

UNE ODYSSEE

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Création 2017/2018

Avec Sylvain Mossot, Vincent Marguet, Manon
Combes, Mathilde Evano, Fanny Santer, Johan Emi
Mpuiba, Rémy Peray

création collective Cie les enfants du paradis d'après
Homère

écrit et mis en scène par Géraldine Szajman

Chorégraphe : Fanny Santer
Lumières: Johan Emi Mpuiba
Création musicale: Rémy Peray

HISTORIQUE

Evocation de l'atmosphère populaire du "paradis" d'un théâtre, balcon le plus haut et donc où les places sont les moins chères... / hommage au film de Marcel Carné / le paradis ou l'état le plus heureux dont on puisse jouir...

La Compagnie les Enfants du Paradis est fondée en 2012 par Vincent Marguet et Géraldine Szajman. Nous développons des univers et des approches théâtrales différentes, du seul en scène au théâtre à destination d'un jeune public tant qu'il s'agit de rêver, partager, inventer, créer de nouvelles histoires et que l'acteur soit l'outil de création principale.

La question du spectateur (quel spectacle pour quel public?) ainsi que la question de l'éducation artistique pour les enfants et les adolescents sont des interrogations qui ne cessent de nous nourrir

NOTRE RECHERCHE: REPLACER L'ACTEUR AU CENTRE DU PLATEAU ET LE SPECTATEUR AU CENTRE DU PUBLIC. TOUTE PIECE DOIT ETRE UNE EXPERIENCE.

Après deux spectacles pour le jeune public autour d'histoires de la mythologie grecque, la compagnie souhaite à nouveau porter à la scène une création qui explore une écriture de plateau, inspiré d'un récit fondateur tel que l'Odyssée d'Homère. Il nous paraît également essentiel d'aller plus loin dans le processus de recherche collective et de développer notre démarche artistique en créant un spectacle autour d'une histoire qui fonde notre identité, qui l'enracine dans un univers culturel de référence.

NOTE D'INTENTION

NOUS SOMMES TOUS DES EXILÉS. NOUS SOMMES TOUS EN TRANSIT.

Un spectacle pour raconter une histoire. L'histoire d'un des poèmes fondateurs de la civilisation européenne, une de nos premières grandes épopées. Raconter une épopée, cette odyssée, le voyage d'Ulysse qui cherche à rentrer chez lui, Ulysse exilé malgré lui jusqu'à devenir personne, jusqu'à en perdre son identité.

