

AMAAN

Odysée d'une fille ordinaire

Conte électro de et avec Julie Métairie

Co-mise en scène Cille Lansade

Création 2021 - Production Trans'Art Int.

Synopsis

Amaan a 17 ans.

Cette nuit là, elle tombe dans l'eau du port de Tunis. Ses souliers rouges se détachent et coulent au fond de l'océan. Une baleine passe, ouvre ses fanons et avale les souliers.

Ce matin là, sa vie bascule.

8H : Le patron fait son apparition. Une vague d'after-shave parcourt le couloir, il la dépasse, il ne l'a pas vue.

8H01 : Amaan frotte et dans le reflet de la vitre, elle entend trois mots résonner derrière elle, comme une vague prête à la submerger.

Fille de rien

8H02 : Le cœur d'Amaan devient bleu, le seau lui glisse des mains, la moquette s'étend comme un océan.

Fille de rien

Trois mots de son passé qui la font chavirer. Amaan a beau frotter y a des traces qui partent pas.

Fille de rien

Elle plonge dans ses souvenirs.

Tunis, le vieux port, la danse et le rêve échoué. Dans le ventre de la baleine, se rejoue la nuit de ses 17 ans.

Duo d'1H10 alliant parole intime et live électro, l'interprète nous livre un récit personnel et universel : l'histoire d'une femme échouée qui remonte à la surface.

La force du réel se mêle à la fiction lorsque les voix d'autres femmes jaillissent. Les récits émergent au milieu de l'histoire d'Amaan. Une plongée sonore dans le noir pour écouter le monde d'aujourd'hui et relier toutes les héroïnes ordinaires.

NOTE D'INTENTION

Julie Métairie

Trois ans derrière moi, je fais l'expérience d'une séparation brutale. Un fil qui se coupe, la terre qui se dérobe, la sensation d'avoir le coeur en mille morceaux.

Échouer et se relever, c'est le sujet de ce texte. A travers le personnage d'Amaan, je dresse le portrait d'une femme guerrière qui remonte à la surface après avoir touché le fond.

Au fil de l'écriture, je construis la trajectoire d'une fille ordinaire qui fait face à son passé et revit cet instant qui a fait basculer sa vie, la nuit de ses 17 ans. Au grand jour, elle opère à coeur ouvert et livre ses secrets, une histoire intime qui prend la forme d'une catharsis.

Construire des images non réelles permet de dire l'indicible, c'est l'endroit de la parole symbolique.

Souliers rouges, baleine, rêve, les motifs du conte peuplent le réel d'un brin de magie. Parce que « l'essentiel est invisible à l'oeil nu », j'emprunte le sentier qui s'adresse à la fêlure des gens.

Cette si belle fêlure qu'on a parfois tant de mal à choyer.

Ce texte est un hommage à toutes celles qui m'inspirent, me relèvent, s'embrasent pour un rien et me montrent le chemin.

L'ÉCRITURE

Un récit où le réel infuse la fiction

Amaan est une fille ordinaire, qui devient extraordinaire sur le terrain de la fiction. L'endroit de l'odyssée contemporaine fait appel à deux mondes, l'un réel, l'autre symbolique. L'endroit de frottement, c'est l'appel de l'aventure : quels enjeux de départ amènent le spectateur à entrer dans les chaussures d'Amaan ?

Plonger avec elle, dans le seau de son ménage, car c'est la seule issue de secours, atterrir dans le ventre d'une baleine, parce que pour celles qui tombent, il existe un refuge, retrouver un objet qui déclenche une avalanche de souvenirs et enfin se guérir en chaussant les souliers d'une autre.

L'incursion du conte dans l'écriture permet de transgresser le réel et de faire passer des étapes au personnage qui le mènent à sa métamorphose.

L'expérience est au cœur de l'écriture, l'interprète prend les spectateurs par la main et leur propose un pacte narratif : vivre une traversée dont l'objectif n'est pas la destination mais le voyage lui-même.

LE SON

Une création électro live au plateau

La créatrice sonore joue et développe en direct l'univers sonore au plateau. Complice avec l'interprète, le son s'inscrit dans la narration comme une partition complémentaire au récit. Elle unit sa voix à celle de l'interprète pour chanter ensemble et ainsi former un band qui raconte aussi l'histoire par la forme «concert». Ce mélange des genres traduit une volonté d'embarquer le public dans un univers sonore hors-norme, pétri de matières hybridées, proche de la performance.

