

Flamenca Lorca

Création mêlant théâtre et danse flamenco
Inspirée de la trilogie rurale de Federico Garcia Lorca

Théâtre en l'Air

9 Bis Rue de la Place 60 480 Abbeville-Saint-Lucien

03 44 79 17 12 - 06 64 66 44 26

cie.theatreenlair@orange.fr - www.theatreenlair.fr

Association Loi 1901 - Licence 60 213

FLAMENCA LORCA

Flamenca Lorca est une rencontre théâtrale entre l'univers de Federico Garcia Lorca et la puissance du flamenco. Dans ce spectacle, le texte et la danse se nourrissent, se confrontent, s'enlacent l'un l'autre à travers quatre acteurs incarnant une multitude de portraits.

Ce spectacle est né du désir de faire se rencontrer sur un plateau de théâtre l'univers de Federico Garcia Lorca et la puissance de la danse flamenco. Au-delà de l'évidence des liens intimes existant entre les deux, nous désirions qu'ils se confrontent, se mélangent, se nourrissent l'un l'autre.

*« Lorca, l'Andalou (...) parvient à transformer de petites histoires provinciales pleines de particularismes, d'ellipses et de sous-entendus pour auditoire averti, en des mythes que tous les spectateurs de la Terre peuvent entendre. »
Yves Véquaud*

*« Aujourd'hui, il n'y a que deux sortes de problèmes qui intéressent : le social et le sexuel. (...)
Moi je traite le problème sexuel, qui m'attire davantage. » Federico Garcia Lorca*

AVEC : Frédéric Gaugain, Cécile Demonchy, Edith Manevy, Maryvonne Coutrot
MISE EN SCÈNE DE : Delphine Augereau et Cécile Demonchy
DURÉE : 1h30

Nous ne voulions pas travailler sur un seul texte de Garcia Lorca. Cela aurait été réduire le champ des possibles.

Cette création est librement inspirée de l'oeuvre de Lorca, principalement de la trilogie rurale : «La maison de Bernarda Alba», «Noces de sang» et «Yerma» mais également de « La savetière prodigieuse», de poèmes et d'interview du poète.

Les mots résonnent entre eux, les langues, les thèmes se croisent et c'est l'univers de Lorca qu'on entend.

En relisant l'oeuvre de Lorca et en la mettant en lien avec des chants et la danse flamenco, plusieurs figures de femmes se sont dessinées dont nous avons eu envie de suivre le chemin: la jeune fille brimée dans ses désirs par le poids de la société qui se débat mais subit, celle qui ne se plie pas et en meurt et l'étrangère, l'autre, symbole de liberté...

« Aujourd'hui, le poète vous a enfermé ici parce qu'il tient et qu'il aspire à toucher votre cœur en vous montrant les choses que vous ne voulez pas voir, en vous criant les vérités toutes simples que vous ne voulez pas entendre. (...)

*Pourquoi irions-nous toujours au théâtre voir ce qui arrive aux autres et non, ce qui nous arrive à nous ? (...)
Comme ce serait beau, si, tout à coup, on l'appelait des planches, si on le faisait parler,
si le soleil de la scène brûlait son pâle visage d'embusqué !*

*La réalité commence, car l'auteur ne veut pas vous voir assis au théâtre, mais au milieu de la rue. »
Federico Garcia Lorca*

LE PROPOS

Un petit village espagnol. Des lavandières font la rencontre de saltimbanques qui les invitent à jouer des extraits de l'oeuvre de Lorca, des histoires connues de tous. Ce temps de jeu partagé rapproche ces personnages a priori très différents et trace le chemin d'une révolte possible.

Dans cet univers, les femmes sont poursuivies par le regard des commères, par les bien-pensants qui observent derrière leurs fenêtres le moindre geste de chacun. La tradition, modèle unique, les enferme... Mais dans l'intimité de leur chambre, rien ne peut les contraindre, ni les commères, ni la mère, ni les sœurs, ni l'homme.

Justement l'homme ! Lui aussi se débat avec ses désirs et le regard de l'autre. Figure masculine que rien ne doit ébranler, il a une place à tenir sous peine de mort.

