Les Frustrées

Un projet de Anne-Laure Gofard, Pauline Vaubaillon et Heidi-Éva Clavier D'après Les Frustrés de Claire Bretécher Mise en scène Heidi-Éva Clavier Avec Anne-Laure Gofard et Pauline Vaubaillon Scénographie/Dessin Marthe Pequignot

Diffusion: Inès Loureiro - 06 33 64 35 02 / ines.loureiro@hotmail.fr

Coproduction compagnies: Le Chant des Rives et Sud Lointain.

Les photos de plateau présentes dans ce dossier ont été prises par Antonin Verrier, lors d'une session de répétitons au Point Éphémère en décembre 2018.

Qui sont les Frustrées?

Les Frustrés est une série de planches de bande dessinée créée par Claire Bretécher et publiée dans Le Nouvel Observateur entre 1973 et 1981.

Bretécher est une figure majeure de la bande dessinée - elle est notamment la cofondatrice de *L'Echo des Savanes* et l'auteure d'*Aggripine* - mais c'est *Les Frustrés* qui a retenu notre attention.

Cet inventaire de façons de vivre, de communiquer et de s'aimer, qui sont aussi les nôtres, devait être adapté au théâtre.

Pour suivre la route indiquée par le trait ravageur de Bretécher, nous avons construit la scénographie pour et par le dessin. Nous avons décider d'employer très peu de décors et d'accessoires.

C'est pourquoi les espaces de jeu sont dessinés par une illustratrice et projetés sur un tulle.

Les personnages de la série sont finement mais énergiquement brossés par l'auteure. Notre recherche est de transcrire l'impulsivité du dessin dans les corps sur le plateau. laire Bretécher travaille de façon très empirique. Elle dit commencer à dessiner et découvrir au fur et à mesure où le dessin la mène. À son instar, nous voulons travailler sur le surgissement, l'idée qui ne préexiste pas au jeu mais se construit pendant le jeu.

Outre ce travail du corps et ce challenge qui consiste à amener le dessin au plateau, ce qui nous passionne dans cette œuvre, c'est qu'elle décrit des compromis constants.

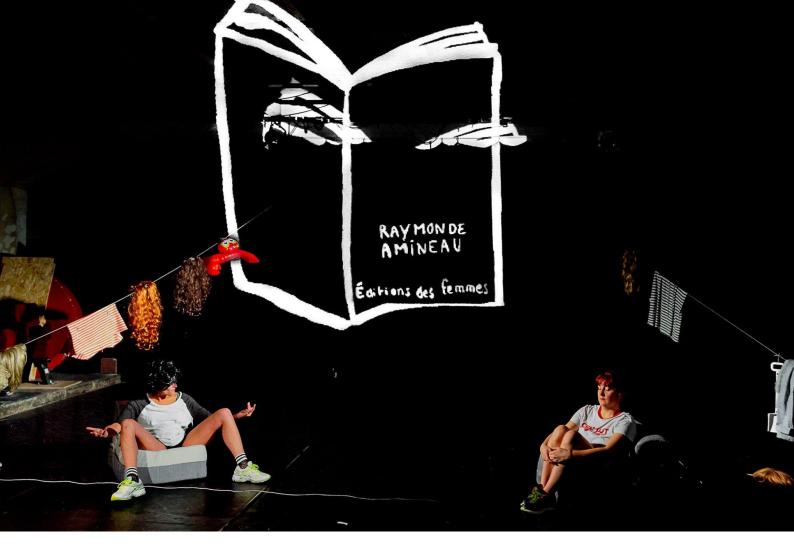
Claire Bretécher constate comment les « bouleversements majeurs» de la société sont digérés par la vie quotidienne. Elle ne croque pas les gens au moment de l'action mais à celui du retour sur eux : Qu'est-ce que ce grand événement change dans ma vie ? Comment est-ce que je vais l'y intégrer ?

