** comme un cheval au galop, un accouchement ou encore une course-poursuite sur le toit d'un train en marche.

Comme dans un **road movie**, le bandit ne cesse de changer de lieu. **Le plateau nu** est alors un terrain de jeu illimité qui laisse place à l'**imaginaire** et à tous les fantasmes.

L'atmosphère de ce spectacle propose des sensations et des ambiances. Les **langages** utilisés sont principalement **gestuels, chorégraphiques et sonores** (bruitages et musiques en direct).

L'univers sonore et musical

L'**univers sonore et musical** tient une **place centrale**, il est d'autant plus important qu'il n'y a quasiment **pas de texte**.

Deux musiciens présents en permanence sur scène, brulent le spectacle et interprètent en direct huit compositions originales et deux morceaux choisis et réarrangés : *Black Bird* (Beattles) et *Spiritual* (Pat Metheny/Charlie Haden). C'est un langage à part entière qui accompagne l'action ou en est le moteur. Véritable **outil narratif**, la musique de ce spectacle propose de nombreuses **transpositions poétiques**.

La plupart des bruitages sont inspirés des cartoons de Tex Avery, ils renforcent l'aspect ludique du spectacle.

La **partition musicale** est composée de **passages purement musicaux, d'ambiances sonores et de bruitages non réalistes**. Les principaux instruments utilisés sont le **Tarhu***, **des percussions et des voix**.

En combinant **outils technologiques** (sampling, effets électroniques) et un travail de recherche et de **détournement de matériaux sonores** à partir **d'éléments acoustiques**, on obtient un langage musical original.

Le comédien et les musiciens-bruiteurs forment un trio, il s'instaure un véritable dialogue entre eux. ils sont en complète symbiose et sont interdépendants les uns des autres. Ils **synchronisent minutieusement bruitages et mouvements**.

**Le tarhu est un instrument à cordes frottées, croisement du violoncelle et des vièles orientales, sa conception est largement inspirée du yayli tanbur ottoman, instrument turc du moyen âge devenu très rare de nos jours. Sa sonorité très particulière lui permet à la fois d'évoluer dans des répertoires traditionnels mais aussi dans des contextes plus contemporains.*

Intérêts pédagogiques

Ce spectacle sensibilise le jeune spectateur à des genres artistiques souvent méconnus :

Inspiré du **cinéma muet** du début du vingtième siècle, il propose de visiter (ou de revisiter) les auteurs et acteurs **classiques** de ce cinéma tels que **Buster Keaton**, **Charlie Chaplin** ou encore **Pierre Etaix**.

Le **langage musical** propose également un axe pédagogique fort puisqu'il est un **outil narratif à part entière**. Certains spectacles ont comme support principal le texte, nous avons la musique et le bruitage.

Dans ce spectacle, on fait du son et de la musique avec des cordes vocales, des bouches, des mains, des chaussures, un trousseau de clés, une roue de vélo, quelques verres à thé, un bidon d'huile, un sac à carreaux...Et chose encore plus incroyable : Des instruments de musique !

En outre le public y découvre un **instrument rare : le TARHU**.

Le **registre burlesque** et plus largement le théâtre gestuel, laissent **une grande place à l'imaginaire** : L'absence matérielle de décors, d'accessoires et d'incarnation des personnages rencontrés par Alfred (le protagoniste), permet à chaque spectateur d'**inventer**, de créer ses propres espaces, visages... En quelques sortes...« Chacun se fait son film ».

À travers ce « road movie » jubilatoire, nous emmenons le public en **voyage**, en le questionnant sur la **notion de liberté**. Nous abordons avec pudeur et sensibilité un thème souvent tabou : **la mort** et ses conséquences, dans le cas de notre héros : **une renaissance**.

En accompagnement du spectacle, nous proposons des rencontres et des **ateliers d'initiation** animés par le comédien et les musiciens : théâtre, musique et chant. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins et projets pédagogiques.

L'équipe

L u d o v i c B o u r g e o i s , comédien

Formé au **Théâtre des Deux Rives** (Rouen), il travaille de 1996 à 2000 avec les compagnies **Polaroïde** et **TMI**. Il explore plus particulièrement le **théâtre gestuel et la danse contemporaine** avec la **Cie du Roseau** (pratique inspirée de J.Lecoq).

Après un stage avec la **Compania Dell'improvviso** en 2001, il s'intéresse au **théâtre masqué** et rejoint la Cie **Remue-ménage** (Marseille) puis développe ensuite le **jeu burlesque** avec la compagnie **Le Souffle** (7 créations qui tournent entre 2002 et 2007).