Le quotidien : des micros porteurs de récit

Des micros sont plongés dans l'eau, des capteurs de contact sont posés sur les briques, des micros suspendus créent des espaces intimes inattendus. Ces sons sont enregistrés, traités, bouclés en live pour faire réapparaître la danse dans la vie d'Amaan. Les micros déforment le réel pour pénétrer la fiction.

Dans le ventre de la baleine : une pièce sonore au cœur du spectacle

Techniquement, un système de diffusion immersif avec quatre enceintes est utilisé. Ainsi, le public prend part à la traversée d'Amaan, il vit à son tour une expérience intime qui le renvoie à sa propre odysée. Les sons de la flûte traversière, les boucles de mots et les sons transformés créent le paysage organique du ventre de la baleine.

Héroïnes ordinaires : interviews de femmes du monde entier

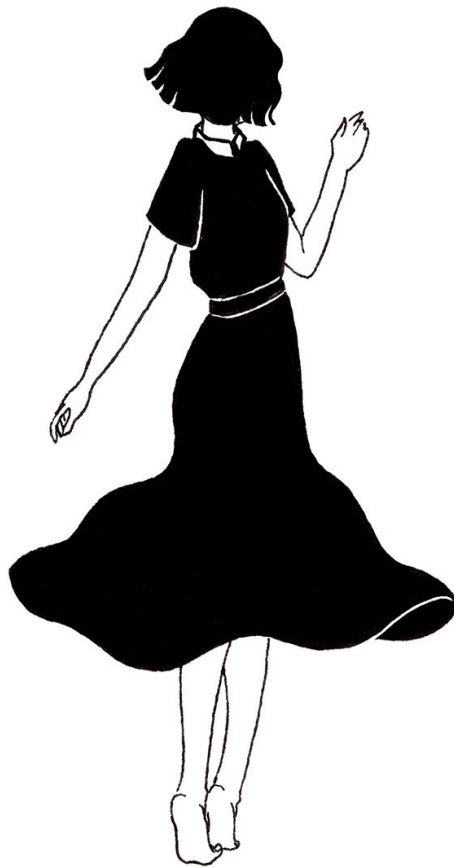
Là où la création passe, un travail d'ancrage sur le territoire est mené à travers la récolte de parole. Les témoignages de femmes interviewées sur leurs rêves et leur lien à la danse sont mixés pour intégrer la pièce sonore qui est le cœur du spectacle.

LA DANSE

Une femme qui se libère

Les gestes répétitifs du ménage glissent vers une danse qui habite les silences du texte. Le corps apparaît dans les interstices du récit, il est meurtri, caché, il ne veut plus se montrer. Dès le début du texte, le corps est un enjeu : « Dans les vestiaires, un miroir lui fait face, elle se regarde. Non elle ne se regarde pas pour quoi faire ? »

Pendant son odyssée, Amaan va laisser la danse revenir dans sa vie et délivrer son corps de la contrainte. La chorégraphie est fragmentée, les mouvements du KRUMP disent toute la rage de vivre d'Amaan, toute sa force et toute sa fragilité. Le KRUMP est un appel à la vie dans son état brut, les mouvements incarnés fabriquent la signature physique d'Amaan. Les spectateurs voient un corps brisé qui se reconstruit à nouveau pour se remettre en mouvement.

LA SCÉNOGRAPHIE

De la magie de l'ordinaire

Du théâtre pauvre et du banal

Trois éléments: la brique, l'éponge et des chaussures.

La scénographie s'attache au dépouillement des matériaux pour mettre en scène une richesse formelle de cette pauvreté. Le banal des matériaux est une véritable source d'imaginaire au service de l'histoire: images, symboles, accessoires et architectures. Loin d'être péjoratif, le principe de pauvreté prime dans la scénographie. Les matériaux se suffisent à eux-mêmes et ne sont pas transformés ni assemblés. L'éponge, les chaussures ou les briques brillent de simplicité. Cette simplicité accompagne l'histoire d'Amaan, de ruine elle devient reine.

La scénographie est vivante, proche de l'installation plastique. Les objets construisent des images d'évocations fortes car présents dans le quotidien de tous.

Des briques à la fois béton cellulaire, éponges, briques réfractaires.

