

Ça recommencera

d'après *Guernica* de Picasso

Pièce déambulatoire pour 2 acteurs autour de 5 portraits de l'exil

Tous publics – Tous lieux - Petite jauge - 50 minutes

CREATION 2021

Cie danse des signes

© Marie Hyvernaud

SYNOPSIS

Un frère sourd et sa sœur fuient une oppression. Ils campent seuls dans la montagne. À l'aide de leur langue commune, ils débattent. Ils ne savent pas quel chemin prendre. Ils attendent le signal. Soudain, avec leur radio, ils apprennent que la ville d'où ils viennent a été bombardée. La sœur, idéaliste, veut revenir sauver les vies qui peuvent l'être. Le frère, pragmatique et réaliste, sait qu'il n'y a pas d'autre solution que d'avancer vers l'inconnu. Des échos du passé apparaissent. Ils se préparent à se séparer. Des échecs. Des vies déchirées. L'impression de ne pouvoir éviter l'inévitable. La frustration d'être embarqué dans une histoire qu'on ne maîtrisera jamais. S'ils continuent leur chemin ensemble ce serait pour de mauvaises raisons. S'ils se séparent, ils ne se reverront jamais. S'entrelacent autour de leur histoire les portraits des mêmes déchirures : en Syrie en 2015, au Chili en 1973, au Sri Lanka en 1983, et au Vietnam en 1972.

Alexandre Bernhardt

NOTE D'INTENTION

J'ai commandé à Alexandre Bernhardt l'écriture de cette pièce, parce que je voulais poursuivre le travail de recherche amorcé avec Olivier Calcada & Marie Dompnier autour des œuvres de Picasso dans l'exposition « Picasso & l'exil » du Musée d'art contemporain de Toulouse (Les Abattoirs/Frac 31) en mai 2019.

Ce duo cheminant dans les œuvres répondait au cahier des charges du cycle « Signé l'artiste » soutenu par la DRAC : proposer un événement accessible en Langue des Signes, et mêlant tous les publics.

Marie Dompnier à la collaboration artistique, a su comme personne mettre le signe au service du jeu théâtral. Forts de cette rencontre, nous souhaitons créer ensemble un parcours décalé : à la lisière de la salle de théâtre, invitant un petit groupe de spectateurs à avoir une vision intime de ce qu'il se passe dans ce moment de la déchirure, au-delà des époques et des cultures, rassemblant tous ces moments comme un seul.

Le bilinguisme sera support de jeu : chacun dans sa langue, portera ses spécificités et son rythme, engageant des interactions rythmiques, humoristiques, entre les personnages. La jauge réduite permettra d'avoir une vision directe sur cette expressivité. **L'écriture chorégraphique** se basera sur une extension du verbe signé, pour l'ouvrir au rythme et à l'espace, offrant une compréhension universelle et sensible du signe. Elle intégrera **les techniques de Visual Vernacular** - cette poésie typique de la communauté sourde - pour dessiner un geste à la manière du dessin au tracé d'un seul trait propre à Picasso. **Le tracé dessiné** à la main sera aussi visible, en toile de fond sur un support transparent, s'inscrivant comme une pensée flottant dans l'espace.

J'ai demandé à l'auteur de réutiliser les éléments de l'œuvre de ma tante « La déchirure », qui a vécu la traversée des Pyrénées en 1939 pour fuir Franco, dans le ventre de sa mère. Comme le dit l'amante durassienne dans *Hiroshima, mon amour* : « Ça recommencera ». Nous sommes tellement capables d'oubli que les événements traumatisants d'il y a 70 ans recommencent aujourd'hui, et nous les vivons avec la même ferveur, la même terreur. Le travail de l'Histoire, sa mémoire, sont les remparts qui nous accompagnent dans la compréhension et l'acceptation de ces traumatismes. Cette pièce en fait partie.

