

THEATRE DU VERSANT

« QUOI QU'ON CAQUETTE »

Centre de Recherche Théâtrale International de Biarritz

Rue Pelletier

64200 BIARRITZ

00 33 (0) 559 230 230

00 33 (0) 559 231 000

Fax : 00 33 (0) 559 230 506

theatre-versant@wanadoo.fr

www.theatre-du-versant.com

Le Théâtre du Versant s'investit dans un travail de proximité qui prend la forme d'un retour aux sources, au moment fondateur du théâtre occidental. C'est en effet dans la tradition de la commedia dell'arte que s'inscrit ces spectacles. Leur seule ambition est de renouer avec le théâtre populaire.

Ils s'appuient sur des textes classiques (Molière, Goldoni Gozzi et textes traditionnels de la commedia) mais avec un style de jeu résolument contemporain. Un théâtre en train de se faire et qui montre tous ses mécanismes. Les frontières du théâtre sont abolies. Le spectacle, grâce au jeu de l'improvisation est partout ; sur la scène, dans la salle. Chacun est, à la fois, acteur et spectateur.

Le spectateur souvent sollicité, se passionne pour cet art qui sait lui parler et provoquer le rire et l'évasion.

Les comédiens par le truchement du masque racontent une histoire actuelle donnent un visage à l'infinie diversité du caractère humain.

Monique Mesplé Lassalle (professeur de lettres en Guadeloupe)

« Pour moi, commence un grand moment de bonheur. Je ne sais si les deux comédiens saisissent la force et l'impact de ce qui se passe sur scène. Leur sincérité, est là. Leur plaisir du partage est là. Leurs désirs et objectifs sont là. ..

Le comédien ne cesse d'interpeller les spectateurs, de la voix, du regard. L'humour est toujours présent, l'encouragement, le compliment. S'ils veulent jouer leurs rôles, les enfants doivent être en alerte, regarder sans cesse les comédiens...je suis très émue....j'ai dû travailler pendant trois mois sur le regard avec mes jeunes comédiens... Les enfants se donnent totalement et parviennent même à regarder le public...c'est beau à voir.

Il s'agissait de théâtre. Il s'agissait d'autre chose encore. J'y étais. Et j'ai vécu un moment d'émotion intense le temps d'une représentation. Il n'y avait plus que deux amoureux du théâtre et de l'humain qui faisaient partager leur passion à des enfants plus avides que beaucoup d'autres. Un homme et une femme qui ne voyaient que des enfants flamboyants.

Merci pour ces éclaboussures de bonheur que j'ai vues dans leurs yeux.

Ghislaine BALMAIN (Professeur de français en Guyane)

Je tenais à mon tour à vous remercier. Les élèves n'ont quasiment aucun accès aux représentations théâtrales et étudier le théâtre en classe demeure trop souvent, hélas, une approche livresque. Ils ont beaucoup apprécié l'aspect ludique de la commedia dell'arte et votre représentation me permettra d'aborder le théâtre en me fondant sur ce que les élèves ont vécu. Je pense qu'il me sera plus facile de faire d'eux des acteurs car vous les avez mis en confiance. Jouer en public est souvent pour eux synonyme de "se tourner en ridicule" tant ils ont peur du regard de l'autre. Ils ont réalisé que personne n'était ridicule et que faire du théâtre pouvait être très amusant.

Je vous souhaite une bonne continuation au coeur de votre passion et de nombreuses nouvelles rencontres.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Public concerné : élèves des collèges, lycées, lycées professionnels, Ateliers et classes d'Option Théâtre :

Ces spectacles s'inscrivent dans la tradition de la commedia dell'arte, même s'il prend parfois une forme contemporaine. C'est une « comédie de la ruse » qui décline toute la partition des rapports maître et valet et des personnages archétypes (Zanni, Pantalon, Sganarelle...) Grâce au jeu de l'improvisation et de l'adresse au public, le spectacle démonte les mécanismes de la représentation. Les frontières du théâtre sont abolies. Le spectacle, sans coulisse, est partout ; sur la scène, dans la salle. Chacun est, à la fois, acteur et spectateur.

