

la
trouée
compagnie

LES QUATRAINS

SPECTACLE DE 20 MIN
D'APRÈS DES POÈMES
DE FERNANDO PESSOA

La Trouée est une compagnie de spectacle vivant, orientée vers le théâtre contemporain de marionnettes et la création musicale.

Née en 2013, elle est animée artistiquement par Juliette Belliard, marionnettiste formée à l'école de Charleville-Mézières (08) et Pierre Bernert musicien et marionnettiste. Ils se sont implantés dans le Puy-de-Dôme, dont ils sont originaires, pour continuer d'expérimenter l'art de la marionnette, vaste terrain de jeu aux multiples facettes, dont la présence sur scène naît d'une nécessité.

Dans un questionnement sensible et moqueur sur l'humain et le monde contemporain, dans un esprit d'ouverture sur le fond et la forme, ils souhaitent amener le théâtre, la marionnette et la musique partout et pour tous. Ils ont travaillé et continuent de travailler et de tisser des liens avec d'autres artistes dans toute la France. (Cie Les Yeux Creux-Antonin Lebrun, Cie zusvex-Yoann Pencole, Cie L'Hiver nu, Les Ateliers du spectacle - Jean-Pierre Larroche...)

Ils ont invité Patrick Gay-Bellile, Hélène Péricard et Jean-Louis Portail à créer avec eux le spectacle Les Affreux, mêlant ombres, marionnettes sur table et musique en direct. Ce fut en 2016 la première création de la compagnie. Il s'intéresse depuis 2017 à la création de petites formes marionnettiques de proximité.

Sandrine Sester rejoint la compagnie en 2016 pour l'accompagnement humain, administratif et logistique.

plus d'infos
www.latrouee.fr

MENTIONS OBLIGATOIRES

Mise en scène Cie La Trouée, d'après une sélection de quatrains de Fernando Pessoa.

ÉQUIPE

mise en scène et jeu

Juliette Belliard
Pierre Bernert

regard extérieur

Antonin Lebrun

construction des silhouettes et du castelet

Antonin Lebrun
Juliette Belliard
Pierre Bernert

regards complices

Laëtitia Labre
Cécile Doutey
Cie L'Hiver nu

graphisme

Carine Baudet

chargée de production-diffusion

Sandrine Sester

SOUTIENS

La compagnie a été soutenue pour la création des Quatrains par : le Département (63), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Thiers, la Communauté de communes Ambert-Livradois-Forez et la commune de Job.

La création de ce spectacle s'est inscrite dans le cadre d'un projet global de création et de diffusion de formes courtes à domicile, avec marionnettes, accompagné pour la diffusion sur le territoire d'Ambert-Livradois-Forez par : le Centre culturel le Bief (bénéficiant d'un financement de la Conférence des Financeurs du Département du Puy-de-Dôme, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC AuRA), le CLIC d'Ambert (les services d'aides à domicile et leurs bénévoles), et le Pays de la Vallée de la Dore (pour l'accompagnement du projet global).

GÉNÈSE

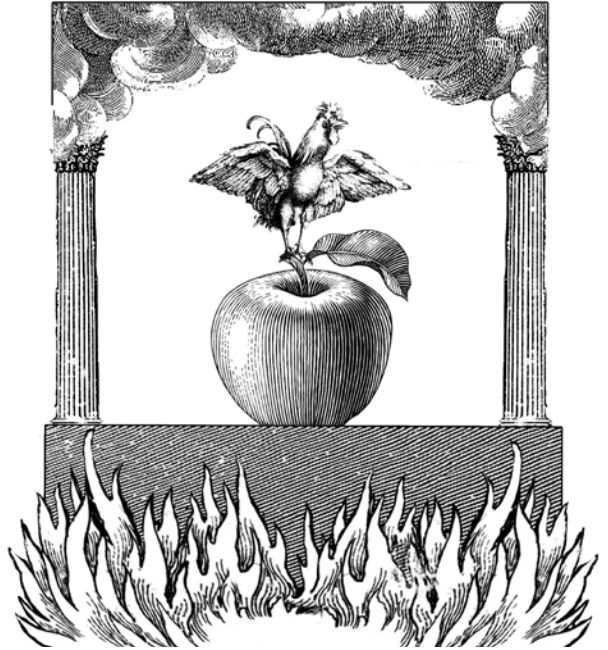
MARIONNETTES À DOMICILE

Juliette Belliard et Pierre Bernert ont participé à une expérience de spectacle à domicile en picardie sur une idée originale de Sylvie Baillon (cie Ches Panses Vertes à Amiens – 80) avec le Collectif Grand Réservoir. « On suivait le service de portage de repas d'une communauté de communes pour aller jouer directement chez les bénéficiaires, des petites formes de dix minutes. On a eu envie de renouveler l'expérience ici, car le rapport direct de proximité et les échanges qui s'en suivent sont bénéfiques autant pour les personnes que l'on rencontre que pour nous même. »

L'expérience a pu se ré-adapter sur le territoire du lieu de vie des artistes, dès 2017, avec l'idée de créer des formes courtes artistiquement exigeantes, de 15-20 min. Nous avons convenu, avec les services d'aide à domicile de rester au moins une heure et quart chez les personnes accueillant le spectacle.

