

CIE OBRA

Crédit photo: Gabriel Fabry

CIE OBRA

Buñuel

Sommaire

LE PROPOS p3

NOTE D'INTENTION p4

DISPOSITIF SCÉNIQUE ET PRÉ-REQUIS p6

INFOS ET CONTACTS p7

LA COMPAGNIE p8

LES ARTISTES p9

LES ACTIONS DE MÉDIATIONS p12

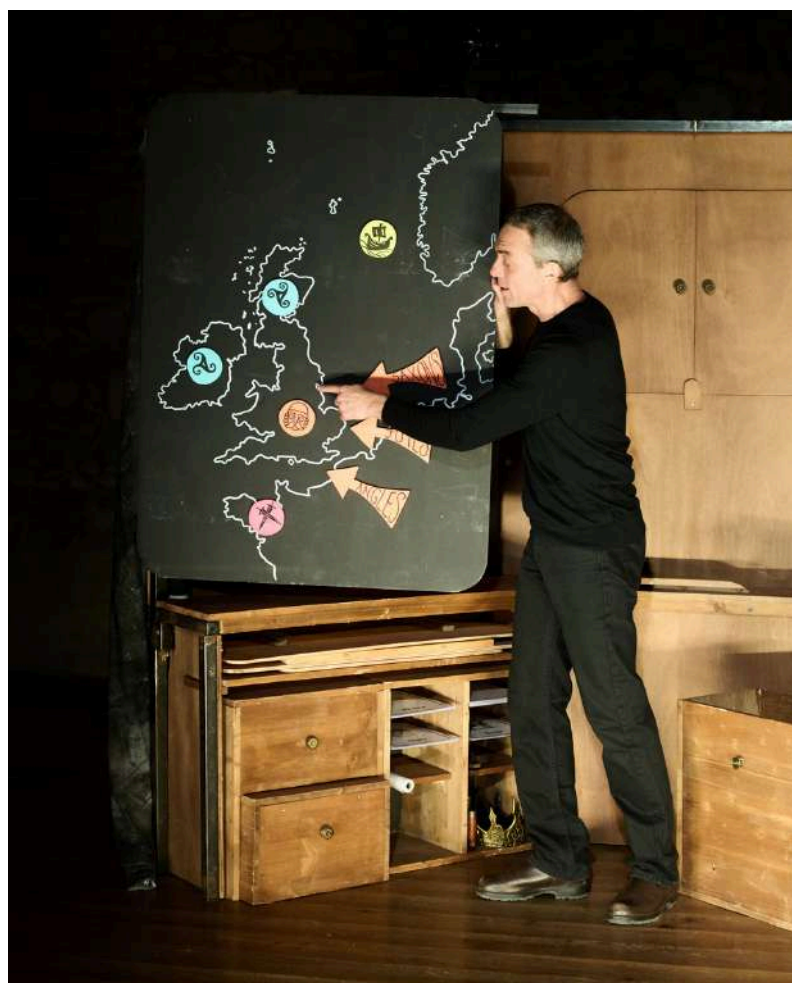
Le propos

Frustré de ne pouvoir jouer Shakespeare *in english* pour un public français, Alistair, comédien britannique, relève le défi (avec son charmant accent) de les guider à travers Macbeth et toutes les nuances de l'anglais.

Une prouesse de gymnastique linguistique, qui passe de l'histoire politique et sociale au panorama des héros shakespeariens, Bubble est la célébration de l'ambition démesurée d'un comédien à nous faire partager son amour obsessionnel de Macbeth.

Bubble est à la fois drôle et sombre, sanglant et surprenant, le tout soutenu par un décor en constante transformation sur fond de musique originale. Une interprétation épique au rythme du pentamètre iambique qui ouvre l'univers de Shakespeare, en version originale, aux français !

Un spectacle techniquement autonome et adaptable à tous types de lieux, avec des activités pédagogiques possibles.