Mise en scène et scénographie :

Gaël Rabas le Directeur du Théâtre du Versant confie : « La commedia dell'arte est un travail des plus exigeants. Louis Jouvet disait que l'improvisation, ça ne s'improvise pas. C'est un genre aussi exigeant que du Shakespeare ou du Claudel pour l'énergie des corps et l'engagement dans l'action »

Histoire et culture théâtrale

La commedia dell'arte ...appelée aussi commedia dell'improvviso (à l'impromptu), commedia a soggetto (à canevas), commedia popolare (populaire) est une forme de comédie populaire apparue en Italie dans les années 1550, fondée sur l'improvisation, et qui influença durablement le théâtre européen. Mais la commedia remonterait en fait au Moyen Age, à l'époque où l'on joue des farces dans les divers dialectes des régions d'Italie. C'est un divertissement pour le grand public.

Les Troupes de commedia dell'arte n'avaient pas de plateau fixe et voyageaient de pays en pays en transportant leurs tréteaux. Elles devaient savoir attirer le public et le convaincre d'assister aux représentations. Les compagnies mettaient en scène des situations de l'actualité locale en quelques heures.

Avant la représentation....Quelques thèmes de réflexion

- Dans la commedia dell'arte, Qu'est-ce qui permet l'identification immédiate des personnages ?
- Sur quoi les intrigues de la commedia dell'arte reposent-elles ?
- Citez des comédies de Molière et de Marivaux où l'influence de la commedia dell'arte est manifeste ?
- De quelle ville très célèbre pour son université Le docteur, personnage de la commedia dell'arte est-il originaire ?

Après la représentation : Le jeune spectateur a la parole

Vous avez vu le spectacle / Entrons dans le vif du sujet.

- Racontez l'histoire comprise
- L'espace scénique : Parlez de la gestion de l'espace par les comédiens.
- Les lumières Comment fonctionnent-elles ? Avez vous pu repérer certaines transformations ? Où et quand ?
- Le masque et l'expression du corps Les costumes
- Le rapport comédiens et public ?
- Les accessoires ? Citez les et analysez leur lien avec l'histoire racontée
- Les comédiens : Qu'avez-vous observé quant à la convention du jeu masqué ? Jeux de regards, rapport au partenaire? Gestuelle ? Déplacements ?
- La mise en scène : Quels sont les partis pris de mise en scène ?
- Et vous ? Donnez votre appréciation : points forts et points faibles de cette pièce ? Qu'est-ce qui vous reste en mémoire ?

FICHE TECHNIQUE

Conditions de jeu :

- Cette forme de théâtre, de structure légère, s'adapte à toutes les conditions scéniques : dans un théâtre, ou en plein air,
- Pas de frais SACEM ni SACD

Tarif :

Représentation scolaire 500 F par élève pour environ minimum 100 élèves

Durée :

1 h 15 Montage : 1 h

Prévoir un lecteur CD et enceinte

Pas de fret

Nous ne demandons ni logements ni transports internationaux

Une Compagnie aquitaine

C'est une qui repose sur une histoire de plus de 30 ans.
Installée à Biarritz, Son parcours artistique qui a réellement débuté avec un succès référant au Festival d'Avignon 92 – *Le Livre de Christophe Colomb*. Paul Claudel.

Elle s'est orientée résolument depuis l'an 2000 vers la rencontre et l'échange avec les théâtres du Sud. Depuis cette date, qui correspond à son installation dans le site du Lac Marion à Biarritz – usine désaffectée réhabilitée en « théâtre laboratoire », elle a multiplié les coproductions internationales, mené à bien une importante diffusion théâtrale dans l'ensemble de la francophonie et construit un événement biennal d'envergure : le Colloque International de Biarritz Chantier Sud Nord : 5ème édition en 2011 placée sous le patronage du Ministère de la Culture et de la Commission Nationale Française pour l'Unesco.

Des partenaires diversifiés.

Ville de Biarritz, DRAC Aquitaine, Région Aquitaine, Département des Pyrénées-atlantiques, Villes d'Anglet et de Bayonne.

Soutiens réguliers en fonction des projets : OIF, CITF, Institut Français, programmes européens, DRAC Guyane, DRAC Guadeloupe, DRAC Réunion, l'Institut National des Beaux Arts du Mexique, le Ministère de l'outre Mer...

Les comptes sont validés chaque année par un cabinet d'expert comptable et un commissaire aux comptes agréés.

Le montant des subventions publiques est sensiblement inférieur à 50 % du budget.

• Une Compagnie de création.