Cette création concrétise 10 ans de recherches et de questionnements menés dans la compagnie autour du théâtre en langue des signes. Chaque événement sera une pièce unique. Pensé, installé, dans les halls de théâtre ou les espaces vides, il pourra être l'endroit de multiples entrées : la littérature, avec le thème du poète en exil, la peinture avec Guernica & Picasso, les langues des signes et leurs codes, ainsi que les Histoires de l'Espagne, du Sri Lanka, du Chili, de la Syrie et du Vietnam.

Il sera donné pour une première sortie publique en mars 2021 à Ascona, dans l'enceinte inspirante du Teatro San Materno, lieu emblématique du Bauhaus, suivie d'une création à l'hiver 2021.

Lucie Lataste
Metteuse en scène

LE TEXTE

Nous sommes des enfants d'exilés. Et si nous écoutons en nous, nous captons l'écho de tous nos ancêtres qui ont dû passer par la séparation, la fuite et la reconstruction de leur identité. Nous pouvons sentir la déchirure du passage de l'appartenance au déracinement. Et comme un collier de prière relie des perles entre elles, nous pouvons relier dans l'histoire de nos ancêtres tous ces moments, tous ces points de rupture.

C'est ce que je souhaite explorer avec cette pièce. Je souhaite trouver le moyen de montrer, sur scène, l'inévitable redondance de ces moments à travers l'histoire.

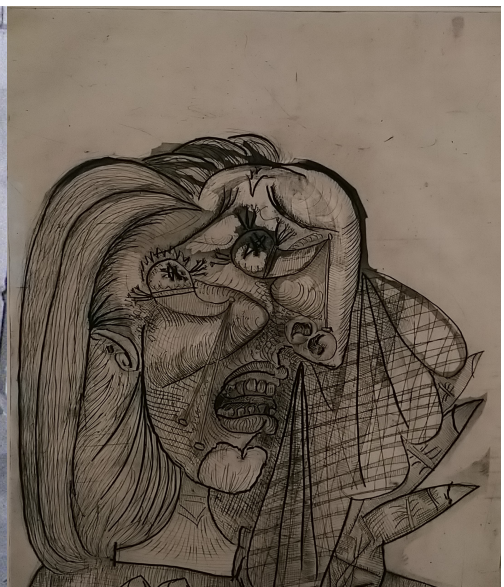
Alexandre Bernhardt

ET PLUS...

LANGUES : Français /Langue des Signes. Possibilité d'adapter en espagnol, italien, anglais.

TECHNIQUE: un lieu avec quatre zones de jeu possibles/ plateau avec sièges rétractés offrant un espace vide/ tout autre lieu extérieur à investir.

INSTALLATION : une à deux journées en amont. - à spécifier à l'issue des résidences.

MISE EN SCÈNE & SCENOGRAPHIE

PROXIMITÉ & DEAMBULATION

Nous souhaitons créer une pièce qui mène le spectateur à parcourir une distance, prenant la marche comme support d'une histoire universelle qu'il saisirait en se mettant lui-même en mouvement. Cette distance à parcourir sera le motif de création d'une proximité entre spectateur et acteur : ils se rapprochent parce qu'empruntant le même mouvement.

Nous écrirons une scénographie s'appuyant sur des lieux génériques présents partout : un espace ouvert, une porte, un banc, un chemin, un refuge intérieur. Ces lieux créeront la piste sur laquelle nos deux personnages vont traverser leurs histoires, proposant ainsi une approche dynamique. Cette situation engendrera une proximité visuelle, la possibilité de « voir de près », qui se prête à toute langue visuelle où l'expression du visage et la configuration des mains, l'orientation des yeux, sont déterminantes. L'éclairage le sera tout autant, afin d'entourer cette histoire d'un halo d'imaginaire.

