

ZONE&CIE

AMOUR, ART & BEAUTE

d'après Andy Warhol

**Centre d'art
les Pénitents Noirs**

Aubagne

**Jeudi 29 &
vendredi 30
septembre 2022**

Production Zone et Compagnie

Traverser le texte d'Andy Warhol, pour mieux comprendre l'acte de créer.

A obtenu la bourse d'aide à la création Aubagne 2018

Réalisé avec le concours d'Arsud. arsud-regionsud.com

Résidences à la Note épicée La Ciotat, Arsud à Bouc Bel Air, résidence à la Halle de Gardanne, au Théâtre de l'Oulle Avignon, au Cercle de l'Harmonie aubagne.

> **Partenaires** : Ville d'Aubagne, Théâtre Comœdia, Théâtre de L'Oulle Avignon, La ville de Gardanne, La ville de Martigues.

> **Partenaires privés** : Crédit Mutuel Aubagne, Laboratoire Delmas (Toulon), Terrasse en ville – La Ciotat, La Ciotadenne, Le Cercle de l'Harmonie – Aubagne - La Note Epicée La Ciotat

Des représentations 2022/23

Les pénitents Noirs Aubagne le 29 et 30 septembre 2022, Cercle de l'Harmonie Aubagne le novembre 2022

Les Ateliers des Arts, Théâtre des Chartreux - Marseille, Espace Comoedia - Toulon, Salle Prévert, Martigues, Salle des Fêtes - Signes, Salle des Arcades - Cuges les Pins, Salle de l'Huveaune - La Penne /Huveaune, Théâtre municipal - Gardanne

Extrait de *Ma philosophie de A à B et vice versa*.

« Tout est plus ou moins artificiel. Je ne sais pas où s'arrête l'artificiel et où commence le réel. »

A : « Dès mon réveil j'appelle B. B, c'est n'importe qui pour m'aider à tuer le temps.

B est n'importe qui et je suis personne. B et moi. J'ai besoin de B parce que je ne supporte pas d'être seul. Sauf quand je dors : là, je ne supporte pas d'être avec quelqu'un. »

Andy W. a été fasciné par une personne : Taxi.

Il n'est pas vraiment amoureux, mais elle compte beaucoup pour lui. C'est son alter ego

Ma philosophie de A à B et vice versa - Andy Warhol

Écrit en 1975 et traduit en français par Marianne Véron et édité chez Flammarion. Ces propos ont été recueillis puis mis en forme par Pat HACKETT

> **Partenaires** : Ville d'Aubagne, Théâtre Comœdia, Théâtre de L'Oulle Avignon, La ville de Gardanne, La ville de Martigues.

> **Partenaires privés** : Crédit Mutuel Aubagne, Laboratoire Delmas (Toulon), Terrasse en ville – La Ciotat, La Ciotadenne, Le Cercle de l'Harmonie – Aubagne - La Note Epicée La Ciotat

Contact > Zone&Compagnie
> Mail : zonecompagnie@gmail.com

Administration > Mail : adm.zonectcie@yahoo.fr

54, rue du colombier - Les Aires St Michel 13400 Aubagne

Tél. : 06 72 22 99 70

Tél : 06 79 27 21 29

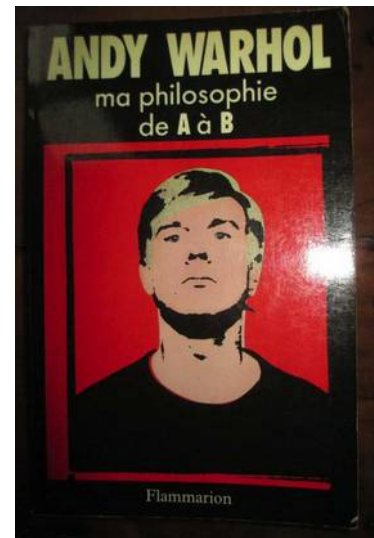
N° SIRET : 42011066000032 -

Code APE : 9001Z - N° licence : 2-1065023

Facebook : <https://www.facebook.com/Zone-et-compagnie>

Blog : <http://zonecie.wix.com/zonecompagnie> -

Présentation du texte : Ce livre est drôlement écrit, tel un joyeux foutraque. La philosophie d'Andy est légère, amusante, étonnante dans ce livre, un fatras de pensées sérieuses et loufoques regroupées sur des thématiques : Amour, Beauté, Célébrité, Travail, Temps, Mort, Atmosphère, etc... mais son fameux sens de la digression, l'en fait sortir constamment.

Andy était dit-on le pape du Pop-art, il éclaircissait le chemin de l'évolution de l'art. Les années 60/70 étaient une chance extraordinaire de transformer la société. Tout devenait possible. Andy W. nous raconte comment ce tourbillon a bouleversé sa vie. La surconsommation était déjà la norme, les médias naissants donnaient une vision plus large du monde. La société changeait.