Ce qui nous ravit dans ses planches, c'est cet instant où toutes les incohérences, tous les petits manquements des personnages, leurs arrangements de conscience, font surface. Nous voulons faire entendre ce discours contemplatif et paradoxal qui rend les paroles et les gestes comiques au cœur même de la médiocrité du réel.

La vie des femmes vue par une femme

« Grâce aux *Frustrés*, écrit Jean Daniel, préfaçant sa dessinatrice vedette, il est désormais impossible de se prendre au sérieux au *Nouvel Obs...*» Le rédacteur en chef du journal reconnaissait le talent de dessinatrice de presse de celle qui était la seule femme de son époque à l'être.

Des progrès venant du monde de la presse comme de la caste politique sont à opérer pour que les femmes y trouvent pleinement leur place et leur reconnaissance. Bretécher est une dessinatrice de presse car voir à travers ses yeux, c'est voir l'organisation de la cité, c'est-à-dire le politique. Elle décrit un monde où l'avortement, la répartition des tâches, le questionnement entre maternité et carrière, sont des questions concrètes. Ces planches rendent accessibles des sujets qui sont toujours traités de façon théorique.

Nous avons eu envie de parler de Claire Bretécher en cherchant les points de friction entre l'artiste et son œuvre, comment l'être se fait fiction. Elle n'hésite pas à se fustiger elle-même dans son album, sous le nom de Janine Lemercier, artiste célèbre qui, lors d'une interview, éclate en sanglots et beugle : « Je suis une privilégiée, je suis une bourgeoise. Si j'ai réussi, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la société ». Nous avons inséré des extraits d'interviews ou d'émissions pour retrouver son phrasé et ses gestes afin de montrer que sa parole est d'abord celle d'un talent qui crève les yeux et perce les baudruches.

Le corps féminin à travers le regard de Bretécher

Nombreuses sont les planches où Brétecher croque avec malice les mille et un désagréments d'être une femme et nous avons le désir d'explorer pleinement cette partie de son travail. Ses corps sont adultes. Au-delà de l'adolescence. Avant la ménopause. À ce moment précis où une femme rencontre deux préoccupations majeures vis-à-vis de la société : plaire, et faire ou non des enfants.

Ces deux axes, Claire Bretécher les décline à loisir. Qu'ils jasent ou qu'ils paradent, l'auteure attend au tournant ces corps adultes, prête à leur jeter dans les jambes les pelures de bananes que sont l'éternel féminin et masculin.

Elle assiste aux tergiversations d'une femme tentée par la maternité. La carrière la tire d'un côté, la peur de la solitude de l'autre, et de conclure :« L'idéal serait que j'attrape un môme sans le faire exprès. »

Bretécher n'est jamais vindicative, elle croque le souci, la préoccupation plus que les grands principes et c'est ce regard qui nous intéresse car il correspond à notre recherche au théâtre de l'incarnation des idées dans des corps.

Interroger notre rapport au politique

« On pense à gauche, on vit à droite. Rien d'étonnant à ce qu'on devienne schizophrène », confiait Bretécher dans unee interview à propos des *Frustrés* réalisé par la journaliste Gabrielle Rolin et parue dans *Le Monde* le 1er novembre 1975.

À l'heure où il existe des marques de chocolat « équitables » et où les supermarchés nous incitent à être des « militants » en achetant tel ou tel produit, le hiatus « des gens qui vivent d'une certaine façon et pensent d'une autre » décrit par Bretécher s'est perpétué et a pris des proportions qui font des *Frustrés* un album visionnaire.

Celui-ci interroge le rapport au langage, les mots codes, les mots clivants comme le mot « intellectuel ». Cette novlangue réservée à une élite ou un cercle restreint d'initiés donne lieu à un jeu sur les notes de bas de page que nous avons pris le parti de traiter. Cela renforce l'intelligence de la moquerie envers les gens à principes.