Le chemin, conceptualisé sur mesure pour chaque nouvelle représentation, empruntera tour à tour les allégories de l'exil, du déracinement, de l'atelier ou de la résistance, pour faire surgir physiquement, tracées au pinceau, les images telles que *Guernica*, *La suppliante*, *Le Cheval blessé*. Ceci sans manquer de garder un ton humoristique dans le duo : un optimisme et un décalage, qui permettront de prendre de la distance avec le sujet, ces deux personnages étant peut-être tout simplement tombés d'un tableau.

Lucie Lataste & Marie Dompnier

IMAGE

Entre noir & blanc

GRIS

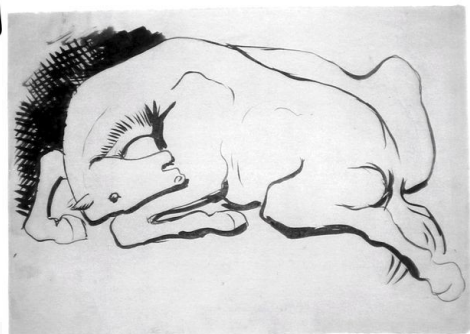
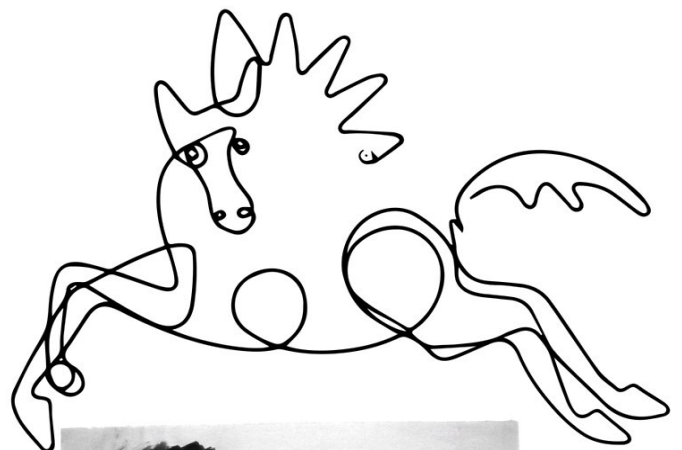
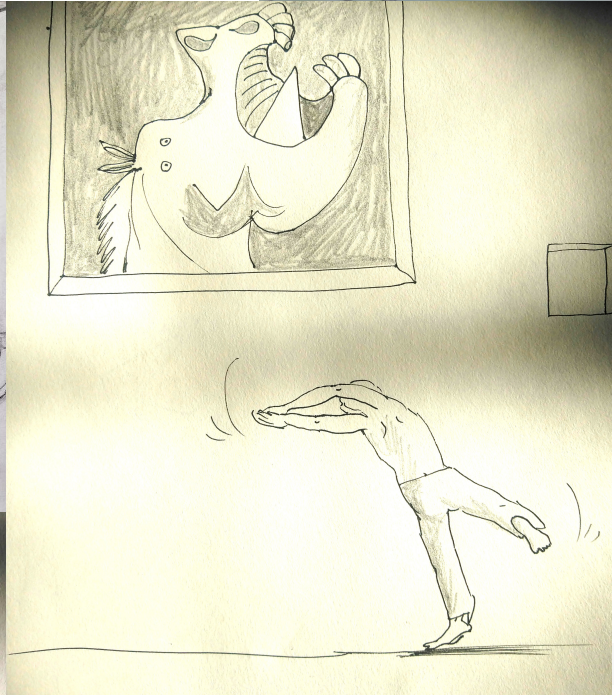
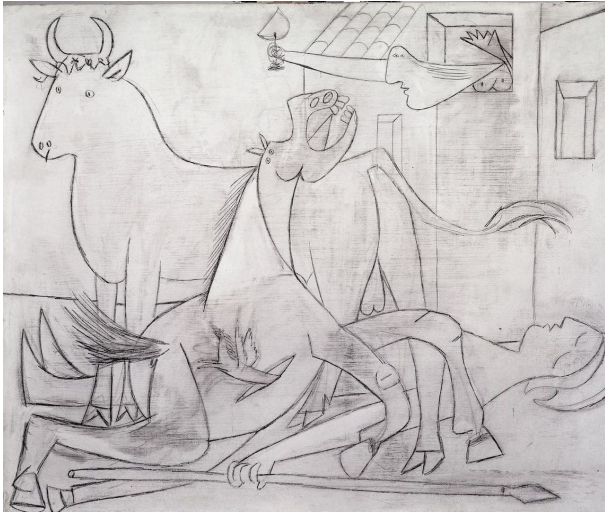
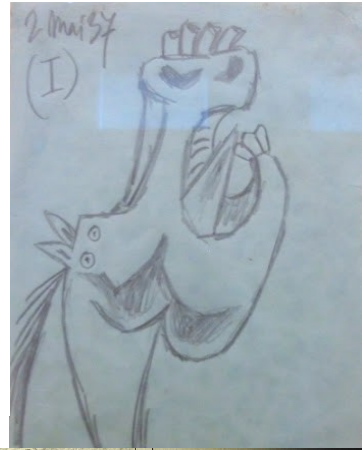
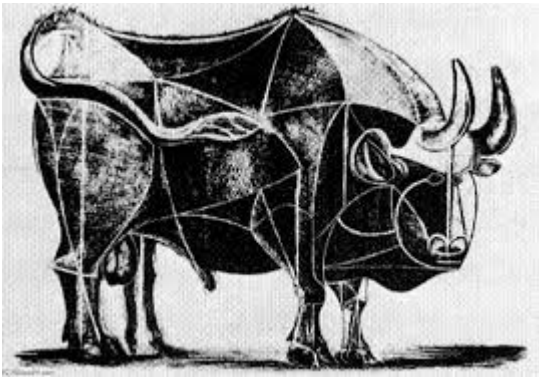
Les comédiens incarneront, par le geste, les images du peintre, sans qu'on ne voie pour autant tout de suite ses tableaux. Ils feront naître l'image à travers l'**esquisse gestuelle** des œuvres, comme passées au crayon gris.

