

LE CAHIER D'ÉLIKIA

ADAPTATION et MISE EN SCÈNE

ALBERTO GARCIA SANCHEZ

MOLIÈRE DU MEILLEUR JEUNE PUBLIC 2011

conseillé à partir de 10 ans

LIBREMENT INSPIRÉ de
"LE BRUIT DES OS QUI CRAQUENT"
DE SUZANNE LEBEAU

AVEC HUBERT MAHELA / SERGE AMISI /
ANNE MORIER / ALISON VALENCE /
HÉLÈNE VITORGE.
MARIONNETTES OMBLINE DE BENQUE
MUSIQUE DOMINIQUE LENTIN
LUMIÈRES JEAN LOUIS VAN DER VLIET

Origine du projet

Il est des retrouvailles très déroutantes

En 2004, j'ai eu la chance de travailler à Kinshasa en RDC (république démocratique du Congo) à l'Espace Masolo avec des enfants soldats démobilisés, des enfants des rues, et des enfants sorciers. Nous étions une équipe franco-germano-congolaise de 6 artistes dont le metteur en scène Alberto Garcia Sanchez, et le comédien conteur Hubert Mahela, co-directeur du centre. Nous avons créé tous ensemble le spectacle « Pona Nini » avec les enfants de l'espace Masolo, dont Amisi et Yaoundé. Puis la Ruhrtriennale nous a commandé un spectacle que nous avons créé avec l'équipe des artistes intervenants.

Le Cadeau (Das Geschenk), mis en scène par Alberto Garcia Sanchez, a tourné dans toute l'Allemagne de 2004 à 2012.

De retour en France, j'ai lu *Le bruit des os qui craquent* de Suzanne Lebeau.

J'ai été bouleversée par l'histoire de ces deux enfants soldats perdus dans une guerre d'adultes trop grande pour eux ; bouleversée par l'écriture sans concession de Suzanne Lebeau ; bouleversée par ces mots que je connaissais... que je reconnaissais !... Ceux d'Amisi et Yaoundé, enfants soldats démobilisés, que Suzanne Lebeau avait rencontrés peu de temps après notre départ de RDC, et qui l'ont beaucoup aidé à l'écriture de cette pièce, par leurs témoignages.

Kinshasa... Amisi, Yaoundé ...

C'est décidé, j'appelle Alberto qui est là juste à côté, en Allemagne, et qui a depuis obtenu le Molière du meilleur spectacle jeune public; J'appelle Hubert qui travaille toujours entre l'Afrique et l'Europe, et vit maintenant en France ; J'appelle Amisi et Yaoundé qui vivent désormais à Paris en tant qu'artistes. Ils travaillent ici tous les deux, ils ont 29 ans et ils sont tournés vers un avenir qu'ils ont arraché à la chance.

Je leur présente l'équipe de la Cie La Cavalière Bleue, la pièce, l'envie de nous réunir à nouveau et de faire un joli pied de nez à l'histoire.

Anne Morier
directrice artistique
La Cavalière Bleue

La Pièce

Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain dans une guerre civile chaotique. Enlevée à sa famille, elle devient enfant-soldat. Victime, elle est aussi bourreau dans une situation qui brouille les lois de l'éthique.

Comment grandir quand les repères s'effacent devant une brutalité quotidienne sans espoir ? C'est le petit Joseph, le plus jeune parvenu au camp des rebelles, qui lui rappelle son humanité, et lui donne le courage de briser la chaîne de violence.

Le bruit des os qui craquent est un texte à deux voix. Joseph et Elikia racontent la fuite et le retour à une vie où ils peuvent grandir comme des enfants ; Angelina, l'infirmière qui les reçoit à l'hôpital, met en perspective cette réalité douloureuse. Un texte intense et résolument lucide qui concerne tant les adultes que les enfants.

Extrait

Elle m'a demandé de vous remettre ce cahier.

Elle écrivait dans ce cahier

Pour s'assurer qu'elle n'oubliait rien et pour dire ce qu'elle n'osait pas dire à voix haute.

*Elle disait que les mots de la bouche ne peuvent pas tout raconter,
Qu'ils sont trop près de la haine et de la vengeance.*

J'aimerais vous lire ce qu'elle a écrit

Sur la première page, si vous le permettez :

(elle lit)

« Je veux que mes souvenirs soient utiles...

Je veux dire à ceux qui font la guerre

Que si le fusil tue le corps de celui qui a peur,

Il tue aussi l'âme de celui qui le porte. »

Suzanne Lebeau est née en 1948 au Canada, diplômée en lettres et en pédagogie, elle fonde, en 1975, avec Gervais Gaudreault, la compagnie théâtrale le Carrousel.