Un élément pour symboliser les ruines du passé d'Amaan et reconstruire son histoire. Une trentaine de briques réfractaires pleines ou perforées sont disposées sur le plateau. D'abord en mur, leurs chutes ouvrent ensuite les flashback sur l'enfance d'Amaan et elles deviennent la maquette de son enfance. La brique seule est un socle sur lequel vient se poser une paire de chaussure. Langage des arts plastiques, le socle est une base sur laquelle repose une construction, un objet. Le socle / brique accueille une paire de chaussures symbolisant ainsi le piédestal, la fondation, le support solide des témoignages et des parcours de vie des femmes mis en lumière dans Amaan.

L'éponge est un élément du décor de l'histoire. Accessoire du ménage, l'éponge est présente sur le plateau pour construire avec les briques un mur.

Les chaussures : symbolisent les personnages féminins et illustrent les témoignages.

Une grande quantité de chaussures de femmes sont présentes sur le plateau. Elle se revèlent dans le ventre de la baleine et forment un chœur de femmes. Une paire de chaussures rouges accompagne l'histoire d'Amaan : d'abord costume pour la musicienne présente sur le plateau, elles sont ensevelies dans les ruines du passé d'Amaan puis retrouvées par l'héroïne, elles sont et disposées sur un socle / brique.

LA LUMIÈRE

Plein feu sur l'intime

La lumière encercle, crée des ombres, donne toute leur densité aux objets. Avec des jeux de transparences et de couleurs très tranchées, elle se propage, du tout petit au très grand, joue sur les échelles et incarne physiquement l'idée d'engloutissement. Comme un miroir qui se fissure, la lumière entre dans les interstices et inonde l'espace de jeu. Le bleu est omniprésent dans cette odyssée où l'on cherche à créer des espaces oniriques par l'imprégnation d'atmosphères visuelles. A d'autres moments, la lumière est comme une caméra, elle ne montre que des détails: les mains qui frottent, la bouche qui se tait, les pieds qui se remettent à danser.

REGARD SUR LA MISE EN SCÈNE

Cille Lansade

Elle envisage son travail de metteuse en scène comme la création d'un espace de travail où l'acteur se sent libre. Un lieu ouvert, sauvage et sans tabou à partir duquel le récit s'invente.

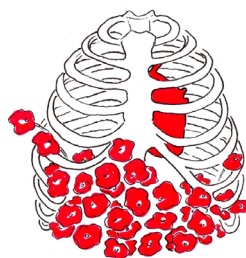
Sur AMAAN, l'expérience de la « mise en scène » a été un peu différente.

Lorsque Julie lui demande de travailler avec elle et Mathilde, la pièce était déjà écrite et la musique déjà composée.

Ici, il s'agit de trouver la tension adéquate pour raconter l'histoire, rechercher la physicalité des personnages, créer la relation juste et jubilatoire entre narration et musique.

Ces différents éléments ont besoin d'être sur un pied d'égalité pour se nourrir simultanément tout au long de la pièce.

Ce travail consiste aussi à tisser une ligne fine entre « l'intime » et « l'universel » afin d'établir une relation juste avec le public, que cette histoire sensible et brute ne paraisse ni trop proche, ni trop lointaine.

L'EQUIPE ARTISTIQUE

Julie MÉTAIRIE - Autrice, comédienne, metteuse en scène

Artiste mobile et engagée, Julie aime raconter des histoires pour changer le monde. Durant 3 ans, elle se heurte à des questions d'administration françaises au Togo et écrit ainsi en 2010 son premier seul en scène *Les ailes de Prune*. En 2015 elle écrit *Kathputli Colony* sur la communauté gitane de New Delhi en procès contre le gouvernement. Elle met en scène 40 adultes exilés et jeunes en apprentissage avec le projet *Mobile Home*. Depuis 2016, elle dirige la structure *Trans'Art Int.*, ancrée à Paris et en lien avec le monde.

Mathilde TIRARD - Ingénieure du son et créatrice sonore

Musicienne de formation, en 2020 elle est diplômée en tant qu'ingénieure du son au Conservatoire National de Musique de Paris. Avec une casquette munie de micro, elle enregistre des sons et récits du quotidien. Elle réalise deux pièces sonores, *Doux réveil* à Ouagadougou en 2019 et *Mon père est en exil* en 2020. Avec la création sonore d'*Amaan*, elle relie son savoir faire technique et musical, son désir de travailler les matières sonores et son goût pour la musique électro en accompagnant au plateau la parole de l'interprète.

