L'OPÉRA PANIQUE

D'ALEJANDRO JODOWROSKY

Mis en scène par Ida Vincent

Contact: Ida Vincent 06-95-78-25-43 ida.vct@gmail.com

Un texte d'**Alejandro Jodorowsky** Traduit par **Brontis Jodorowsky** Publié aux éditions **Albin Michel**

Mis en scène par Ida Vincent

avec : Aline Barré, Anaïs Castéran, Tullio Cipriano, Cécile Feuillet, Johann Proust, Ida Vincent

PITCH

Pas de panique! Ceci n'est pas un opéra! 26 personnages, 12 histoires, 5 comédiens, 4 tabourets et une pomme... Trouver un coupable, se poser en s'opposant, se confronter à son image... Ce sont ces petits actes quotidiens qui sont moqués avec tendresse et férocité.

Une satire sur un mode burlesque, décalé, joyeux et musical. Une envie de vivre! Un humour à la hache, où le grotesque côtoie la poésie, l'émotion la dérision, les larmes le rire.

Une hôtesse de l'air vous accueille : "Nous allons traverser une tempête". Destination : le pays surréaliste de Jodorowsky, qui à la manière du dieu Pan, joyeux et espiègle, effraye les voyageurs par des apparitions soudaines.

SOMMAIRE

00. PAS DE PANIQUE!	p.4
01. NOTE D'INTENTION	p.5
02. NOTE SUR LA MISE EN SCÈNE	p.7
03. L'AUTEUR	p.8
04. LA TROUPE	p.9
05. CRITIQUES	p.10
06. FICHE TECHNIQUE	p.1
07. LA COMPAGNIE	p.12
OR ALITRES	n 13

CONTACT

Ida Vincent 06.95.78.25.43 ida.vct@gmail.com

PAS DE PANIQUE! CECI N'EST PAS UN OPÉRA!

Une hôtesse de l'air vous accueille et vous avertit que vous allez « traverser une tempête », que « vous avez perdu la mémoire ». Pas de panique ! Nous partons pour un voyage dans un pays surréaliste, celui d'Alejandro Jodorowsky, réincarné en un maître de cérémonie. Celui-ci transforme alors l'hôtesse de l'air en une patiente, assaillie par trois médecins qui lui ordonnent d'avouer sa faute... S'ensuivent un optimiste et une pessimiste qui vont essayer d'échanger ; une femme avec un fusil qui appelle à l'aide...

Ce sont douze histoires et un auteur qui s'amuse avec malice de ses 26 personnages, les place devant leurs contradictions et les pousse à bout, comme dans le film "Les nouveaux sauvages" de Damián Szifron, où chacune des situations dégénère à l'extrême. Mais nous sommes au pays de l'absurde, où l'on prend ses distances avec la réalité pour mieux en faire vibrer le sens, comme dans "Les deux pessimistes" qui, à force de se définir en opposition l'une par rapport à l'autre, n'arrivent plus à être ce qu'elles sont :

- − Moi je dis « Non! »
- − Alors moi je dis « Oui ! »
- Il ne faut pas que ce soit un oui qui soit d'accord avec mon non, mais bien un oui qui s'oppose à mon non.

Chercher systématiquement "à qui la faute", se poser en s'opposant, se contrarier quand ce qui arrive ne se passe pas comme on voudrait... Ce sont ces petits actes de nos vies de tous les jours qui sont ici moqués, tantôt avec tendresse, tantôt avec férocité. Car il n'y a pas à douter, c'est une satire, les situations sont cruellement drôles : le narcissisme d'un comédien mis à mal par une de ses fans, un soldat avide d'obéissance et d'action face à la guerre... et la farce est bien là : on en rigole.

Nous rions d'être prisonniers de ces carcans mentaux, de ces miroirs que nous renvoie l'autre, qui nous empêchent d'être nous-mêmes et de vivre notre vie, de cette conscience qui nous rend certes humains mais nous éloigne de l'immédiat, de l'ivresse de l'enfant et du clown,

- La vie est belle!
- Oui, très belle!