Nous plongeons dans cet écrit pour l'offrir au public, afin de mettre en évidence l'irrévérence et la drolatique de ses points de vue sur l'art, mais aussi sur la société. Nous pouvons dire que la philosophie d'Andy Warhol dans ce livre se résumerait à :

« La vie est rien. Rien c'est tout. Tout est rien. Ou alors son contraire. »

Malgré cette frivolité, il nous fait part des idées fondatrices sur son art, sa conception sur la beauté. Nous avons avec ce livre toute la dimension de son génie. Le Pop Art d'Andy peut se voir comme une formidable critique de notre société de consommation. Nous saisissons avec beaucoup de distance, la compréhension qu'il avait, des mécanismes mis en place pour booster la consommation, il s'en amusait... autant dans l'œuvre picturale que dans ses écrits, ses films, ses productions, ses collaborations. Nous saisissons aussi dans ce livre la place de l'autre, lui est A les autres sont B. À la fois un homme solitaire, mais avec un besoin énorme de l'autre. De nombreuses personnes tournaient autour de lui. Beaucoup d'artistes ont pu « percer » grâce à lui. La Factory était un lieu extrêmement ouvert, jusqu'à ce que la fondatrice de la Société pour le Dépeçage des Homme lui tire dessus.

Notre matière textuelle sera essentiellement inspirée de cette œuvre qui reflète assez fortement les Times capsules. Dans le sens où nous avons affaire à un amoncellement de souvenirs de bribes de vies et de rencontres.

Point départ : L'exposition Time Capsules au [Mac] musée d'art contemporain à Marseille Déc 2014 — avril 2015. En allant voir cette exposition, cela m'a replongé dans l'univers d'Andy Warhol.

Huit Time Capsules ont été choisis pour cette exposition. « Elles ont été réalisées par Andy Warhol à partir de 1974 et jusqu'à sa mort survenue en 1987. Elles rassemblent des objets divers que l'artiste réunissait dans des boîtes de déménagement en carton de format identique. Il existe aujourd'hui 612 boîtes conservées par le Warhol Museum de Pittsburgh. Les « Time Capsules » sont particulièrement représentatives de son goût pour la culture populaire en même temps qu'elles conservent la mémoire de l'avant-garde artistique. »

Il y a aussi la musique des Velvet, qui m'a bien imprégné durant mes années 80 et puis plus tard l'album de Lou Reed et John Cale « Songs For Drella ». (*Cet album est omniprésent sur l'exposition.*) Un album hommage qui raconte l'artiste A.W, mais aussi le quotidien de la Factory, lieu mythique traversé par de nombreux artistes qui m'ont accompagné et nourri mes premières années d'adulte. Et puis une envie irrésistible de travailler sur les textes d'AW, pour ouvrir ce cycle sur les « Écritures d'artistes ».

Présentation succincte

Une femme, un homme ou 2 femmes ou encore 2 hommes... quoi qu'il en soit A et B

Un spectacle hybride... nous sommes deux comme A et B. De nombreux cartons (Time capsules), sur scène, il en sort de nombreux objets, des papiers, des articles de journaux, des souvenirs nous ramenant au texte d'Andy Warhol. Le but est d'être en interaction avec le public. La forme nous permet d'être proche des gens, à la fois : conférence, performance, des créations musicales, de vidéos, d'images

Une réflexion philosophique qui ne se prend pas au sérieux... A la « Warhol ».