Note d'intention de Mise en scène

Parce que ce travail se fonde sur le passage du corps dessiné au corps incarné, nous n'avons pas voulu copier le dessin mais lui donner chair.

Le fait d'avoir épuré la scène des décors matériels pour les remplacer par des projections crayonnées permet de donner à voir la spontanéité et l'intelligence du regard de la dessinatrice.

L'essentiel des décors est dessiné et projeté sur un tulle alors même que les situations se déroulent, structurant la scénographie comme un cadre au cinéma. L'artiste illustratrice qui a travaillé sur cette scénographie dessinée n'a pas voulu imiter le trait de la célèbre dessinatrice mais au contraire donner à voir tout ce que Claire Bretécher a d'unique et d'original. Son trait, nous nous le sommes approprié afin de faire apparaître une façon particulière de regarder le monde.

Nous avons élaboré un rythme de parole particulier, concis, direct, qui correspond à l'espace donné par la bulle comme terrain de jeu. Les corps sont également dans la même précision qui doit dire beaucoup avec peu (peu de temps, de gestes, d'expressions). Cela implique une immédiateté du jeu, de l'invention.

Tout comme la scénographie est mouvante, le travail de présence des comédiennes est d'être en état d'invention totale.

Les personnages de Claire Bretécher sont des archétypes qui n'ont aucune distance alors que l'auteure est caractérisée par son second degré. Cela nous a permis d'élaborer des codes de jeux opposés selon que ce soit Claire Bretécher qui parle avec autodérision ou ses personnages aux traits grossis et affirmés.

Cette transition est traduite par l'évolution et les mouvements des dessins sur scène mais aussi par le fait que les comédiennes enfilent et ajustent des perruques. La métamorphose de leurs visages n'est pas forcément pour jouer avec l'idée de déguisement mais plus pour rappeler ces instants de dextérité magique qui permettent aux transformistes de mener leur numéro à bien.

Quand Claire prend la parole sur scène lors des interviews, retransmettre son énergie et sa fougue appartient au seul domaine du jeu. Aucune archive visuelle d'elle ou de son travail n'est exploitée créant ainsi une sorte de boîte noire mettant ainsi en exergue sa personnalité.

Bretécher a toujours revendiqué une absence de point de vue engagé. Je ne sais même pas si le terme de chroniqueuse de son temps lui conviendrait et pourtant, Roland Barthes qui ne s'y trompait pas, l'a nommée meilleure sociologue du moment.

Il s'avère, presque quarante ans plus tard, que les petits soucis domestiques, politiques, professionnels qu'elle a chroniqués de façon humoristique, trouvent un écho phénoménal aujourd'hui, preuve que ce sont des lames de fond d'une transformation sociale qui s'opère sur le temps long.

Présentation de l'équipe

MISE EN SCÈNE

Heidi-Éva Clavier

Heidi-Éva Clavier intègre l'ERAC en 2010 où elle étudie auprès de Catherine Germain, Guillaume Lévêque, Laurent Gutmann, Ludovic Lagarde, Hubert Colas, Jean-Jacques Jauffret et Gérard Watkins.

- •De septembre 2013 à juillet 2014 elle est élève comédienne de la Comédie Française où elle joue dans les spectacles de Muriel Mayette, Véronique Vella, Jérôme Deschamps, Giorgio Barberio Corsetti, Clément Hervieu-Léger et Denis Podalydès.
- •Entre 2015 et 2017, elle a travaillé auprès de Laureline Le Bris-Cep, Yohan Manca, Philippe Lagrue et Stéphanie Loïk, Hubert Colas et Jean-Baptiste Tur.
- •En 2015, elle met en scène *Ivan Off*, finaliste du Prix Théâtre 13. Puis *Blanche-Neige* (2018-19) et une lecture mise en espace de *Adagio Maladie*.
- •Dernièrement on l'a retrouve dans *Probablement les Bahamas*, de Martin Crimp, sous la direction d'Anne-Marie Lazarini, *Palindrome* de et mis en scène par Raouf Raïs, la *DNAO* de et mis en scène par Sarah Tick.
- •Actualité de mise en scène : Les Frustrées et Attente de connexion.