Note d'intention

Bubble est né de l'envie de partager avec le public français, une passion personnelle pour la langue anglaise et la poésie de Shakespeare. Le protagoniste de Bubble, Alistair, est une version augmentée de moi-même. En tant qu'acteur anglophone vivant en France, je n'ai pas perdu mon amour de Shakespeare. Avec Bubble, je veux poursuivre les recherches d'OBRA autour du langage, jouer avec la traduction sur scène pour combler le fossé entre la langue anglaise et le public francophone dans le but de leur ouvrir l'univers de Shakespeare en anglais.

Bubble a pour ambition de lever toute réticence ou peur lorsqu'il s'agit d'une langue étrangère. Il démontrera que le français et l'anglais partagent une histoire linguistique longue et complexe et que cela a conduit à un vaste vocabulaire commun. Je veux faire prendre conscience au public français de tout ce qu'il sait déjà et l'aider à utiliser ces connaissances pour entendre la musicalité et la richesse de l'anglais, y compris de la langue shakespearienne, et le texte de Macbeth en particulier.

Dans Fragments, OBRA a exploré les limites de la traduction bilingue à travers l'action physique, les mots-clés et l'imagerie visuelle. Dans IBIDEM, la compagnie s'est plongée dans la notion de langage en tant que musique et texture plutôt qu'en tant que simple moyen de communiquer un récit. Dans Bubble, nous utiliserons toutes ces techniques et accompagnerons plus encore le public avec une adresse directe, une analyse des sons et des structures afin d'apprécier le langage dans sa musicalité et son sens.

Jouant sur l'idée que le protagoniste, Alistair, a trouvé dans les archives toute une série pédagogique autour de la langue anglaise et Shakespeare ; nous exploiterons cet outil pédagogique comme une approche engageante, amusante et souvent surréaliste pour explorer l'anglais sous tous les angles.

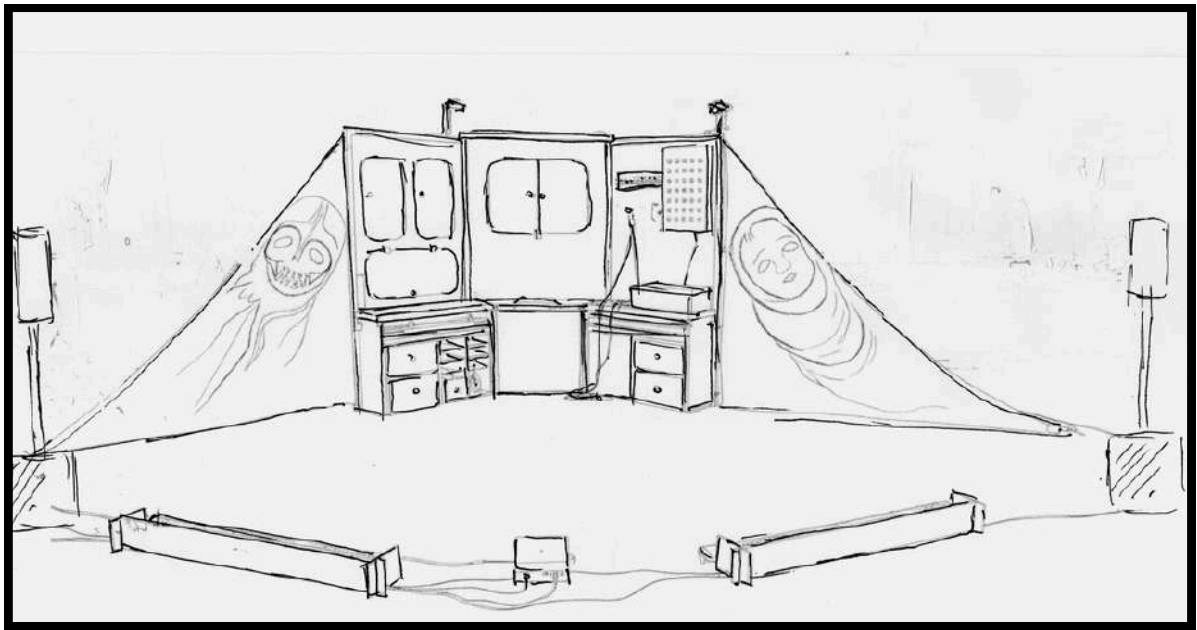
Dans Bubble, les rêves et ambitions d'Alistair et Macbeth s'entremêlent.