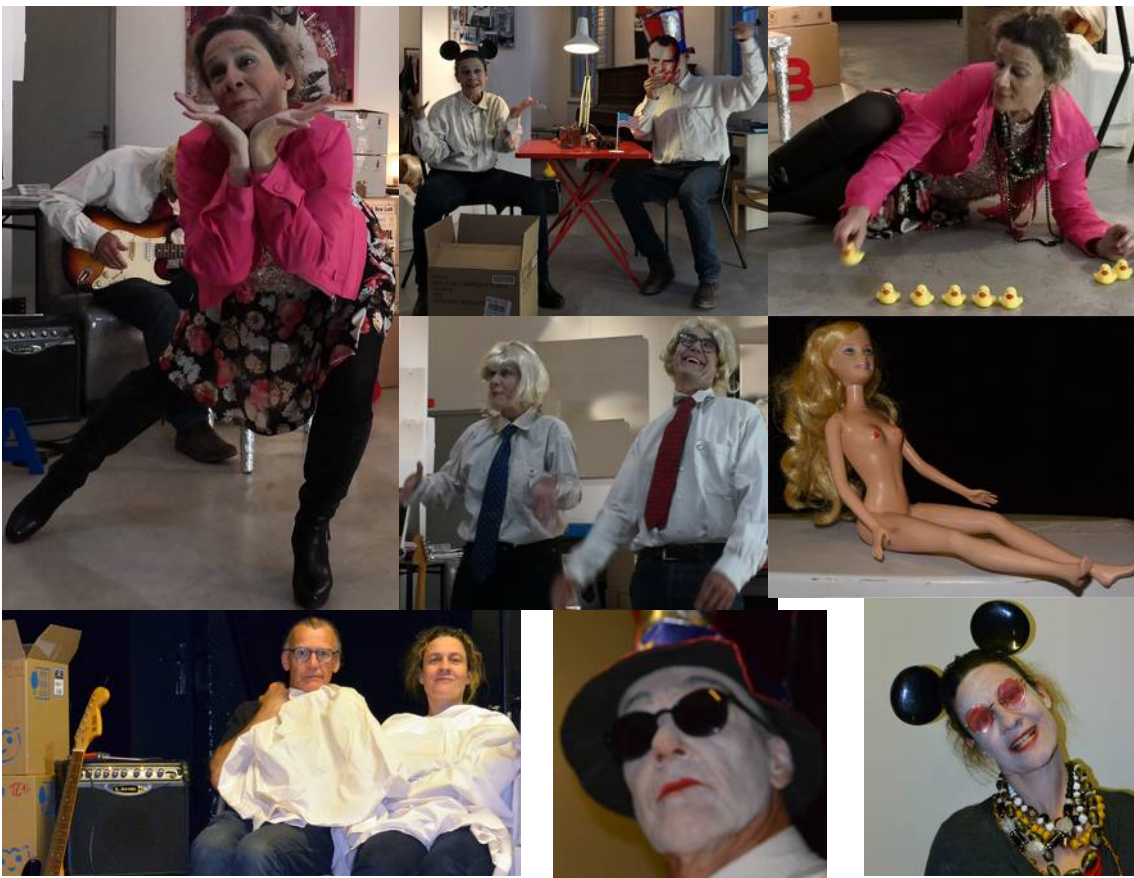
Un hommage à Andy, un face à face rock and roll.

Une écriture pluridisciplinaire (jeu/son/image) dans un univers Pop art.

Un espace de jeu avec postiches et extensions capillaires. maquillage, costumes.

Nous avons voulu cette forme comme était l'univers de A.W, nous nous amusons des codes de la consommation, des codes de la représentation.

A.W. est un artiste touche-à-tout. Notre démarche va dans le même sens, c'est-à-dire que nous nous amusons aussi à glaner du son et des images. Notre logique graphique (costumes, environnement, etc.) est bichromique. Comme Andy et sa clique, nous sommes entre l'élégance et la folie des seventies. Nous nous projetons sur la même idée, celle de saisir le ludique dans l'art.

Notes d'intention

L'appropriation de l'art de tout un chacun : En regardant son œuvre , nous découvrons tout de suite son amour inconditionnel pour l'art populaire. Notre temps actuel, chargé d'images et de nouveaux moyens de communication donne la possibilité à tous, d'être créatif, simplement en se nourrissant de ce fatras énorme d'informations.

Nous voulons parler de la culture populaire qu'Andy a sublimée dans son œuvre multiple. Il a œuvré pour rendre accessible un art facile et accessible, compris par tous et maintes fois copié. De fait, son travail sur le détournement, la répétition, l'accumulation, la compilation, la copie, la simplification des traits de couleurs sont autant de pistes de création.

La transformation : Andy portait d'une façon quotidienne une perruque, il se maquillait, il jouait à être un autre, une autre, ou lui, mais idéalisé. Il se faisait « beau », il se « faisait belle ». J'ai toujours dans la tête les fabuleux portraits de Christopher Makos, photographiant Andy avec ses habits du moment devant un fond blanc et d'une simplicité magique portant magnifiquement l'ambiguïté des genres qui le caractérisait.

Nous nous sommes inspirés par ces images. Plusieurs costumes, travestissements sur scène, afin de jouer sur une pluralité de visages, sur les codes de la féminité et de la masculinité et en mêlant les deux. À nous démultiplier par des changements d'apparence, par le maquillage, mais aussi des perruques des tenues différentes. Notre objectif est de souligner la personnalité plurielle d'AW et son art multiple, son insatiable attirance des techniques liés aux médias (vidéo, cinéma, sérigraphie, nouveaux produits, etc)

Pop art : Des couleurs tranchées sur la scène habitée par l'image, par l'information, par les médias. Nous aimons l'image télévisuelle sur scène, elle raconte quelque chose de notre société. Comme jamais, elle nous a donné la distance pour être en mesure de passer d'un fait réel dramatique à une fiction. De l'époque d'AW rien n'a changé, nous sommes toujours envahies par cette lucarne, pour notre plus grand bonheur, mais aussi notre malheur.