Et plus les contraintes sont fortes, plus les désirs sont grands, les âmes brûlent sous la chaleur andalouse, les corps se consomment, la passion comme dernière force de vie... Il ne reste alors que la voix et la danse pour exprimer ce que les mots ne peuvent et ne doivent pas dire.

Le flamenco est le prolongement du jeu des comédiens, c'est le sous-texte. Ils ne dansent pas, ils vivent et leurs corps enflammés, déchirés, bafoués explosent, frappent des pieds : un rythme né, un mouvement, les mots s'y mêlent. Les chants a cappella et les palmas sont eux aussi une source vive qui enflamme le spectacle.

SCÉNOGRAPHIE

Un plancher rectangulaire symbolise un lavoir et permet de faire résonner les moindres déplacements des acteurs, qu'ils marchent, courent ou dansent.

Les spectateurs placés autour du plateau de jeu sont « voyeurs », guettés par d'autres voyeurs. Les acteurs, très proches d'eux, les frôlent. Le public touche du doigt l'émotion, la sensualité, la violence des textes.

Quatre acteurs: trois femmes, un homme. Ils sont à la fois figures et commères. Ils glissent d'un personnage à l'autre à l'aide d'un tissu, d'une étole, d'un accessoire... Ils se transforment pour revenir toujours à leur figure principale.

LE THÉÂTRE EN L'AIR

LA COMPAGNIE

Le Théâtre en l'Air est une compagnie professionnelle permanente et itinérante. Créé en 1997 par Cécile Demonchy, il réunit actuellement des acteurs, metteurs en scène, une coordinatrice artistique, un chargé de diffusion; une chargée de diffusion et de communication, et des volontaires en service civique.

Ensemble, nous défendons une démarche artistique qui est de rendre le théâtre accessible à tous en invitant le public à une relation intime avec ce qui lui est proposé, spectacle ou atelier de pratique.

Le Théâtre en l'Air est aussi un lieu de vie et de création pour les acteurs professionnels. Cet endroit convivial est installé dans une ancienne ferme picarde, à Abbeville-St-Lucien (Oise).

La démarche artistique s'articule autour de **quatre pôles** :

- la création et la diffusion de spectacles tout public,
- les ateliers et les stages pour amateurs (enfants, adolescents et adultes),
- les actions culturelles,
- l'accueil de compagnies.

LA CRÉATION ET LA DIFFUSION DE SPECTACLES TOUT PUBLIC

Le training des acteurs et la recherche sous forme d'improvisation sont la source de chaque création. L'équipe artistique travaille régulièrement sur les quatre spectacles qu'elle joue actuellement. De style et de registre très différents, ils renvoient, sous forme burlesque ou dramatique, aux préoccupations essentielles de l'être humain. Souvent, le chant, le rythme et la danse se mêlent au jeu des acteurs.

Pour chaque création, nous inventons un rapport de proximité avec le public en effaçant le plus souvent l'habituelle séparation scène/salle. Nous privilégions toujours une rencontre entre acteurs et spectateurs sous forme de débat, visite des coulisses ou atelier de sensibilisation au théâtre.

Nous jouons nos créations un peu partout en France, dans des théâtres mais aussi et principalement, dans des salles communales, des écoles, des collèges, des lycées, des festivals, des centres de loisirs, des centres sociaux, des fermes, des places publiques...

RÉPERTOIRE ACTUEL DE LA COMPAGNIE

Cette année, le Théâtre en l'Air diffuse cinq créations:

FLAMENCA LORCA (création 2009 - reprise en 2015).
Tout public à partir de 12 ans
Théâtre et danse flamenco
Création librement inspirée de l'oeuvre
de Federico Garcia Lorca

DE PIC EN PLANTS (création 2010).
Spectacle tout public à partir de 3 ans
Théâtre de marionnettes

ADOLESCENCES (création 2012).
Public adolescent
Théâtre et jeu masqué
Joué dans le cadre du projet «Santé au collège »
dans l'Oise, en partenariat avec le Conseil Général

ERRANCES (création 2013).
Spectacle tout public à partir de 5 ans
Clown et musique
Joué dans le cadre de la «Tournée à Vélo» estivale

PETITE FILLE DE L'HIVER (création 2016).
Spectacle de Noël
Tout public à partir de 3 ans
Théâtre, musique et marionnettes
Création librement inspirée d'un conte russe

PRÉSENTATION DES METTEURS EN SCÈNE: CÉCILE DEMONCHY ET DELPHINE AUGEREAU

En 1988, Cécile Demonchy s'installe à Paris pour suivre des études théâtrales à l'Université de Paris X Nanterre. Elle y rencontre Delphine Augereau.