Macbeth est obsédé par son propre succès, il est capable, pour devenir roi, de renverser le monarque en tuant tous ceux qui menacent ses plans.

Alistair, tellement sûr de lui, croit qu'il est capable de monter un solo de Macbeth, en anglais, en France et... être compris.

Avec Bubble et ce besoin profond de partager ces histoires, je veux, par le langage et sous les yeux des spectateurs, célébrer la théâtralité pour sa capacité à élever nos horizons. Grâce au théâtre et aux mots du plus grand poète anglais, Shakespeare, je peux, pour un moment, devenir un meurtrier, rêver d'être roi et créer plusieurs mondes dans un même espace.

Dispositif scénique et pré-requis

Bubble est un solo bilingue anglais/français qui s'adapte à tout type de lieu calme et où on peut faire le noir.

Bubble est autonome au niveau du matériel technique (son et lumière) et toute la régie est gérée par l'interprète sur scène. L'accès à l'électricité est une nécessité. A l'idéal, prévoir un branchement séparé pour le son et pour la lumière.

Nous accrocherons deux projecteurs pour créer une lumière de face. Si cela n'est pas compatible avec le lieu, merci de nous l'indiquer, nous prévoyons une alternative.

Espace de représentation - minimum 6m x 4m

Jauge - selon espace mais limité à 300 personnes (préférence cependant pour les petites jauges plus intimes)

Durée - 1h05 sans entracte

À partir de 12 ans

Montage - 4h

Démontage - 2h

Équipe en tournée - 1 comédien + 1 pers montage/logistique + chargée de diffusion

+ Droits d'auteurs SACD - Référence dossier : 775122 - BUBBLE

- Prise en charge des frais de transport et d'accueil de la compagnie: 1 AR depuis Pauilhac (32)
- Repas végétarien et hébergement

Contact: production@obratheatre.co / 07 66 44 40 76

Création octobre 2024

Avec : Oliviero Papi
Mise en scène : Kate Papi
Composition musicale : Mathieu Ogier
Regard extérieur : Mélanie Tanneau
Scénographie : OBRA

Les partenaires

Spectacle co-produit par le Théâtre du Grand Rond, en partenariat avec La Ligue de l'enseignement du Gers / avec le soutien financier de la Région Occitanie et du Département du Gers / accueil en résidence : Théâtre du Grand Rond / Le Tracteur (31) et Centre Au Brana (32).

Liens

Site Web : www.obratheatre.co

Version intégrale du spectacle : <https://youtu.be/X57aw23AP5A?si=wcNb2G3kvkJbVR96>

Teaser : <https://vimeo.com/1024934928>

Instagram : <https://www.instagram.com/cieobra/>

Extraits sonores : <https://link.deezer.com/s/332XTbILHfMvgm9naRKEd>

YouTube : <https://www.youtube.com/@CieOBRA>

Contact administration et production: Kate Papi
production@obratheatre.co / 07 66 44 40 76

Contact diffusion: JY Ostro
ostrojy@orange.fr / 06 79 15 13 52

Cie OBRA Theatre - ARIAC de Gascogne
Centre Au Brana, 32 500 Pauilhac
SIRET: 499 650 216 00025
Licence 2-013079

www.obratheatre.co | www.exsitucollective.org

Fondée en 2007, OBRA est une compagnie internationale qui crée des performances hybrides, multilingues et interdisciplinaires, des interventions participatives audiovisuelles et des projets socioculturels. OBRA développe sa pratique et son approche créative à travers la recherche, l'échange et la collaboration avec des artistes aux horizons divers, ainsi qu'à travers des projets participatifs. Les créations d'OBRA questionnent notre présence et impact au sein de la société à la fois au niveau local et global. L'approche répond à la nécessité de considérer notre passé pour mieux appréhender notre futur au moyen d'une exploration artistique et collective.