Depuis de nombreuses années, nous développons une pluridisciplinarité par la présence de l'image (vidéo, photos, télé, rétroprojecteur) mais aussi la présence technique du son sur scène (table de mixage, électrophone, magnétophone, micros, machines à sons).

De toute évidence, en considérant les techniques scéniques comme étant notre matière première, nous avons à la base quelques affinités avec l'œuvre d'Andy Warhol. Il disait de son magnétophone qu'il était « sa femme, mais qu'il a eu quelques aventures avec sa télévision ». Il a réalisé de nombreux films expérimentaux. Dans cet état d'esprit, nous avons de notre côté produit un film, encore une fois pour être dans le détournement de l'œuvre d'Andy et se l'approprier. Pour le jeu, pour l'expérimentation.

Ce qui nous intéresse c'est comment cet artiste est devenu universel par son art, l'importance du Pop-art dans l'histoire de l'art. Ce que nous retiendrons c'est l'étendue poétique d'AW, une écriture distancée, sur un ton provocateur.

Le Pop art nous entraîne aussi dans le sillage de l'apparence, du ludique, du détournement et de l'image en référence à l'iconographie connue de tous.

Nous sommes donc dans l'appropriation de l'œuvre d'AW.

Note de scénographie

Nous voulions ce spectacle à l'image d'AW : tourné résolument sur une certaine pluridisciplinarité marquée de l'époque des 70 et 80. Des projections sur écran, sur télévision avec VHS, avec rétroprojecteurs, des enregistrements sonores, des supports papier, des images à épingle, des signes à tracer... Nous sommes traversé durablement en tant qu'artistes par ces espaces de travail (lieux de résidence) qui nous accueillent pour construire nos projets créatifs. La Factory en était un aussi. Nous en ferons l'environnement du spectacle, écran, chevalet, encombrement, câbles, machines à sons, canapé, tout est à vue pour solliciter vos sensibilités.

Time Capsules : L'espace scénique est occupé de cartons, en référence aux « Time Capsules », l'encombrement est important à la fin du spectacle, puisque sur la durée de la représentation de nombreux objets, papiers et accessoires s'étalent dans l'espace. Des cartons rangés et empilés afin de créer une sorte de labyrinthe, des textes, objets, cassettes vidéos, images, articles de presse, objets de Com, jouets, flyers, magazines, lettres, manuscrits maquillages, perruques, bibelots apparaissent en sortant, comme d'un chapeau. Ils sont là comme des accessoires de jeu, ils occupent la scène, ils sont là envahissants comme ils le sont encore et toujours aujourd'hui.

« Cette manie humaine de remplir nos espaces de vie. »

L'image : Elle évoque l'abondance de l'information jusqu'à saturation. La matière première du Pop art est l'actualité dans les journaux, les magazines, les images de la télé et celles du cinéma, véritable machine à rêve, les superstars, les affiches publicitaires, les slogans, les objets futiles qui ne sont là que pour nous fournir une part de rêve inaccessible.

Des images, affiches et autres visuels sur la scène reflètent aussi la volonté d'être dans l'abondance de couleur, de renvoyer le public à une saturation d'informations. A. W. n'hésitait pas à s'afficher, à manifester ses sentiments publiquement, à raconter sa vie, peut-être pour brouiller les pistes.

Kiss remake un film réalisé par Frédéric Récanzone qui est projeté lors du spectacle. C'est une inspiration du film d'Andy « Kiss ». L'acte de filmer des baisers et à la fois poétique et provocant. Sur la longueur du film nous ressentons une gêne et en même temps, nous sommes bouleversés par la beauté et la simplicité d'un tel acte. Dans les lieux publics chaque fois que nous voyons un baiser d'amoureux, nous voyons bien qu'ils sont seuls au monde, mais en même temps, c'est pour dire à la face de tous que leur amour est grand et qu'ils s'aiment. C'est simplement un clin d'œil et un hymne à l'amour.

La musique : Elle est indissociable, bien que n'étant pas musicien, A.W a collaboré sur de nombreuses entreprises musicales, productions, affiches, pochettes et accueille à la Factory de nombreux artistes. Des clins d'œil seventies sur vinyle et nous optons encore une fois pour la gestion sonore sur scène, table de mixage, électrophone. Nous collaborons pour la deuxième fois avec Jean Marc Montera pour inclure des sonorités à base de guitare électrique saturée, sans appeler ce travail sonore de la musique, nous créons des sons qui en tapant et caressant la guitare, avec des effets sonores. Cela nous permet d'être dans une logique de simultanéité et de spontanéité.