Aujourd'hui, elle est reconnue comme l'un des chefs de file de la dramaturgie pour jeunes publics dans le monde. En 1998, elle reçoit le grade de Chevalier de l'Ordre de la Pléiade pour l'ensemble de son œuvre. Elle a écrit entre autre : l'Ogrelet (2003), Petit Pierre (2006) ...

Note d'Intention

Entre 2005 et 2009, j'ai eu l'occasion de travailler en RDC avec des jeunes de 18 à 22 ans. La plupart d'entre eux avaient été des enfants soldats. Pendant le stage, nous avons ri et passé de bons moments, il était cependant évident que leur rire cachait des blessures toujours ouvertes. Mais je n'ai jamais voulu leur poser de questions sur leur passé.

Toutefois, un jour, tandis que nous étions assis à l'ombre d'un arbre, un de ces jeunes nous a parlé de son enfance en tant que soldat. Il parlait très bas, avec douceur, conscient que les mots étaient suffisamment forts et qu'ils n'avaient surtout pas besoin d'être appuyés par les intonations et les émotions. Les mots sont alors comme des points de suture qui tentent de fermer une blessure qui ne cicatrisera probablement jamais. À la fin de son récit, il a ajouté : **« Vous nous voyez rire et faire du théâtre, mais à l'intérieur, nous sommes cassés ».**

Cette expérience restera toujours inoubliable. Elle a laissé en moi une trace qui a sans doute influencé certains choix dans mon travail. Ce n'est donc pas un hasard si, plus tard, j'ai pris en charge la mise en scène et la co-dramaturgie des spectacles «Le Cadeau» et «King Kongo», deux pièces qui parlent l'une du rapport entre l'Europe et l'Afrique, l'autre du génocide initié au Congo par le roi belge Léopold II.

C'est dans ce contexte que Le bruit des os qui craquent est tombé entre mes mains. Dans ce récit il n'y a ni colère ni haine ni désespoir. C'est un témoignage dur dans son contenu et doux dans sa forme ; Suzanne Lebeau nous chuchote des mots comme si elle aussi était à l'ombre d'un arbre et dans son récit, on reconnaît la blessure qui traverse l'Afrique. La pièce est suivie d'un épilogue dans lequel elle nous fait part de son expérience au Congo et parle d'un jeune homme que je connaissais. C'est celui-là même qui, à l'ombre d'un arbre, nous avait raconté sa vie d'enfant sans enfance.

La pièce Le bruit des os qui craquent ne prétend pas faire la morale ni donner des leçons. C'est un chant contre l'oubli. C'est un texte urgent et nécessaire parce qu'il nous invite à «savoir» en faisant appel à la solidarité et à l'empathie et, ce qui est très important, nous met en garde contre la facilité de la consommation humanitariste. La mise en scène ne doit pas permettre au public de se sentir « bon », mais elle ne doit pas non plus le choquer ni le culpabiliser. L'enjeu n'est pas là. Il s'agit de partager.

.../...

.../...

C'est pour ça que cette blessure cherche la forme de la scène, pour être partagée ; avec des mots durs, il est vrai, mais des mots dits avec respect et tact, comme quand on parle de choses importantes à l'ombre d'un arbre.

La seule chose qui me manque dans cette pièce, c'est une réflexion sur les raisons de ces guerres qui ravagent une partie de l'Afrique et sur le rôle et les intérêts des nations qui fomentent ces guerres. L'enfant qui lutte en Afrique, au service de qui lutte-t-il ?

Si on ne répond pas à cette question, est-ce que nous ne sommes pas quelque part en train d'omettre une partie de la réalité ? Il ne faut pas entretenir l'opinion qui présente le phénomène des enfants soldats comme une sorte de «maladie» exclusivement africaine. Ce ne serait pas juste.

Dans la mise en scène, il faudra donc essayer d'évoquer la réalité d'un continent qui, sur de nombreux plans, semble être un drôle de jeu d'échecs où les adversaires sont blancs et toutes les pièces sur l'échiquier sont noires.

Nous allons représenter les deux enfants soldats de la pièce avec des marionnettes. La marionnette offre une distance où la violence peut trouver sa place sans masquer la vérité et, en même temps, sans tomber dans le piège du sentimentalisme facile. Chez la marionnette tout est vrai et tout est faux, et cette ambivalence est une force qui nous permettra de montrer, partager et faire comprendre toute la richesse de la pièce tout en évitant que le spectateur puisse avoir la désagréable sensation d'être un voyeur.