Il anime en parallèle des ateliers et stages en milieu associatif, scolaire et hospitalier,

Depuis 1996 il travaille avec la **compagnie Caliband Théâtre (76)**, en 2011 et 2012, il interprète les personnages de Caliban, Alonso et Ferdinand dans « La tempête » de W.Shakespeare co-production **Le Rive Gauche, Scène Conventionnée pour la danse de Saint-Etienne du Rouvray, la Scène Nationale Evreux-Louviers/Le Moulin et la Ville de Louviers...**

En 2007 il crée avec M. Beck sa propre compagnie à Sète, **L'Awantura**.

N i c o l a s B e c k , musicien

Il se consacre à la **contrebasse** à l'âge de 20 ans après plusieurs années de guitare classique. Alors qu'il étudie au **Conservatoire national de région de Strasbourg** en double cursus **classique et jazz**, la rencontre avec le percussionniste oriental Latif Chaarani s'avère décisive pour la suite de sa trajectoire musicale.

Il étend alors ses modes de jeu dans des formations et des répertoires variés : tournés vers l'orient méditerranéen avec **L'Hijâz'Car** (musique contemp'orientale), **Maliétés** (musiques de la mer Egée), la grande chanteuse berbère **Houria Aïchi**, **Shezar** (jazz oriental) ou **Le Grand Ensemble de la Méditerranée**. Il effectue par ailleurs un travail autour du conte avec Nicole Docin-Julien et participe à différents projets (théâtre, danse, musiques électro-acoustiques...).

Depuis une dizaine d'année, il donne de **nombreux concerts à travers l'Europe, dans le Maghreb et le Proche-Orient**, et a participé à **plusieurs enregistrements en studio**. Son travail se concentre aujourd'hui d'avantage sur les **musiques issues des différentes traditions du bassin méditerranéen**, sans pour autant délaisser sa culture européenne et son goût pour les musiques improvisées. Les recherches entreprises le poussent à pratiquer divers instruments comme le guembri (basse traditionnelle des Gnawas du Maroc) ou le tarhu (instrument contemporain à cordes frottées).

D e b o r a h B o o k b i n d e r , musicienne-bruiteuse

Formée notamment au **conservatoire de musique de Sydney**, Deborah Bookbinder est **chanteuse** (Trio Bulgarka, **Sydney Philharmonic**, Choir) et **compose pour le théâtre, la danse, le cinéma** (Australie, Italie, France).

Elle crée à Marseille **Les Tisseuse d'étoiles**, chant africain gospel, spiritual, et compositions originales ainsi que le trio **Malko Voda**, chants traditionnels de pays l'est et des Balkans avec lesquels elle tourne spectacles musicaux et concerts en France. Elle travaille également comme comédienne et compositrice avec La compagnie Le Souffle.

Chef de chœur depuis 1996, elle anime des ateliers et des stages de **chant polyphoniques, musiques du monde et gospel** et enseigne depuis 2007 le chant à l'école Actor Sud (Marseille).

Elle participe actuellement à des tournées organisées par les **Jeunesses Musicales de France**.

M a t h i l d e B e c k , metteur en scène

Après des études d'arts plastiques, Mathilde Beck s'est formée à l'école du Samovar à Bagnolet : **cirque/théâtre techniques Jacques Lecoq**.

Depuis, elle explore les univers du burlesque, des marionnettes, des clowns et des bouffons (Cie *Les Enfants de Cham*) puis développe ensuite le jeu burlesque avec la **Cie Le Souffle à Marseille (théâtre Le Gymnase, Massalia théâtre, Le Gypsis, Festival d'Avignon 2007...)**.

Intervenante en théâtre d'objet/marionnette (**Ecole d'architecture** à Paris avec **Xavier Fabre** et ateliers amateurs), elle a également travaillé au Mali et en Inde sur des spectacles de marionnettes traditionnelles (Cie *Les Sources bavardent*, Cie *Waleya*).

Depuis 2002 elle crée des marionnettes, des costumes et des décors pour des compagnies à Marseille et à Sète (**Cie Les petites Humanités, Zinc Théâtre, L'Autre Monde**).

Depuis 2007 elle a mis en scène plusieurs spectacles pour **L'Awantura**.

O l i v i e r M E N D I L L I , régisseur, création lumière

Régisseur général et régisseur depuis 1980 auprès de diverses compagnies et structures artistiques :

- **Cie Nasser Martin- Gousset**, Cie **Man-drake** (Toméo Vergès), *Opening Night*, *La Petite Fabrique*, *Roc in Lichen*, *Christine Bastin*, *Cré-Ange*, *Ea Sola...*

- Evènementiels (Exposition universelle de Séville...)

- Festivals (Paris Quartiers d'Eté, Presqu'îles, **Eurockéennes de Belfort...**)

- **Maison des Arts de Créteil**.

Concepteur et régie lumière pour divers spectacles

Mise en place de stages de formation professionnelle Afdas (Cie *Le Préau des Fous*).