EQUIPE :

Auteur : Andy Warhol

Metteur en scène : Frédéric Récanzone

Conseiller sonore : Jean Marc Montera

A : Frédéric Récanzone

B : Hélène Devaux

Réalisation vidéos et photos : fred.rec

Remerciements pour la participation à « Kiss remake » : Charlotte Clément, Stefan Mandine, Thierry Luc, Claire DS, Muriel Lopez, Leila Benmchich, Denis Fiorile, Agnès Janin.

Direction artistique de la cie

Notre recherche constante de nouveaux langages dans la littérature théâtrale d'aujourd'hui, nous permet d'avoir avant tout une démarche artistique en mouvement, qui réfléchit, qui reflète, qui (s')interroge.

Notre théâtre qu'il soit de rue où en scène cherche la friction avec le public en le confrontant à un questionnement qui l'emmène à être libre d'interpréter. Cela n'empêche pas le public d'accéder à la jubilation, au vertige.

Les spectacles créés par la compagnie sont dans ce rapport au public, pour affirmer haut et fort que la place de l'art (vivant) et aussi celle de la poésie. Le poète est un inventeur de formes.

Nos réflexions sont des questions universelles et actuelles. Elles s'inscrivent dans le palpitant présent et dans la nourriture de ce qui a déjà existé.

Les projets artistiques de la compagnie se développent autour de 3 axes :

La création de spectacles contemporains : En alternant lecture, spectacle en déambulation, créations performatives, théâtre, formes participatives.

La diffusion des spectacles : par le réseau classique de diffusion, mais également dans des lieux non dédiés à l'accueil de spectacles (bibliothèque, extérieur, lieux insolites), favorisant une interactivité et une proximité avec le public.

La transmission : par l'enseignement de l'art théâtral en atelier hebdomadaire : auprès d'enfants, de collégiens, de lycéens, de bibliothécaires et de nombreuses collaborations aux seins des entreprises.

Biographies de l'équipe

METTEUR EN SCÈNE et COMÉDIEN : Frédéric Récanzone Photographe de formation, sa curiosité pour le jeu d'acteur l'amènera dès 1984 à se former auprès de Philippe Car et de Patrick Ponce (Cartoun Sardines) ainsi que de Bernard Palmi, de Stephano Scribani (Piccolo Teatro de Milano) et de Philippe Hottier (Théâtre du Soleil). Frédéric Récanzone se consacre très vite au théâtre. Il est comédien à la Cie Equivog pendant plusieurs années. Et, travaillera également avec des metteurs en scènes tels que Jean-Claude Nieto, Christophe Chave Wladyslaw Znorko,... Parallèlement à son métier de comédien, performer, il continue ses activités de photographe. En 1998 il s'investi dans Zone et Cie avec une équipe. Il peut développer son travail de metteur en scène. Et, depuis 2009, il mène également un atelier de recherche et de création au sein de La Distillerie, Lieu de création théâtrale. Frédéric Récanzone attache une grande importance à la langue, poétique, théâtrale, littéraire. Et aborde différents textes : Albert Camus, Mahmoud Darwich, Jean Ray, Edgar Allan Poe, Jean Michel Ribes, André de Lorde, Joël Pommerat, Jean- Luc Lagarce, Fabrice Melquiot, Jérôme Mauche, Pier Paolo Pasolini, Noëlle Renaude, Rodrigo Garcia, Dennis Kelly, Howard Barker, Ivan Viripaev, Joël Jouanneau... Entre 1998 et 2016, il participe activement au fonctionnement et à la gestion des activités de La Distillerie - Lieu de création théâtrale, à Aubagne.

COMÉDIENNE : Hélène Devaux Après un cursus universitaire en sociologie et en anthropologie, Hélène se forme au travail d'acteur en poursuivant des études de théâtre à la Faculté d'Aix-en-Provence, et en participant à de nombreux stages et ateliers dans la région. En 2000, elle intègre la compagnie « Les Mandragons » et en 2004 le Théâtre de l'Arcane, sous la direction de Michel Bijon, fortement imprégné des expériences de Jerzy Grotowski. C'est en 2011, qu'elle rencontre Frédéric Récanzone dont la démarche questionne un langage du corps engagé, poétique et sensible. Parallèlement, elle travaille avec le metteur en scène Stéphane Cheynis qui s'inspire des techniques du butô, du kabuki et du Théâtre Nô sur sa dernière création, «Regula». Ces différentes expériences et rencontres l'ont amené à expérimenter plusieurs formes théâtrales (théâtre de rue, commedia dell'arte, Bûto, théâtre contemporain, performances) et à se construire par la suite dans

un travail de recherche et de création visant une théâtralité organique. Tout en abordant des auteurs contemporains tels que Pierre Guyotat, Rodrigo Garcia, Matei Visniec, Howard Barker, Jacques Rebotier,...