NOTE D'INTENTION

FORCES ET FAIBLESSES

L'Opéra Panique nous parle avec poésie des petits drames de chacun et c'est cette difficulté de vivre avec soi qui m'a particulièrement touchée. Nous sommes en perpétuelle interrogation sur nous-même, savons identifier nos "défauts", mais sommes incapables d'agir sur eux. Aussi, nous nous demandons pourquoi nous sommes ainsi et pas comme les autres. Et pour autant, nos défauts ne sont-ils pas en même temps ce qui nous rend singuliers ? Nos différences, sont-elles des handicaps ou des forces ? Que voulons-nous des autres ? Qu'attendent-ils de nous ? Arrivons-nous à nous comprendre les uns les autres lorsque nous nous parlons ?

Les méandres de ces "pensées", Jodorowsky les décortique et traite nos forces et nos faiblesses avec autant de douceur que de violence. Le Maître, détestable et insultant à l'égard de ses serviteurs, doit nous toucher, car il est clair que son ressentiment provient d'une profonde solitude et d'un ennui mortel. Le comédien doit prendre à son compte et assumer ces personnages peu reluisants.

QUINTETTE

Le choix des comédiens tient en partie à des affinités électives, mais j'avais aussi le désir d'avoir des comédiens bien différents, tant dans le physique que dans le caractère, car la palette des personnages de l'Opéra est très variée.

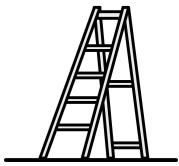
Par ailleurs, Alejandro Jodorowsky a écrit cette pièce dans l'idée de la jouer en famille et comme il le dit lui-même « guérir en faisant quelque chose ensemble ».

De la même manière, il m'était indispensable de créer une harmonie avec et entre les comédiens, dans le travail comme en dehors, avec bienveillance et honnêteté, en accord avec ce que nous sommes profondément. Bref, de re-créer ensemble une petite famille. L'idée est que chacun trouve à exprimer son originalité dans un texte qui offre d'innombrables facettes d'une même humanité, que nous ayons un socle commun pour mieux exprimer nos différences. D'une certaine manière, j'ai voulu harmoniser les folies les unes avec les autres.

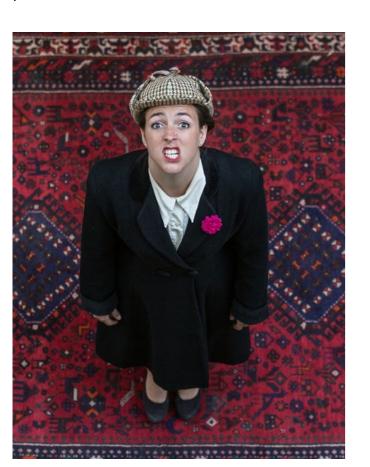

CE QUI NOUS ÉCHAPPE

Dans son livre d'entretiens, "Le Théâtre de la Guérison", Alejandro Jodorowsky se révèle être un artiste entretenant un rapport étroit au mysticisme, entendu comme philosophie se fondant davantage sur le sentiment et l'intuition que sur la connaissance rationnelle. Il y évoque aussi la psychomagie et sa pratique en tant que tarologue. Cette facette, quelque peu ésotérique du personnage "Jodorowsky", donne la part belle à la croyance, qui est présente à bien des égards dans L'Opéra Panique. Je pense d'ailleurs que mon amour pour ce texte relève, entre autres, de sa spiritualité qui m'attire et qui est pour moi une source d'inspiration touchant à mon histoire personnelle.

Mais surtout, cette appréhension mystique fournit un éclairage sur son écriture théâtrale et les enjeux qui traversent les personnages. Des cadres leurs sont imposés par des manières de penser mais quelque chose leur échappe malgré eux, quelque chose qu'ils ne s'expliquent pas.

« Il ne faut pas comprendre... il faut perdre connaissance » écrit Paul Claudel.

Cette manière de voir, je veux que ce soit notre leitmotiv de comédiens. Je veux que nous nous échappions sans cesse dans le présent.

HUMOUR AVEC UNE H

La planète Panique fait partie de la galaxie de l'Absurde. L'humour y est décalé et direct, tendre et agressif à la fois, il nous touche à l'intérieur et quelquefois sans qu'on le comprenne vraiment. C'est un humour fait de ruptures, de rythmes contradictoires, de répétitions et de spontanéité. Parfois même, cet humour provoque une émotion contraire : de la gêne, de l'affection, de l'agacement.