NOIR

La **toile noire**, notre fil d'Ariane, se transformera successivement en couverture, tableau, robe, fardeau.

BLANC

La **peinture blanche** sera le fil du tracé de cette histoire, qui s'écrit puis s'efface. *Le cheval blessé*, sera tracé à la craie sur le sol, et sur un plexiglas se dessineront, entre acteurs et spectateurs, les larmes cubiques de *La femme qui pleure*.

EQUIPE

AUTEUR **Alexandre Bernhardt**
METTEUSE EN SCENE **Lucie Lataste**
COLLABORATION ARTISTIQUE **Marie Dompnier**
COMEDIENS **Olivier Calcada & Lucie Lataste**

COMPOSITEUR **Maxime Dupuis**
REGARD LSF **Vice & Versa**
LUMIERE **Serge De Oliviera**
INTERPRETE Français/LSF **Jérémie Segouat**
PHOTOGRAPHIE **Marie Hyvernaud**

PRODUCTION **Audrey Charrière/ L'Ecluse**

BIOGRAPHIES

Marie DOMPNIER / Collaboratrice artistique

Actrice - Chanteuse - Metteuse en scène & Scénariste
Née en 1980 – Habite à PARIS

Marie Dompnier se forme au sein du Conservatoire de théâtre du 5ème arrondissement à Paris ainsi qu'à l'ERAC où elle travaille notamment avec **Anne Alvaro** et David Lescot. A sa sortie, elle joue dans « La Seconde Surprise de l'Amour » mise en scène par **Alexandra Tobelaim**, puis dans « L'Européenne » de **David Lescot** avec lequel elle poursuit sa collaboration dans « Le Système de Ponzi » et « Les Glaciers Grondants ». Elle a travaillé également très souvent aux côtés de **Jeanne Candel** avec laquelle elle a fait de nombreuses créations.