Les créations d'OBRA, adaptées de textes non originellement destinés à la scène, incluent *Fragments* (2014), un duo franco-anglais sur l'ouvrage socio-philosophique *Fragments d'un Discours Amoureux* de Roland Barthes, En 2017, OBRA a réalisé *Gaudete*, un diptyque adapté du poème du même nom de Ted Hughes avec le soutien du Arts Council England, de la DRAC et de la Région Occitanie.

En 2019, OBRA a joué la première de *Ibidem* à la Biennale Internationale au Théâtre de la Cité à Toulouse, en partenariat avec le Théâtre Sorano et le Théâtre du Grand Rond. *Ibidem* a été co-produit par les lieux susmentionnés, CIRCa et le Collectif Enjeux, et soutenu par la DRAC Occitanie, la Région Occitanie et le département du Gers. *Ibidem* est une création originale multilingue, imaginée pour les espaces non-dédiés, inspirée par des questionnements sur le territoire et le lieu, et construite à partir de rencontres avec des habitants du Gers rural et les expériences de l'équipe internationale.

OBRA développe depuis 2014 EX_SITU, un projet de médiation pluridisciplinaire mêlant travail d'archives, poésie, théâtre et vidéo, qui invite les populations à (re)découvrir des sites architecturaux de leur patrimoine à travers un échange avec OBRA et VIDEOfeet. Le projet vise à étudier l'empreinte culturelle, historique et personnelle laissée par les architectures oubliées ou abandonnées sur les petites communautés, et à se demander quel impact cela peut avoir sur l'image de la mémoire locale et des futurs envisagés.

Équipe artistique

Oliviero Papi - comédien

Oliviero est un acteur italo-australien, pédagogue, artiste vocal et codirecteur d'OBRA et du centre de résidence Au Brana.

En Australie, il a effectué de nombreuses tournées avec le Bell Shakespeare Company, présentant Shakespeare à des publics divers, de l'Opéra de Sydney aux communautés de l'Outback. Oliviero a interprété *La Dispute* avec le Sydney Theatre Company avant de venir s'implanter en Europe en 2004.

Oliviero a travaillé comme interprète et pédagogue avec la compagnie suédoise Awake Projects avec qui il a interprété *Awake, Song of Riots* et le concert *Awake Love Orchestra*. Parmi ses autres projets théâtraux européennes figurent *Theresienstadt* avec Teatropersona en Italie et la création d'OBRA en 2007.

Avec OBRA, Oliviero a interprété *Transfixed* (2009) *Fragments* (2015), *Gaudete* (2017) et *Ibidem* (2019).

Oliviero a développé une pratique physique et vocale pour OBRA et co-dirige toutes les étapes de la recherche et du développement des créations d'OBRA. Oliviero partage sa pratique avec des étudiants et des professionnels à travers l'Europe et accueille régulièrement des étudiants dans son centre de résidence Au Brana dans le Gers.

Oliviero a développé une approche de l'anglais pour les non-anglophones, en utilisant sa connaissance approfondie des techniques vocales et des exercices d'improvisation théâtrale pour permettre aux stagiaires de se sentir plus en confiance dans la communication en anglais.

En 2014, Oliviero a cofondé le collectif EX_SITU, une collaboration entre OBRA et la société britannique d'arts numériques VIDEOfeet. Ensemble, ils ont créé une série de courts métrages explorant les questions de patrimoine en relation avec l'architecture oubliée et des installations audio en réponse aux histoires orales. Leur travail a été partagé dans des festivals internationaux de cinéma, des festivals de photographie et sous forme d'installations.