Cille LANSADE - Metteuse en scène, chorégraphe, artiste de cirque

Artiste pluridisciplinaire franco-danoise, elle est diplômée de l'ESAC à Bruxelles et du DasArts d'Amsterdam. Elle fonde en 1999 la compagnie de danse belge *Dorina Faver* avec Pierre-Yves de Jonge avant de rejoindre en 2015 la co-direction artistique de la compagnie de cirque contemporain français *Anomalie & ...*. Depuis 2014, elle est co-déléguée artistique du Château de Monthelon, atelier international de fabrique artistique.

+ Avec le regard complice de *Pépito Matéo*

+ Illustrations de *Farah Ben M*, artiste humaniste rencontrée à Tunis

Elodie LOMBARDE - Scénographe et artiste plasticienne

Plasticienne, elle est Docteur en arts plastiques, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle réalise des sculptures monumentales à partir d'éléments pauvres, proches du consommables, issus du quotidien. Son travail s'attache aux techniques traditionnelles et se sert de la couture comme moyen d'assembler des surfaces pour les déployer dans l'espace. Depuis 2015, elle pilote la gestion du projet Villa Belleville à Paris.

Emanuelle PETIT - Créatrice lumière

Après avoir longtemps navigué dans le théâtre jeune public, d'autres rencontres marquantes sont venues jalonner sa route. La Comédie Française, *Les 26000 couverts*, *La Mélancolie des dragons* de Philippe Quesne, *la danse contemporaine* de Meg Stuart, la compagnie *Anomalies &...* C'est grâce à l'atelier international de fabrique artistique du château de Monthelon que la rencontre avec Julie Métairie a lieu.

Cécile GACON - Costumière

Passionnée de psychologie, de création textile et de conte de fées, elle exerce le métier de costumière depuis 13 ans. Après ses débuts au Théâtre du soleil sous la direction de d'Ariane Mnouchkine, elle a la chance de voir travailler Pina Bausch, Peter Brook, des réalisateurs comme Xavier Dolan ou encore Xavier Giannoli; le travail de David Lynch ou Jim Jarmusch l'ont tous énormément influencée et donné envie de réaliser à son tour.

AUTOUR DU SPECTACLE

HÉROINES ORDINAIRES : INTERVIEW ET RECOLTE DE PAROLE

Tendre le micro à d'autres voix féminines pour donner de la force à l'histoire d'Amaan et sentir à quel point les femmes sont reliées dans ce qu'elles peuvent traverser. Un travail qui démarre avec les femmes du Star Hôtel, accueil social à Paris et qui a pour ambition de se poursuivre tout le temps de la création (lycéennes à Istanbul, femmes artistes du château de Monthelon, femmes dans un hammam à Tunis, etc.). L'idée est d'aller à la rencontre de la parole intime des femmes en ouvrant la discussion avec le parcours d'Amaan: échouer et reprendre pied. Ce projet fait partie du processus de création, les voix enregistrées sont de la matière sonore qui tisse les récits entendus durant l'épisode du ventre de la baleine.

UN DANCEFLOOR APRÈS AMAAN

Amaan est un spectacle tout terrain qui voyage du dedans au dehors. C'est une forme qui s'adapte à différentes typologies de lieux, qui voyage au delà des normes institutionnelles et devient riche de la diversité d'espaces traversés et des gens rencontrés. D'un plateau de théâtre à un hangar, d'un port à une boîte de nuit, Amaan transgresse les codes et veut raconter son histoire partout.

Pour que l'expérience de la danse soit complète, Amaan pourrait jouer en première partie d'un set de D.J. LET'S DANCE!

La Compagnie Trans'Art.Int reçoit le soutien financier de la DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-de-France.

Les résidences de création d'Amaan ont été accueillies par :

- Le Château de Monthelon, atelier international de fabrique artistique, Saône-et-Loire
 - Les Abeilles, Tiers-lieux, Saint-Nazaire, Loire-Atlantique
- Logellou, centre d'exploration et de création artistique, Penvénan, Côtes-d'Armor
 - Le Théâtre du Garde Chasse, Les Lilas, Seine-Saint-Denis

CONTACT

WWW.TRANSART-INT.COM / 06.18.08.85.33

DIRECTION ARTISTIQUE – JULIE MÉTAIRIE
DIRECTION@TRANSART-INT.COM

DIRECTRICE DE PRODUCTION – CAROLINE BERTHOD
CAROLINE@AVENTURINE-ET-COMPAGNIES.COM

CHARGÉE DE PRODUCTION – MARION DETIENNE
MARION@AVENTURINE-ET-COMPAGNIES.COM