CONSEILLER SONORE : **Jean-Marc Montera**

Guitariste français issu du rock, spécialiste de l'improvisation libre et de l'expérimentation sonore, il se produit en solo et dans différentes formations : **AMP** (avec Noel Akchoté et Jean-François Pavros), **Bad Boys** (avec Daan Vandewalle, Chris Cutler, Arne Deforce), **The Room** (avec Sophie Gonthier), **Meditrio** (avec les musiciens médiévistes Julien Ferrando et Jean-Michel Robert), **The Invisible Ensemble** (avec Paul Elwood, Famoudou Don Moyé, Pierre Fenichel, Raphaël Imbert, Simon Sieger et Thomas Weirich)... Il collabore notamment avec Fred Frith, André Jaume, Barre Phillips, Pascal Contet, Gérard Siracusa, Floros Floridis, Paul Lovens Loren Mazzacane Connors, Thurston Moore, Lee Ranaldo, Louis Sclavis, Michel Doneda, Carlos Zingaro, Ahmad Compaoré, Christine Wodrascka, Pauline Oliveros... Ces multiples rencontres l'emmènent jusqu'à jouer avec Sonic Youth et Patti Smith. En 2001 il crée l'**Ensemble d'Improviseurs Européens**.

Il réalise également de nombreuses collaborations avec l'**image** (avec Laure Verluise, Salvo Cuccia, José Cesarini...), le **théâtre** (avec Hubert Colas, Jean-Claude Berutti, Peter Palitzsch...), la **danse** (avec Odile Duboc, le collectif Skalen), les **arts plastiques** (avec Piotr Klemensiewicz, Sandy Amério, Lionel Scoccimaro, Richard Baquié) et l'**architecture** (avec Eric Lapière).

Avec une trentaine d'albums au sein de différentes formations, son premier album solo, *Hang Around Shouts*, sort en 1995 sur le label FMP (Free Music Production). *Les Anges du Péché* est sorti en vinyle en octobre 2011 (dysmusie). Jean-Marc Montera y joue en duo avec **Lee Ranaldo** et **Thurston Moore**, les deux membres fondateurs du groupe mythique Sonic Youth.

Jean-Marc Montera est également le cofondateur du **GRIM** (Groupe de Recherche et d'Improvisation Musicales) formé en 1978. Il s'associe en 1999 avec l'auteur et metteur en scène Hubert Colas pour fonder **Montévidéo**, En octobre 2013, Jean-Marc Montera sort *What's Up, femmes poètes de la Beat Génération*.

Sources :

éditions :

- **Superstars** Guide maniaque du Velvet Underground et de la Factory d'Andy Warhol – La Fondation Cartier pour l'art contemporain et Les inrockuptibles. 1990
- **Andy Warhol** de Klauss Honnef éditions Tashen
- **La boîte de Brillo** de Arthur Danto
- **Ma vie avec Andy Warhol** de Ultra Violet édition Albin Michel
- **Andy** par Christopher Makos (livre de portraits d'A.W.)
- **Le Journal de Andy Warhol** édition établie par Pat Hackett 1990
- **Andy Warhol ou le palimpseste des médias**-Florence de Mèredieu in "*Hôtel des Amériques*", essai sur l'art américain 1996

musiques:

- **The Velvet Underground & Nico** 1967
- **Songs For Drella** - Lou Reed / John Cale 1990
- **Desertshore** -Nico arrangement john Cale
- **Some Girls** – Rolling Stone – 1978
- **Let's clean up the ghetto** - Compilation Philadelphia international Records 1973
- **Hunky Dory** – David Bowie 1971

vidéos :

- De très nombreuses vidéos expérimentales de A.W sur internet
- **Kiss** 1963
- **Andy Warhol eating a hamburger**

exposition :

Time Capsules à Marseille Musée d'Art Contemporain - 6 décembre 2014 - 12 avril 2015 WARHOL Andy (1928-1987)
Self-Portrait in Drag, 1981, Polaroid

Liens divers

Photos du spectacle « Mon petit Poucet » de José Pliya Création 2015

<https://zonecie.wixsite.com/zonecompagnie/images>

Photos du spectacle « renée Panthère de Cécile Cozzolino Création 2015

<https://zonecie.wixsite.com/zonecompagnie/photos-rp>

Site du Chœur des Sclameurs Chœur citoyen pour l'ouverture de la Capitale Culturelle à Marseille Métropole 2013

<http://crook2.wixsite.com/choeur-des-sclameurs>

Site de la Compagnie

<https://zonecie.wixsite.com/zonecompagnie>

Facebook Zone&Cie : <https://fr-fr.facebook.com/Zone-et-compagnie-209771655892691/>

ANNEXE : HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

Zone et compagnie, créée sur Aubagne, existe depuis 1998. Elle s'est toujours efforcée à conjuguer différents modes d'expressions : théâtre, littérature, image, danse, afin de proposer des formes innovantes.

