

LES INVISIBLES

THÉÂTRE SPIRITE

COMPAGNIE CHAMANE
CRÉATION 2021

DOSSIER DE PRODUCTION

John S. ...

PRÉAMBULE

C'est une affaire un peu particulière qui amène les habitants d'Hydesville, près de la ville de Rochester dans l'État de New York, à se rassembler autour d'une petite ferme. En ce 31 mars 1848, Kate et Margaret, filles du Pasteur Fox, sont témoins de faits particulièrement étranges. Dans leur chambre, des bruits inexplicables se font entendre. Étonnamment, ces coups frappés, ou « raps », répondent aux questions posées par les membres de la famille, ainsi qu'aux témoins venus assister à ces manifestations. Très vite, la rumeur court et s'étend à toute la ville. Les spéculations vont bon train et l'auteur semble démasqué : il s'agirait de l'esprit de Charles Rosma, assassiné dans cette maison et enterré dans la cave.

Voilà où débute l'immense vague du « spiritualisme », qui ne cessera de grandir aux États-Unis et qui traversera l'Atlantique pour déferler sur l'Europe et la France quelques semaines plus tard, sous le nom de « spiritisme ».

Durant plusieurs décennies, des salons huppés parisiens aux petits appartements d'ouvriers lyonnais, les tables et autres guéridons ont dansé, des cloches ont sonné toutes seules, des messages venus de l'au-delà sont apparus sur des ardoises, des personnes décédées ont été photographiées aux côtés de leurs proches, des phénomènes de lévitation ont élevé les médiums dans les airs.

Et depuis, les fantômes se sont mis à parler.

Des femmes et des hommes ont bâti des vies peu communes autour de leur capacité à communiquer avec les morts. L'histoire sera marquée par les sœurs Fox, les frères Davenport, Florence Cook ou encore Daniel Dunglas Home. D'autres, et notamment Allan Kardec, construiront une œuvre philosophique et une nouvelle manière de penser la vie après la mort.

Depuis lors, les histoires et les pratiques ont traversé les siècles et les générations et n'ont de cesse, encore aujourd'hui, de bousculer les convictions les plus intimes face à cette béance du sens que représente l'apparition d'un fantôme, face au surgissement des morts dans le monde des vivants.

MR. IRA DAVENPORT. MR. FAY. MR. COOPER.

NOTE D'INTENTION

« *On y croit toujours plus qu'on ne croit.* »

Jeanne Favret-Saada, ethnologue.

Et si les fantômes étaient encore parmi nous ? Et s'il était encore possible de les convoquer et de communiquer avec eux ?

En 2021, la Compagnie Chamane se plongera dans l'**étude du mouvement spirite**, tel qu'il a pu se développer sous le Second Empire, et tel qu'il résiste encore de nos jours dans notre société actuelle.

Nous désirons mettre en lumière un **phénomène de société** qui a bousculé au 19e siècle l'ensemble du monde occidental, une pratique fascinante qui a duré plusieurs décennies et qui s'est enracinée en France, à la croisée de plusieurs mondes : la religion, la spiritualité, la science, la politique et l'intimité de nos propres convictions.

Au-delà du spectaculaire, c'est aussi la question du sens qui nous importe. Car, sans avoir la volonté d'affirmer qu'il est raisonnable ou non de croire aux apparitions de fantômes, il nous faut tout de même admettre que ce sont des choses qui arrivent. Et plus souvent qu'on ne le pense.

Ainsi, nous serons amenés à explorer de manière transversale ce mouvement, tout d'abord d'une manière historique, en nous intéressant aux personnalités qui ont marqué leur époque, ainsi qu'à leur pratique médiumnique propre, mais également en approfondissant notre propos d'un point de vue psychologique, philosophique et anthropologique, en nous interrogeant sur ce besoin tabou mais encore actuel de croire ou non en cette possible existence dans l'au-delà, sur la place de l'inexplicable et de l'insaisissable dans notre société, sur la limite entre le réel et l'irréel au sein de notre culture et sur cette peur intérieure de l'inconnu que nous avons tous.