Comment traiter l'humour ? C'est en grande partie la situation qui suscite le rire. Vouloir faire rire à tout prix, c'est surligner. L'écueil, c'est le cabotinage. Mais pour autant, l'interprétation ne doit pas être trop sérieuse. Même dans les situations tragiques, il doit y avoir de la légèreté car la vie n'est pas si "dramatique". Rien n'est grave.

2 NOTE SUR LA MISE EN SCÈNE

GÉOMÉTRIE VARIABLE

L'Opéra Panique impose un univers absurde, mais absurde ne veut pas dire anarchique. « L'absurde panique » a une logique, à commencer par celle de la langue qui est rigoureuse, presque mathématique. De plus, les protagonistes sont définis par un caractère particulier (l'optimiste, l'instable) et ils ne se meuvent qu'à travers ce prisme. Ce caractère, c'est leur obsession et c'est ce qui les structure, ce qui met de l'ordre en eux. C'est sans doute ces deux notions, mathématique de l'absurde et rigidité des caractères, qui m'ont amenée à penser ma mise en scène avec l'idée de géométrie, d'espace structuré et de respect des lignes.

J'ai donc demandé aux comédiens de respecter des règles précises : le regard droit, un corps tenu, des déplacements en diagonale, des mouvements chorégraphiés. Je voulais faire parler les corps mais qu'ils prennent leur sens dans la répétition du mouvement, sans qu'ils soient réalistes ou explicatifs (le travail de Pina Bausch est une de nos sources d'inspiration). Ainsi je n'impose pas de situation réaliste, l'univers panique s'impose de lui-même et le public rêve la situation qu'il entend. Ce parcours structuré n'est pas une fin en soi pour le comédien mais plutôt un moyen pour qu'un petit caillou se glisse dans sa chaussure. Il doit lui permettre d'être aux aguets, d'improviser parfois, mais surtout de s'abandonner à l'émotion du personnage.

Les costumes évoquent une élégance british et une sobriété décalée. Je les ai imaginés intemporels et néanmoins évocateurs. Il fallait aussi qu'ils épousent les corps et qu'ils mettent en valeur chaque comédien, aussi différents qu'ils soient les uns des autres.

Le "décor" est rectangulaire : quatres tabourets en bois de tailles différentes. Ils ne suggèrent aucun lieu précis. Ils sont utiles pour accentuer les contrastes de taille des comédiens, lesquels s'en servent pour exister de toutes les manières possibles (assis, debout, couché, à l'envers, horizontal, vertical...).

LANGUE PANIQUE

La parole de L'Opéra Panique apparaît simple et accessible. Sa modernité est une force mais elle ne doit pas nous dispenser d'un travail sur le texte pour enrichir le sens. Il nous faut ouvrir toutes les voies d'interprétations car une histoire raconte non seulement celle d'un personnage, mais aussi celle du comédien en tant que personne, celle du metteur en scène et celle que le public s'imagine.

CHEF D'ORCHESTRE ET MUSIQUE

Un personnage s'est révélé sous la forme d'un chef d'orchestre qui baptise les saynètes, leur donne un sens et crée un rapport avec le public. Il est présent mais en retrait. D'autre part, nous aimons chanter et comme nous ne pouvions pas ignorer la musique dans un opéra, le chant et les ukulélés s'immiscent dans certaines scènes et apportent ici de la gravité, là de la légèreté.

3 L'AUTEUR

ALEJANDRO JODOROWSKY

La biographie d'Alejandro Jodorowsky donne le vertige tant sa vie apparaît riche, exubérante et féconde. C'est un artiste aux formes multiples (acteur, réalisateur, scénariste de BD, poète, dramaturge...), qui a marqué l'histoire du cinéma et de la bande dessinée et qui semble avoir vécu plusieurs vies. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il ne cesse d'écrire des scénarios et de réaliser des films.

Il n'est pas étonnant que le dieu Pan soit l'emblème du mouvement Panique, dieu de la fécondité et de la nature entière (son nom signifie "tout" en grec), mi-homme mi-animal, toujours riant, espiègle et d'humeur joyeuse : Pan s'amuse à effrayer les voyageurs par

de soudaines apparitions (d'où la peur "panique").

Le mouvement Panique, fondé avec ses amis Roland Topor et Fernando Arrabal, s'inscrit dans la lignée des surréalistes mais s'en démarque : «... ils n'avaient pas accepté les changements de l'époque : Breton n'aimait pas la peinture abstraite, le rock, la science-fiction »... «Nous ne voulions pas de hiérarchie. Nous ne voulions pas une morale, mais toutes les morales». C'est précisément un mouvement où les frontières n'existent pas, un mouvement de touche-à-tout. Nous sommes à Paris en 1962.