Anne-Laure Gofard

Comédienne et metteuse en scène, elle est membre fondatrice de la Cie Le Chant des Rives.

- •Au théâtre, elle joue en 2010 dans *Esperanza Café* de Capucine Vignaux mise en scène par Simon Caillaux (festival des nuits d'été argentines). Elle travaille sous la direction de Sarah Tick dans *La Fable perdue* 2012-19), puis dans les différentes éditions de la *DNAO* (2015-2018 La Lanterne (Rambouillet), La Loge (Paris 11).
- •Elle est ensuite dirigée par Raouf Raïs dans Palindrome à La Loge (mars 2018).
- •Elle est collaboratrice artistique de Sarah Tick sur *Peur(s)* (Cie JimOe, soutien de la SACD et ARTCENA, CCAC d'Issoudun, La Lanterne de Rambouillet, L'Etoile du Nord Paris 18).
- •Elle met en scène avec Cyrille Josselyn *Un Gargantua* un seul en scène d'après Rabelais (La Lanterne 2018) ainsi que *Pas dans le cul aujourd'hui* de Jana Cerna pour le Festival Monologues 2016 du Théâtre de la Huchette.
- •Elle signe sa première mise en scène *L'Éloquence des Crânes* de Caroline Stella, Damien Dutrait et Vincent Debost présentée à L'Étoile du Nord (Paris 18) en novembre 2018 (dates hors les murs à Issoudun et Rambouillet en 2019).
- •Depuis 2010, elle donne des ateliers d'initiation au théâtre auprès de publics prioritaires et d'enfants en classes de primaires dans le cadre des
- «Ateliers bleus» de la Mairie de Paris puis pour l'OMC de Maisons-Alfort (agrément de l'éducation nationale).
- •Création en cours comédienne : *La Nuit des Rois* (Olivia) mise en scène par Héloïse Lesimple (novembre 2019) / *Philoxenia* de Clémence Weil mis en scène par Sarah Tick.

•

JEU (SUITE)

Pauline Vaubaillon

Elle débute sa formation au cours de Francine Walter-Laudenbach (2007) puis continue avec Thibault de Montalembert jusqu'en 2011.

- •Elle joue par la suite au théâtre sous la direction d'Emilie Chevrillon (*Les Contes* d'E. lonesco, Théâtre de Poche et tournée), Marcel Cuvelier (*La Leçon* d'E.lonesco, Théâtre de la Huchette, depuis 2013), Francine Walter (*Mademoiselle Else*, de Schnitzler, Théâtre du Lucernaire),
- •Membre active de la compagnie Le chant des Rives : Elle joue sous la direction de Sarah Tick et Anne-Laure Gofard dans *La Fable perdue*, Théâtre du Temps et tournée. *Pas dans le cul aujourd'hui* de J.Cerna, théâtre de la Huchette. *Singeries d'Hommes*, Petit Palais. Et les éditions de *La DNAO*, Théâtre de l'Étoile du Nord, Théâtre de La Loge), •On la retrouve sous la direction d'Hélene Babu (*La Mouette*, d'A.Tchekhov, théâtre du Trident, CDN de Lorient et tournée et dans *Les Fâcheux* de Molière, Théâtre Montansier, tournée).
- •Elle est aussi dirigée par Philippe Lagrue, Vincent Debost, Hélène Cohen (*Menahem Mendl, le rêveur,* Théâtre de La Huchette, Paris et tournée), Raouf Raïs (*Palindrome,* Théâtre de La Loge, Paris), Heidi-Eva Clavier *Mais comme elle ne pourrissait pas... Blanche Neige,* Louise Vignaud, *Rébibbia,* d'après G. Sapienza, Théâtre National Populaire, Villeur banne).
- •Au cinéma elle tourne avec Berenger Thouin (*Nocturnes*), Julie Aragon (*Le Cid*, adaptation libre), Marya Yaborskaya (*Ordalie*), Jérôme Boivin (*Un, deux, quatre, trois, cinq*), Johanna Turpeau (*Un sourire malgré toi*), Hugo Prévosteau (*Marée Montante*) et Alexandra Leclère (*Le Grand Partage*).