Côté mise en scène, elle signe le solo de **Camille Chamoux**, Née sous Giscard. Elle co-écrit et interprète en 2019/2020 avec Marie Desgranges « La famille s'agrandit ». Au cinéma et à la télévision, elle a travaillé avec **Volker Schlöndorff**, Mona Achache, Dante Desarthe (Le Passe Muraille avec **Denis Podalydès**) et **Jean Xavier de Lestrade** (Jeux d'influence). Elle fut également l'héroïne principale de la série **Les Témoins** réalisée par **Hervé Hadmar**, rôle pour lequel elle a obtenu le **Fipa d'or d'interprétation féminine**. Elle joue Léna, premier rôle féminin de la série fantastique « **La dernière vague** » réalisée par **Rodolphe Tissot** diffusée à l'automne 2019. Elle réalise son propre court-métrage intitulé « **Le Tapis** » la même année.

Elle intègre l'atelier scénario de la **Fémis** en 2020.

Alexandre BERNHARDT/ Auteur

Metteur en scène – Pédagogue – Auteur – Comédien
bilingue LSF
Né en 1978 – Habite à TOULOUSE

Formé au **Conservatoire National d'Art Dramatique** de St Germain en Laye avec Monique Fabre (1997-2000) et Paul Lera (1994- 1997), il obtient la Médaille d'or en théâtre moderne avec *Le Pélican* de Strindberg.

En 2004, il est diplômé comme **Ingénieur Informatique et Mathématiques Appliquées** (ENSEEIH). Sa spécialisation de dernière année d'études porte sur : Représentation des Connaissances et Formalisation du Raisonnement, analyse formelle de la langue naturelle.

Il se forme ensuite au **Mime corporel dramatique** Decroux avec Fabio Ezechiél Forsini et au Mime corporel dramatique Decroux avec Jorge Gayon, puis suit l'Atelier d'écriture scénaristique avec Ghislain Cravatte, en stage Afdas, à Paris en 2017.

Il adapte pour la scène :

Conscience contre violence de Stephan Zweig, *La pire génération de tous les temps* de Séraphin Alava, *Le Meilleur des Mondes* d'Aldous Huxley, *Faust* de Goethe, *Frankenstein* de Marie Shelley, *Le Joueur d'Echecs* de Stephan Zweig, *Le jour des corneilles* de Jean-François Beauchemin, *Siddhartha* de Hermann Hesse.

Il met en scène et est la voix du One Man Show en Langue des Signes Jef'S

Avignon 2010, Avignon 2014, Festivals du rire de Quebec, de Liège, de Bordeaux, de Toulouse, Théâtre du point virgule Paris...

Il est Consultant pour la compagnie Danse des Signes

Direction d'acteur pour *Amazing !*, pièce visuelle pour 4 comédiens, créée en 2019

Dramaturge pour *Fraternelles*, pièce hommage aux femmes exceptionnelles, pour 2 comédiennes, 2016

Comédien voix dans *Hiroshima mon amour*, de Marguerite Duras,

Il est responsable pédagogique de l'École de Théâtre Universelle

École co-fondée en 2018 avec Martin Cros, comédien sourd.

Formation en deux ans de 600 heures dont la langue d'enseignement est la langue des signes délivrant le Diplôme Universitaire Art du Spectacle Visuel en Langue des Signes.

Coach en théâtre, développement personnel et écriture scénaristique

Publication : *Etes-vous ce que vous voulez être ?* Manuel de réalisation de soi dont vous êtes le héros, coécrit avec Camille Lagrenaudie, édition Equation de la Conscience, 2012

Olivier CALCADA/Comédien

Comédien LSF - Traducteur - Journaliste & Présentateur
Né en 1977 – Habite à TOULOUSE et travaille à PARIS

Formé à l'université Jean-Jaurès Toulouse, il fait partie de la première promotion du jeune métier de **traducteur**. Il a exercé durant 10 ans, dans l'entreprise Websourd et a traduit quotidiennement pour tous les domaines : scientifique, politique, culturel, institutionnel, informatif. Poursuivant son évolution professionnelle, il a progressivement appris le métier de **journaliste** et de **présentateur** en animant notamment un JT quotidien lors de la Coupe du Monde de Football en 2015 et celui du festival Clin d'Oeil durant de nombreuses éditions. Il présente actuellement le magazine « **Le 10 minutes** » pour 6play sur M6.