À la croisée du **théâtre documentaire** et du **théâtre immersif**, les spectateurs, accompagnés de deux comédiens, se plongeront dans le parcours de personnages historiques qui se sont illustrés dans la pratique médiumnique et seront immergés au cœur d'une expérience plus que troublante : assister à une séance de spiritisme telle qu'elle pouvait se vivre à la fin du 19e siècle.

Tout en étudiant l'aspect spectaculaire de la pratique spirite, nous nous intéresserons à la figure intime du fantôme, du spectre, de l'apparition, en nous appuyant notamment sur les travaux d'anthropologues (Grégory DELAPLACE, Christine BERGE), d'historiens (Guillaume CUCHET, Stéphanie SAUGET), de spirites et de médiums (Allan KARDEC, Reynald ROUSSEL) ou encore de magiciens (Harry HOUDINI, Christian CHELMAN).

Il s'agira ainsi, dans un premier temps, d'étudier et de reproduire les phénomènes spirites de l'époque par des pratiques concrètes, tels que les médiums les produisaient dans les salons cossus du 19e siècle, en interrogeant leur impact sur les spectateurs actuels, leur caractère souvent rudimentaire et leur utilisation encore courante de nos jours, ainsi que leur nécessité et leur évolution dans notre monde contemporain.

Dans un second temps, nous interrogerons la figure du fantôme, dont la multitude des représentations est généralement issue d'un imaginaire collectif, fantôme qui a pourtant, pour chacun d'entre nous, une définition propre et intime. Au travers d'une expérience collective, les spectateurs seront amenés à vivre de manière unique et personnelle un phénomène mystique d'apparition. Ils seront alors confrontés à une forme de rupture d'intelligibilité, d'inquiétante étrangeté, d'incompréhension et de sidération, les arrachant d'une réalité qu'ils pensaient connaître et leur faisant ressentir de la plus pure des façons une absence réelle de sens.

Alors, qu'est-ce qu'un fantôme ?

Quelle forme prendrait une telle apparition de nos jours ?

Et est-il possible d'expérimenter la sensation d'une apparition fantomatique ?

SCÉNOGRAPHIE

Le spectacle « **Les Invisibles – Théâtre Spirite** » s’inscrit à la croisée du **théâtre documentaire** et du **théâtre immersif**. Il souhaite se jouer des codes de la représentation frontale et inclure le spectateur au cœur de la représentation. Au-delà d’assister à une représentation théâtrale, le spectateur du 21e siècle deviendra alors spectateur du 19e siècle.

Les séances spirites du 19e siècle se déroulaient généralement dans de petits appartements cossus. Les personnes présentes étaient invitées à se rassembler dans le salon et à s’installer, en veillant à laisser l’espace central libre, généralement occupé par une table, pour ainsi permettre au médium d’exercer sa pratique spirite et entrer en communication avec les esprits.

En ce sens, l’installation du spectacle se fera en totalité au plateau. Les spectateurs, dont la jauge par séance sera limitée et modulable, seront invités à s’installer en quadri frontal, autour d’une scène centrale dont l’habillage représentera un salon classique de la fin du 19e siècle. Cette installation permettra une proximité certaine avec les spectateurs et une nécessaire intimité.

Au centre, le décor sera composé de tapis anciens, d’une table en bois et de chaises d’époque, d’un gramophone, d’un guéridon, de livres, d’un fauteuil ou encore de lampes. Le mobilier sera agrémenté de cloches spirites, d’ardoises et d’autres supports permettant la production des phénomènes spirites. L’ambiance sera volontairement tamisée.

Le public prendra pleinement part au spectacle, participera, et se retrouvera immergé dans l’action pour devenir lui-même acteur.

DE LA NÉCESSITÉ D'OUBLIER DE CROIRE

Le spectacle « **Les Invisibles – Théâtre Spirite** », au-delà de questionner le mouvement spirite, interroge le phénomène de croyance.

Le théâtre, en tant que lieu où se déroule la représentation, est par définition l'endroit où l'on regarde se mouvoir l'implacable fausseté des apparences. La scène n'est, dans la réalité, pas comparable au cabinet d'un médium, tout comme les spectateurs d'aujourd'hui ne sont pas les consultants d'hier. On ne peut donc pas se mentir en affirmant que les conditions sont similaires : le public présent ne vient pas de la même manière et le rôle qu'il joue n'est pas le même.