SCÉNOGRAPHIE/DESSIN

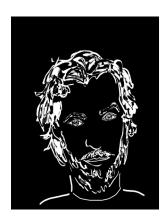

Marthe Pequignot

Illustratrice diplômée d'un DNAP des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2016, Marthe Pequignot collabore avec la presse et l'édition, print ou web.

- •En 2018 elle a des commandes aussi diverses que l'illustration de reportages longformats pour le journal en ligne Le Quatre Heures, le dessin de la couverture du roman de Sonia Ristic, *Des fleurs dans le vent* paru aux éditions Intervalles, mais aussi un travail de graphisme et d'illustrations pour l'association Handicap International. •Parallèlement, Marthe Pequignot est en charge de la distribution et la communication du collectif d'illustrateurs et d'illustratrices sérigraphes strasbourgeois nommé L'Ennui. •L'illustratrice mène aussi des projets de micro-éditions et de rencontres avec des lectrices et lecteurs comme *Biblio-Météo*. *Biblio-Météo* est une édition collaborative
- lectrices et lecteurs comme *Biblio-Météo*. *Biblio-Météo* est une édition collaborat qui a pris la forme d'un calendrier littéraire dessiné par Marthe Pequignot. Ce calendrier est présenté sous forme d'atelier et de rencontre dessinée depuis sa première mise en place à la Bibliothèque de Plailly en Avril 2018. En juin 2019, la rencontre a lieu à la Bibliothèque St Simon à Paris.
- •Avec la journaliste Laurène Daycard et en collaboration avec l'association L' ARDHIS, Marthe Pequignot a monté l'exposition *Exils Intimes* à la librairie Le Monte-En-L'air à Paris, en juillet 2017. Cette exposition a voyagé depuis au Pavillon des Canaux à Paris pour les 3 ans du Quatre Heures, au Café Frida à Bordeaux, à La Station Gare des Mines durant le Festival Les Journalopes et à la médiathèque de Annemasse en mai 2019.
 •Depuis Juin 2018, Marthe Pequignot participe à l'habillage scénique en dessins de la pièce *Les Frustrées* de Claire Bretécher, mise en scène par Heidi-Eva Clavier avec Pauline Vaubaillon et Anne-Laure Gofard en jeu. La première représentation a eu lieu à Lyon en janvier 2019 au théâtre des Clochards Célestes.

CRÉATION LUMIÈRE/RÉGIE LUMIÈRE ET VIDÉO

Julien Crépin

- •Commence le théâtre dans les ateliers proposés par le Théâtre du Cercle à Rennes.
- •En 2005, il intègre La Cie Alaporte.
- •Il s'installe à Paris en 2007 pour suivre une formation à l'Atelier Théâtral de Création (ATC) et poursuit sa formation à l'Ecole Auvray-Nauroy.
- •En 2010, il travaille en tant qu'assistant à la mise en scène auprès d'Eram Sobhani. Puis collabore avec Guillaume Clayssen depuis 2012 en tant qu'acteur, assistant à la mise en scène ou directeur technique sur ses différents projets.
- •Il joue sous la direction de Morgane Lory, Mathis Bois, Julien Varin, le T.A.C., Romain Pichard, Annika Weber et Sarah Tick.
- •Il est aussi parfois régisseur général, lumière et vidéo pour Romain Pichard et Jade Lohé, Sarah Tick, Elsa Granat, Benjamin Porée, Thomas Matalou, Elise Chatauret et Heidi-Eva Clavier.