Le premier spectacle, *Tout ou Rien*, fut créé avec Jean-Benoît l'Héritier à partir d'un texte de Thomas Bernhard, auteur autrichien ayant dénoncé le parti nazi. Les Quatrains correspond au deuxième volet de ce projet en trypique.

Nous souhaitons aujourd'hui diffuser ce spectacle dans tout espace de proximité avec le public.

LA CRÉATION DES QUATRAINS

La Cie l'Hiver Nu (Baptiste Etard et Claire Perraudau) a accueilli en 2013 en Lozère, le collectif Grand Réservoir (marionnettistes de la 7ème promotion de l'ESNAM de Charleville-Mézières et artistes associés). Des spectacles courts ont été créés à cette occasion dans différents espaces du lieu de fabrique de la compagnie, au Viala de Lanuejols (48), autour de textes de Fernando Pessoa tirés au sort.

Juliette Belliard et Pierre Bernert ont eu envie de continuer d'explorer les écrits de cet auteur et plus précisément le recueil des Quatrains, cent cinquante poèmes de quatre lignes écrits par Pessoa tout au long de sa vie.

LE TEXTE

L'AUTEUR

Fernando Pessoa est un auteur portugais né en juin 1888 à Lisbonne. Il meurt en novembre 1935 à l'âge de 47 ans.

Il est écrivain, critique, polémiste et poète trilingue (portugais, anglais, français).

Théoricien de la littérature engagée dans une époque troublée par la guerre et les dictatures, inventeur inspiré par Cesário Verde du sensationnisme, ses vers mystiques et sa prose poétique ont été les principaux agents du surgissement du modernisme au Portugal. Pessoa a créé une œuvre poétique multiple et complexe sous différents hétéronymes en sus de son propre nom, désignant toutes les personnes qui vivent en lui.

LES QUATRAINS

Poèmes de quatre lignes, construction très ancienne de la poésie, on les retrouve dans les cancioneros moyenâgeux, chez les troubadours Galéco - Portugais des 13ème et 14ème siècles et employé de tout temps.

Les Quatrains de Fernando Pessoa, « au goût populaire » ont été trouvés après sa mort, dans un coffre, en 60 feuillets mal lisibles, rangés dans une enveloppe. Ils ont été reconstitués et traduits par Georg Rudolf Lind et Jacinto do Prado dans le volume 9 des Œuvres Complètes de Fernando Pessoa, Edition Atica, Lisbonne).

Les quinze quatrains que nous avons choisis, dans l'édition de la Pléiade, ont été écrits à la fin de sa vie. Proche du Haïku japonais, ces quatrains décrivent en quelques mots des situations du quotidien, tournent l'absurde vers la tendresse, dans un lyrisme sans emportement, « comme une gravité dans la légèreté »

EXTRAITS

J'ai mangé du melon en tranches
Puis j'ai bu un coup de bon vin.
Plus je te vois plus je sais bien
Que nous ne sommes qu'une branche !

Tu pries car d'autres ont prié,
Tu t'habilles selon autrui...
Si tu aimes, vois si tu aimes
Sans qu'aimer ne soit qu'une idée.

Tu n'es pas ce que j'avais cru
mais ça n'a aucune importance,
je ne le suis pas moi non plus :
nulle maladie là, je pense.

NOTE D'INTENTION

Nous sommes deux comédiens derrière un castelet, en personnage de Gisèle et Jean-Marc, qui deviennent narrateur et manipulateur d'un théâtre de papier.

Nous avons choisi une quinzaine de quatrains. Il y a autant de quatrains que de micro-saynètes. Gisèle et Jean-Marc ne sont pas très à l'aise en société et sont colporteurs de valeurs anciennes et respectueuses. Ils sont accueillants et souriants. Ils vont présenter un spectacle en carton, qu'ils ont fabriqué avec soin.

Voici leurs premiers mots, une fois le public installé :

« Nous allons vous présenter des poèmes de quatre lignes de Fernando Pessoa, poète portugais, écrits entre 1934 et 1935, Les poèmes seront illustrés par les plus grands peintres de leur époque, sous formes de courtes scénettes, n'ayant ni queue ni tête, et aucun lien entre elles. »

Nous utilisons des images de personnages extraits de tableaux connus, comme :

Le Déjeuner sur l'herbe (Manet), Le Tricheur à l'as de carreau (Georges de La Tour), Narcisse (le Caravage), Les Danseuses (Degas), La Joconde...

