

COMPAGNIE CELA DIT

OLA CABALLERO

L'histoire de Don Quichotte

D'APRÈS LE TEXTE DE CERVANTÈS

AVEC
LAURE GOUGET

MISE EN SCÈNE **VINCENT MESSENGER**
CRÉATION LUMIÈRE **DIDIER MÉNARD**

WWW.COMPAGNIE-CELA-DIT.COM

Spectacle musical jeune public
Adaptation du texte de Cervantes

Compagnie Cela Dit

15 rue Georges Pitard

75015 Paris

celaditcompagnie@gmail.com

06 30 87 82 65

Laure Gouget

127 boulevard de Ménilmontant

75011 Paris

laure.gouget@orange.fr

06 22 51 91 13

Résumé

Paul est parti en colonie de vacances pour la première fois, en Espagne.

Sa mère a décidé de mettre un peu d'ordre dans sa chambre : ses jouets et ses livres sont à l'abandon, il y a de tout partout !

Elle ouvre un roman de chevalerie, pensant à son enfant si loin, et commence à jouer... Les aventures du célèbre Don Quichotte de La Mancha.

Petit à petit, à travers les aventures du chevalier errant, les objets dans la chambre se réorganisent et trouvent une nouvelle utilité, pour rejoindre l'histoire...

Texte : **Laure Gouget** (d'après Cervantes)

Musique : **Maurice Ravel, Jacques Brel, Paco de Lucia, Isaac Albeniz, Federico Morreno-Torroba**

Mise en scène : **Vincent Messenger**

Création lumière : **Didier Ménard (Théâtre de la Nacelle)**

Distribution :

Laure Gouget – Narration

Durée du spectacle : 40 mn

Tranche d'âge : à partir de 5 ans

Ce projet a bénéficié d'une création saison 2023 au Théâtre des Déchargeurs (Paris), en partenariat avec le Théâtre de la Nacelle (Aubergenville), et le Théâtre des Arcades (Buc).

A PROPOS DE LA PIÈCE...

Don Quichotte est un héros bien connu de la littérature classique. Nous avons envie rendre son histoire accessible au jeune public.

« Les aventures de Don Quichotte », considérées comme le premier roman moderne, débordent de références et de citations que nous employons au quotidien sans savoir, parfois, qu'elles viennent de ce texte si riche.

Don Quichotte est un personnage que les rêves tiennent debout. Il est passionné de romans, dont il tire cet imaginaire exalté que d'autres appellent « sa folie ».

Il est l'incarnation de la nécessité de jouer et d'interpréter un rôle pour exister, comme tous les enfants en ont besoin pour appréhender la réalité parfois complexe.

Don Quichotte représente aussi l'artiste, le comédien par excellence, car ses rêves le rendent créateur, ingénieux, et le

maintiennent en vie.

L'enfant crée en rêvant : l'artiste aussi.

Cette adaptation de « Don Quichotte » met en scène une mère face au premier départ de son fils. Comme il lui manque, elle imagine le décor dans lequel il se trouve, et peu à peu, elle se met à jouer.

Les objets domestiques, qu'on peut trouver dans toutes les chambres d'enfants, deviennent prétexte à la mise en scène, jusqu'à se transformer en marionnettes et en ombres chinoises, évoquant le soleil écrasant de la méditerranée...

Un théâtre réalisé avec des objets du quotidien permet au jeune spectateur de repartir avec l'idée qu'il peut, lui aussi, jouer et créer des spectacles à la maison.

Avec la narratrice, le spectateur part pour l'Espagne, découvre ses principaux compositeurs de musique classique et traditionnelle, mais aussi certains musiciens français comme Brel ou Ravel qui ont été inspirés par cette histoire déjantée.

Le secret de la création, comme Don Quichotte nous le suggère, c'est peut-être de se sentir libre d'inventer, à partir de rien, ou bien seulement d'un livre...

Laure Gouget, Auteur

Chacune de mes mises en scène est réfléchi, travaillée en amont et ne laisse aucune place à l'hésitation. J'aime faire un travail de précision et justifier chaque déplacement, chaque geste, chaque élément du décor.

Moderne dans la manière de jouer, le jeu du comédien doit rester, selon moi, le plus naturel et sincère possible.

J'apprécie beaucoup, en même temps que j'avance sur une mise en espace, travailler sur les lumières, la danse et la musique afin que tout s'imbrique pour ne jamais avoir l'effet d'une « pièce rapportée ».

L'essence même de mes créations s'appuie sur les textes, les caractères des personnages confondus avec celui des acteurs. J'essaie d'exploiter toutes les facettes de mes comédiens en mettant en valeur leurs capacités. J'ai une vision très claire de ce qui est esthétisant et de ce qui est esthétique... Certains vous diront qu'ils veulent approcher de la réalité. Le théâtre n'est jamais la réalité, et les spectateurs viennent au théâtre pour rêver.