Alejandro Jodorowsky, fils d'émigrants russes, est né en 1929 au Chili. Il y devient clown et marionnettiste, contre l'avis de son père, puis gagne Paris en 1953 pour suivre les enseignements du mime Marceau, qu'il admire et pour lequel il écrira plusieurs spectacles. En 1965, il s'embarque pour le Mexique. Il crée le Théâtre d'avant-garde de Mexico et y réalise deux films. "El Topo" (1970), western baroque et mystique, rencontre un large succès auprès des hippies du monde entier et devient culte. Dans la foulée, Jodorowsky imagine une superproduction ésotérique empreinte de croyance

syncrétique, c'est "La montagne sacrée" (1973), succession de tableaux apocalyptiques, surréalistes et poétiques, expérience unique pour le spectateur à qui Jodorowsky voulait offrir le moyen de connaître les sensations procurées par le LSD sans même avoir besoin d'en consommer. La génération Flower Power y voit le grand film psychédélique de sa génération.

Il travaille ensuite à l'adaptation cinématographique de "Dune", le roman de sciencefiction de Frank Herbert. Mais le projet avorte car il a pris des proportions pharaoniques et effraie les investisseurs.

"Jodorowsky's Dune", documentaire de Frank Pavich, raconte l'histoire de ce projet qui n'a jamais été tourné mais qui a influencé l'histoire du cinéma.

C'est pendant la préparation de "Dune" que Jodorowsky rencontre Moebius. Ensemble ils vont créer la série "L'Incal", bande dessinée de science-fiction, qui marque en 1980 ses débuts de scénaristes de BD. Commence alors pour lui une prolifique série de collaborations avec des dessinateurs, parmi lesquels Juan

Gimenez avec "La caste des méta-barons", Milo Manara avec "Borgia" ou encore plus récemment François Boucq avec "Bouncer".

En 2001, il écrit la pièce L'Opéra Panique, signe que le mouvement des années 60 est toujours bien vivant chez lui.

Aujourd'hui, Alejandro Jodorowsky a renoué avec le cinéma. Ses deux films autobiographiques "La danza de la realitad" (2013) et "Poesia sin fin" (2016) racontent son enfance chilienne.

« – Quel est le sens de la vie ?

 Le cerveau pose des questions, le coeur donne les réponses. La vie n'a pas de sens. Vis! vis! »

Extrait de "Poesia sin fin".

LA TROUPE 1/2

Notre troupe et ses comédiens se sont formés à l'école Claude Mathieu, Art et Technique de l'acteur.

IDA VINCENT

Une drôle de dame ! Spécialiste en inversions et contrepèteries malgré elle. Dotée d'une véritable folie maîtrisée, soutenue par un humour décapant ! Co-fondatrice de la compagnie L'Ours à Plumes. Metteuse en scène de deux nouvelles créations de la Cie L'Ours à Plumes : *Dom Juan* de Molière et *Mon premier Cyrano* d'après Edmond Rostand. Metteuse en scène de *La Princesse et le crapaud* (compagnie Relief). Régisseur des spectacles jeune public écrits et mis en scène par Marc Wolters, Cie La Baguette.

ALINE BARRÉ

Une spontanéité pleine de charme et d'étonnement. Une précision farfelue remplie d'une féminité sans limite. Comédienne dans *Manger* avec la compagnie Zygomatic ou encore *l'Épopée d'un Homme Ordinaire*, création de la compagnie *Ceci n'est pas une tortue*. Aline aime l'esprit de troupe, l'aventure et partir en tournée est un vrai plaisir.

TULLIO CIPRIANO

Acrobate, beatboxer, une énergie astronomique compactée dans un petit corps robuste qui déborde de sensibilité. Actuellement comédien pour un spectacle jeune public : *Augustin, pirate des Indes* écrit et mis en scène par Marc Wolters. Membre de *la Limone*, ligue d'improvisation professionnelle. Il incarne Damis dans *Le Tartuffe de Molière*, mise en scène par Coline Moser et Léandre dans *Les Fourberies de Scapin* mis en scène par Jean-Daniel Laval.