Ainsi, le spiritisme dans notre culture étant lié à la croyance, c'est au sein d'un leurre que se construit le spectacle. Tout comme la suspension consentie de l'incrédulité est nécessaire pour que le spectateur mette de côté son scepticisme et accepte une œuvre de fiction, un accord se doit d'être passé entre les spectateurs et les comédiens pour permettre à une réalité nouvelle d'être partagée le temps de la représentation.

Par une adresse directe au public en début de spectacle, nous posons le postulat selon lequel le spectateur n'est pas là pour savoir si cela est vrai ou non, mais pour le confronter à la réalité de cette croyance et interroger cette réalité créée par le discours.

Dans ce cadre, il est demandé dès le départ aux spectateurs d'opérer un acte de foi, de se dégager de la question de la croyance et d'accepter tacitement de croire en cette réalité construite, de lâcher prise et d'oublier même qu'ils sont en train de croire.

Ce consensus instauré, le spectacle peut alors commencer.

Et l'on peut se jouer d'une nouvelle frontière entre réel et irréel.

Jusqu'à ce qu'à la fin de la représentation le rideau tombe.

DE L'USAGE DE LA MAGIE NOUVELLE AU SEIN D'UNE ÉCRITURE DRAMATIQUE

La magie nouvelle s'affirme depuis une quinzaine d'année comme un mouvement artistique visant à **renouer avec le sentiment magique**.

Tout comme le nouveau cirque à son époque pouvait être associé au cirque classique, la magie nouvelle s'inscrit dans un mouvement sans magicien et s'écarte des pratiques traditionnelles sans les rejeter, mais en s'élevant au-delà.

Prenant la définition d'un « *art de le langage est le détournement du réel dans le réel* », elle se fonde alors comme une nouvelle écriture de la réalité, réalité partagée que l'on croit inflexible mais qu'il est tout de même possible de tordre.

Notre recherche se construit alors dans ce point de jonction entre écriture dramatique et écriture magique. Loin du numéro, la magie nouvelle dans le spectacle « **Les Invisibles – Théâtre Spirite** » interviendra au sein de l'écriture au plateau, faite d'images, de sons, d'émotions et de sensations, en convoquant le spectateur au-delà du registre dramatique, dans un vertige d'une réalité qu'il pense connaître.

En se permettant de **travailler ces frontières entre réel et irréel**, entre possible et impossible, limites qui paraissent claires mais qui sont en réalité discutables, nous chercherons à provoquer chez le spectateur un choc esthétique, une incompréhension de ce qui se passe sur scène, une **exploration unique d'une forme de phénomène mystique, proche de la sidération**.

DISPOSITIF ET DONNÉES TECHNIQUES

Installation décor sur le plateau : J-1 et J (3 services).

Fiche technique sur demande.

Spectateurs en quadri frontal. Jauge : 90 spectateurs.

Gradins apportés par la compagnie.

Dimensions minimales du plateau : 11 mètres (profondeur) * 12 mètres

Boîte noire pendrillonnée.

Hauteur sous perche idéale : 7 mètres 50.

Noir complet nécessaire.

Spectacle adapté à partir de 14 ans.