En 2010, sa vocation pour le théâtre voit le jour. Olivier intègre durant 3 ans les ateliers de théâtre animé par Alexandre Bernhardt et Martin Cros au théâtre Le Grand Rond à Toulouse.

Il intègre plusieurs compagnies :

Cie Spuntnik, créateur de projets IN SITU avec les spectacles "Origami du bonheur" et "Box & Vox" en théâtre de rue, mis en scène par Marion Raïevski.

Cie ACT'S avec la pièce « Le Tabou » mis en scène par Sophie Scheidt.

Cie X ou Y pour « Un roi sans réponse » mis en scène par Jean-Baptiste Puech.

International Visual Theatre « Le Meilleur des mondes », adaptation d'Aldous Huxley co-créé avec Alexandre Bernhardt.

La compagnie la débordante « Ce qui m'est dû » avec Antoine Raimondi et Héloïse Desforges.

International Visual Theatre "Miss or Mister President" Jennifer Lesage-David créé en 2019 à Paris.

Cie Danse des Signes pour la performance lors de l'exposition « Picasso & l'exil » aux Abattoirs /FRAC 31, Toulouse en mai 2019.

Lucie LATASTE/Metteuse en scène & Comédienne

Metteuse en scène & Comédienne Bilingue LSF

Née en 1978 – Habite à TOULOUSE

Lucie Lataste est comédienne, danseuse, créatrice pluridisciplinaire et porteuse de projets dans la compagnie Danse des Signes.

Elle valide en 2002 son diplôme approfondi en **Philosophie de l'art**. Mêlant toujours la théorie à la pratique, elle est à la fois comédienne et conceptrice, suivant les pas d'un « espace vide » à la manière de Peter Brook.

Elle rencontre Tiziana Arnaboldi en 2004, au **Teatrodanza**, Ascona, en Suisse italienne. Là elle rencontre une compagnie qui la porte dans sa quête de langages universels et avec qui elle continue régulièrement ses laboratoires et ateliers de recherche. Dernièrement elle danse à Ascona dans « Schizzi del corpo umano » avec le breakeur suisse Pierre Yves Diacon et la dessinatrice américaine Lara Hanson.

Diplômée pour la **traduction en langue des signes**, elle fonde la compagnie Danse des Signes en 2009. Avec son équipe, elle adapte les textes du répertoire en mêlant la Langue des signes française à la danse : avec la poésie de **Boris Vian**, l'opéra de **Carmen**, ou encore « **Hiroshima, mon amour** » de Marguerite Duras. Elle met aussi en jeu 10 portraits de femmes exceptionnelles avec la pièce « **Fraternelles** » récemment sélectionnée pour le Parcours Laïque et citoyen dans les collèges.

Aujourd'hui, allant de la chorégraphie au jeu en passant par l'**enseignement** de la danse des signes à l'**Université Toulouse Jean Jaurès** au sein de l'ETU (Ecole de Théâtre Universelle), elle continue ses découvertes vers un théâtre alliant l'énergie du mouvement avec la puissance du signe.

En 2017 elle travaille comme comédienne bilingue avec **Accès Culture**. Elle interprète les pièces de **Zabou Breitman** : **Loguquimperturbabedufou & Thelonius & Lola**. Elle adapte également « L'Enfant », mis en scène par Elise Vigneron, puis « Le Bain » de **Gaëlle Bourges**.

