

BOUCHES COUSUES

ART DU RÉCIT

Production

Théâtre Bazar – ThB

Écriture

Philippe Cantrelle

Interprétation

Filip Auchère

Mise en scène

Gad Bensalem

Création musicale

Loïc Simon

Vidéo Romain Richard

Avec BOUCHES COUSUES, Filip Auchère démêle les nœuds d'une histoire singulière qui l'a vu naître à Madagascar, se disloquer dans le Cher, fuir, trouver sa voix à Marseille, s'épanouir sur les pentes de la Croix Rousse, grandir derrière un castelet, fuir encore, franchir l'océan, revenir sur ses pas, chercher des traces, renoncer, chercher les mots, trouver sa langue.

BOUCHES COUSUES

Théâtre de la parole,
art du récit

NOTE D'INTENTION

*« La vie n'est pas ce que l'on a vécu
mais ce dont on se souvient et
comment on s'en souvient »*

C'est à partir de cette phrase de Gabriel Garcia Márquez que j'ai entamé l'écriture de *Bouches cousues*. Elle m'autorisait à creuser ma mémoire pour construire le récit d'une petite enfance particulière, tout en m'affranchissant des réalités familiales. Parce que personne n'a jamais voulu (ou pu) me raconter les raisons réelles d'un tel enfouissement de la vérité.

A soixante et un an et après avoir maintes fois en divers circonstances raconté ce que je crois être une toute petite part de vérité, je ressens le besoin impérieux de me débarrasser de cette histoire singulière: une plongée dans la période coloniale à Madagascar jusqu'à l'indépendance, un voyage au sein d'une famille française, la mienne où, sur cette époque, le silence est d'or. Malgré le sujet et une histoire qui aurait pu (ou qui est, peut-être) traumatisante c'est un spectacle qui fera sourire beaucoup, rire un peu et remuera, certainement. Car comment ne pas être ému par le désarroi de ce petit garçon qui, en 1971, se retrouve face à une réalité à laquelle aucun adulte ne l'avait préparé.

COMMENT **TOUT A COMMENCÉ**

En février 2023, je participe à un laboratoire mené par Rachid Bouali. Nous travaillons sur le récit et la thématique des racines. De manière individuelle et collective, nous nous penchons sur notre propre histoire, celle de nos parents, de nos familles, voire de nos aïeux ; nous tentons de percevoir, à travers les soubresauts du temps, comment nous sommes là où nous sommes, aussi bien en terme géographique qu'idéologique. Nous cherchons la connivence entre notre propre histoire et la grande, l'histoire majuscule, qui nous a fait naître dans ses replis . Histoires d'immigration ou d'esclavage, histoires d'amour ou de raison...

Explorer, rapiécer, exhumer la mémoire
et la transformer en récit : tout fut prétexte
pour constituer une parole cohérente, sensible,
à fleur de peau.

Ce fut pour moi le point de départ d'une entreprise d'écriture peu banale.

Elle passa par de multiples détours.

Je m'y suis perdu, car autant il est facile de broder sur ce qui vous est étranger, autant il est délicat de se taillader les veines pour voir comment la vie coule en-dedans.

Et puis ma mère est morte.

On ne perd sa mère qu'une seule fois: tout
ce qui vient après est d'une voix nouvelle,
qui surgit de cette absence.

Je fus ébahi, je ne m'y attendais pas. Désormais, à bas bruit, de cette expérience inévitable et inédite, les mots se bousculent et je suis bien obligé de mettre un peu d'ordre dans ce chaos.

Cela donne un récit mi-vrai mi-faux, plus vrai que faux, car je suis bien né à Madagascar au temps des colonies, j'ai bien traversé l'océan et échoué dans la France du milieu, au centre de pas grand chose, j'ai bien couru après mon capricorne et rattrapé son tropique, j'ai bien fait tout ça, oui, c'est de tout cela dont il sera question.