Les spectacles passés de la compagnie ont largement contribué à ce brassage, alternant lecture, spectacle en déambulation, créations performatives, théâtre, formes participatives.

Nous attachons une grande importance à la langue, qu'elle soit poétique, théâtrale, littéraire. Le rythme se trouve dans l'énergie du corps, le souffle que l'on conduit jusqu'au fond de nos entrailles nous permet de trouver la présence du vecteur vivant qu'est l'actrice, l'acteur. Les mots deviennent alors les beats intimes et organiques qui portent le mouvement et le propos du spectacle.

• Créations de la compagnie

MON PETIT POUCKET de José Pliya

Spectacle tout public, d'après **Création en mai 2017**

Ce spectacle a obtenu la Bourse d'aide à la création de la ville d'Aubagne en 2016. José Pliya a obtenu une récompense pour l'ensemble de son œuvre par l'Académie Française.

Sur une musique pop/rock, Guillaume et sa femme, parents de 7 enfants, vous invitent chez eux. Comme une histoire complémentaire au Petit Poucet de Charles Perrault, José Pliya nous offre la version des parents. Nous donnons la parole aux enfants, à la fratrie, ceux qui ont vécu l'aventure

avec le petit Poucet, ceux qui sont témoins, ils parlent d'une seule voix pour conter leur épopée. Notre travail avec les enfants nous permet de leur donner la parole à la fois en chœur, mais aussi individuellement.

RENÉE PANTHÈRE de Cécile Cozzolino _2015

Pour Renée Panthère, la mort n'est pas une fin en soi, c'est le début

d'une aventure... Traquer l'homme, affronter ses proies, des vaillants, des viriles, pour constituer « la bande à Renée », ses cow-boys « taxidermisés ». L'homme choisi, comprend que c'est la fin, mais Renée lui offre le début.

Tuer ses victimes et leur redonner vie, telle une « créatrice » au pouvoir de vie et de mort, à la manière d'un docteur Frankenstein.

AGAMEMNON de Rodrigo Garcia _2008

Avec une force politique et un mauvais goût prononcé. Un personnage (monologue) porte atteinte à sa famille dans une démarche sacrificielle au dieu « Consommation » comme le mythe d'Agamemnon qui pour des raisons de pouvoir, et d'arrangement avec les dieux, sacrifie sa fille Iphigénie.

FRÉMIR _2005

Spectacle déambulatoire. Textes de Jean Ray, Edgar Allan Poe (fantastique) ou encore André de Lordé (drame grand guignol). Genre littéraire que l'on refoule souvent au rang de littérature mineure. Maintenant nous disons « mauvais genres ». Par une présence minimaliste, les textes sont mis en obscurité, l'effrayant distancé atteint le public.

ENTRE DEUX TERRES _2006

Une voix féminine, l'autre masculine. Un choix pour une résonance universelle et humaine. Défendre une parole portée contre l'obscurantisme. A l'opposé « une parole qui vibre de lumière et de couleur. ». L'espace voilé, portant des traces d'un passé sublime, de contraste, de couleur, de matière et d'eau, de saveur sucrée et... l'âpreté des textes. Ces corps lisant, s'attirent, se repoussent, se contredisent, s'entrechoquent, dansent...

- **Des créations performatives**

Notre approche sensible de la littérature, avec des scénographies légères où le sens gustatif, l'odorat sont des éléments constitutifs de nos spectacles. (Tournées dans les bibliothèques et les collèges des Bouches du Rhône, Bibliothèque du Merlan à Marseille, Théâtre de Lenche, Festival Terres d'enfances à Aubagne,...).

« **Écrits de femmes... Algérie** » _2005 - Spectacle de lecture. Composé pour l'année de l'Algérie. Rencontres avec des femmes algériennes dans les quartiers de Marseille.

« **Le temps de dire...** » _2004 - Spectacle hommage à Marcel Pagnol. Un spectacle dans la Maison natale de M. Pagnol à Aubagne en déambulation dans l'espace du musée. Nous utilisons l'image filmée : jeux entre la réalité d'un comédien lecteur et l'image projetée de celui-ci, afin de souligner l'antagonisme entre théâtre et cinéma.

« **Espèce d'humain** », _2003 - 3 savants avec leurs « outils de travail » comme le Parapluie céleste, l'Échelle d'observation, le laboratoire ambulante vont à la rencontre du public, pour leur lire des textes entre poésie et science.

Et aussi : « **Où sont nos racines** » _ 2000 « **Textes à voyager** » _ 1999.

- **Spectacles de rue et performances :**

Facteur-Lecteur 1999 Un florilège de lettre d'amour littéraire lu par un drôle de personnage.

Cuisine bleue. 2005 Performance rue, théâtrale et culinaire et muette.