Oliviero a joué pour VIDEOfeet dans les films *Thadows Loom* (2016) et *New Atlantis* (2022). En tant qu'artiste vocal, il a travaillé pour Vocal Eyes In Australia, enregistrant des livres audios et il fournit désormais des descriptions audios pour des films.

Avec OBRA, Oliviero a co-dirigé de multiples projets participatifs en région Occitanie, créant des performances, des films et des installations en collaboration avec divers participants.

Oliviero dirige depuis 2007 la saison annuelle d'ateliers et de résidences du Centre Au Brana, un espace de résidence dans la campagne du Gers dédié au développement de formes d'art hybrides et de nouvelles collaborations.

Kate Papi - mise en scène

Artiste britannique, Kate Hannah Papi est metteuse en scène de théâtre et réalisatrice de courts- métrages, collectrice sonore, écrivaine et co-directrice du Centre Au Brana dans le sud de la France.

Kate a co-fondé OBRA avec Oliviero Papi et a monté avec la compagnie, *Fragments*, de Roland Barthes et *Gaudete* de Ted Hughes. Elle a dirigé *Comme un Poisson Sans Bicyclette* pour les services sociaux du Gers, ainsi que de multiples projets avec des jeunes sous forme de représentations et de films. La création la plus récente de Kate, en collaboration avec OBRA, est *Ibidem*, qu'elle a écrite à partir d'entretiens avec des habitants de communautés rurales en mutations, via un processus d'écriture spécifiquement conçu. *Ibidem* a fait sa première à la Biennale Internationale de 2019 au Théâtre de la Cité de Toulouse.

Kate met en scène actuellement *Bubble*, un solo d'Oliviero Papi qui célèbre la langue anglaise et sa poésie et *Chthonic*, une série de courts métrages explorant les questions de Deep Time (temps profond) et des espaces souterrains.

Kate a été invitée en tant que metteuse en scène aux côtés de Nick Young au Bristol Old Vic, avec les Mingbeasts, Speak Woman Speak et a mis en scène les créations des étudiants à South Bank University et Rose Bruford College. Elle était chorégraphe et actrice pour le projet de médias numériques hybride de VIDEOfeet, *Thadows Loom*.

En 2021, Kate Papi a été invité par la Cie Inutile à mettre en scène le spectacle *Tournez avant les ruines* dans le cadre du projet européen Europe for citizens – EYE-Net 2.0 (2020-2022) avec 20 jeunes toulousain.e.s.

Kate, avec OBRA a collaboré avec Matt Smith de VIDEOfeet pour leur projet commun EX_SITU, un projet qui répond à l'architecture et au patrimoine sous la forme d'actions socio-culturelles. Ensemble, ils ont créé une série de portraits filmés, d'installations et de courts-métrages avec les acteurs d'OBRA, les participants venant des villages des lieux explorés, et des étudiants universitaires. Ce travail a été projeté dans le cadre du London Short Film Festival, du festival de L'Été Photographique de Lectoure et à Ciné 32.

Développant sa fascination pour le monde sonore, Kate développe avec OBRA un projet dans son village, pour créer des projets musicaux participatifs composées à partir des sons de la commune et des alentours, par des musiciens invités et les habitants. Les créations sonores d'OBRA ont été partagées dans de multiples espaces d'exposition en France rurale.

En tant que co-directrice du Centre Au Brana, une ferme en ruine qu'elle a converti avec Oliviero Papi en un lieu de résidence et espace de création, elle s'est fixée pour mission de fournir un espace abordable et des conseils aux artistes émergents, de promouvoir les échanges interdisciplinaires et de créer un pont entre la culture locale, nationale et internationale.

Mathieu Ogier - créateur sonore

Mathieu Ogier est musicien pour le spectacle vivant, jazz et musique contemporaine. Il compose également des musiques originales pour le cinéma et les arts visuels.