CÉCILE FEUILLET

Portée par un désir inassouvi de scène, elle empoigne le plateau avec malice et raffinement. Une générosité et une sensibilité au service de son art. Actuellement comédienne dans de multiples projets. Musicienne dans *The Arthur Rimbaud Orchestra*, mis en scène par Matthieu Tricaud. Membre de *la Limone*, ligue d'improvisation professionnelle. Rédactrice pour *I/O Gazette* depuis le festival d'Avignon 2016. En 2017, elle est admise au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

LA TROUPE 2/2

JOHANN PROUST

Spontané, empli d'une vraie pudeur qu'il distille avec douceur et intelligence sur le plateau. Comédien de théâtre mais aussi de cinéma, notamment dans les réalisations de Fanny Lecendre. Sa palette de jeu est variée, il trouve son emploi dans le tragique comme dans le comique, Clitandre dans *George Dandin* de Molière, (mise en scène par Coline Moser), Polyeucte dans *Polyeucte* de Corneille (m.e.s Ulysse Di Gregorio). Il est également à la mise en scène de la nouvelle création de la compagnie L'Ours à Plumes : *Dom Juan* de Molière.

ANAÏS CASTÉRAN

Une sympathie évidente, un charisme solaire, l'œil qui pétille. La générosité d'Anaïs fait l'unanimité! Elle est co-fondatrice de la compagnie L'Ours à Plumes. Musicienne et comédienne notamment dans *Suzanne*, la vie étrange de Paul Grappe (mise en scène par Julie Dessaivre). Improvisatrice au sein de *la Limone*. Également metteuse en scène de *Panope*, ou les confidences d'une confidente.

5 CRITIQUES

« Cette pièce est d'une originalité authentique et cruelle.

La saveur du grotesque devient poésie, grâce à l'adroite et efficace mise en scène d'Ida Vincent.
L'ensemble est rythmé comme une partition musicale, avec une auguste précision et un calage délicat.
Les comédiens jouent sur tous les registres de cette satirique revue de détails de la gente humaine,
avec légèreté, émotion et un enthousiasme fougueux. Du très beau travail.
Petite perle de drôlerie extravagante et intelligente, admirablement jouée. Incontournable spectacle! »

SPECTATIF

« Dès l'entrée dans la salle, nous allons de surprises en surprises.

Ida Vincent signe ici une mise en scène truffée de trouvailles . Rien n'est laissé au hasard, tout est d'une précision rare.

C'est osé, totalement déjanté et parfaitement assumé. C'est une réussite en tout point !

Les scènes sont tantôt hilarantes, tantôt poétiques, très physiques ou calmes,

tout est possible et toutes sont parfaitement interprétées.

C'est de plus très intelligent! »

MAIS QUOI?

« Les saynètes vocalisent avec justesse l'inconstance des sentiments, des réactions, des postures, et s'orchestrent en un concert grinçant, en une entraînante et comique fugue vers l'absurde.»

I/O GAZETTE

« Les artistes, tantôt comédiens, poètes, chanteurs, danseurs, sont percutants. Une synergie qui sert bien l'exigence de précision des mouvements & la chorégraphie quasi-militaire de la mise en scène.»

PARIS POPPINS

« Les comédiens semblent s'accorder et se désaccorder parfaitement, exprimant tour à tour leur originalité dans un texte qui offre d'innombrables facettes d'une même humanité.»

LUZYCALOR

« Dans cette pièce, le corps, le texte et la mise en scène sont démantibulés jusqu'à nous faire rire d'horreur. Les comédiens égaux et performants, portent leurs personnages avec justesse et déraison.»

PIANO PANIER

« Leurs talents se rejoignent, la musique, la voix, les acrobaties, et partout une spontanéité entraînante. Les uns contre les autres, les uns avec les autres. »

