

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

Play War - Création 2017 - Spectacle de Mime - Théâtre gestuel - Une production de la **Compagnie Discrète**

Mise en scène et jeu / Alexandre Finck et Adrien Fournier

Musique / Jules Jacquet - **Lumière** / Hélène Aubineau - **Vidéo** / Adrien Fournier

Soutien / DRAC Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, Conseil Départemental de Touraine, Ville de Tours, Crédit Mutuel

Résidence / Théâtre de l'Enfumerais, Plessis Théâtre Gabriel Monnet, Barroco Théâtre, Université François Rabelais, La Charpente

Chers professeurs,

Une représentation de théâtre est une expérience unique. Avec des mots, des gestes, de la musique, les artistes font apparaître leurs images intérieures dans l'espace. Derrière les instants de beauté et d'émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de dur labeur. Une sortie au théâtre ne se consomme pas mais se vit. Elle n'a de sens que si elle devient un moment de rencontre entre l'acteur et le spectateur. Quand le spectateur devient « spect-acteur ». Être « spect-acteur » s'apprend avant, pendant et après le spectacle.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs à voir et à concevoir la sortie au théâtre comme une expérience durable. Nous nous réjouissons de recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres. Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements. Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec l'univers du mime!

Les Discrets

“ LE THEATRE N'EST PAS LE PAYS DU REEL : IL Y A DES ARBRES EN CARTON, DES PALAIS DE TOILE, UN CIEL DE HAILLONS, DES DIAMANTS DE VERRE, DE L'OR DE CLINQUANT, DU FARD SUR LA PECHE, DU ROUGE SUR LA JOUE, UN SOLEIL QUI SORT DE DESSOUS LA TERRE. C'EST LE PAYS DU VRAI : IL Y A DES COEURS HUMAINS DANS LES COULISSES, DES COEURS HUMAINS DANS LA SALLE, DES COEURS HUMAINS SUR LA SCENE ”

VICTOR HUGO, TAS DE PIERRES III (1830-1833)

LA COMPAGNIE

DISCRETION – "CARACTERE DE CE QUI N'ATTIRE PAS L'ATTENTION."

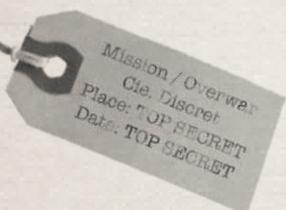
La **Compagnie Discrète** est née le 8 septembre 2014 par l'initiative de deux artistes comédiens mimes, Adrien Fournier et Alexandre Finck. Cette compagnie est portée sur l'art du mime et du travail corporel, le but étant de développer et de promouvoir la spécificité du mime au sens large du terme.

Nous voulons toucher le public, un public que nous désirons le plus large possible, en dénonçant les absurdités du monde qui nous entoure sans pour autant les pointer du doigt mais en dévoilant la poésie contemporaine cachée dans nos vies quotidiennes. Nous nous inscrivons dans notre société moderne. Nous voulons raconter des histoires dans ce contexte, des histoires qui nous parlent, qui font réfléchir, qui nous amènent à nous interroger sur la façon de voir le monde, et surtout qui nous font rire. Le rire est notre plus grande force. Le rire c'est l'espoir, c'est la santé disait Chaplin. Il faut se rire de nous.

Grâce au mime et à notre travail basé sur l'improvisation, la poésie et l'humour, nous offrons une vision au public tout en lui laissant une liberté d'imagination et d'interprétation. Cet art a su s'adapter et évoluer au fil du temps, la Compagnie Discrète revendique un travail sur le mime contemporain ayant des sources d'inspirations modernes tout en préservant son héritage.

"JE CROIS QU'UN ART EST D'AUTANT PLUS RICHE QU'IL EST PAUVRE EN MOYENS."

ETIENNE DECROUX

PROCESSUS DE CRÉATION

Pourquoi le mime?

Pour l'**universalité**. Le langage du corps est universel, avec seulement le corps du comédien, sans décors ni costumes, tout peut être créé par le mime.

Toute volonté de création est poussée par un besoin de transmettre quelque chose, de faire passer un message. Il existe différents moyens de communiquer, la parole, régie par les mots, est l'outil principal dans l'art de la scène. Nous, nous avons choisi le mime, un art où les mots sont des gestes, symbolisant des mouvements de pensée parfois plus éloquents que la rhétorique. **Le mime touche toutes les personnes et abaisse les barrières, celles des langues, des différentes générations, des cultures et des frontières.**

C'est en abordant des thèmes universels que nous définissons le point de départ de toute nouvelle création. Cette création repose sur un concept que nous utilisons fréquemment: « un prisme scénique ». Un prisme constitué de quatre piliers artistiques: l'improvisation, la musique, le cinéma et le théâtre.