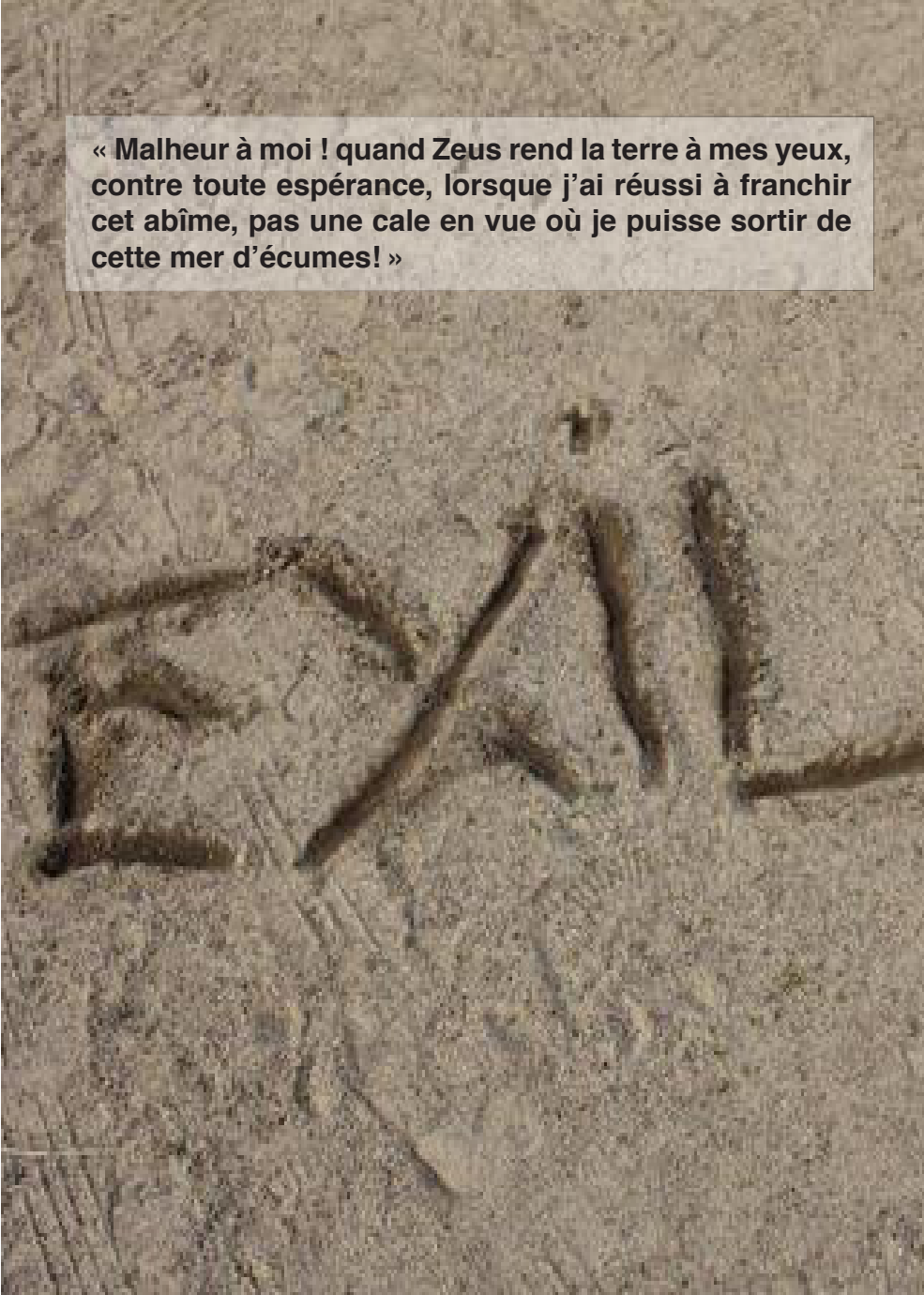
Mettre en spectacle cette histoire qui place la nécessité de la parole, de la transmission au centre de la mémoire, du récit raconté.

Raconter ce sujet encore et toujours d'actualité en passant par le sensible, par la poésie. Nous parlerons d'exil, d'identité, de voyage à travers la mer Méditerranée. En racontant, nous, artistes d'aujourd'hui, l'Odyssée de l'aède Homère.

Homère raconte la guerre de Troie, la volonté de Zeus, d'Athéna, de Poséidon, mais aussi la responsabilité humaine, le libre-arbitre et la destinée des Hommes: qu'est ce que c'est que vivre ? qu'est ce que l'identité ? Aujourd'hui nous parlerons de conflits géo-politiques ou de conflits économiques. Mais au cours de son périple, Ulysse en revient toujours à replonger dans le bouillonnement de la mer Méditerranée. Il explore le monde humain jusqu'à ses frontières.

Raconter cette histoire pour raconter notre présent.

Dans nos deux précédentes créations pour le jeune public, nous abordions des histoires de la mythologie (l'histoire de Thésée et du Minotaure et le mythe de la boîte de Pandore). Les mythes nous inspirent car il s'agit avant tout de transmission orale, de continuer de faire vivre ces histoires. C'est alors pour moi une évidence de proposer à présent une création tout public autour d'une des plus anciennes de nos épopées, d'explorer toujours plus notre mémoire poétique et de réinventer le temps de la représentation une légende, reflet de notre civilisation.

« Malheur à moi ! quand Zeus rend la terre à mes yeux, contre toute espérance, lorsque j'ai réussi à franchir cet abîme, pas une cale en vue où je puisse sortir de cette mer d'écumes! »

NOTE D'INTENTION

LE VERBE ET DE LA LUMIÈRE

L'Odyssée c'est de la littérature parlée, chantée, mimée.