Il faudra travailler la mise en scène avec soin, sans faire de bruit, pour qu'on puisse entendre cet autre bruit que propose le titre.

Alberto Garcia Sanchez
Metteur en scène
Molière 2011

L'Equipe

MISE EN SCÈNE

Alberto Garcia Sanchez

Molière du meilleur spectacle jeune public en 2011.

Né à Barcelone et résident belge depuis 2000, Alberto est comédien, metteur en scène et auteur. Il travaille en Belgique, en France et en Allemagne.

Le journal allemand Stuttgarter Zeitung lui a décerné le prix du jury du meilleur comédien en 2001. Sa pièce intitulée Trois Singes a reçu le Premier prix du Festival d'Erfurt en 2012.

De nombreuses pièces qu'il a mises en scène ont été récompensées par des prix comme celui de la Ministre de la culture belge au Festival de Huy en 2006 ou le Molière du meilleur spectacle jeune public en 2011.

INTERPRÉTATION

Hubert Mahela

Comédien, conteur, il fonde en 1990 la compagnie Tam Tam avec laquelle il joue plus d'une dizaine de spectacles en Afrique et en Europe.

Il joue actuellement Jules Verne et le Griot. MES : Grégoire Cailles.

Marionnettiste, il travaille régulièrement avec Gilbert Meyer, Hélène Hamon, Grégoire Cailles, Alberto Garcia Sanchez, Stephanie Oberhof, Michelle Gauraz.

Il a joué en République Démocratique du Congo, Cameroun, Centrafrique, Burkina Faso, Niger, Burundi, Tunisie, Maroc... en France (TJP Strasbourg, Amiens), Allemagne (FITZ Stuttgart), Autriche, Belgique, Luxembourg...

Divin Mahela

Comédien, musicien et manipulateur il a été formé à l'espace Masolo à Kinshasa (RDC).

Il a travaillé notamment sur «Wambaso» de Laetitia Bouzouita, «Nagapassa» mis en scène par Hubert Mahela et «l'immeuble» mis en scène par Marie-Pierre Chaix. Il a dernièrement enregistré l'album «Voyage au Congo Kinshasa».

.../...

Anne Morier

Comédienne, elle a été formée aux cours Florent et au Théâtre du Soleil par Ariane Mnouchkine.

Elle a découvert le clown avec Philippe Vela, puis Vincent Rouché et Anne Cornu. Elle a également travaillé au CDN de Valence sous la direction de Christophe Perton, Richard Brunel et Pauline Sales.

Au théâtre, elle a joué sous la direction de Paul Desveaux, Maxime Bourotte, Pascal Parsat, Eduardo Gersberg, Dan Roro, Alberto Garcia Sanchez.

Elle a travaillé en Allemagne, en République Démocratique du Congo et en Angleterre.

A la télévision, elle a tourné dans plusieurs téléfilms : Petits Secrets entre voisins, Plus Belle la vie, sous la direction de Roger Kahane pour l'opération Jeune Talents Cannes...

Elle est également metteur en scène et directrice artistique de la compagnie La Cavalière Bleue.

Alison Valence

Formé à l'atelier 1er acte par Stanislas Nordey et Stéphane Braunschweig, elle intègre ensuite la classe libre du cours Florent.

Au théâtre elle a travaillé avec Louise Dudeck, Julie Brochen, Anne Coutureau, Stéphane Braunschweig, Jean-Pierre Garnier.

Elle a également tourné dans plusieurs court-métrages primés et dans un long métrage «Tree Day to kill» de MC G.

Hélène Vitorge

Comédienne, marionnettiste, chanteuse, elle se forme auprès de F. Walter-Laudenbach (Cie L. Terzieff) puis au théâtre-école du Passage (N. Arestrup) et à l'école Claude Mathieu. Elle croise la route de plusieurs grands noms du théâtre ; G. Rétoré, R. Mitrovitsa, A. Mnouchkine et fait partie de la troupe Taf Théâtre dirigé par A. Zloto.

Elle fait ses premiers pas dans le monde de la marionnette avec Omblin De Benque, Pourquoi l'Enfant Cuisait Dans La Polenta. Chanteuse, elle travaille avec le contrebassiste B. Chevillon pour le rôle d'une des sorcières de Macbeth, joue la même Rosbif dans la comédie musicale La Guinguette A Rouvert Ses Volets, mes par D. Bailly (cie La Tribu), elle a joué Am Stram Gram mise en scène par Anne Morier. Elle fait également partie des Miettes de Margoula, trio vocal clownesque et fantaisiste a cappella et co-dirige depuis 2006 la compagnie du même nom.