Les coproductions internationales

- Hommes de Maïs de Miguel Angel Asturias, coproduction Mexique
- Le Fripon Divin ou dans l'ensemble ça va d'Ali Sankaré, coproduction Mali, Maroc
- Scapino ange de la rue, d'Adam Guevara et Ina Césaire, coproduction Mexique, Martinique Mali
- Le fripon de l'océan indien ou le chemin de la reine de Michèle Rakotoson, coproduction Madagascar, Mali, Réunion.
- Arlequin Serviteur de deux maîtres de Goldoni - coproduction Venezuela Guadeloupe Haïti
- Diaspora Bidaian de Bernardo Atxaga, Joseba Sarrionandia et Pier Paul Berzaitz, coproduction Venezuela Haïti Euskadi
- Le Farfadet ou les Tribulations d'un opérateur culturel africain. De Adama Traoré.
- La troisième Racine coproduction Mexique Haïti Mali.
- **POUR 2015 « LE BAMBOU NOIR » DE L'AUTEUR TAHITIEN JEAN MARC PAMBRUN**

Dans le même temps, la Compagnie a innové dans la création de spectacles de structures légères interactifs, adaptables à la plupart des conditions scéniques : les spectacles de **Commedia dell'arte contemporaine**, tout public ou pour les jeunes spectateurs.

La diversité culturelle touche chacun dans son quotidien. Permettre une diffusion plus aisée du fait culturel, participer à créer du lien social dans les territoires ultramarins, dans la vallée du Béarn ou du Pays Basque ou dans les quartiers.

- **Une Compagnie de formation**

La Compagnie a innové également dans ce domaine : ouverture du **Département théâtre au Conservatoire Maurice Ravel**. Des liens unissaient depuis longtemps déjà le Conservatoire et la Compagnie qui intervenait dans de nombreuses actions pédagogiques. Gaël Rabas a été le premier professeur d'art dramatique, réalisant de nombreuses mises en scène lyriques en partenariat avec l'Orchestre Régional Bayonne Côte Basque. Aujourd'hui une convention lie le Conservatoire et le Théâtre du Versant qui ouvre l'enseignement à d'autres Compagnies du territoire et à des metteurs en scène du Sud.

Deux écoles élémentaires à Biarritz et à Bayonne ont ouvert cette saison les premières Classes à Horaires Aménagés Théâtre et le Collège Rostand de Biarritz fonctionne déjà avec deux sections d'élèves en Horaires Facilités.

Pour la Compagnie cette action dans le domaine des formations théâtrales depuis l'éveil au théâtre jusqu'au 3ème cycle est soutenue par le principe expérimenté également en musique et en danse de l'artiste – enseignant.

- **Le Centre de Recherche Théâtrale International de Biarritz, pôle ressource.**

Ouvert en 2000, le site du théâtre du Versant a bénéficié d'un financement FEDER, de la Drac Aquitaine, de la Région Aquitaine, du Département des Pyrénées-atlantiques et de la Ville de Biarritz.

Lieu de vie de la Compagnie, site privilégié de ses résidences de création, c'est aussi un théâtre de 90 places en gradin, plateau de 11 m sur 7 mètres, grill technique. Un accueil régulier d'artistes les plus divers qui mènent le même combat pour la diversité (Gustave Akakpo, Daniel San Pedro...), soirées cabarets à but humanitaires vin, tapas et poésie, universités d'automne, expositions...Lieu de travail pour les étudiants des cycles théâtre du Conservatoire, master-class, audition sur plateau...

- **Une Compagnie de recherche**

Depuis plus de 10 ans, Gaël Rabas travaille en lien étroit avec des artistes du Sud, confronte des formes théâtrales de cultures différentes, recherche de nouveaux langages scéniques.

Parallèlement avec Adama Traoré, il a créé un événement culturel d'un type nouveau, une rencontre entre artistes, experts, journalistes, institutionnels, opérateurs, diffuseurs qui oeuvrent dans le champ des relations entre le Sud et le Nord mais aussi entre l'Est et l'Ouest : **les Colloques Internationaux Chantier Sud Nord**. La prochaine édition portera sur les cultures Pacifique et sera en lien avec notre prochaine création, le bambou noir de Jean Marc Pambrun.

Les Colloques agissent comme des résonateurs de l'action de la Compagnie et favorisent son rayonnement par le biais des coproductions et de la diffusion internationale.