Alors il faut faire claquer la langue tel un slam, faire entendre le bruit de la guerre et le chant des sirènes, danser un rituel dionysiaque, donner du souffle aux mots qui nous parviennent du passé.

Et il faut redonner une importance à la place du narrateur, notre aède contemporain qui doit créer un lien privilégié entre le public et le plateau.

La langue, celle d'Homère, mêlée à celle que nous inventerons par nécessité de raconter, fera vivre l'espace de la scène, réinventera les flots marins, les rochers, le fleuve des enfers ou le retour rêvé à son foyer. C'est la langue qui nous fera voyager. Ce seront les acteurs qui feront vivre son odyssée à Ulysse.

Et la lumière. Car je souhaite que notre éclairagiste Johan Emi Mpuiba soit sur scène à « jouer » les lumières qu'il aura créé. Tel un acteur, le rôle du technicien lumières, il manipulera à vue en direct le temps de la représentation, telle une partition mêlée étroitement à la dramaturgie.

Toujours sur scène, à vue, la présence d'un créateur nous permet d'emporter le récit dans un univers musical et à d'autres moments de plonger la scène dans un paysage sonore fait de sons concrets et détournés en direct. Cet univers évolue vers la chanson, faire chanter les acteurs en symbiose avec la langue pour arriver presque à du texte rappé.

Je crée par une écriture de plateau en étroite collaboration avec tous les artistes engagés dans ce projet. Dans cette ODYSSEÉ, je veux m'attacher à la forme du poème homérique pour créer une dramaturgie: la chronologie des événements et des épisodes n'est pas du tout linéaire, elle est complètement bouleversée et il y a une multiplication des narrations et des narrateurs.

C'est parce que Ulysse entend son propre récit et qu'il s'en empare à son tour, qu'il le prononce, qu'il retrouve son identité.

C'est parce que le monde évolue autour de lui, que le mouvement de l'odyssée se crée sur scène.

PLANNING DE CREATION ENUSAGE

Septembre 2017 25 septembre au 29 septembre. Résidence à Romainville Salle Jacques Brel - 40 heures	Octobre 2017 9 au 14 octobre. Résidence à Romainville Salle des Fêtes - 40 heures Work in Progress 14 octobre au Fil de l'Eau Pantin	Novembre 2017 Du 20 novembre au 1 décembre. Du 27 novembre au 8 décembre. Résidence au Fil de l'eau à Pantin - 80 heures Création lumière Work in Progress 1 ou 8 décembre
---	--	---

PARTENARIATS ET COPRODUCTIONS ENUSAGES

NOM DE LA STRUCTURE	NATURE DU PARTENARIAT
ROMAINVILLE	Résidence (mise à disposition de studios)
Le fil de l'eau, PANTN	Résidence (mise à disposition de studios + mise à disposition du plateau pour la création lumières)

ACTIONS CULTURELLES

UN LABO DE RECHERCHES AUTOUR DE L'EXIL ET DE LA QUESTION DE L'IDENTITÉ - PROPOSITION D'ACTIONS CULTURELLES

Autour des créations de la Cie les enfants du paradis, nous avons toujours mené des actions culturelles, souvent auprès de jeunes publics. Nous avons envie de bouleverser le processus !

Nous souhaitons dans un premier temps mener en amont de la création des actions culturelles autour du projet Une ODYSSEE. Afin d'interroger différents publics autour des questions d'exils et d'identité. Car sur ces questions, extrêmement sensibles actuellement et qui soulèvent de réelles problématiques et enjeux politiques, nous nous interrogeons en tant qu'artistes mais surtout avant tout en tant que citoyens. Et en tant que ce que nous sommes, nous souhaitons ouvrir un dialogue. Nous souhaitons interroger, récolter des témoignages. Penser, réfléchir ensemble. Et surtout dialoguer: c'est dans la parole que se construit l'humain.