TEXTE

PROLOGUE

Il n'est pas rare de s'apercevoir que quand deux personnes racontent ensemble le même souvenir, qu'il diffère quelque peu. L'un se rappelle une partie avec exactitude mais omet certains détails dont l'autre se souvient parfaitement. Allant parfois jusqu'à se contredire l'un l'autre. Tous deux finissant à l'unisson d'un souvenir bien plus embellie qu'il ne le fût, mais ça personne ne le saura jamais. Sauf, peut-être, les deux conteurs qui sentent bien au fond d'eux même que la vérité est ailleurs.. Pareil si une seule personne raconte deux fois la même histoire. Au premier récit, il construit avec des mots simples, il cherche à être au plus près de son vécu il construit sa base. A partir de la deuxième fois la base est là, alors il l'enjolive pour rendre le racontage encore plus captivant.

Mon enfance a été perturbée, autant que je m'en souviens...
La question est: Est-ce que je l'ai vécu ou est-ce que je crois l'avoir vécu?

Garcia Márquez a dit: *«La vie n'est pas ce que l'on a vécu mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient».*

Quand j'essaie de me rappeler quelque chose de lointain il y a ce doute... Est-il possible qu'il soit possible que ça me soit réellement arrivé?

Par exemple euh... Noël. Ah oui, Noël et bien aussi loin que je recherche je ne me souviens, entre 0 et 15 ans, de n'avoir reçu que deux cadeaux. Et encore au même Noël. Deux cadeaux: Une canne à pêche et une BD d'Astérix (celle avec le gros fromage). Pourtant je ne peux imaginer qu'aucuns membres de ma famille ne m'aient rien offert au réveillon d'un Noël quelconque entre zéro et quinze ans. Réveillons d'ailleurs dont je ne me souviens pas non plus. Et pourtant, il y en a certainement eu ! Donc ce que je m'appête à vous raconter n'ai peut-être pas arrivé exactement comme je vous le raconte. Ce sont des morceaux recollés, des images sans légendes, une vie reconstituée par petits bouts, une histoire singulière. Cette histoire c'est la mienne, enfin je crois.

AOÛT 2024

Présentation d'un court extrait de spectacle au Théâtre Luc Donat

Premières ébauches et pistes de création

Une archéologie des archives familiales, un album photo et des bouts de films super 8 inspirent la scénographie. Une question : où se niche le réel de cette histoire ? Comment germent les souvenirs ?

Texte, musique et vidéo

Le travail de création d'un artiste vidéaste permettra d'apporter le trouble dans une réalité elle-même embrumée de silence. L'image multipliera les points de vue, traduira les fluctuations de la pensée au fil des découvertes.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Filip Auchère / Écriture et jeu

Né à Madagascar en 1963, Filip Auchère est rattrapé par l'histoire et grandit dans un petit village du centre de la France. Il fait ses classes au Théâtre de la Criée, à Marseille, puis se passionne pour la marionnette dont il deviendra une référence en France. Entre 1998 et 2008, il dirige le Théâtre Guignol de Lyon, organise la biennale internationale des arts de la marionnette, Moisson d'avril, crée un vingtaine de pièces et forme autant de jeunes à la pratique de la marionnette. **De retour à Madagascar, il crée en 2011 la Cie Théâtre Bazar, et le spectacle "Kel Bazar"**. Entre 2014 et 2017, il organise trois résidences de création à Diégo Suarez, Il crée le spectacle "Azafady, ça peut pas durer", qui tourne dans toutes les îles de l'océan Indien. Il s'installe à la Réunion en 2017. En 2019, il joue dans le spectacle "Petites Conspirations" d'Isabelle Martinez. On le voit aussi dans ses propres créations : "Plume d'ange", créée en 2020 et "La Face cachée".

Loïc Simon / Création musicale

Musicien depuis l'âge de 7 ans, sensibilisé très tôt à la lutte contre le gaspillage, c'est à la croisée de ses passions que Loïc forge son destin de musicien bricoleur recycleur. Bien décidé à vivre de sa passion, il opère dans plusieurs formations à la clarinette ou au saxophone et fabrique depuis quelques années des instruments de musique avec de la récup' pour animer des ateliers et séances d'éveil musical. **En 2016, il crée le « Jardin des Sons Recyclés », une installation interactive de plusieurs dizaines d'instruments et structures sonores qu'il balade au gré des festivals et divers événements.**