- Formation : **CFPTS** (conception lumière avec Jean Savron)

Ecole Louis Lumière

Il est également Co-fondateur des Items associés.

I s a b e l l e M E S T R E , auteur, assistante à la mise en scène

Auteur, metteur en scène et comédienne, elle a joué *Durif*, *Lorca*, *Shakespeare*, *Copi*, *Genet...*

Elle écrit de nombreuses nouvelles. Certains de ses textes ont notamment été interprétés sur **France inter** (pièces radiophoniques).

Elle est par ailleurs professeur certifiée par le **ministère de la Culture**, titulaire du Certificat d'aptitude de l'enseignement de **l'Art dramatique en conservatoire** et intervenante en théâtre auprès du **ministère de la jeunesse et des sports** (Responsable de stages et d'ateliers, amateurs et professionnels) et **enseigne** l'art dramatique **au Conservatoire départemental de Saint Germain en Laye**.

Formée au Centre d'art dramatique de Lorraine, au studio 34 à Paris, **MASTER en études théâtrales à Paris III**.

La presse

A toute Berzingue

QuickTime™
and Flash™
are required for this
video.

Cie l'Awantura (34)

Vu le 25 février 2011 à la Passerelle, Sète (34).

Création 2011

Spectacle Tout public, présenté en scolaire.

Durée du spectacle : 50 minutes

« Seul sur scène, dans son costume de bagnard à la Papillon ou à la Dalton selon les références de chacun, le comédien enfermé dans son carré de lumière, se réveille. Une chanteuse et un musicien composent en direct l'univers sonore et les bruitages à partir d'instruments, d'ordinateurs et d'une multitude d'accessoires à l'image des sonorisateurs de cinéma du début du siècle.

Car c'est bien là que nous sommes, dans un film muet américain des années 20, nous racontant de façon fort précise l'évasion d'un bagnard condamné à des milliers d'années de prison, et qui pour aller embrasser sa mère traverse le pays, en bateau, à cheval, en train, à vélo...

Cette histoire, sans parole mais pourtant très lisible, nous invite à nous évader par l'imaginaire et y arrive fort bien (...).

Il y a un travail de très grande précision sur les sons et l'harmonie est tangible entre les musiciens et le comédien qui travaillent tous au millimètre.

Le rythme est là, les idées aussi, et ce théâtre visuel, sans effets spéciaux, est teinté de tendresse, d'émotions, et de drôleries diverses.

Un spectacle complet, qui revisite l'art du mime et nous fait voyager en nous rappelant qu'il est important de profiter des gens que l'on aime... »

Vivantmag – Eric Jalabert
Le 30 Mars 2011

Lundi 10 mai 2010
Lycée Français du Caire

Il lui reste encore quelques dizaines d'années à passer en compagnie de ses cruels gardiens.

Son costume de bagnard est devenu une seconde peau, mais un matin, il reçoit une lettre de sa mère mourante. Les barreaux ne lui résistent pas, la liberté l'appelle. Il nous entraîne alors dans une cavale endiablée, à toute berzingue, à travers le continent américain.

Nul ne pourra l'empêcher de rejoindre l'Alaska pour embrasser sa mère.

De nombreux personnages viennent croiser sa route, de la chanteuse de cabaret à la jument qu'il aide à accoucher.

Ce joyeux bagnard sur sa bicyclette ou dans un train a offert aux élèves de sixième et de cinquième du Lycée Français Du Caire un spectacle magique, entre la conquête de l'Ouest et Tex Avery, entre le rock et Buster Keaton.

Les élèves ont découvert l'univers ludique et riche de la pantomime, ils ont couru avec Ludovic Bourgeois pour échapper à la police, ils ont dansé avec Déborah Bookbinder et Nicolas Beck qui ont su créer un univers musical déjanté.

Le lendemain, Mathilde a invité les Cm1 et Cm2 des trois sites (Maadi, Zamalek et Rehab) à un bal mais pas n'importe quel bal, le bal des chiffons, un spectacle poétique et dansant, mais ça c'est une autre histoire...

Encore merci à l'Awantura pour ce beau voyage.

David Gontero
Journal du Lycée Français du Caire

La compagnie L'Awantura

Du polonais **Awantura** :
SCÈNE, GRABUGE, ORAGE, QUERELLE, SCANDALE, DISPUTE
« Nie zamierzasz zrobić awanturę ! » - « Tu ne vas pas me faire une scène ! »

L'awantura est une **compagnie de théâtre Sétoise** née en 2007. Elle regroupe des artistes qui créent et tournent ensemble des spectacles depuis 2002.

Notre objectif est de permettre à différents publics d'accéder à une culture de proximité en favorisant les échanges entre les personnes de toutes générations, cultures, parcours confondus et les professionnels du spectacle.