Redonner ensemble la définition première de « l'identité »: qui fait la singularité, l'individualité de quelqu'un ». Se demander ce qu'est un exil. Car il existe des histoires tragiques de déracinement mais il y a aussi l'enfant qui se sent exiler quand il change d'école, ou la personne âgée qui se retrouve dans une maison de retraite loin de ses souvenirs. Il y a aussi une multitude de personnes qui se sentent exiler dans leur propre ville, leur quartier, leur pays. En parlant de ces exils qui nous touchent au plus près, peut-être pourrions nous nous rapprocher et nous sensibiliser aux histoires de ceux qui vivent un déracinement profond et vivent à leur tour, pour toutes les raisons du monde, une odyssee.

- Une première action culturelle autour du projet Une ODYSSEE sera menée dès début 2017 avec deux classes de CE2 de l'école Paul Langevin à Pantin. Un rendu de cette action sera présenté en juin 2017 au Théâtre du Fil de l'Eau à Pantin.

- Nous répondons également à un appel à projet du Musée de l'Histoire de l'Immigration (Palais de la Porte Dorée à Paris) dans le cadre des Portes du Temps 2017.

BIOGRAPHIES

Géraldine Szajman

Géraldine Szajman entre en Classe Libre du Cours Florent en 2008 (Promotion 29) et y suit l'enseignement de Jean- Pierre Garnier, Mathieu Genet, Laurent Natrella et Daniel Martin. Elle a joué sous la direction de Pierre Hoden , Paul Desveaux, Clément Poirée, Francis Huster, Sandrine Anglade, Frédéric Jessua ... Elle travaille avec les éditions Gallimard dans des lectures-spectacles pour enfants et enregistre régulièrement des dramatiques à France Culture et France Inter.

En 2012, Vincent Marguet et elle créent la Cie Les Enfants du Paradis.

Elle écrit et joue le premier épisode des P'tits Mythos, création jeune public sur l'histoire de Thésée dans le labyrinthe du Minotaure et collabore avec Fanny Santer sur la mise en scène d'une pièce courte de Thomas Bernhard.

En 2016, elle écrit en collaboration avec les acteurs et met en scène son second spectacle jeune public CHAOS ou l'étincelle de Prométhée.

Fanny Santer

Elle suit la formation du comédien de l'école Florent et se forme parallèlement au Diplôme d'Etat de professeur de danse contemporaine. Elle entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 2008 où elle travaille sous la direction de Yann-Joël Collin, Nada Strancar, Olivier Py, Dominique Valadié et Alain Françon. En 2011, elle fonde le Jackie Pall – Theater Group, une communauté mouvante d'artistes hybrides, elle recentre sa recherche sur le théâtre in situ.

Comédienne, elle joue dans Yvonne princesse de Bourgogne W.Gombrowicz m.e.s Anne Barbot L'enfant - drame rural écrit et m.e.s par Carole Thibaut, Evenements T.Bernhard m.e.s Fanny Santer et Géraldine Szajman, Une famille aimante mérite de faire un vrai repas J.Aminthe m.e.s Dimitri Klockenbring, Le Kabaret de la dernière chance O.Castro m.e.s Cosme Castro, Impromptu m.e.s Yann Joël Collin.

Manon Combes

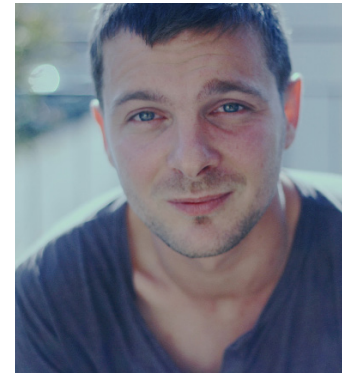
Tout en suivant les classes de Yann-Joël Collin, Nada Strancar, Olivier Py, Dominique Valadié et Alain Françon au Conservatoire National, Manon Combes a joué, dans TDM3 de Gabily mis en scène par Yann-Joël Collin ainsi que dans Zéphyr d'Olivier Cohen au théâtre du Châtelet. A sa sortie du Conservatoire, en 2011, elle a travaillé avec Marcel Bozonnet dans Chocolat, clown nègre, Clément Poirée ainsi que Denis Podalydès dans Le Bourgeois Gentilhomme. Elle a également été dirigée par Peter Stein, dans Le Prix Martin ainsi que par Luc