Vincent Messenger, Metteur en scène

EQUIPE ARTISTIQUE

LAURE GOUGET - Auteur, Comédienne

Laure Gouget a été formée par Alain Simon (Théâtre des Ateliers, Aix, 1999-2000) par Jean-Pierre Garnier et Michel Fau (classe libre de l'Ecole Florent, 2000-2004) et par Hélène Zidi (Laboratoire de l'Acteur, Paris, 2008).

Au théâtre, elle joue notamment dans « 20h50 » (Les Déchargeurs, 2004), « Les Fourberies de Scapin de Molière », (Théâtre du Gymnase, Paris, 2006), « Les Démons de l'Arkange » d'Anthony Kavanagh (Grand Rex, Paris, 2006), « Mademoiselle Julie » d'August Strindberg (Les Déchargeurs, Paris, 2008), « Lorenzaccio » d'Alfred de Musset, (Trianon, Paris, 2009), « Les Deux pieds dans le bonheur » (Les Blancs Manteaux, 2009) ou « Le Visiteur » de Eric-Emmanuel Schmitt, mis en scène de Jean-Claude Drouot (Paris, 2011). Elle a participé à plusieurs spectacles en musique notamment « Poupées Russes » avec l'Orchestre de Paris (Salle Pleyel, 2008), « Monsieur Satie » (Espace Cardin, Paris, 2009) ou « Hombrecito » de Manuel Mujica Lainez et Ezéquiél Spucches, (Théâtre Dunois, Cité de la Musique, tournées...). Au cinéma, elle joue sous la direction de MacG dans « Three days to kill » (2014), Nicolas Baaz dans « Le Grand tout » (2015) et de Saïd Naciri dans « Un marocain à Paris » (2011). A la télévision, elle joue sous la direction Camille Saféris, René Manzor, Stéphane Kopecky, Adnane Tragha, Francis Huster et Lorenzo Gabriele. En tant que scénariste elle écrit le court métrage 90C (2016) mention spéciale au Festival Meudon 7ième Art, Festival Armoricult et Festival d'Aubagne. Son premier long-métrage est en cours de développement. Elle enseigne également depuis plusieurs années le théâtre auprès d'enfants en école ou d'adultes en ateliers -actuellement au Conservatoire de Drancy, et a participé à plusieurs résidences-artistiques avec l'Ensemble Almaviva.

VINCENT MESSAGER - Metteur en scène

Ancien élève au conservatoire de Perpignan, il obtient une Licence de théâtre à la Sorbonne (Paris). Fondateur de la Compagnie "Les Enfants Terribles", il en signe toutes les mises en scène. Remarqué par Guy Foissy, Victor Haïm et Robert Poudérou en 1999, ce dernier lui confie la mise en scène d'une de ses pièces : « Le plaisir de l'Amour ». Devant l'enthousiasme du public, ils poursuivent depuis leur collaboration. Plusieurs de ses pièces ont remporté des prix lors de Festivals nationaux et internationaux. Autre grande rencontre et collaboration importante : Christian Siméon, rencontré en mai 2012. Depuis ils ont déjà travaillé sur trois projets dont : « 59 ». Dernière mise en scène : « Très chère Mandy » d'Erwin Zirmi avec Andréa Ferréol et Véronique Boulanger.

PARCOURS

Ce spectacle a bénéficié de cinq jours de résidence artistique au Théâtre des Déchargeurs (Paris), puis d'une création lumière au Théâtre de la Nacelle (Aubergenville).

La première étape de recherche autour de l'adaptation de Don Quichotte a été présentée au public en janvier 2023, avec l'accompagnement du guitariste classique René Lagos-Diaz.

Cette recherche se poursuit avec le metteur en scène Vincent Messenger au Théâtre des Arcades (Buc) en mars 2023, dans une version « seule en scène », toujours en musique.

Présentation vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=tr9G_iwJudU

EXTRAITS

Episode 1

« (...) L'histoire se passe en Espagne, dans la région de la Mancha, il y a très, très, très longtemps... Au temps des châteaux, des princes et des princesses...

Ce livre parle d'un homme d'à peu près cinquante ans... C'était un hidalgo, c'était un noble plutôt riche, au service du roi. Cet hidalgo s'appelait... Alonso !

Cet Alonso-là aimait tellement lire qu'il y passait toutes ses journées et toutes ses nuits. A cette époque les tablettes n'existaient pas. Il lisait tant qu'il ne rangeait jamais... Chez lui, c'était le désordre, le bazar... Comme ici ! Et dans sa tête aussi.

Les histoires qu'il lisait parlaient de batailles, de chevaliers... De dames à aimer et de prisonniers à libérer...