Le burlesque, le théâtre gestuel, le masque, la marionnette et la musique sont les outils que nous avons choisi pour représenter par le sensible l'humain et les mécanismes sociaux.

L'Awantura fabrique **un théâtre accessible et convivial** sans pour autant négliger la **rigueur et l'exigence artistique**; il s'agit de provoquer **une rencontre** où se confrontent nos quotidiens, nos héritages culturels, nos sensibilités et nos imaginaires respectifs en proposant des **spectacles, des ateliers et des stages**.

Nos deux premières créations, « Le Bal des Chiffons » et « Tea time » ont été remarquées au Forum Régional de la marionnette de Vergèze, **Art'Pantin**.

« **A toute berzingue** » reçoit le soutien de **Réseau en scène Languedoc Roussillon**.

En parallèle de ses spectacles, la compagnie développe des **projets d'action culturelle en France et à l'international** :

Après une tournée en **Egypte** au printemps 2010, nous développons un partenariat avec **La Pologne** (ville de Szczecin et milieu rural).

Nos spectacles

Le Bal des chiffons

théâtre d'objets/marionnettes
(à partir de 4 ans)

Création pour une comédienne, une penderie et des chiffons.

Avec Mathilde Beck, Mise en scène Ludovic Bourgeois
Durée 45 minutes

Tea Time

fantaisie brève, théâtre d'objets
(tout public)

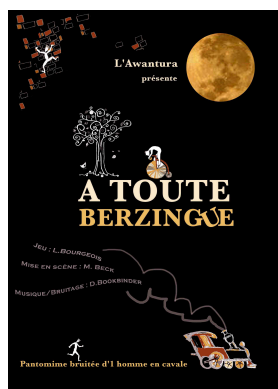
Création pour une femme et un service à thé
Avec Kati Haschert, Mise en scène Mathilde Beck
Durée 15 minutes

A toute berzingue

Faits et gestes bruités d'un homme en cavale
(Jeune public à partir de 6 ans)
Création burlesque, trio inspiré du cinéma muet.

Avec Nicolas Beck, Ludovic Bourgeois,
Deborah Bookbinder,
mise en scène Mathilde Beck
Durée 50 minutes

Nos actions culturelles

Notre envie d'aller à la rencontre du public nous a amené à développer différents partenariats liés à des projets d'actions culturelles depuis 2004, notamment :

- **L'Assoce Pikante** (67) : « *La véritable histoire de Sindbad le marin* », résidence de création de 4 semaines à Offendorf (67), en **milieu rural** : Apéros-concerts, ateliers (conservatoire, écoles, association de théâtre amateur), intégration à la création d'un chœur de comédiens amateurs (marionnettes et chant). **Soutien de la DRAC et du Conseil Régional d'Alsace.**

- **Les Sources bavardes** (75) : Ateliers théâtre et création d'un spectacle « *Muso kow* » avec les **enfants et adolescents des rues** de Bamako et Ségou **au Mali** avec le soutien du **Centre Culturel Français de Bamako.**
Tournée de spectacle de contes et ateliers à Ouagadougou et Bobodoulasso au **Burkina Faso.**

- **L'Espace Culturel Busserine** (13) : programmation et ateliers théâtre/musique dans les **écoles primaires** et avec les **enfants « primo arrivants »** du quartier du Merlan à Marseille.

- **Conseil Général des Bouches du Rhône** : Ateliers théâtre dans les Espaces Seniors. Programmations à « *La Journée des droits de l'enfant* ».

- **Le CCO, En compagnie des calanques** (13) : Résidences et Ateliers théâtre de sensibilisation à l'environnement avec les habitants du quartier de la Cayolle à Marseille.

- **Association Les Têtes de l'Art** (13) : sensibilisation aux métiers du théâtre par le biais de spectacles et de rencontres (**écoles primaires, collèges et centres sociaux, théâtres** dont **Le Gymnase** et **Le Gyptis** à Marseille).

- **Hôpitaux psychiatriques** (13) : Ateliers théâtre dans des hôpitaux psychiatriques et Institut Médico-Educatif.

- **Le Gai rire** (13) : Interventions hebdomadaires (sur trois années) de clown à l'hôpital Nord de Marseille (services réanimation, chirurgie pédiatrique et urgences).

- **Centre social Nicolas Gabino** (34) : Rencontre/discussions avec des collégiens de l'Île de Thau à Sète autour d'une représentation du Spectacle « *A toute Berzingue* ».

* * *

L ' A w a n t u r a

Mathilde Beck et Ludovic Bourgeois

9 rue Lazare Carnot

34200 Sète

France

Tel : 06 63 41 31 86

lawantura@gmail.com

www.lawantura.com