FAUTEUIL D'ORCHESTRE

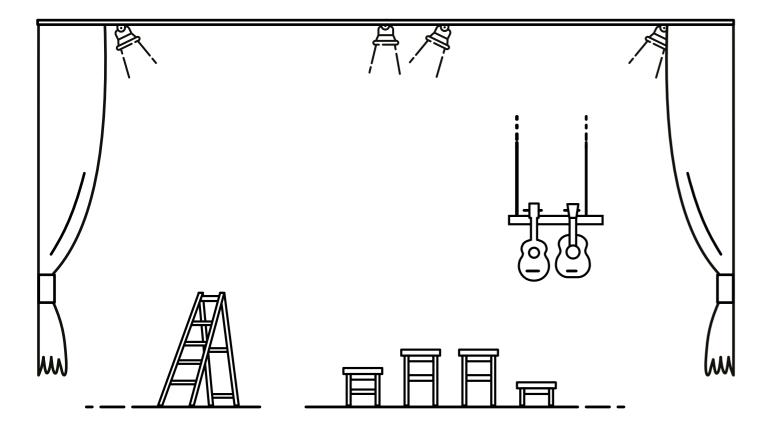
« Tout commence par un décollage pour un déconnage immédiat. L'imagination insondable du cinéaste d'«El Topo» et la maîtrise du scénariste de la BD «L'Incal» permettent à cette somme sans queue ni tête de naviguer à vue entre originalité et classicisme »

FROGGY'S DELIGHT

FICHE TECHNIQUE

PLAN D'IMPLANTATION

Ce spectacle est adaptable à tous les lieux (intérieurs comme extérieurs). Espace minimum requis : 5m x 4m. Les comédiens restent sur le plateau du début à la fin de la pièce. Le plan de feu est explicité dans un document détaillé.

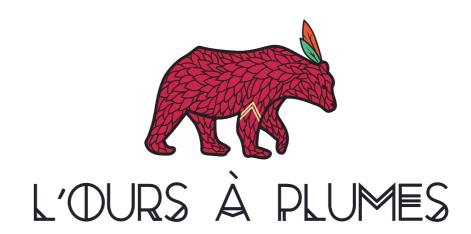
12

LA COMPAGNIE

L'OURS À PLUMES

Président: Thibaut Pietrera.

Directrices artistiques: Anaïs Castéran, Gabrielle Vigouroux, Ida Vincent.

L'Ours à Plumes est une compagnie de 17 artistes qui se sont rencontrés sous la bienveillance de Claude Mathieu, professeur et directeur de son école, porteur d'une devise forte : «Tant vaut l'homme, tant vaut le comédien» de Louis Jouvet.

Dans notre mémoire collective, l'ours est un animal puissant et sauvage, autant qu'il est l'animal doux et sympathique de notre enfance. Animal fantastique également, l'ours à plumes nous ouvre les portes de l'imaginaire et des grands espaces. Il est l'emblème d'une tribu réunie autour du feu d'une passion commune.

Comédiens, musiciens, danseurs, auteurs se réunissent autour d'un même projet : être les artisans d'un théâtre festif et convivial, afin de faire d'une création collective une richesse à partager avec le plus grand nombre.

Explorer ensemble la comédie aussi bien que la tragédie, sans aucune limite ni contrainte. Revisiter des grands textes et de grands auteurs, raconter ces histoires avec humilité et panache, en y ajoutant nos univers, notre expérience et cette différence qui nous anime et nous unit.

8 AUTRES

NOMINATIONS AUX PTIT'S MOLIÈRES

L'Opéra Panique a été nominé dans cinq catégories pour les récompenses des P'tits Molières 2017 :

NOS DATES

Dates:	Ville:	Lieu:	Réservation :
Du 2 février au 17 mars	Paris	Essaïon Théâtre	Tél : 01-42-78-46-42
Le 19 mai	Saint-Witz	Espace culture La Tuilerie	Tél : 06-95-78-25-43
Les 27 et 28 juin	Pau	Théâtre de la Grange	Tél : 06-95-78-25-43
Le 29 juin	Ibos	Mairie d'Ibos	Tél : 06-95-78-25-43
Du 6 au 29 juillet	Avignon Festival OFF	Théâtre Au Coin de la Lune tous les jours* à 12h45	Tél: 07-82-04-88-01 (*relâche les mardis)
Le 17 novembre	Bailly-Romainvilliers	Centre Culturel de la Ferme Corsange	Tél : 06-95-78-25-43
Le 3 février 2019	Clohars-Carnoët	Mairie de Clohars-Carnoët	Tél : 06-95-78-25-43

14

CONTACTS

Compagnie L'Ours à Plumes

Ida Vincent ida.vct@gmail.com Tél: 06-95-78-25-43 www.loursaplumes.com

DERVICHE DIFFUSION

Tina Wolters tina.wolters@dervichediffusion.com Tél: 06-10-58-42-96 www.dervichediffusion.com

Crédits photos : Sarah Coulaud