Elles suivent parallèlement l'atelier d'expression théâtrale de R. Riaskova (de l'académie théâtrale de Sofia). Le travail s'inspire de la méthode Stanislavski. Quelques années plus tard, sous la direction de L. Mortchev, elles découvrent des auteurs slaves : Gogol, Ostrovski, Nouchitch. Après avoir obtenu leur maîtrise, elles s'exercent chacune au métier d'actrice dans différentes compagnies.

DELPHINE AUGEREAU

De son côté, **Delphine Augereau qui a très vite glissé vers la mise en scène et la dramaturgie, s'intéresse aux problématiques féminines.** Elle poursuit un travail sur l'intime des femmes et leur singularité et recherche sur la base du récit, de la parole et du rapport direct au spectateur, une forme théâtrale plus épurée.

En 1996, elle crée la compagnie de l'Acte avec l'envie de donner à entendre des textes contemporains non théâtraux à forte portée humaniste.

- > *La Valse du Hasard de Victor Haïm, 1996*
- > *Fête, Farce et des Ménages - Spectacle autour de trois farces : Le Chaudronnier (Moyen-Age), Farce Plaisante et Récréative (XVIIème siècle) et La Jalousie du Barbouillé de Molière, 1997*
- > *La Douleur d'après l'œuvre de Marguerite Duras, 1998-1999*
- > *Les Veilleuses du Printemps, montage de textes de Lise-Marie Barré et Marguerite Duras, 1999*
- > *Assassines, textes de Jean Cocteau, chansons de Jeanne Moreau, 2000-2004*
- > *Iran, Les Rives du Sang d'après le roman de Fariba Hachtroudi, 2001-2004*
- > *Les Monologues du Vagin d'après Eve Ensler, 2004*
- > *Être Disparu d'après Témoignages de femmes proches de disparus, création pour le Festival «Voix de Femmes» à Bruxelles 2005-2007*
- > *Les P'tits Papiers d'après des témoignages de femmes sans papiers, création pour les Rencontres à la Cartoucherie, 2007-2009...*

Delphine Augereau participe également à l'élaboration de spectacles jeune public : «Petit Carton», d'après le texte de Jérôme Rullier pour la compagnie AYA, «La boutique bleue» et «Atlas», spectacles en collaboration avec la plasticienne Sophie Hutin, «Petits Bonheurs et le mouvement des émotions» en collaboration avec une danseuse...

Comédienne, elle titille régulièrement nos oreilles sur les ondes radiophoniques en travaillant pour les fictions de France Culture. Elle a joué récemment dans «Don Quichotte, ce qui était un rêve» de Kathy Acker mis en scène par Lara Bruhl et dans «Les couleurs de l'eau» mis en scène par Cyrielle Denante.

Enfin, titulaire du D.E., elle enseigne et partage son goût pour le théâtre avec enfants et adultes.

CÉCILE DEMONCHY

Cécile Demonchy, elle, s'est tournée vers une approche physique du théâtre après avoir découvert le training d'acteur avec la compagnie de la Yole et Pascale Oyer (travail influencé par les recherches de Grotowski) et le Théâtre D-nué avec Z. Zahed (ancien acteur de Peter Brook).

En 1997, elle fonde la Compagnie Théâtre en l'Air et achète les anciennes écuries d'une ferme à Abbeville St Lucien (Picardie). Ce lieu de vie et de création permet d'accueillir un groupe permanent d'acteurs qui travaillent sous sa direction sur les principes de l'entraînement de l'acteur.

Chaque création de la compagnie est l'occasion de provoquer une vraie résonance physique et vocale entre le groupe d'acteurs et la source de la création (texte ou thème). Le travail est basé sur des improvisations longues avec action en solo, duo et trio en relation avec le groupe.