Alonso avait tellement lu de romans de chevalerie, qu'il commença à se prendre vraiment pour un chevalier... »

Episode 2

Don Quichotte et Sancho arrivèrent devant une grande plaine, où s'élevaient de grands moulins à vent.

Le moulin à vent commence à tourner doucement.

Un peu de vent se leva et commença à faire tourner les ailes des moulins.

Don Quichotte les regarda fixement.

« Des géants ! Regarde Sancho, trente géants qui veulent nous livrer bataille ! »

« Mais non mon maître, ce ne sont pas des géants, ce sont des moulins à vent ! » s'écria Sancho.

Trop tard : le chevalier était déjà en train de foncer avec Rossinante, en direction de ce qu'il prenait pour une troupe d'ogres menaçants.

« A l'attaque, Sancho ! Pour Dulcinée ! »

Don Quichotte fonça sur le premier moulin, et y planta un grand coup de lance. Aussitôt, il fut soulevé avec son cheval, et il commença à tourner autour du moulin, accroché à son aile. Le vent le fit tournoyer avec de plus en plus de violence. Don Quichotte et Rossinante furent propulsés à travers la plaine.

Sancho courut vers lui pour le relever. (...)

Mais Don Quichotte, déjà, l'entraînait en avant.

« Comme dans les livres, Sancho ! Parce que la profession de chevalier, c'est parcourir le monde, et réparer les injustices ! Un jour, tu verras, quelqu'un écrira nos aventures ! »

Don Quichotte oubliait juste un détail... Sancho, lui, n'avait jamais appris à lire.

LA COMPAGNIE CELA DIT -CURRICULUM VITAE

Démarche artistique

La Compagnie Cela Dit a été créée en 2018.

Dans la Compagnie Cela Dit, l'acteur est à la source du projet en devenant moteur de la création, en allant à la rencontre d'écrivains et de metteurs en scène confirmés ou en devenir.

La créativité se partage ainsi en croisant leurs visions, leur regard, et en positionnant l'acteur à la source du dialogue triangulaire auteur-acteur-metteur en scène.

Basée à Paris, la compagnie se propose :

- D'accompagner les mots des auteurs contemporains,
- D'inviter un metteur en scène, à chaque création,
- De positionner l'acteur comme initiateur du projet.

La Compagnie Cela Dit, troupe de théâtre, s'enrichit d'une dimension musicale pour certains spectacles, ainsi que pour des actions culturelles pluridisciplinaires.

Ayant également pour vocation l'accès du plus grand nombre à l'éducation artistique, cette compagnie se donne aussi pour mission l'enseignement et le développement des actions culturelles auprès de tous les publics.

Historique

La Compagnie Cela Dit a pour premier auteur associé l'écrivain Laurent Contamin.

Le collectif d'artistes a créé l'un de ses textes au Théâtre de La Nacelle d'Aubergenville, en février 2019 : « Le Jardin », avec le percussionniste Maxime Echarhour, la violoncelliste Johanne Mathaly et l'actrice et metteuse en scène Laure Gouget, avec le soutien de la DRAC Île-de-France et de la Communauté de communes du Grand Paris Seine et Oise, en partenariat avec

l'Ensemble Almaviva.

La pièce « Le Jardin » s'est ensuite jouée au Parc Floral de Paris (« Un été particulier » 2020) et en tournée (Haute-Marne, 2021).

La Compagnie Cela Dit, en partenariat avec l'Ensemble Almaviva, a créé durant trois ans les ateliers-spectacles musicaux « Raconte-moi une histoire », au Théâtre des Champs-Élysées (saisons 2019-2021).

Dans le prolongement de l'œuvre de Laurent Contamin, la Compagnie développe actuellement sa deuxième création, la pièce « Sweet Summer Sweat ». Ce texte, encore peu connu du grand public, a été lu au Théâtre Antoine à Paris en novembre 2017. Le texte a également été présenté en février 2018 en présence de l'écrivain au Théâtre des Déchargeurs (Paris). Il était interprété par les comédiens Elliot Jenicot (ancien pensionnaire de la Comédie Française), et Laure Gouget. Il est publié aux Editions Théâtrales.

EXTRAITS VIDÉO / COMPAGNIE CELA DIT :

Teaser 1 « Le Jardin » : <https://www.youtube.com/watch?v=NYF3852EF08&feature=youtu.be>

Teaser 2 « Le Jardin » : <https://www.youtube.com/watch?v=6zHsAdg0Yjw>

Répétition « Le Jardin » : <https://youtu.be/bx8veQ5Bik8>

Teaser Contes Bleus : <https://www.youtube.com/watch?v=YZP3tyiaI04>

CARRIÈRE DES SPECTACLES :

Le Jardin :

-**Théâtre de la Nacelle**, Aubergenville (création), soutenu par la DRAC, suivi d'une conférence-débat avec un paysagiste

-**Parc Floral** de Paris (en extérieur), devant le Théâtre du Jardin Planétaire, en partenariat avec le Théâtre Dunois, l'Ensemble Almaviva et la Mairie de Paris, dans le cadre d'« Un été particulier ».