Les silhouettes sorties des musées s'animent et deviennent autonomes. Les silhouettes sont des simples impressions en couleurs collées et découpées sur du carton, manipulées à vue par une prise au dos.

Le castelet est leur monde, avec le ciel du paradis, la terre et le feu des enfers.

Des intermèdes sonores, créés par Pierre Bernert pour chaque scène, sont envoyés par l'un ou l'autre des comédiens, et diffusés dans des enceintes intégrées au décor.

L'ÉQUIPE

JULIETTE BELLIARD

(comédienne - marionnettiste)

Après des débuts dans les arts plastiques, le décor de spectacle et le théâtre, elle se forme de 2005 à 2008 à l'ESNAM, École Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (08). Elle collabore en fin d'étude sur différents projets en tant qu'interprète-marionnettiste ou scénographe-constructrice avec Antonin Lebrun, Sarah Lascar et Yoann Pencole. Elle assiste Alain Gautré sur un spectacle clown et objet, *Capharnaüm*, créé à Charleville en 2008.

Elle rencontre Jean-Pierre Larroche et l'équipe de la Cie Les Ateliers du Spectacle en 2008, pour qui elle construit puis joue (*Le concile d'Amour*, *Tête de Mort !*, *Le Rat et Le Serpent*). La compagnie est basée en région parisienne.

Elle continue de collaborer avec Antonin Lebrun, et sa Cie Les Yeux Creux à Brest. Elle a collaboré avec d'autres artistes comme Stéphanie Félix, ou Claire Perraudeau de la Cie L'Hiver nu. Elle anime régulièrement des ateliers. Elle crée avec Pierre Bernert la Cie La Trouée, basée en Auvergne.

PIERRE BERNERT

(comédien - marionnettiste)

Musicien de formation, il travaille essentiellement pour le théâtre et pour le théâtre de marionnettes, en tant que musicien en direct ou en réalisant des bandes son originales pour : Alain Gautré (*Capharnaüm*), la Cie Les Yeux Creux (*Ici ailleurs ou autre part*, *La maison des Morts*, *Choses*, et *Michelle, doit-on...*) la Cie Zusvex (*Landru*, et prochainement *Christopher*), Pierre Tual (*Naufrages*), la Cie La Nef (*La Grande Clameur*), la Cie l'Hiver Nu (*Morituri*, *Toute la joie possible des apaches*), le collectif Permaloso. Il devient marionnettiste, dans le spectacle *La Maison Des Morts* de P. Minyana de la Cie Les Yeux Creux, puis dans *Les Affreux* de la Cie La Trouée, *Landru*, *Minimal Circus*, spectacles de Yoann Pencole, Cie Zusvex.

ANTONIN LEBRUN

(regard extérieur)

Originaire de Brest, Antonin a d'abord travaillé avec différentes compagnies de Bretagne, et s'est formé au jeu de comédien au Conservatoire National d'Art Dramatique de Brest.

Il se consacre parallèlement à un travail d'illustrateur de bandes dessinées.

Il synthétisera ces disciplines en intégrant, en 2005, l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) à Charleville-Mézières.

En mars 2010, Antonin revient à Brest et fonde La Compagnie Les Yeux Creux, première compagnie de marionnette de la ville ! www.lesyeuxcreux.com

FICHE TECHNIQUE

CONTACTS

SPECTACLE AUTONOME TECHNIQUEMENT

- **âge** tout public en âge de s'asseoir et d'écouter
- **durée** 20 min
- **temps d'installation** 10 min
- possibilités de jouer toutes les demi-heures par séries de 3 séances consécutives
- **dimension du castelet** 120x40 cm
- **hauteur** 120 cm au-dessus d'une table
- **jauge**
de 2 à 35 personnes maximum selon l'espace en placement frontal (au-delà nous contacter)

NOS BESOINS

- **un espace plan et couvert**,
isolé du bruit extérieur
- **une table et une prise de courant**
- **dimensions espace plateau**
ouverture 2 m - profondeur 2 m - hauteur 2,5 m
- **gradinage**
pour les jauges supérieure à 5 spectateurs

www.latrouee.fr

C^{IE} LA TROUÉE
chez Mr Astier
La Font
63990 JOB

siret 79404506200013

APE 9001Z

licence d'entrepreneur de spectacle
n° 2-1072151

CONTACTS

Juliette Belliard
06 88 78 06 79

Pierre Bernert
06 74 08 37 85

cie.latrouee@gmail.com