Formé à l'école de l'APEJS à Chambéry puis au CNR de Lyon, il cofonde parallèlement le groupe Mazalda en 1999 avec lequel il tournera pendant plus de 10 ans en Europe.

Passionné par les 78tours, il expérimente la musique concrète à travers des DJset en solo, rejoint l'orchestre national du TNBA à l'opéra de Bordeaux pour une création mondiale de l'opéra "Slutchai" et intègre l'orchestre philharmonique de Zurich pour la reprise de cette pièce. Il collabore également avec l'orchestre contemporain allemand KNM, la compagnie de cinema-theatre la Cordonnerie, le GRAMI (groupement de recherche et d'analyse des musiques et des instruments).

En 2021, il participe au projet Ex_Situ Pauilhac d'OBRA pour lequel il crée l'Obraphone, un instrument participatif pour un auditeur

Mélanie Tanneau - regard extérieur

Mélanie est une comédienne française, diplômée de l'École Nationale de Cirque de Châtelleraut et de l'École Internationale de théâtre Jacques Lecoq. Elle suit aussi les cours du Laboratoire d'Étude du Mouvement (LEM).

Sa passion pour les langues étrangères (elle en parle 4) la pousse vers des projets avec des compagnies internationales. Elle travaille avec, entre autres, Fairground Theatre à Bristol, Listed Theatre à Plymouth, la compagnie Theatraverses et OBRA (avec qui elle joue *Fragment* et *Acabam* en 2018 et *Ibidem* en 2020).

Elle est co-fondatrice de la compagnie 38CIT, avec laquelle elle met en place des ateliers avec différents publics (camp de migrants, hôpital psychiatrique, écoles primaires) et porte les projets *Ne parlez jamais avec des inconnus* (Festival Premiers Pas au Théâtre du Soleil, 2012), et *Sosies*. Plus récemment, elle choisit de revenir vers le mouvement et la création collective, elle privilégie le travail de compagnies chorégraphiques. Elle travaille aussi avec le collectif marseillais d'art en espace public La Folie Kilomètre et la compagnie basque Hecho en casa. Mélanie diffuse actuellement son nouveau projet de théâtre de rue autour de l'épidémie dansante de 1518 intitulé *1518 l'épidémie*.

Les actions autour du spectacle

Ateliers ANGLAIS PARLÉ POUR LES NON-NATIFS

Oliviero Papi a développé une méthode théâtrale pour les non-natifs afin d'améliorer leur confiance et aisance en anglais parlé.

Conçues pour les collégiens, lycéens et étudiants, ces séances utilisent une approche théâtrale pour améliorer la confiance et la capacité des participants à s'exprimer en anglais. Les sessions peuvent être des ateliers autonomes ou une série d'interventions aboutissant à une présentation du travail des participants.

Dans cette approche, Oliviero fait prendre conscience des mouvements nécessaires de la bouche pour produire les sonorités de la langue anglaise. En décomposant les mots, en comprenant leurs formes dans la bouche, en mettant l'accent et l'attention sur l'engagement musculaire de l'appareil vocal - langue, dents, lèvres et palais - nous pouvons nous entraîner à parler comme un athlète s'entraîne pour une compétition ou un musicien travaille ses gammes.

En traitant le langage comme une série de petits sons et d'actions physiques qui peut être travaillés

- voyelles, consonnes, voyelle à consonne, consonne à voyelle - l'anglais devient des sons réalisables plutôt que des mots qui doivent avoir un sens et/ou sonner correctement.

Il est important de préciser que cette méthode ne cherche pas à neutraliser l'accent, mais simplement à faciliter la clarté du son et donc de l'intention.

Cette nouvelle compréhension physique et musicale de l'anglais est ensuite mise en pratique à travers des exercices théâtraux simples, soit en travaillant avec différentes formes d'anglais écrit (poétique, quotidien, shakespearien, etc...), soit en générant des textes personnels.