- L'**improvisation** est un outil majeur dans notre travail, elle dépend essentiellement d'une complicité, d'une écoute attentive de notre partenaire et la confiance qu'on lui accorde.

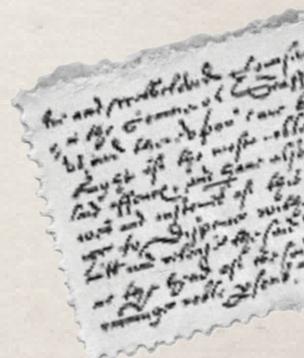
- La **musique** nous a toujours inspiré, elle évoque des images, des sensations et suscite des passions. Un procédé qui renforce donc la création et aide le public à rentrer confiant dans le monde que nous lui proposons.

- Le **cinéma**, l'art le plus contemporain qui soit, est une grande source d'inspirations et de références pour notre travail. Des références qui peuvent être innombrables puisque le mime n'est pas limité par les mêmes frontières que celles du cinéma. En effet, nous pouvons créer des mondes imaginaires et détruire les limites que nous impose la réalité.

- Le **théâtre**, la base de notre formation et donc un élément précieux pour la mise en scène.

Notre travail est un mélange de plusieurs disciplines: **le mime, le théâtre corporel, le cartoon et le clown**. Le clown nous a apporté une forme de rigueur sur le plateau et une relation au public différente. C'est d'ailleurs au conservatoire, dans un stage de clown et de masque délivré par Didier Giraudon (Directeur artistique de la Compagnie Jabberwock et collaborateur de Mario Gonzalez) que nous nous sommes rencontrés et qu'est née cette nouvelle forme, ce nouveau langage artistique. Notre complicité et l'écoute que nous partageons au plateau sont des points forts dans notre duo. Il en découle une écriture burlesque, riche et exigeante, où nos histoires mettent au premier plan les rapports entre nos personnages.

Autant d'outils qui font partie intégrante de notre travail et forment donc notre prisme scénique, garant de notre identité. Une création n'est jamais achevée pour de bon. Elle reste vivante et malléable. Ainsi notre travail reste en constante évolution.

LES INSPIRATIONS

Notre univers et notre travail sont influencés par plusieurs sources d'inspirations:

Marcel Marceau /

Précurseur dans le mime, qu'il s'agisse de la technique ou dans son originalité.

Charlie Chaplin /

Grande référence universelle tant dans la poésie de ses œuvres que dans la force des messages qu'il véhiculait à travers elles.

Michel Courtemanche /

Humoriste québécois, il est une de nos plus grandes références contemporaine dans le domaine du mime.

Tex Avery /

L'esprit cartoonesque dans son apogée à notre sens. Un esprit sans limite et une grande référence dans l'humour.

James Thierrée /

Artiste multidisciplinaire ayant un rapport à la scène original, il nous inspire dans son univers à la fois onirique et visuel.

L'ÉQUIPE

1. PRÉNOM - NOM

FOURNIER ADRIEN

2. GRADE

LIEUTENANT

3. DATE DE NAISSANCE

29 AVRIL 1989

4. SEXE

MASCULIN

5. YEUX

VERT

6. CHEVEUX

MARRON

6. TAILLE

1m73

7. POIDS

68 KG

8. STATUT

Comédien - Metteur en scène

- CRR de TOURS.

- Fondateur et artiste associé de la CIE DISCRETE en SEPT 2014.

Empreinte

9. DIVERS

PRATIQUE DE LA DANSE DE SALON. MIME.

10. FORMATION

Formé au CRR de Tours, Adrien acquiert une formation théâtrale classique et contemporaine par Philippe Lebas et Christine Joly mais découvre également le travail de masque avec Didier Girauldon. C'est au conservatoire qu'il assume ses inspirations et développe un intérêt pour le mime et le travail corporel. Il continue sa propre formation dans le cinéma à Montréal dans différents court-métrages et long-métrages avec des réalisateurs comme Wim Wenders et Edward Zwick. En revenant en France, il multiplie les expériences cinématographiques, notamment dans la série Lazy Company de Samuel Bodin et Alexandre Philip. Il collabore également avec Erwann Jan pour le Choeur du Petit Faucheur (en tant que directeur d'acteur et comédien).