Gad Bensalem / Mise en scène

Gad Bensalem, de son vrai nom RAKOTOMANGA Tokiniaina, fait ses débuts dans le slam-poésie et le théâtre en 2009 à l'École Normale Supérieure d'Antananarivo (Madagascar). En 2012, il intègre la Compagnie Miangaly Théâtre sous la direction de Christiane Ramanantsoa puis de Fela Razafiarison. Installé dans la capitale malgache et plus récemment à La Réunion, il est très actif dans le réseau théâtral francophone tant au niveau régional (Afrique et Océan Indien) qu'international (France, Suisse et Belgique notamment). Auteur pour le théâtre, poète-slameur, metteur en scène et comédien, Gad Bensalem entre en collaboration avec la Compagnie Karanbolaz (compagnie conventionnée de l'île de La Réunion) à partir de 2018. Par la suite, le Centre Dramatique National de l'Océan Indien l'invite à travailler sur divers projets : La Ferme (Cie Miangaly Théâtre) en 2022 et L'Île des Esclaves (Marivaux) en 2023. **Sa pièce « Enfant » a été lauréate 2024 du Prix RFI Théâtre.**

ÉQUIPE DE CRÉATION

Valérie Becq / Création lumière

Arrivée à la Réunion en janvier 2002, Valérie entre en formation « Techniques du spectacle » à LIVE FORMATION (Le chaudron, Saint Denis). Formée par l'éclairagiste Dominique Benvenuti, elle essaiera les diverses disciplines d'éclairages : le concert, l'événementiel, le théâtre et la danse. **A partir de 2003, elle travaille avec les Théâtres départementaux, CDNOI, Lespas, Le séchoir, les festivals (Leu tempo, Sakifo, TamTam, etc..) et les différents prestataires de l'île (Stage Ol, Hémisphère).** Aujourd'hui, par choix et par passion, elle se spécialise dans la création lumière et la régie pour les compagnies de danse et de théâtre.

Romain Richard / Création vidéo

Dans le genre atypique, le parcours de Romain Richard atteint des sommets, et c'est sans doute ce qui le rend si précieux. Après 15 ans passé en cuisine, il fonde avec Loïc Simon le Pain des fous et crée l'album éponyme qui fusionne, dans une solution hautement festive, Punk, reggae, valse, ska, rock, hip-hop. **Devenu guitariste, chanteur, compositeur, il s'associe en 2015 avec Gilles Bazin avec le quel il crée le groupe Sina.** S'en suit de bonnes années de tournées à la Réunion et dans l'hexagone. Si la crise sanitaire l'a vu se convertir quelques temps en marin pêcheur, c'était aussi pour mieux revenir sur scène avec dans ses filets une nouvelle expérience de photographe et de vidéaste.

Rachid Bouali / Regard extérieur

RACHID BOUALI a été diplômé en 1995 de l'école internationale de théâtre J. Lecoq à Paris. **En 2002, il fonde la compagnie La Langue Pendue, avec le projet de promouvoir la culture de proximité par le biais de la transmission orale.** Il a créé plusieurs spectacles s'inspirant de l'univers des contes et de la mythologie ou de récits de vie : « Sans Laisser de Trace » (2016), « En Fer et en Os » (2013), « Le jour où ma mère a rencontré John Wayne » (2012), Outre ce travail de création, Rachid Bouali a mené plusieurs projets de collectage de paroles d'habitants. Il a développé également un axe de formation par le biais de stages d'initiation aux arts du récit et intervient en tant que formateur dans différentes structures professionnelles (Maison du Conte de Chevilly Larue, ESCA d'Asnières...)

Stéphanie Lefort / Administration

C'est avec la SCIC La Machinerie que Stéphanie Lefort occupe désormais les fonctions d'administration de projet et d'ingénierie culturelle. Créée en 2021, La Machinerie mutualise ce qu'il est d'usage d'appeler les "métiers annexes" : administration, production, médiation culturelle, stratégie de développement et, dans un futur proche, formation.