Dans un environnement bienveillant et détendu, Oliviero aidera les participants à dépasser leur timidité. Il invite à oser s'exprimer en proposant des outils concrets pour s'améliorer et se dépasser.

Cet apprentissage passe par de multiples exercices :

- Exercices d'observation

D'abord oralement puis par écrit, cet exercice invite les participants à observer leur environnement, à décrire ses particularités et à se situer au sein de celui-ci. La matière textuelle et physique créée pourra ensuite être combinée avec d'autres exercices.

- Actions physiques simples et descriptions

Après un petit temps de préparation, le participant énonce des parties du corps, des verbes et des adjectifs puis les retranscrits dans une série d'actions physiques et de descriptions simples.

- Courts dialogues théâtraux

Oliviero a compilé une sélection de scènes et une courte pièce, supports à une pratique de constructions particulières ou de combinaisons sonores.

- Écriture créative collective

En petits groupes de trois ou quatre, les participants sont chargés d'inventer et d'écrire une nouvelle à partir de cinq mots anglais.

- Diction

Le travail technique sur la sonorité se fait en écho, Oliviero est au milieu du cercle des participants qui répètent à l'unisson les sons qu'il émet, sans en chercher le sens, pour s'imprégner et s'habituer à cette diction.

En se concentrant sur la mémoire musculaire et la reconnaissance sonore ou musicale, la peur de sonner « faux » ou « stupide » est supprimée.

Les sons des voyelles et consonnes sont ensuite combinés à d'autres, tel des blocs de construction

- vay, zay, say, thay, ooh, oh, tho / heat, heart, hate, ate, art, out / the, this, thistle, these, those, though, thought.

Ceux-ci sont développés pour acquérir un vocabulaire spécifique afin de se préparer aux exercices ultérieurs - par exemple, les noms désignant des parties du corps et des adjectifs pour décrire leurs mouvements.

Cependant, peu importe où vont les sons ou les mots dans l'appel et la réponse, l'accent est mis sur la reproduction du son et la pratique de la voie physique nécessaire pour les produire.

RETOURS D'ÉTUDIANTS DU THÉÂTRE ÉCOLE D'AQUITAINE

Antoine : *"Pouvoir travailler Shakespeare dans sa langue d'origine, comprendre ses mots originaux, les prononcer tout en étant parfaitement à l'écoute de son corps. C'est ce qui fait la pertinence de travailler avec Oliviero. Son approche pour nous faire travailler une nouvelle langue, d'abord dans le corps, puis sur un plateau où l'on ne peut pas avoir peur de se tromper, est parfaite pour se sentir à l'aise dans l'apprentissage tout en laissant parler la beauté des mots. Grâce à lui ma prononciation s'est améliorée, et mon envie de travailler dans d'autres langues aussi."*

Gregory : *"La masterclass que nous avons reçue a été très bénéfique pour moi. Le temps pris avec chacun était précieux. Le but était d'avancer ensemble avec nos acquis et nos faiblesses, dans une bienveillance totale. Nous sommes tous partis sur un pied d'égalité et la poésie et les exercices ont permis de la garder tout au long du stage. L'enseignement apporté est resté tout de même très pointu avec des précisions que via l'éducation nationale personne n'avait reçu."*

Le lien avec le théâtre nous a permis d'avoir de nouvelles approches à la langue. Je garde aussi de ce stage les exercices d'échauffements vocaux et de prononciations que j'effectue désormais dans le milieu professionnel."

Bernadette : *"Une masterclass d'interprétation en anglais, c'est:*

- travailler l'articulation et la prononciation, et pour cela la musculature du masque*
 - apprendre à se mettre le texte en bouche et en corps*
 - explorer les connexions entre le son et le sens*
 - découvrir la langue de Shakespeare avec ses rythmes et assonances propres*
- ... le tout sous l'œil bienveillant d'Oliviero."*

