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.

LE BESOIN DE RÊVER COMME POINT DE DÉPART

En 2020 entre deux confinements, la cie inEX- créé 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 peut 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 un 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 le 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.

AGENDA

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 / Les Matapeste, Niort (79)
Semaine 9 : 30 ami au 3 juin 2022
Écriture, jeu, travail gestuel / La Cimenterie, Fortcalquier (04)

Semaine 10 : 26 au 30 juillet 2022
Écriture, jeu / Rencontres de la Haute Romanche (74)
Semaine 11 : 3 au 11 octobre 2022
Écriture, jeu, son, lumières / Scène55, Mougins (06)

Semaine 12 : 31 octobre au 4 novembre 2022
Écriture, jeu, lumières / Scène55, Mougins (06)
Semaine 13 : 23 au 27 janvier 2022
Écriture, jeu, son, lumières / Le Samovar, Bagnolet (93)
Semaine 14 : 6 au 10 février 2022
Jeu, son, lumières / Théâtre de Thouars (79)

Création : 22 et 24 mars / Le Pavillon, Romainville (93)

NOS BESOINS

Notre recherche de partenaires pour répéter et créer notre spectacle est achevée. Il nous reste à déposer des demandes d'aide auprès des institutions partenaires comme la Drac Nouvelle-Aquitaine, la spedidam, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Deux-Sèvres, l'OARA...

Production : Cie inEX-

Production : Cie inEX-
Co-production : Labarakatarte, L'Art de Vivre, Théâtre Scène55, Compagnie Salula
Accueils en résidence : Daki-Ling, Commune de Loretz-d'Argenton (79), Les Matapeste, Le Samovar, Théâtre de Thouars
Avec le soutien de L'Hiver Nu (48) et le Pavillon, Théâtre de Romainville (93)

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. Féru 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 Klown). 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....

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 choeur 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 créée des spectacles à la croisée du théâtre, des arts du mouvement et du clown.

Non mais je rêve ? M.Olive
Oui oui tout à fait ! Vulcano

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

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