11. FAITS D'ARMES NOTOIRES DANS LA COMPAGNIE

- SAUVE-MOUTON (CRÉÉ EN 2020)

- HORIZON (CRÉÉ EN 2019)

- LE SON DU SILENCE (CRÉÉ EN 2011, REPRIS EN 2014)

Signature de l'engagé

Officier référent (Nom, prénom, grade)

ALEXANDRE FORÊT - PRÉSIDENT DE LA CIE DISCRÈTE

1. PRÉNOM - NOM

FINCK ALEXANDRE

2. GRADE

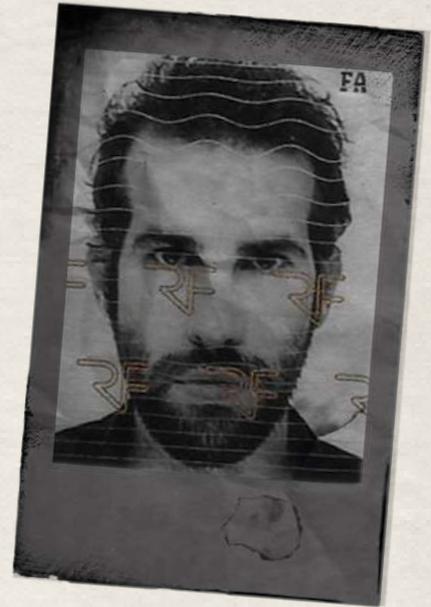
SOLDAT PREMIÈRE CLASSE

3. DATE DE NAISSANCE

19 AOÛT 1987

4. SEXE

MASCULIN

5. YEUX

MARRON

6. CHEVEUX

MARRON

6. TAILLE

1m80

7. POIDS

63 KG

8. STATUT

Comédien - Metteur en scène

- CRR de TOURS et ERAC.

- Fondateur et artiste associé de la CIE DISCRETE en SEPT 2014.

Empreinte

9. DIVERS

PRATIQUE DE LA GUITARE. MIME.

10. FORMATION

Il a commencé sa formation théâtrale au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours. Dirigé par Philippe Lebas et Christine Joly, il y passe quatre années et obtient son diplôme du CEPIT. Pendant ces quatre ans, il rencontre Didier Girauldon et y apprend les rudiments du masque et du clown. En parallèle, il développe la discipline du mime qu'il aime particulièrement. Il est ensuite pris à L'ERAC où il passe trois ans et obtient une licence d'arts du spectacle et son diplôme DNSPC. Il y fait beaucoup de rencontres, notamment : Laurent Gutmann, Richard Samut, Jean-Pierre Baro, Nadia Vonder Hayden, Giorgio Barberio Corsetti avec qui il fait son spectacle de sortie au festival d'Avignon (La famille Schroffenstein de Kleist).

11. FAITS D'ARMES NOTOIRES DANS LA COMPAGNIE

- SAUVE-MOUTON (CRÉÉ EN 2020)

- HORIZON (CRÉÉ EN 2019)

- LE SON DU SILENCE (CRÉÉ EN 2011, REPRIS EN 2014)

Signature de l'engagé

Officier référent (Nom, prénom, grade)

ALEXANDRE FORÊT - PRÉSIDENT DE LA CIE DISCRÈTE

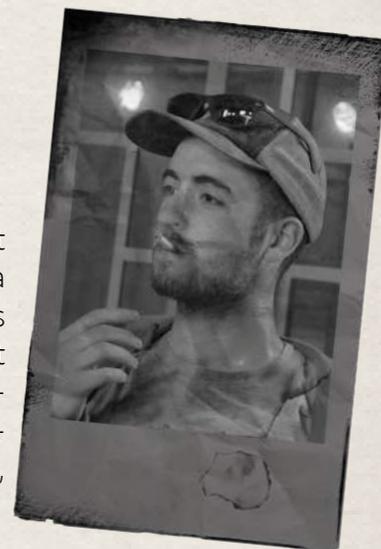
Jules Jacquet / Musique

Jules Jacquet pratique le théâtre, les arts plastiques et la musique dès l'enfance. Après avoir obtenu son bac Littéraire avec option spécialisée en théâtre, il entre à la fois à l'école de graphisme Brassart et au Conservatoire d'Art dramatique de Tours en 2011. Au cours de ses années au conservatoire, il suit les cours de Philippe Lebas, Christine Joly, Didier Girauldon et Camille Trophème. Il consacre tout son temps au théâtre et à la musique en s'exerçant à la production et à l'arrangement dans quelques projets musicaux. En 2014, il intègre le Cycle à Orientation Professionnelle au sein duquel il monte «Scènes de Chasse en Bavière» de Martin Sperr et «Lucrèce Borgja» de Victor Hugo dans le cadre des Parcours de Personnages. Cette même année, il participe à la composition, au mixage et à la création visuelle de l'EP «INVASION» de Philémone, artiste tourangelle pour qui il travaille régulièrement. En 2015 il finalise l'écriture de la pièce «Les Paroles Inutiles», qu'il met en scène pour son DET qu'il obtient en 2016.