Alpeste et Philynx

- **Des formes participatives / Spectacle de rue**

Toujours dans la démarche de placer l'art théâtral au cœur des gens. Le chœur parlé est une forme difficile, mais riche en connaissance de l'autre et place le choriste, dans une dynamique citoyenne.

Chœur des témoins – *Work Shop* dans le cadre de la création « *Mon petit Poucet* 2017 Théâtre Comœdia Aubagne et Martigues avec une classe – *Projet ville.*

Chœur des Sclameurs – *L'ouverture* MP13 _2013 Zone et Cie. <http://crook2.wix.com/choeur-des-sclameurs>

Chœur des travailleurs – *En attendant Superman*_2011 *Magic Mirrors*

Chœur désobéissant – *Événement #01* _2010

Les Lecteurs Ripolin – 2001

L'autre pôle développé par la compagnie concerne l'enseignement théâtral.

Cela fait partie de la logique de la compagnie. La transmission de l'art théâtral nous permet de prolonger notre recherche, tout en sensibilisant les élèves à la poésie de l'expression théâtrale. La compagnie va toujours vers la production d'un spectacle, justement pour offrir cette poésie de la parole et des corps vivants, engagée, sensible.

Atelier de Pratique artistique de Recherche et de création adulte La Distillerie 2008 – 2022.

13 objets – Howard Barker : <https://www.youtube.com/watch?v=OxDaZg1ZKY>

Portrait de l'artiste en déshabillé de soie – Brigitte Fontaine :

<https://www.youtube.com/watch?v=mf3z8NXSkQ&list=PLaffHLKJdLckj9XoUyqoMSyyq1jpbqtqi>

Spectacles participatifs avec un groupe d'adultes à la Distillerie (Aubagne) Lectures et représentations à la Distillerie, au Théâtre Comœdia, au Festival d'Avignon.

2020 - *Des tulipes* de Noëlle Renaude - 2019 - *Grand manège* - Stéphane Jaubertie - 2018 – *Portrait de l'artiste en déshabillé de soie* de Brigitte Fontaine - 2017 – *Yeul le jeune* de Joël Jouanneau – 2016 - *Les enivrés* de Ivan Viripaev – 2015 – *Love and money* de Dennis Kelly – 2014 *L'exercice de la raison* de Jean Luc Lagarce – 2013 – *13 objets* de Howard Barker 2012 - *Expérience Grand Guignol* d'après André De Lorde – 2011 – *Électuaire du Discount* de Jérôme Mauche – 2010 - *Jardinage humain* de Rodrigo Garcia – 2009 – *Blanche Aurore Céleste* de Noëlle Renaude

Laboratoire de sensibilisation au théâtre adulte/adolescent. Signes (Var) 2005 – 2022.

Spectacles participatifs avec les Signois (Var). En convention avec la municipalité. Des lectures et des représentations.

2022 : *L'abécédaire* de Luc Tartar - 2021 *Épiphanie* Annick Bruyas 2020 – *J'ai faim* de Jean Pierre Dopagne - 2019 – *Boxon(s)* – Stéphane Jaubertie - 2018 : « *Pinocchio* » de Joël POMMERAT – 2017 : « *Cendrillon* » de Joël POMMERAT – 2016 : « *Le laboratoire des hallucinations* » de André DE LORDE et « *L'embouteillage* » œuvre collective - 2015 : « *Monologues, bilogues, et trilogues* » de Jean Michel RIBES - 2014 : « *L'appeau du désir* » de Gérard LEVOYER - 2013 : « *Le laveur de visages* » de Fabrice MELQUIOT - 2012 : « *Palace* » de Jean Michel RIBES - 2011 : « *Je tremble* » de Joël POMMERAT - 2010 : « *POLAR.S* » - Montage de différents textes issus du roman policier - 2009 : « *Les belles sœurs* » de Michel TREMBLAY - 2008 : « *Le journal d'une serveuse de cafétéria* » d'Anne BUISSON - 2006 : « *Étrange Nuit Noire* » Montage de différents textes issus du « roman policier » Lecture mise en espace en déambulation.

- Atelier de pratiques théâtrale à la Note épiciée à La Giotat 2017/2018

- Atelier de Pratique artistique Agence Régionale du Livre _ Prix littéraire lycéens et apprentis 2006-2008.

De nombreux ateliers théâtres entre 1998 et 2008, en direction des collèges (Conseil Général des Bouches du Rhône), des Lycées (Conseil Régional PACA), Ministère de la jeunesse et des sports et en partenariat avec l'ACELEM, DSU, etc. Formation auprès des Bibliothécaires en 2008, 2009 et 2011 : Pratique de la lecture du théâtre contemporain, Lecture à haute voix (Médiathèque Départementale du Var).