Progressivement, **naissent des créations qui touchent aux préoccupations essentielles de l'être humain :**

> *Fêtes à Mort (2000) est le fruit d'une recherche autour de rituels de fêtes dans différents pays et d'un travail à partir de textes d'Antonin Artaud. C'est une expérience plus qu'un spectacle. Il ne sera joué que 3 fois en public.*

> *Divers Contes d'Hiver (2002) est basé sur des contes traditionnels russes, français et irlandais*

> *Baba Yaga (2003) s'inspire librement de conte traditionnels russes et de « Femmes qui courent avec les loups ». Ce spectacle rythmé qui mêle acrobatie, chants, musique sera remis en chantier pendant plusieurs années avec à chaque fois de nouvelles versions.*

> *Double Jeu (2005) est créé à partir du roman de Dostoïevski et d'une recherche autour de la figure du double. Joué sur un cercle, ce spectacle met en scène deux héros affublés de grosses têtes qui introduisent un jeu proche du jeu masqué.*

> *Malices (2006) puise sa source dans 3 contes de Grimm. L'histoire est racontée par la parole, le chant, les ombres chinoises. Des masques en mousse, d'autres en papier, font leur apparition.*

Histoires d'Amour à la Française (2008) est créé à partir d'improvisations sur le thème, d'histoires de Henri Pourrat et de chants d'amour traditionnels français.

> *Qui Mange Qui ? (2009) est un spectacle burlesque et musical pour deux acteurs masqués.*

> *Flamenca Lorca (2009) est une rencontre entre 3 pièces de Federico Garcia Lorca et la danse flamenco. L'envie de travailler les rythmes flamenco, de mêler pieds, mains, paroles, chants et de se plonger dans la force poétique de Lorca existait depuis longtemps...*

> *De Pic en Plants (2011) est un spectacle de marionnettes tout public. Joué sur un grand castelet, il nous raconte avec beaucoup d'humour et de fantaisie l'histoire de trois voisins. Basé sur le quiproquo, le canevas de ce spectacle interroge par la même occasion le rapport que nous entretenons à la nature.*

> *Errances (2012) est né de l'envie de se frotter au jeu clownesque ainsi que de parler du mode de vie nomade sous ses différents aspects. Ainsi est né un spectacle pleins de rebondissements, mettant en scène deux personnages qui tentent de s'accorder, de dépasser la barrière de la langue qu'ils n'ont pas en commun. Ce spectacle qui se déploie à partir d'une remorque de bicyclette aura permis de réaliser un vieux rêve : tourner à vélo...*

Pour Double Jeu et Malices, Cécile Demonchy a choisi de jouer et mettre en scène. Delphine Augereau est intervenue comme œil extérieur. De cette collaboration est né le désir d'une co-mise en scène pour Flamenca Lorca. Marisol Jimenez, danseuse et chorégraphe flamenco collabore avec nous depuis plusieurs années pour nous transmettre les rythmes et l'inspiration de cette danse.

FICHE TECHNIQUE

Éclairage : 8 PC et 8 PAR 64 (apporté par la troupe)

Raccordement électrique : tri-phasé 32 Ampères
(à défaut, nous pouvons également nous adapter à la configuration électrique de votre lieu).

Espace de jeu : 4m20 x 7m20 (plancher rectangulaire)

Les spectateurs sont placés autour de l'espace de jeu.

A titre indicatif :

Espace total nécessaire pour une jauge de 150 personnes :
12m de largeur / 16m de longueur / 3m50 de hauteur

Nous disposons de tout le matériel nécessaire à la représentation.

COORDONNÉES

COMPAGNIE THÉÂTRE EN L'AIR

9, bis rue de la Place
60 480 Abbeville-Saint-Lucien
06 64 66 44 26 - 03 44 79 17 12
cie.theatreenlair@orange.fr
www.theatreenlair.fr
Facebook : Théâtre en l'Air

Cécile Demonchy, Coordinatrice artistique

PERSONNE À CONTACTER :

Cécile Demonchy - 06 64 66 44 26
cie.theatreenlair@orange.fr

Association Loi 1901 - N° SIRET: 433 861 606 000 13
Licence entrepreneur du spectacle : 60-213