Victor Badin / Lumière

Victor Badin a été formé à la technique du spectacle et plus particulièrement à l'éclairage scénique, au Vingtième Théâtre à Paris. Il a ensuite travaillé à La Grande Halle De La Villette, au Théâtre De La Ville ainsi qu'à La Colline, mais également avec des compagnies tourangelles telles que les collectifs NightShot et Le Poulpe. Il collabore avec Réverbère A Son, une association qui est à l'origine de La Zone, une salle de spectacle / lieu de résidence qui se situe en banlieue de Montpellier. Il est membre et régisseur de l'association La Charpente, lieu de création à Amboise.

LE SPECTACLE

Mise en scène et interprétation d'Alexandre Finck et Adrien Fournier

C'est la guerre! Deux soldats sont catapultés en pleine jungle. Plongés dans un univers modelé par les sons et la vidéo, ces deux personnages (qui ont parfois du mal à se comprendre) nous entraînent dans un périple inspiré des grands classiques du cinéma américain.

Note d'intention /

C'est un peu comme un hommage. Un hommage à notre enfance qui est nourrit du cinéma américain, hollywoodien. Tous ces films d'aventures, d'action, de guerres. Tous ces films qui nous ont fait rêver petits. Et oui on peut rêver sur le thème de la guerre! Il faut rêver la guerre, il faut rire, pleurer, vivre. Montrer qu'on est vivant surtout dans un contexte de mort. Car si elle est horrible, abominable, elle est tout de même un fantastique révélateur de l'humain, des comportements et des émotions humaines. Un hommage donc à toute cette matière cinématographique qui nous donnait envie de jouer, d'imaginer, de partir à l'aventure. C'est cela que nous avons voulu pour cette création, vivre une aventure, **faire vivre une aventure au public**, comme quand nous étions petits après avoir vu Indiana Jones dans la jungle. Nous courrions dans le jardin vivant notre propre aventure s'imaginant désarmant des nazis avec un fouet! Nous jouions à la guerre!

Notre **toile de fond** sera la Guerre du Vietnam, celle qui marque encore l'esprit des américains. Celle qu'ils ont perdu! Nous offrant un terrain de jeu digne des plus grands films! La jungle, le côté aventurier bien sûr, la nature sauvage, truffée de pièges et de dangers. Nous allons suivre le périple de deux américains plongés dans ce chaos. Deux humains, qui essaient de comprendre l'inhumain. Une mise à l'épreuve.

Les Discrets

PRÉSENTATION DES PERSONNAGES

Captain /

C'est un homme qui a l'expérience de la guerre, un meneur qui sait réagir rapidement face au danger. On le ressent en le voyant agir sur le terrain. Un homme dur qui a su s'endurcir pour se protéger.

C'est celui qui ne sait pas vraiment quel est son rôle dans cette mission. Il est plutôt celui qui suit. Il est bien soldat mais ne semble pas l'avoir choisi. Il préfère plutôt prendre des photos de la faune et la flore environnante.

Serg' /

Dans leur périple, nous remarquerons très vite les traits de caractère de chacun. Au fur et à mesure qu'ils avanceront, nous verrons chacun d'eux évoluer en fonction des événements qu'ils affronteront. Et par conséquent leur relation et les rapports de force ne seront plus les mêmes.

QUELQUES PISTES À EXPLORER...

AVANT LE SPECTACLE /

Avant la venue au spectacle, pour préparer les enfants voici des suggestions.

I. SE PRÉPARER AU SPECTACLE

- Evoquer le type de spectacle : mime, théâtre, clown.
- Et le genre : comédie, drame

II. APPROFONDIR LE SUJET

1. Histoire du Mime

Souvent identifié à Marcel Marceau, le mime est en fait connu depuis plus de 25 siècles ! Le mot mime vient du grec «mimos» qui signifie «imitation». C'est un genre théâtral, sans parole, dont les principaux moyens d'expression sont l'attitude, le geste et la mimique.

- Origines antiques

On attribue souvent l'invention du mime au poète grec Sophron de Syracuse (Vème siècle avant J.-C.), mais cette forme théâtrale existait sans doute bien avant lui. Les mimes grecs ridiculisent les travers de leurs contemporains. Ces imitations passent par la caricature, la parodie, la comédie de mœurs et de situations, ainsi que par des sujets touchant à la tragédie et à la religion. On y parle peu, mais on y parle encore.

Quelques siècles plus tard, on assiste à la naissance, dans l'Empire romain, de ce que l'on nommera plus tard le pantomime. Vers 240 avant J.-C., Livius Andronicus a une extinction de voix en pleine représentation. Il demande alors l'autorisation au public de placer devant lui un récitant tandis qu'il illustre les vers par des gestes.

Au VIème siècle, les mimes, accusés d'obscénité, sont chassés par Charlemagne et les conciles les interdisent.

- Une distinction importante : mime ou pantomime

Le mime crée tandis que la pantomime est une imitation d'une histoire verbale qu'elle raconte avec des gestes pour expliquer.