PLANNING DE CRÉATION

2024

Février

Accompagnement et regard extérieur:
Rachid Bouali, conteur et Manu Domergue, musicien
Équipe : Filip Auchère, Loïc Simon

Août à décembre

10 jours + 15 jours
Équipe : Filip Auchère, Loïc Simon, Gad Bensalem, Romain Richard
Premières recherches sur la création vidéo et mapping
24 août : présentation du travail en cours au théâtre Luc Donat

2025

Janvier

Du 23 au 31 janvier : résidence à Lés pas Lecomte de Lisle
Equipe : Filip Auchère, Loïc Simon, Gad Bensalem, Romain Richard, Valérie Becq

Février

Du 14 au 19 février: mission à Antananrivo.
Recherche d'archives, reportage photo sur les lieux de vie de la famille Cantrelle

Mars

Du 9 au 19 mars: résidence de création en France hexagonale
Le Nautilus, à Lalevade d'Ardèche
Le Téléférique, lieu de résidence du Théâtre du Prisme à Villeneuve d'Ascq
Travail sur la dramaturgie avec Rachid Bouali

Avril, mai - CRÉATION

Du 14 au 27 avril : résidence au théâtre Les Bambous
Du 28 avril au 3 mai : 5 représentations au théâtre Les Bambous

Juin - France hexagonale

Reprise et diffusions
27 juin: répétitions et représentation à Charost (18)
29 juin: représentation à Menetou Salon (18)

Juillet - France hexagonale

Festival d'Avignon, Théâtre du Rempart
19 représentations

Septembre - Décembre

Diffusion à la Réunion
5 septembre: Théâtre Luc Donat,
12 septembre: Les pas culturel Lecomte de Lisle

MÉDIATION CULTURELLE

Nous proposons aux organisateur qui nous accueilleront quelques outils pour appréhender avec les spectateurs la réception du spectacle comme une expérience durable. « Bouches cousues » s'adresse à un public adulte et au public scolaire à partir du collège. Les outils proposés sont à adapter en fonction de l'âge des spectateurs.

Objectifs de la médiation : raconter son histoire, tisser un récit, éveiller sa mémoire.

C'est à travers les mots, d'une part et les instruments de musique, d'autre part, que nous concevons des ateliers de pratique artistique, en lien avec le texte de Filip Auchère.

Thématique #1 - **Mémoire et arts oratoire**

Intervenant : Gad Bensalem

Dans cet atelier, il s'agit d'initier les participants à l'écriture poétique destinée à la scène de slam-poésie. Le public pouvant être composé de débutants, l'idée est avant tout de produire des textes « poétiques » et de les déclamer en toute « décontraction » devant les autres participants. Ce qui nous renvoie d'emblée au double aspect de l'atelier : textuel d'abord, puis, prise de parole sur la scène.

L'atelier s'adresse à tous les publics (écoles, médiathèques, associations, public en situation de handicap, etc.) et peut se faire sans contraintes linguistiques. En effet, l'objectif principal est de laisser les participants s'exprimer en toute liberté, surtout celle d'écrire dans la langue de son choix. Toutefois, en accord avec l'établissement (ou en accord avec les participants eux-mêmes), une langue d'écriture ainsi qu'un thème peuvent être choisis. En revanche, il serait préférable que la langue de communication entre les participants et l'animateur soit le français.

Cette action culturelle proposée en marge du spectacle BOUCHES COUSUES peut permettre également d'aborder les questions de l'identité (celle basée sur le genre, les origines, etc.) mais aussi l'espoir et les émancipations individuelles et collectives.

Thématique #2 - **Mémoire et création musicale**

Intervenant : Loïc Simon

L'objectif de l'atelier est d'imaginer une autre vie pour des objets devenus obsolètes. Les objets ont vécu... en racontant, à travers des sons sortis de leurs entrailles, leurs multiples péripéties, il s'agira de se raconter un peu soi-même, de traduire des émotions par l'intermédiaire d'instruments de musique fabriqués ensemble.

Contacts

Th-B

Théâtre Bazar

theatrebazar974@gmail.com

Direction artistique :

Filip Auchère

filip.auchere@outlook.fr

06 92 44 81 32

Administration et production :

Stéphanie Lefort

stephanie@lamachinerie.re

06 93 39 93 43

PARTENAIRES

LES BAMBOUS

Région Réunion : aide à l'écriture et premières recherches (2023)

Région Réunion : aide à la création (demande en cours)

DAC Réunion : aide à la création

Théâtre Les Bambous : coproduction, résidence de création et diffusion

SCIC La Machinerie: coproduction

Léspas culturel Leconte de Lisle : mise à disposition d'un espace de création

Résidence à la Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert et Capucine Lange