-**Tournée** (en extérieur), région Haute-Marne, en partenariat avec la commune de Vaux-sous-Aubigny.

Contes Bleus :

-Théâtre des Champs-Élysées, Paris (création), représentations suivies d'un atelier d'éveil musical.

-Parc Floral de Paris (en extérieur), devant le Théâtre du Parc, en partenariat avec le Théâtre Dunois, l'Ensemble Almaviva et la Mairie de Paris, dans le cadre d'« Un été particulier ».

-Tournée (en extérieur), région Haute-Marne, en partenariat avec la commune de Vaux-sous-Aubigny.

-Médiathèques, représentations à la bibliothèque de Dugny et Livry (93) en octobre 2021.

PRESSE

« Interprété par une narratrice et deux musiciens, ce conte de Laurent Contamin aborde les questions liées à l'environnement, mais aussi celle des différences entre les êtres vivants. Sur la scène, un instrument à percussion, tel un petit arbre sonore (fait de matériaux de récupération ou naturels), intrigue. Sa présence souligne ce que la partition musicale recrée, à savoir une impression de nature. À découvrir avec le murmure du vent, des feuilles et des insectes du Parc floral. »

Françoise Sabatier-Morel, Télérama

« Dans une mise en scène très créative, la comédienne, Laure Gouget, à la voix chaude et à la diction parfaite, a mis en valeur le texte de Laurent Contamin, très poétique, qui aborde avec subtilité les problèmes liés à l'écologie et au handicap.

Nous avons aimé particulièrement la transformation des objets : boîte de violoncelle qui devient carapace, bateau, table.... Des marionnettes qui apparaissent, sans que l'on puisse voir l'artifice, les canards qui voguent sur ...la boîte de violoncelle (pardon, l'eau).

Il ne faut surtout pas oublier un personnage de premier plan : la musique. Car elle n'est pas là pour illustrer pas à pas le récit, mais est un élément primordial du spectacle. Maxime Echardour possède une grande quantité d'objets sonores et de percussions, avec lesquels il arrive à créer des ambiances sonores d'une très grande finesse. Il est rejoint par le violoncelle de la lumineuse Johanne Mathaly, qui l'utilise avec une grande variété de modes de jeu.

Leur duo de scies musicales a émerveillé le public.

Texte et musique s'interpénètrent avec une grande fluidité, le tout soutenu par une sonorisation très raffinée. »

Cristina Agosti-Gherban, A.D.E.M.

ACTION CULTURELLE

Médiation culturelle

Ayant pour vocation l'accès du plus grand nombre à l'éducation artistique, cette compagnie se donne aussi pour mission l'enseignement et le développement de projets d'action culturelle auprès de tous les publics.

Les missions de la Compagnie se définissent suivant plusieurs directions :

- Faire découvrir le patrimoine des écritures contemporaines auprès d'une population diversifiée et intergénérationnelle
- Favoriser l'accès à l'expression écrite et orale grâce à la transmission d'un savoir et la passion des artistes de l'association, par le biais d'ateliers de pratique artistique et des projets d'action culturelle
- Éveiller l'intérêt pour des pratiques pluridisciplinaires complémentaires et en permettre l'accès au plus grand nombre.
- Créer du lien, par la pratique théâtrale qui privilégie l'ouverture et l'écoute de l'autre.

Expérience

Le collectif d'artiste de la Compagnie Cela Dit a organisé en 2018-2019 un CLEA « Théâtre et musique » avec le Grand Paris Seine et Oise, pour un public intergénérationnel (écoles, collèges, lycées, ehpad...). La Compagnie Cela Dit pérennise durant la saison 2019-2023 sa résidence au sein du Grand Paris Seine et Oise.

L'équipe artistique anime à cette occasion des interventions théâtrales et musicales au Centre social Peintre/Médecin de Mantes-la-Jolie, et conduit six projets PACTE (Projets Artistiques et Culturels en Territoire Éducatifs) dans les villes de Bures, Porcheville, Mantes-la Ville, et Ecquevilly, en partenariat avec le Théâtre de la Nacelle d'Aubergenville. La Compagnie anime également des ateliers adultes pour des Team Building, et intervient dans des lycées pour des stages d'éloquence et de prise de parole.

CLEA GPS&O 2019, Meulan, Juvisy, Epône.

Il est possible de développer des ateliers artistiques pluridisciplinaires en marge de la diffusion et au cours de la résidence de création du spectacle.