Le mime tend vers la danse ou la poésie. Il est donc libéré de tout contenu figuratif, il tend vers l'abstraction. Il élargit ses moyens d'expression, propose des gestes que chaque spectateur interprète librement.

La pantomime présente une série de gestes, souvent destinés à amuser et qui remplacent une série de phrases. Elle dénote fidèlement le sens de l'histoire montrée. Aujourd'hui la pantomime est un spectacle composé des seuls gestes du comédien.

- Les apports de la commedia dell'arte

Lorsque la pantomime périclite à la chute de l'Empire Romain, on la retrouve au Moyen Âge sur les parvis des cathédrales, parmi les grimaciers du Roi, parmi les poètes qui chantent les ballades, les contorsionnistes, les acrobates, les fous du Roi... Elle n'est vraiment entrée dans la théâtralité qu'avec Ruzzante et se termine avec Goldoni.

La pantomime est en vogue à la fin du XVIème siècle avec l'arrivée des comiques espagnols et italiens en France. Afin de remédier au problème de langue, ils ont recours à la pantomime et la mimique afin de remédier au pour s'exprimer. C'est la Commedia dell'arte et la naissance des « Arquelinade ». Ils animent les personnages d'Arlequin, Polichinelle, ou Colombine.

Au XVIIIème siècle, la danse et la parole sur scène sont interdits pour ne pas faire concurrence à la Comédie Française. Les répliques sont écrites sur des pancartes ou chantées par le public. Ainsi très vite le théâtre de Foire devient théâtre de mime, de pantomime et de marionnettes.

Le ministre de l'Intérieur invite acteurs et scénaristes à se cantonner dans le registre de la gaieté. Cet aspect populaire et divertissant du mime perdurera. Le mime se développe à nouveau au XIXème et XXème siècle avec l'apparition des « hommes blancs » et les apports théoriques d'Etienne Decroux, Marcel Marceau et Jacques Lecoq.

- Jean-Gaspard Deburau (1796-1846), l'homme blanc

La pantomime connaît ses lettres de noblesse grâce à Jean-Gaspard Deburau. Pour survivre, la famille Deburau parcourt pendant près de 20 ans les routes d'Europe jusqu'à Paris en pratiquant différents métiers du cirque. Jean-Gaspard n'est doué pour aucun de ces arts et est considéré comme un bon à rien. Il subit coups, humiliations et faim. Mais au cours d'un voyage, il apprend la pantomime italienne, auprès d'un vieil Arlequin. En 1816, la troupe est engagée au théâtre des Funambules.

Toutes ses souffrances d'enfance et d'adulte servent de toile de fond à la construction de son personnage mélancolique de Pierrot blanc. Il tient la scène pendant 20 ans avec ce même personnage. Il est immortalisé dans le film de Marcel Carné « Les Enfants du paradis » en 1945, dans lequel il est incarné par Jean-Louis Barrault. Le mime se cristallise donc autour d'un personnage habillé d'une souquenille et le visage maquillé de blanc.

- Renaissance du mime à la fin du XIXème siècle

A la fin du XIXème siècle, la chronophotographie de Marey et Demeny, le cinéma et les films dits « muets » vont donner naissance à des virtuoses du geste et du mime. Au même moment, la danse, par une approche différente dans son rapport au corps, va proposer des formes de mouvement qui s'éloignent de la danse classique. Certaines vont vers une danse-théâtre, voire un théâtre dansé qui pourra devenir par la suite, chez certaines compagnies contemporaines, une forme de théâtre de geste.

Mais c'est surtout du théâtre que va renaître un art du mime nouveau. Au début du XXe siècle, partout en Europe, l'acteur part à la découverte de son propre instrument, son corps, et cela lui ouvre des voies créatives nouvelles.

- Le mime corporel d'Etienne Decroux (1898-1991)

Etienne Decroux est le premier et le grand rénovateur du mime. Il étudie à l'école du Vieux-Colombier, dirigée par Jacques Copeau et Suzanne Bing. Des exercices corporels inédits pour la formation d'acteur sont pratiqués. Les étudiants travaillent le corps presque nu, le visage voilé ou masqué. L'acteur appuie son jeu théâtral sur le corps en mouvement : le travail du masque, du clown, de l'acrobatie, de l'escrime, de la danse, la pratique de l'improvisation.

Fasciné par cet enseignement, Etienne Decroux développe, jusqu'à la fin de sa vie, un art autonome qu'il appellera mime corporel. Il élabore avec l'acteur Jean-Louis Barrault une grammaire corporelle qui demeure une référence dans l'art du mime. Elle est basée sur l'articulation, le rythme, l'interprétation, les contrepoids, pour parvenir à une dramaturgie corporelle.