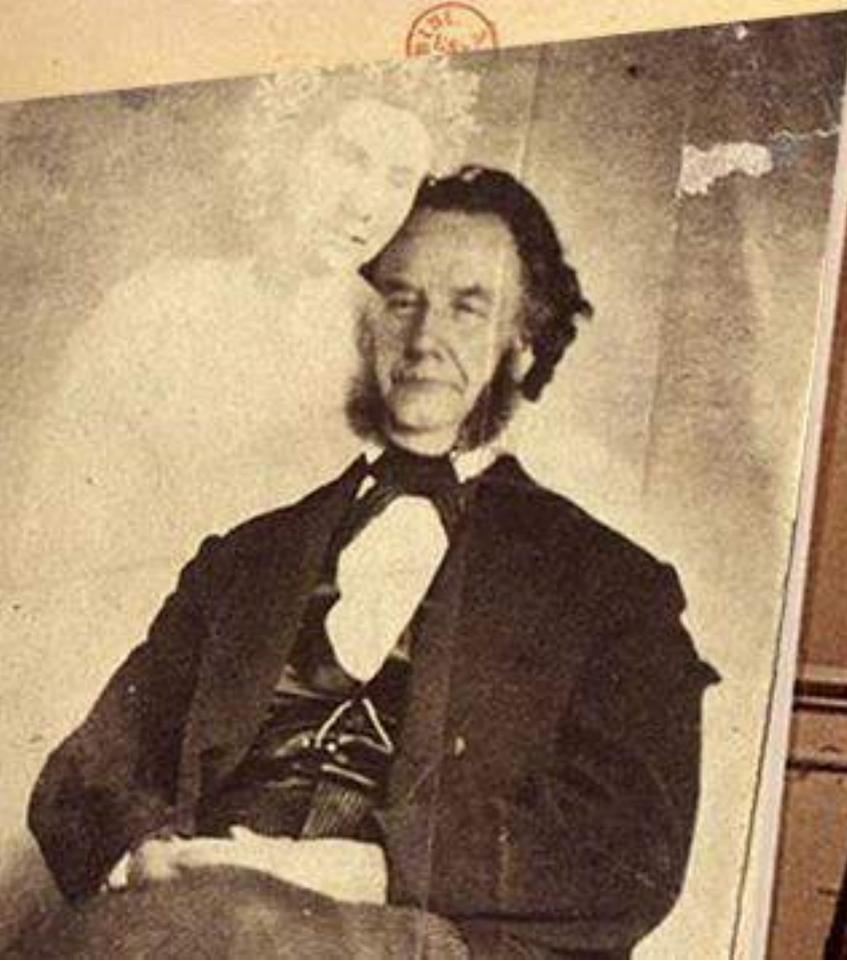
Déconseillé aux personnes sensibles et épileptiques.

Équipe en tournée : 4 personnes depuis Le Quesnoy.

EFFET FUMIQUE

LA COMPAGNIE

Fondée en 2019, la **Compagnie Chamane** construit son identité autour du **théâtre**, qu'elle souhaite contemporain, populaire et accessible, et de la **magie nouvelle**, comme langage actuel et axe de recherche artistique.

La compagnie travaille à l'écriture et à la diffusion de spectacles questionnant notre existence et le monde qui nous entoure. Elle interroge également les limites qui structurent le plateau d'un théâtre et le rapport au spectateur. Elle s'attache à la création d'images fortes, s'attarde à jouer de la perception du réel, et explore des univers puissants et singuliers autour de thèmes tels que la réalité, l'identité, la folie, la croyance ou le mensonge.

La compagnie fonde son orientation artistique autour d'artistes, auteurs, metteurs en scène et interprètes formés à la Magie Nouvelle au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, désireux d'explorer les limites de l'écriture dramatique en expérimentant une écriture magique comme autre langage.

Tout comme le nouveau cirque s'est détaché du cirque traditionnel, la magie nouvelle est un mouvement qui s'écarte du divertissement et du spectaculaire pour renouer avec le sentiment magique. Cette pratique artistique vise à travailler la réalité partagée par les spectateurs au sein de l'espace scénique, en questionnant la frontière entre le réel et l'irréel et en expérimentant les vertiges de cette réalité que nous pensons inflexible.

Cette formation s'articule autour de deux stages de quatre semaines, encadrés par de nombreux intervenants (Raphaël Navarro, Valentine Losseau, Étienne Saglio, Hugues Protat, Antoine Terrieux, Bébel, Arthur Chavaudret, Sébastien Clergue, Yves Doumergue, AragoRn Boulanger, Marco Bataille-Testu et Elsa Revol), autour de plusieurs approches : théorique, pratique, technique et artistique.

Forte d'une expérience en milieu rural, la Compagnie Chamane prône une proximité certaine avec le public, un besoin d'échanges et de rapports humains. Elle développe par le biais d'interventions artistiques, des résidences de création participatives autour du théâtre et de la

magie auprès du jeune public, d'adultes, mais également au sein d'établissements scolaires, hospitaliers ou de centres de formation.

Elle dispose d'un lieu permanent situé à Le Quesnoy (Nord, Hauts-de-France), espace de recherche et de création artistique, ainsi que d'un parc de matériel.

La compagnie est reconnue et soutenue par des partenaires fidèles à son parcours : la ville de Le Quesnoy, la Communauté de Communes du Pays de Mormal, le département du Nord et la région des Hauts-de-France.