Patrice Riera

- •Patrice RIERA travaille comme comédien et régisseur avec la compagnie UPPERCUT Théâtre dirigée par Laurent Ziveri au festival Shakespeare InSitu à Carqueiranne.
- •Il poursuit sa formation professionnelle en 2003 au conservatoire municipal Francis Poulenc où il suit l'enseignement de Stephane Auvray-Nauroy.
- •En 2008, il s'associe au collectif Hubris créé par Raouf Raïs, en résidence au théâtre de La Loge.
- •Orienté sur la création, il est respectivement, avec le collectif, comédien (*Nova*, *Fusion*, *Palindrome*), créateur lumière (*Happy Together*, *Waterproof*) ou metteur en scène (*Le Monte-Plats* en 2017).
- •À partir 2015 et la création de La Baraque Liberté par Caroline Panzera, il est comédien et régisseur général de cette compagnie : *Bouc de Là !*, (Théâtre du Soleil, Châlon dans la rue, Cognac, Mulhouse, Châtillon) et 2018 (Amiens, Sotteville-Lès-Rouen).
- •Il travaille avec plusieurs compagnies d'Île-de-France comme Le Chant des Rives et son projet *DNAO*.

COSTUMES

Patrick Cavalié

- •Patrick Cavalié se forme au stylisme/modélisme à LISAA et effectue des stages chez différents couturiers et créateurs de mode : F. Sathal, J.P. Tourigny...
- •En parallèle, il collabore à la création de Naco Paris en 2001 et met en scène les défilés et événementiels de la marque jusqu'en 2005.
- •Créateur de costumes, il travaille au cinéma pour *Chouchou* de Merzak Al-louache (2002), *Podium* de Yann Moix (2002), *L'Incruste* de C. Julius et A. Caste- gnetti (2003) et *La Fontaine* de Daniel Vigne (2006), *Les tribulations d'une caissière* de Pierre Rambaldi (2011) et *Ma bonne étoile* d'Anne Fassio (2012).
- Il crée les costumes pour les jeux vidéos Just Dance (Ubisoft) depuis 2011, (de-signs et réalisations) et forme les équipes costume de ce projet.
- •Au théâtre, il crée des costumes de *Nuit D'Ivresse* de J. Balasko en 2002 (m.e.s. de l'auteur), Salomé de Wilde (2006), puis participe aux créations de Mathieu Huot et la compagnie Mahu, puis celles de la compagnie Troupuscule Théâtre, *Une Chenille Dans Le Coeur, Meute/Une Légende* (2018) et du collectif Hubris (Raouf Raïs).
- •En 2009, il crée des costumes pour le Cirque Baroque sur le spectacle Le Cirque Des Gueux (m.e.s. de Kazuyoshi Kushiida, Mauricio Celedon et Karelle Prugnaud).
- •Il crée la performance *Intervention Monstrueuse* jouée par Cécile Chatignoux et Mathieu Huot (2010).

Fiche technique

LES FRUSTRÉES

Mise en scène de Heidi-Éva Clavier

CONTACTS

Administration: Anne-Laure Gofard 06 71 18 56 15 algofard@gmail.com

Technique: Patrice Riera 06 10 76 73 81 <u>rierapat@yahoo.fr</u>

Diffusion: Inès Loureiro - 06 33 64 35 02 ines.loureiro@hotmail.fr

LUMIÈRE

Plan de feu à disposition sur demande.