Bondy dans Les Fausses Confidences .En 2016 elle retrouve Yann-Joël Collin dans la Cerisaie. On l'a vue en 2017 sur Arte dans l'adapation cinématographique Des Fausses Confidences par Luc Bondy et sur scène dans l'adaptation du roman jeunesse Les Petites Reines de Clémentine Beauvais par Justine Heynemann. On la retrouvera en juillet 2017 au théâtre des Béliers d'Avignon dans Les Petites Reines.

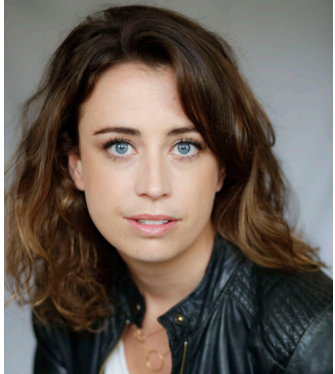
Vincent Marguet

Vincent Marguet est formé à l'école Acting International dirigée par Robert Cordier à Paris. C'est dans cette école qu'il rencontre Oleg Liptsin, ancien disciple d'Anatoli Vassiliev, qui l'invite alors à suivre le Master de Mise en scène qu'il dirige à l'Université de Kiev. En Ukraine, ses rencontres l'amèneront à jouer dans des projets internationaux. De retour en France, il joue notamment dans La Femme d'un Autre de Dostoïevski,

Cabaret d'après Tardieu, Gouaches de Serena , Les Visionnaires de D. De Saint Sorlin, Le Monte- plats de Pinter (prix du meilleur comédien au festival jeunes compagnies d'Acting International) ou encore L'Evasion de Kamo d'après Pennac... En tant que metteur en scène, il monte La Contrebasse de Süskind (Petit Molière du meilleur seul en scène) et Deux Frères de Paravidino. Dernièrement, Vincent joue dans Le Maître Porcher d'après Andersen ainsi que dans Les Bienfaisants de Raphaël Thet. En 2012, il fonde la Cie Les Enfants du Paradis avec Géraldine Szajman et joue dans les deux créations jeunes publics Les P'tits Mythos et CHAOS ou l'étincelle de Prométhée.

BIOGRAPHIES

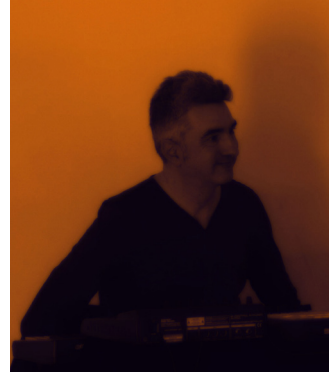

Mathilde Evano

Suit une formation à l'atelier international de Théâtre, a été formée par Jérôme Méla, Laura Benson, Sophie Akrich. Elle y travaille des scènes de *Oncle Vania* de Tchekov, *Cet Enfant de Pommerat*, *Adultère* de Woody Allen, *Orphelins* de Denis Kelly,... Elle se forme également au Fendenkris, au Katakalie. En 2016, elle intègre l'atelier training sous la direction de Blanche Salant qui dirige selon la méthode Actor Studio où elle travailla avec Lee Strasberg, travail inspiré des écrits de Stanislaski. En 2014, elle joue en Avignon dans *Bobby Fischer* vit à Pasadena de Lars Noreen. En 2015, elle crée un collectif «La Sixième», ce dernier s'oriente autour d'un travail sur le texte de la *Mastication des Morts* de Patrick Kermann. En 2016, elle joue dans deux spectacles jeune public «La fête chez les Delaba» et «Flocon». Ayant aussi une formation d'école de commerce, elle travaille à la production de plusieurs compagnies. Elle donne en parallèle des cours de théâtre, dans un premier temps avec le GENEPI (groupement étudiant national éducation aux personnes incarcérées) au centre de détention de Villejuif, puis par la suite en centres aérés, écoles.