En 1940, désireux de réformer le théâtre, il fonde son école de mime. A travers ses recherches et ses créations, Étienne Decroux a influencé des générations d'artistes de diverses disciplines (théâtre, danse, cirque).

- Marcel Marceau, Bip et l'art du silence (1923-2007)

Marcel Marceau est né en 1923 à Strasbourg. Dans les années 40, il est formé à l'école de Charles Dullin, où il rencontre Jean-Louis Barrault. Les cours sont axés sur l'improvisation et l'expression corporelle. Les élèves font l'expérience de la redécouverte des sens et d'éveil à la nature. Il devient comme Barrault disciple d'Etienne Decroux, avec qui il apprend la technique et les principes du mime corporel.

Il revisite alors les mimodrames, qui ont fait le succès de Jean-Gaspard Debureau. Ainsi il redonne vie à l'ancienne pantomime et la fait évoluer à travers ses « pantomimes de style ». Avec Étienne Decroux, c'est la rupture. Ce dernier voit le retour à l'ancienne pantomime comme une véritable trahison et il ne lui pardonnera jamais. Comédien du silence et travailleur de l'invisible, Marcel Marceau est un des fondateurs du mime moderne. Dans ses spectacles, il pouvait, sans parler, émouvoir profondément son public...

- Jacques Lecoq et le corps poétique (1921-1999)

Jacques Lecoq commence par enseigner l'éducation physique et sportive, puis il entre dans la troupe de Jean Dasté, héritier de Jacques Copeau. Dès 1956, Jacques Lecoq ouvre une Ecole internationale de théâtre. Il choisit de développer un travail du mime qui n'est ni celui de Decroux, ni celui de Marceau. Il s'appuie sur ses expériences antérieures de la connaissance du corps et de l'analyse du mouvement. Son enseignement se développe autour du travail sur le masque neutre, la commedia dell'arte, et sur le travail du chœur de la tragédie grecque. Cet enseignement se développe plus tard autour du thème du clown et du bouffon et aussi sur l'improvisation et le mélodrame.

Sa pédagogie se concentre sur le corps pour apprendre « le geste qui bouge et parle juste ». Pour cela il est nécessaire d'observer le monde extérieur. « Les exercices se multiplient, tous tendus vers un même but : descendre au plus profond de soi, à la recherche des sensations intérieures pour rendre ensuite visibles, par les contorsions, les déplacements, les mimiques, les postures, voire l'immobilité, ces perceptions du « dedans ». En bref, partir à la recherche de ce que Lecoq appellera « le corps poétique ». »

Cette école a formé des générations d'artistes (metteurs en scène, acteurs, danseurs, clowns) qui, même s'ils ne se sont pas retrouvés intégralement dans le mot mime, ont développé une créativité autour de l'idée de geste.

- Le mime au XXème siècle

Pendant très longtemps le mime s'est cantonné dans l'imitation des comportements et des objets de la vie quotidienne. Mais depuis les années 70, le mime s'est diversifié et des spectacles surréalistes, symboliques ou abstraits apparaissent.

La tendance à l'expressivité du corps est dû en partie au choc de culture produit par des spectacles de troupes étrangères en France. (Ex : Opéra de Pékin en 1955, le Khatakali en 1967 ou théâtre balinais). Ces spectacles confrontent le public français à des mimiques très élaborées de théâtres rituels et des gestuelles non réalistes.

Des spectacles ou artistes surréalistes, tels que le buto, Kantor, ou Regard du sourd de Bob Wilson, relancent le mime. Le théâtre de l'absurde se régénère sous l'influence de mimes comme Hauser Orkater, Jérôme Deschamps... D'autres mimes ont exploré l'abstraction au théâtre ou bien un réalisme épuré, minimaliste, et esthétisant. Des auteurs comme Peter Handke et F. X. Krpetz ont amené le théâtre sur la voie de l'hyperréalisme. Le théâtre engagé retrouve un nouveau souffle grâce au mime et fait redécouvrir au théâtre occidental le rituel et le masque.

Le développement des performances a fait du corps le moyen d'expression principal. Le rapprochement de la danse et du mime a permis de développer des démarches passionnantes telles que le font Pina Bausch ou Maguy Marin... Enfin, le clown et le cinéma muet burlesque permettent le renouvellement d'une autre lignée de mimes contemporains.

SOURCE / L'Influx.com

2. L'Auguste et le Clown Blanc

Captain et Serg', les deux protagonistes du spectacle, reposent sur la relation entre l'Auguste et le Clown blanc. Un couple emblématique du monde du cirque où les deux sont indissociables: sans l'Auguste, il n'y a pas de véritable Clown blanc. Et vice-versa.