Diplôme d'éducateur spécialisé en poche, **Cédric Henninot** devient comédien professionnel en 2009. Il se passionne pour le théâtre et l'art de la comédie dès son adolescence. Il joue son premier spectacle avec la compagnie du Théâtre du Bimberlot en 2009.

En 2012, il se forme à l'art de la rue comme crieur public auprès de Bernard Colin. En 2015, il suit la formation du doublage et de l'enregistrement avec Les Séraphins et continue en 2016 son apprentissage avec Jeanne Biras pour un jeu face caméra.

En parallèle, il poursuit sa collaboration avec le Théâtre du Bimberlot, pour lequel il jouera des spectacles allant de Molière à Wilfred Owen, en passant par Jules Verne.

C'est en 2014 qu'il commence à travailler avec Étienne Malard, nouveau collaborateur du Théâtre du Bimberlot. Passionné par la magie, celui-ci lui fera découvrir les multiples facettes de cette discipline artistique. En 2017, ils créaient le spectacle « Pinocchio », dans lequel se précise leur futur langage artistique qu'est la Magie Nouvelle. En 2019, il suit la formation de Magie Nouvelle au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Grâce à ce nouveau langage d'écriture scénique, le duo s'oriente définitivement vers une production théâtrale incluant la Magie Nouvelle. En 2019, ils créaient la Compagnie Chamane.

À l'âge de 24 ans, fraîchement diplômé d'un Master de Psychologie Clinique, **Étienne Malard** change de voie pour devenir comédien professionnel en 2014. Passionné par le spectacle vivant depuis sa plus tendre enfance, il débute avec le Théâtre du Bimberlot ses premières collaborations artistiques auprès de Cédric Henninot, notamment dans des spectacles destinés au jeune public. Exerçant principalement dans le domaine du théâtre, il s'intéresse également à la marionnette contemporaine et aux arts de la rue. Amateur de magie depuis ses six ans, il explore avec son acolyte la possibilité de son usage au sein d'une création théâtrale. Ils se lancent en 2016 dans l'écriture de « Pinocchio », spectacle fondateur d'un virage artistique essentiel, qui sera publié en 2020 aux éditions Les Cygnes. Il découvre la Magie Nouvelle à laquelle il se forme à partir de 2019 au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, auprès notamment de Raphaël Navarro, de Valentine Losseau ou encore d'Étienne Saglio. Ce nouveau courant artistique les pousse alors à fonder cette même année la Compagnie Chamane et à approfondir davantage leurs recherches autour de l'écriture dramatique et de l'écriture magique.

ÉQUIPE

Écriture et interprétation – Cédric HENNINOT et Étienne MALARD

Création lumière – Aymeric FREHAUT

Création sonore – Marc ZEGRODZKI

Conception décor – Philippe HUMBERT

Régie – Marc ZEGRODZKI et Rémy DURSIN

EXTRAITS – ÉTAPE DE TRAVAIL

Bande-annonce – https://youtu.be/_rD5MiZZXcY

Étape de travail – Mars 2021 – Forêt de l'Abbé Val-Joly

<https://youtu.be/E4hyYDuBsu8>

Étape de travail – Mars 2021 – Théâtre Jean Ferrat de Fourmies

https://youtu.be/ZWregt_8gxo

Étape de travail – Novembre 2020 – Théâtre des 3 Chênes du Quesnoy

<https://youtu.be/VMk9B5JbeuI>

<https://youtu.be/BmMVSQHbncU>

PARTENAIRES

Production | Compagnie Chamane

Coproduction | Maison de l'Art et de la Communication (Sallaumines) – Centre Culturel L'Escapade (Hénin-Beaumont)

Soutiens | Théâtre des 3 Chênes (Le Quesnoy) – Théâtre Jean Ferrat (Fourmies) – Théâtre Massenet (Lille) – Le Colisée (Roubaix) – Commune de Le Quesnoy – Communauté de Communes du Pays de Mormal – Département du Nord – Région des Hauts-de-France

COMPAGNIE CHAMANE

26, rue Baillon
59530 Le Quesnoy

03 27 49 42 57

compagniechamane@hotmail.com

<http://compagniechamane.fr>

N° de licence 2-1071445