Avec l'Agence Bajo El Mar elle est comédienne dans Break & Sign, sur des textes de **Léonora Miano** et on lui passe commande en 2020 de la prochaine création du groupe, qui sera écrit d'après « Chère Ijeawele » de **Chimamanda Ngozi Adichie**.

Depuis 2015, elle joue également en duo bilingue avec le Bob Théâtre dans **Princesse K**, toujours sur les routes.

Maxime DUPUIS/Compositeur & Violoncelliste

Compositeur et violoncelliste

Né en 1980 – Habite à MONTPELLIER

Il se forme au **violoncelle** à Nîmes (D.E.M) et aux musiques actuelles à l'**ISDAT de Toulouse**, avec **Denis Badault et Vincent Courtois**. Très jeune, son intérêt pour les musiques actuelles et contemporaines l'amène à jouer dans différents contextes musicaux (musiques improvisées, électroniques, fusion, jazz libre, instruments préparés) développant ainsi un solide langage personnel. Tissant des liens entre les arts, il partage la scène avec écrivains, chorégraphes, danseurs, performer et musiciens (Espace Temps Matière, **Didier Labbé**, Denis Badault, Roberto Tricarri, Michel Butor, Tom Gareil, Damien Fadat, David el Malek, Pierre Diaz, Ali Alaoui, trio Zerphir etc).

Compositeur, il crée avec ETM la musique de la grotte de Clamouse et de l'aquarium Mare Nostrum, ou encore celle d'expositions au **Centre Pompidou** (rétrospective Aurélie Nemours, enregistré à l'IRCAM ; atelier Mondrian pour les enfants ; rétrospective Hans Bellmer), **Palais de Tokyo**, à l'EAC, musique qui se joue au sein des expositions sous forme de concerts performatifs itinérants.

Depuis 2012 Il oeuvre avec **Mark Tompkins au collectif FIRE!**, un ensemble de musiciens et danseurs dévoués à la composition en temps réel.

Pédagogue dans l'âme, il anime des ateliers, des master class (**Sorbonne, Histoire de l'art**). Depuis 2015 il codirige les stages de composition en temps réel avec Mark Tompkins.

Il est aussi professeur de violoncelle depuis 2012 à **Music hall, l'école des musiques actuelles** de Toulouse, ainsi qu'à l'**ISDAT** (institut supérieur des arts de Toulouse) depuis 2016.

Il rejoint les Compagnons de Pierre Ménard en 2014 pour la création du spectacle Goupil, pour lequel il compose la musique qu'il joue en direct au plateau.

En 2017, il crée également la musique du spectacle YSENGRIN pour cette compagnie.

En 2020, il rencontre le travail de la compagnie Danse des Signes et joue dans « les nocturnes » dans la Cour Marly, au **Musée du Louvre** à Paris.

CALENDRIER DE PRODUCTION

RESIDENCES

Centre culturel Alban Minville - Toulouse (31) - 23 au 25 novembre 2020

Teatro San Materno - Ascona (Suisse) - 8 au 13 mars 2021

Théâtre du Pont Neuf - Toulouse (31) - 14 au 18 avril 2021

Au Brana Centre - Pauilhac (32) - 10 au 19 mai 2021

Espace Roguet - Toulouse (31) - 11 au 15 octobre 2021

CO-PRODUCTIONS

Théâtre du Grand Rond - Toulouse (31)

Teatro San Materno - Ascona (Suisse)

PRE-ACHATS

Teatro San Materno - Ascona (Suisse) - 14 mars 2021

Théâtre du Grand Rond - Toulouse (31) - Novembre 2021

Musée Les Abattoirs - Toulouse (31) - Novembre 2021

La CIMADE, Festival « Migrant'Scène » - Toulouse (31) - Novembre 2021

RDV EN COURS

La Bulle Bleue - Montpellier (34)

Musée de l'Histoire et de l'immigration - Paris (75)