L'origine de l'auguste est sujet à des débats sans fin. Le premier auguste aurait été un écuyer anglais, répondant au nom de Tom Belling travaillant au cirque Renz à Berlin en 1869. Le terme « auguste » dériverait d'ailleurs d'une expression berlinoise utilisée pour désigner un idiot.

Les versions de ce qui s'est réellement passé sont très nombreuses. Ce dont on est sûr, c'est que l'auguste est né par hasard, à la suite d'un incident provoqué par Tom Belling (une chute à cheval pendant un numéro, une course poursuite sur scène avec un M. Loyal rouge de colère) et que cet incident était la conséquence directe d'une consommation d'alcool peu raisonnable. D'où deux caractéristiques de l'auguste : c'est un pochtron notoire avec un joli nez rouge, pour le petit côté aviné, doublé d'un grand maladroit devant l'éternel.

Face au succès que rencontre le personnage, il devient récurrent dans les spectacles et, comme le monde des clowns est très efficace quand il s'agit d'imiter ce qui marche sous les autres chapiteaux, l'auguste devient rapidement une des grandes figures du cirque.

Un tel camarade est une véritable aubaine pour le clown qui l'engage afin de se décharger de tout le grotesque de son personnage. Il quitte son masque bariolé de clown acrobate et se transforme en clown blanc, plus pragmatique, plus autoritaire, plus méchant. L'auguste devient son souffre douleur, un personnage naïf, innocent, rêveur, qui récupère le maquillage coloré du clown blanc et porte des vêtements de plus en plus dépareillés, à mesure que le costume du clown blanc se pare de paillettes.

Le duo s'impose à la fin du XIXe siècle, début de l'âge d'or du cirque. Il est basé sur l'idée du rapport dominant/dominé, certains y verront d'ailleurs des relations bourgeois/ouvrier. C'est le clown blanc qui détient le pouvoir et se joue de la naïveté de l'auguste, cette situation se retrouvant à la fois sur et en dehors de la piste. C'est lui qui est le premier sur l'affiche, qui négocie les contrats, engage l'auguste et fixe son salaire. C'est encore lui qui décide du déroulement du numéro et du nombre de coups de pieds que l'auguste recevra.

Footit et Chocolat, un des duos les plus connus à l'époque, était la parfaite illustration de ce fonctionnement : leur duo était basé sur les relations esclave/maître, Chocolat était noir comme son nom l'indique. Footit le considérait comme un serviteur et se comportait avec lui comme tel. L'auguste aura sa revanche par la suite, devenant la véritable vedette des spectacles de cirque au dépend du clown blanc. Aujourd'hui, il est devenu une icône que l'on retrouve partout, même dans les publicités McDo, souvent avec les traits et le maquillage d'un auguste américain Lou Jacobs, qui est parvenu à imposer une sorte de version hollywoodienne un peu aseptisée du clown. Rançon de la gloire oblige...

3. Guerre

Selon le programme scolaire et l'âge des enfants qui viennent voir le spectacle, il est possible d'aborder l'aspect humain dans le thème de la guerre (que ce soit pour la Première Guerre Mondiale, la Seconde Guerre Mondiale, le Vietnam et même les guerres actuelles...). En effet, depuis des centaines d'années **les guerres ponctuent notre Histoire**: Guerre de Troie, Guerre de Cent Ans, Première Guerre Mondiale, Seconde Guerre Mondiale, Guerre du Vietnam, les guerres au Moyen-Orient... Un sujet si monstrueux et pourtant source d'une grande inspiration chez de nombreux artistes, que ce soit dans la peinture, les livres, la musique, le théâtre et le cinéma. **Ici, il n'est pas question de raconter telle ou telle bataille, ni de pointer du doigt un fait précis de l'Histoire mais d'aborder l'homme et ses conflits intérieurs. Comment l'être humain existe, réagit et survit face à la guerre?**

"LA FORME PREND EXISTENCE DES QU'ON L'A CREE ET SI L'ARTISTE CONCOIT UN MONDE ET Y CROIT VRAIMENT, QUELS QU'EN SOIENT LES COMPOSANTS, CE MONDE SERA CONVAINCANT."

CHARLIE CHAPLIN

APRÈS LE SPECTACLE /

1. Se remémorer le spectacle

- Histoire construit sur l'écriture d'un scénario, retrouver les différentes étapes du spectacle:

- + générique du début
- + présentation des personnages
- + présentation de la mission
- + exploration
- + élément perturbateur
- + réaction des protagonistes
- + résolution des problèmes rencontrés
- + fin du spectacle
- + générique de fin

- L'univers visuel de la projection vidéo et ce qu'il a évoqué au public:

2. Pour approfondir le sujet

+ « **Récréations** » - **Claire Simon** : documentaire qui suit de l'intérieur l'univers des récréations d'une école primaire française.