VIDÉO

Vidéoprojecteur adapté à la salle (rétroprojection de dessins sur tulle noire) avec liaison pour ordinateur (connectique à définir)

SON

Entrées

2 DI box type Radial pour reprise son ordinateur (ordinateur fourni, placé en régie)

Diffusion

Face: 2 enceintes type 12XT avec 2 Subwoofers type SB10

Retour plateau: 2 enceintes type MTD 115 disposés en « side » (Jardin et cour)

SCÉNOGRAPHIE

2 chauffeuses

2 tabourets

PLATEAU

Taille minimum:

7M profondeur

5M ouverture

DURÉE DU SPECTACLE

1H

Déroulement de la création

- Juin 2018 : Suite du travail de plateau et présentation d'une maquette, 10 jours, Cannes (Accueillies à la suite de l'appel à projet de l'Espace Mimont qui apporte un soutien en coproduction et avec le soutien matériel de l'École Régionale d'Acteurs de Cannes)
- Novembre 2018 : Présentation maquette « 30 nuits à l'Etoile » / Etoile du Nord Paris 18ème (avec le soutien de La Lanterne)
- Du 26 au 31 décembre 2018 : Résidence au Point Éphémère à Paris, grâce à l'accompagnement des Plateaux Solidaires d'ARCADI
- Du 9 au 13 janvier 2019 : Représentations au Théâtre des Clochards Célestes à Lyon
- 18 Mai 2019 : Présentation de 20 minutes du spectacle lors du Festival Les Journalopes à La Station-Gare des Mines à Aubervilliers

À propos de la compagnie Le Chant des Rives

Contact:

www.lechantdesrives.com

Catalogue:

Compagnie théâtrale des Yvelines

- DNAO: Concept François Couturier et Sarah Tick. Mise en scène Sarah Tick; Festival Aux Alentours, Etoile Du Nord (Edition 2016 et 2017), Paris / Les studios de Virecourt/ Théâtre de Verre. En 2018, la DNAO sera présente au théâtre de la Lanterne à Rambouillet (16 février) et au Théâtre de La Loge (mai).
- *Un Gargantua*: adaptation de Rabelais pour un seul en scène de Yoann Piquet - Collaboration artistique Cyrille Josselyn et Anne-Laure Gofard - La Lanterne de Rambouillet (mars 2017) / Centre d'animation des Halles (Paris) janvier 2018.
- Pourquoi mes frères et moi on est parti de Hedi Tillette de Clermont Tonnerre, mise en scène Sarah Tick (prix d'interprétation masculine, Festival Passe-Portes, président du jury Bernard Faivre d'Arcier). Théâtre de Belleville et Festival Avignon OFF 2015 (La Condition des Soies). Tournée 2016/2017 (L'Ephémère au Mans, Toursky Marseille, Lisieux Pays-d'Auge, CCAC d'Issoudun, festival des jeunes poussent Allones)

- La Fable Perdue (création collective) au Théâtre de Ménilmontant, théâtre du Temps (Paris) et tournée à la demande de collèges en Yvelines, Val d'Oise et Essonne. Actions pédagogiques associées. (2012/2013)
- Dans le cadre de son action pédagogique et d'action culturelle, la compagnie a, par ailleurs répondu à diverses commandes ponctuelles : *Singeries d'Hommes et autres curiosités*, mise en scène Sarah Tick. Le Petit Palais (Paris). Commande à l'occasion des journées du patrimoine en partenariat avec Le lycée Eugénie Cotton, Montreuil (93). (2014) ;
- Jean Jacques Rousseau, mise en scène Yoann Piquet. Bourse du commerce et Mairie du 1er Arrt (Paris), commande pour les journées du Patrimoine. (2012);
- La fleur de l'honnêteté mise en scène Yoann Piquet. (Adaptation d'un conte chinois). Médiathèque de Rambouillet et collèges en Yvelines.
- Actions pédagogiques au collège des Essarts le Roi (78). (2012)
- En projet pour les saisons à venir : La nuit des rois, mise en scène Héloïse Lesimple Pas dans le cul aujourd'hui, de Jana Cerna, mise en scène Anne-Laure Gofard et Sarah Tick