Marionnettes

Omblin de Benque

Formée aux arts plastiques à l'école ATEP de Paris, elle obtient son diplôme sur le thème « la marionnette et son double » et rapproche ses visions des arts plastiques et de la marionnette. Alain Recoing l'accueille au Théâtre aux Mains Nues pour suivre une formation d'acteur-marionnettiste. Sa rencontre avec Philippe Genty à l'ESNAM est décisive dans sa recherche sur le théâtre visuel.

De 2001 à 2009, avec la Cie Stratégies du Poisson, elle explore différentes formes d'écritures scéniques, créations, installations, performances... mêlant jeu théâtral, marionnettes et arts plastiques.

Aujourd'hui elle confronte et échange son travail avec celui de la danseuse Katia Petrowick au sein de la Cie L'Embellie Musculaire.

Scénographie

L'espace scénographique est pensé sous l'égide de Peter Brook et de sa notion d'espace vide. C'est l'acteur qui crée et construit l'espace. Les deux autres maîtres-mots sont la pudeur et la délicatesse. Ainsi, nous réalisons une scène épurée.

Grâce aux deux marionnettes qui incarnent les deux enfants soldats, nous mettons en place la distance nécessaire, afin de créer la violence sans aggraver le spectateur.

Le spectacle prend des allures de conte. Nous le voulons empreint d'une certaine légèreté.

La scène ne doit pas être encombrée. Les costumes, teints au thé, diffuseront une tonalité aux harmonies de couleur ocre. De grandes lignes délimiteront l'espace. En premier lieu, au moment de la comparution, elles s'affirmeront verticales, afin d'évoquer les bâtiments internationaux tels que ceux de l'UE ou de l'ONU. Puis, ces lignes évolueront vers l'horizontal et le sol, pour faire naître la forêt et les différents lieux de l'action.

Le corps des acteurs deviendra ligne également. Le corps d'Amisi deviendra le pont que les autres acteurs franchiront.

Grâce à la création sonore, cela suggérera le bruit des os qui craquent. **LA MUSIQUE** est créée en temps réel lors des répétitions. Cette création originale sera enregistrée, afin d'être diffusée lors des représentations.

Dominique Lentin partira de sons organiques et y mêlera ses influences africaines, sans choisir de produire de la musique africaine au sens propre du terme.

Cie La Cavalière Bleue

Créée en 2007, la compagnie La Cavalière Bleue (en hommage au mouvement artistique expressionniste instauré par Klee et Kandinsky) s'attache à développer un travail sur la distance théâtrale, burlesque ou non. Sa recherche l'amène à explorer le croisement des genres et des outils théâtraux.

En 2007, Frédérique Charpentier met en scène Suzette et \$in\$in, un feuilleton théâtral clownesque et Mayday ! Mayday !, spectacle clownesque électrifié d'après le mythe de Médée, qui mêle clown et musique électro en temps réel. (Gentilly, Paris ; 60 représentations)

En 2008, Anne Morier et Philippe Rondest mettent en scène Les Fables de la Fontaine, ordre du roi !, spectacle de commedia joué trois saisons -2008 à 2010- au Sudden théâtre (Paris), aux Journées européennes du patrimoine à Versailles en 2011, festival La Fontaine de Château-Thierry, Nouzonville, tournée Côté Cour, et au festival d'Avignon 2014.

En 2009, Omblin de Benque et Anne Morier créent La Reine des Neiges, un spectacle qui allie marionnettes et théâtre expressionniste. (MJC de Persan-95, Théâtre aux Mains nues-Paris, Théâtre du Hublot-Colombes92, Festival jeune public d'Avignon, MJC Calonne Sedan, Ollainville, Franconville, Juvisy, festival Tintamars de Langres...)

De ce spectacle naîtra aussi La Reine des neiges - petite forme en théâtre de papier.

En 2012, Anne Morier crée Am Stram Gram, spectacle visuel et théâtre d'ombres pour les 2-5 ans, joué depuis 3 saisons en région ainsi qu'au Théâtre aux Mains nues à Paris, à Avignon et en décembre 2014 au Théâtre du Hublot à Colombes ainsi que dans tout le 92 avec la petite forme, sélectionnée par le Conseil Général des Ardennes pour leur programmation de théâtre en appartement. Ce spectacle a obtenu le soutien du Conseil Régional de la région Champagne Ardenne.

www.lacavalierbleue.com

Anne MORIER
Directrice Artistique
5, Rue de la Révolution
93100 MONTREUIL

lacavalierbleue08@gmail.com
06 74 46 46 79

Extraits de Presse

« Une mise en scène et un jeu qui nous transportent »
Béatrice Challand. Le rideau rouge