+ « **Le Dictateur** » - **Charlie Chaplin**: au-delà de regarder tout le film comme étant un incontournable. Nous trouvons intéressant de se focaliser sur le discours final du personnage principal.

+ « **Sa Majesté des Mouches** » - **Peter Brook**

ACTIONS DE MÉDIATIONS CULTURELLES

Ateliers /

La Compagnie Discrète **favorise l'échange avec le public**, des rencontres et des ateliers pédagogiques peuvent être mis en place dans le cadre de la création et la diffusion du spectacle.

Les acteurs peuvent donc intervenir par le biais d'actions culturelles comme une activité d'initiation au mime gravitant sur le thème de la guerre, comment s'approprier ses codes et créer sa propre histoire.

Cette activité a pour but de **développer les compétences en mime de l'individu**. C'est une initiation à notre style de mime, un mime cartoon, clownesque, contemporain et accessible. Les participants à cette activité pourront travailler des mouvements classiques de mime pour développer les bases.

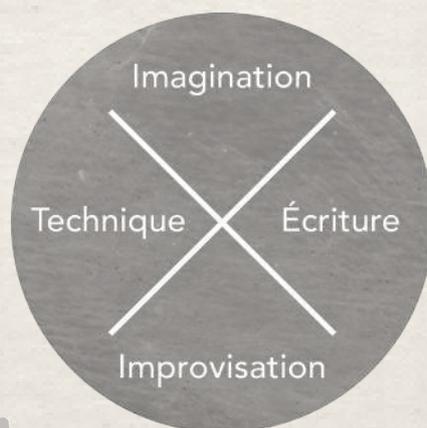
Ensuite ils travailleront l'improvisation en solo et en duo. Nous mettrons l'accent sur le duo, une approche du mime que nous pensons riche en expériences: **développement de la confiance en ses propositions, écoute du partenaire, conscience de son corps...** Les intervenants ne demanderont pas aux participants de la perfection mais de la précision et de la cohérence (ou non!) dans leurs improvisations. En sachant qu'ils s'adapteront au niveau de chacun. L'idée est de leur donner les bases du mime en travaillant sur des échauffements du corps, des bases techniques, puis aborder l'écriture par la réflexion et l'improvisation.

Ils avanceront ensemble et apprendront les bases techniques du mime directement tirées du savoir du Mime Marcel Marceau et d'Etienne Decroux. Mais ils auront également l'opportunité de s'amuser à créer des histoires, sous forme d'exercices ludiques, de jeux, et d'improvisations qui les mettront dans des situations burlesques et clownesques.

L'activité peut s'articuler de différentes façons selon le besoin des différents collaborateurs (intervention à la journée, initiation pendant 3h, ouverture aux séances de travail, échange à l'issue des résidences et représentations...)

Les comédiens peuvent intervenir en duo pour un seul et même groupe, mais également séparément avec des petits groupes.

N'hésitez pas à faire appel à nous pour plus d'informations.

Contacts /

Compagnie Discrète

Compagnie.discrete@gmail.com
06 50 76 07 57 / 06 89 13 48 61

Adrien Fournier / Artiste associé / Comédien

fournier.adrien.pro@gmail.com / 06 50 76 07 57

Alexandre Finck / Artiste associé / Comédien

finckalexandre1@gmail.com / 06 89 13 48 61

Victor Badin / Régisseur lumière

badinvictor@gmail.com / 06 46 88 15 11

Jules Jacquet / Création musicale

jules.jacquet@wanadoo.fr / 06 35 26 84 14

Solena Bourban / Chargée de production et de diffusion

compagniediscrete.prod@gmail.com / 06 34 63 77 79

Evelyne Charlon / Administratrice

evelynecharlon.ec@gmail.com / 06 09 67 08 93

DIFFUSION - LABEL SAISON /

Gwénaëlle Leyssieux - Direction de production - diffusion

06 78 00 32 58 / gwenaelle@labelsaison.com

Lou Tiphagne - Production - diffusion - communication

lou@labelsaison.com

Juliette Thibault - Administration

administration@labelsaison.com

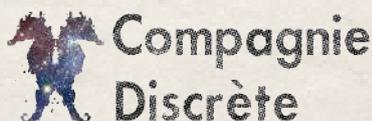
Ce spectacle est soutenu par la **DRAC Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental de Touraine, la Ville de Tours.**

Résidences /

Théâtre de Chauvé, la Charpente, le Plessis Théâtre Gabriel Monnet, le Barroco Théâtre, l'Université François Rabelais de Tours et la Charpente.

La Compagnie Discrète est adhérente du **Collectif des arts du Mime et du Geste.**

compagniediscrete.com /
Licence d'entrepreneur du spectacle / 2-1098447
N° asso / W372012359
36 Rue James Cane, 37000 TOURS
Compagnie.discrete@gmail.com