ARTO/Le Kiwi - Ramonville (31)

International Visual Theatre - Paris (75)

Bouillon Cube - Causse de la Selle (34)

Centre culturel Alban Minville - Toulouse (31)

Musée Picasso Paris - Paris (75)

Théâtre du Pont Neuf / Espace Roguet - Toulouse (31)

ADDA 81 « Parcours danse et patrimoine » - Albi (81)

ACTIONS DE MEDIATION EN COURS

ADDA 81 - « Théâtre ensemble » (Albi)

Teatro San Materno (Suisse) - Stage de danse des signes les 6-7 mars 2020 (Ascona)

Musée des Abattoirs - Performance avec les étudiants de l'UT2 (nuit des musées)

SOUTIENS INSTITUTIONNELS

Région Occitanie / Département de la Haute-Garonne / Ville de Toulouse

CONTACT

Audrey CHARRIERE

06 86 63 28 06

diffusion.dansedessignes@gmail.com

www.danse-des-signes.com

Teatro San Materno, Ascona, Suisse

COMPAGNIE DANSE DES SIGNES – QUI SOMMES NOUS ?

La compagnie Danse des Signes est créée en 2009 grâce au Label Toulous'up, dans ces buts :

- rendre la **langue des signes** visible sur la scène de la création contemporaine
- **transmettre** les œuvres et auteurs du répertoire à la communauté sourde
- faire partie du **mouvement du théâtre dansé** pour un art visuel, gestuel et sensible

Aujourd'hui, en rebond avec la professionnalisation des artistes sourds impulsée par l'International Visual Theatre à Paris dirigé par Emmanuelle Laborit ; Lucie Lataste & La Compagnie explorent la richesse de la création visuelle en imposant au sein du processus de création la langue des signes française (LSF) comme langue de travail.

Nous interrogeons le processus de création en signes, ceci depuis la première pièce silencieuse « Les Survivants », d'après Boris Vian, créée en 2010. Passant depuis par toutes les formes imposées par les choix des textes, nous avons exploré le silence, la doublure en direct, le chant lyrique et le signe, allant au-delà du bilinguisme et touchant ainsi à de nouvelles formes artistiques. Chaque nouvelle forme découle de ce qui, au plateau, est imposé par le jeu et par la symbiose entre l'interprétation du texte et sa transposition visuelle et chorégraphique.

Créations

2010 : *Les Survivants* / Boris Vian – *Pièce silencieuse*

2013 : *Carmen, opéra sauvage* / Bizet – *Chant lyrique et jeu en LSF*

2014 : *Hiroshima, mon amour* / Marguerite Duras – *Adaptation LSF avec voix OFF*

2015 : *CYCLES Signé L'artiste* / Carte Blanche au Musée des Abattoirs, renouvelée chaque hiver

2016 : *Fraternelles* / Portraits de femmes exceptionnelles – *Duo danse, voix, et signes*

2018 : *Amazing* / Y a-t-il un art de la joie ? – *Quatuor expressionniste sonorisé en direct*

2019 : *Le livre de lecture* / D'après Gertrude Stein – *Duo poésie signée & violoncelle*

2020 : *Métamorphoses* / D'après Ovide - pour les Nocturnes – Musée du Louvre / Paris

Partenaires

La Compagnie est impulsée en 2009 par le Label Toulous'up de la Ville de Toulouse.

Soutenue ensuite par le Réseau Pyramid, puis le Réseau Chaînon, elle est aidée depuis 2011 par la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Ville de Toulouse. Sa carte blanche au FRAC 31 est soutenue chaque année par la DRAC Occitanie depuis 2015. Elle a bénéficié deux fois du dispositif d'aide à la création de la Compagnie Pernette à Besançon, soutenu par la DRAC Franche Comté, et une fois du dispositif de « Résidence association » de la Région Occitanie. Elle mutualise sa production et diffusion au sein de l'association l'Écluse depuis 2010.