« Un spectacle intelligent, fin, émouvant sans être larmoyant qui témoigne avec puissance du drame des enfants soldats. A voir absolument ! »
L'étoffe des songes

« Une belle mise en scène épurée d'Alberto Garcia Sanchez, une pièce forte et émouvante »
Cezam

« L'indicible raconté tout en finesse. Une pièce aussi puissante qu'émouvante. Coup de cœur du Festival »
Vaucluse matin

Actions Culturelles

Serge Amisi est artiste avant tout ; Comédien, marionnettiste, auteur, il est aussi sculpteur. Il travaille essentiellement le métal. De sa Kalachnikov, il a fait une œuvre d'art.

Formé à Kinshasa par le sculpteur Daniel Dépoutot en 2004, il a ensuite travaillé et exposé avec lui dans le cadre des scénographies urbaines à Kinshasa et en Belgique.

Il a, par ailleurs, animé des stages de sculptures sur métal à destination des enfants abandonnés (à partir de 15 ans) de Kinshasa.

Il a également collaboré à la construction de marionnettes métalliques, masques ou scénographies sur différents spectacles ; « Moi, l'enfant de demain », « Jules Verne et le Griot », « Congo my body » etc...

Nous avons imaginé, entre autres rencontres d'une heure ou deux, une action culturelle déclinable sur 10 ou 20 heures à destination des élèves des lycées professionnels.

Cette action concernerait les classes pros de ferronnerie, métallurgie, chaudronnerie, soudure, techniques de forge etc....

L'objectif étant la construction d'une œuvre collective ou de plusieurs créations individuelles. Serge Amisi baserait son travail avec les élèves en partant de la thématique du spectacle ou d'un sujet élaboré en collaboration avec l'équipe pédagogique.

Fiche Technique

PAGE 1/3

Régisseur : Jean-Louis Vandervliet
06 15 87 77 30
vandervliet_jl@hotmail.com

Durée du spectacle : **environ 1h15**
Nombre de comédiens : **5**
Nombre de technicien : **1**
Temps de montage et répétition : **2 services**
Nombre de pages : **3**

Les données techniques sont une estimation minimum pour une salle moyenne, elles ne pourront être validées que par le Régisseur général de la compagnie après étude des plans de masse et de coupe de la salle, ou par une visite in situ.

ESPACE DE JEU :

Espace de jeu minimum : **7 x 6 m**
Espace public : Frontal sur gradins

DECOR :

2 chaises
9 fils descendants des cintres au plateau

Fiche Technique

PAGE 2/3

DECOR :

Table et chaises

LUMIERES :

Régie :

- un pupitre type AVAB PRESTO
- Gradateurs : 24 x 3kw

Projecteurs :

- 3 découpes 613 Juliat
- 2 découpes 614 Juliat
- 10 PC 1KW
- 2 PC 2 KW
- 4 Pars 1 KW CP 62 (Large)

PLATEAU :

SON :

Régie :

- 1 console
- 1 lecteur CD

Diffusion :

- 2 plans de diffusion adaptés à la salle,
- L/R Face
- L/R Lointain

Micros :

- 1 SM58 avec grand pied.
- 2 micros type KM 184 avec grand pieds

Fiche Technique

PAGE 3/3

REGIES :

Les régies seront impérativement côte à côte. Prévoir l'emplacement pour un laptop en régie son.

LOGES :

- 2 loges (1 pour 4 personnes, 1 pour 2 personnes)

Les loges des artistes seront chauffées et équipées de tables, d'un point d'eau avec eau chaude, de chaises, poubelles, portants et cintres, de miroirs, d'eau, de jus de fruits, de fruits frais et de biscuits sucrés.

Une clé des loges sera remise au régisseur général dès son arrivée.

COSTUMES :

A l'arrivée, une table et un fer à repasser devront être mis à disposition de la compagnie, ainsi qu'une machine à laver et un sèche-linge.

PLANNING DE MONTAGE TYPE :

A l'arrivée de la compagnie et hors pré-montage.

2 SERVICES

Pour une représentation à 20h

Avec le montage lumière effectué en amont

9h / 10h	déchargement du décor
10h / 11h	montage décor
10h / 12h	réglages lumières
12h / 13h30	pause repas
13h30 / 15h	réglages lumière / réglages des intensités
15h / 18h	prise du plateau par les comédiens, raccords
18h / 20h	Pause
20h	Représentation

Contact Diffusion

CONTACT DIFFUSION

Sophie LECLERCQ
sophieleclercq1@gmail.com

06 63 65 48 61