Sylvain Mossot

Sylvain Mossot goûte aux planches à 10 ans, à Arras, en amateur assidu. Des études d'ingénieur, quelques voyages et passe-temps musicaux plus tard, il écrit pour retrouver la scène, puis intègre le cours de Jean-Laurent Cochet. Remarqué par Francis Huster, il joue Molière et Musset dans ses mises en scène en festivals d'été. Il travaille 3 ans avec la Cie Les Mille Chandelles, notamment dans *Roméo et Juliette* à la Tour Vagabonde, théâtre élisabéthain suisse itinérant, installé à Paris en 2013. En 2015, il débute au cinéma dans *Les Etoiles Restantes*, premier long-métrage indépendant de Loïc Paillard. En 2016, on le retrouve en don Quichotte, rôle titre du spectacle *Don Quichotte - Farce Épique*, création sur base d'improvisation mise en scène par Jean-Laurent Silvi, qui s'est joué tout l'été 2016 au Théâtre du Lucernaire.

Rémy Peray

Tailleur de sons sur mesure. Manipulateur d'oscillateurs, toujours à la recherche du son perdu, de l'échantillon inversé. Il mixe sa vie sur plusieurs pistes. Co-fondateur de la Cie L'écrit du son, il développe depuis 2008 une activité de création sonore axée sur la musique expérimentale et électroacoustique. Spectacle sonore pour le jeune public, lecture acousmatique, installation sonore inter-active sous Max Msp et/ou arduino, stage paysage sonore (élémentaire, collège, lycée, IME, ITEP) Il a développé plusieurs projets/outils de médiations (poésie vagabonde, conserve à son de conversations, appli multimédia). Il pose pour d'autres, cie de théâtre & de marionnettes et artiste plasticienne, des paysages sonores sur leur univers. Cie M42 « La rage création 2018 », Cie Pipasol « Enfants d'à bord création 2018 », Florane Blanche plasticienne (*Exil* création 2018, *Les morts ont tous la même peau* 2016, *Le Mur* 2011, *Sur le fil* 2010, *Libre encore nous sommes* 2009), Cie Correspondances (*Tic Tac Tom*, la petite danube 2008). Il a participé à plusieurs concours de création radiophonique, *Phonurgia* 2005, *Podcast France Inter* 2006, *Festival Longueur d'ondes* 2008, 2009, 2011.

Johan Emi Mpuiba

Johan Emi mpuiba est né à Paris en 1990 dans le 12ème. Ses parents originaires d'Angola et du Congo RDC, ont immigré en France en 1987. Passionné de culture urbaine, il se lance dans le spectacle vivant en 2013. Le Théâtre National de la Colline est la première structure qui lui met le pied à l'étriller. Il intègre par la suite le CFPTS (Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle) en 2014. Naturellement Johan se dirige vers la lumière comme domaine de prédilection et intègre la

promotion TSV5. Il découvre et apprend son métier en alternance, entre le Théâtre du Fil de l'eau (Pantin) et les cours au CFPTS. Johan obtient son titre de technicien du spectacle vivant option lumières, en janvier 2016. Désormais il travaille avec des artistes musiciens, salles de spectacle, metteurs en scène et des réalisateurs de clip vidéo.

CONTACTS

COMPAGNIE DES ENFANTS DU PARADIS

Association Loi 1901
N°SIRET: 751 025 693 00019
APE: 9001Z-Arts du spectacle vivant
Licence Entrepreneur du spectacle: 2-1060358

Siège social
26 rue Jacquart
93500 Pantin

<http://compagnielesenfantsduparadis.fr/>

Direction Artistique

Géraldine Szajman : 06 16 90 13 36
Vincent Marguet : 06 80 72 82 47
lesenfantsduparadis.cie@gmail.com

Chargée de diffusion et de production

Mathilde Evano : 06 76 50 49 43
lesenfantsduparadis.mathilde@gmail.com