

DOSSIER PEDAGOGIQUE

PIL/ÉFAS

THÉÂTRE ET DANSE
POUR MARCHÉ FORAIN

CIE LANTOURAZ

SOMMAIRE

Ce document ressource n'a pas pour vocation d'être exhaustif et ne vient que présenter et donner quelques pistes de travail très succinctes avant et après le spectacle.

La compagnie.....	p..3
Note d'intention.....	p..5
Distribution.....	p..7
Présentation.....	p..8
Les admis.....	p..10
Les marginaux.....	p..11
Activités avant le spectacle.....	p..12
Activités après le spectacle.....	p..13
Ateliers/médiations proposés par la compagnie.....	p..15
Sources.....	p..16

LA COMPAGNIE

PRÉSENTATION

Notre association Lantouraz Kazkiltir a pour objet la création et le partage de spectacles vivants pluridisciplinaires (théâtre, danse) ainsi que transmission de pratiques artistiques.

Relevant le défi de notre mission de service public, la compagnie tente par ses différentes formes de présences artistiques de susciter d'inciter à la curiosité, à la liberté d'opinion et d'expression, au civisme, autant de processus et d'outils permettant à chacun de travailler à son émancipation.

Dans nos actions nous avons pour moteur de nous questionner avec les publics sur des enjeux nous apparaissant comme fondamentaux de penser (l'écologie, l'idée de créolité, la place de la mémoire, celle du soin, la place de la joie, la place de la fête, le pacte social, les questions de l'économie, du vivre ensemble, etc.)

LES DÉBUTS

La Compagnie Lantouraz se forme en 2017 à l'île de La Réunion et développe une esthétique transdisciplinaire où se croisent le théâtre, la danse, la musique, et autres médiums d'expression.

La première création "Kabarbatar" voit le jour en 2018 au théâtre Vladimir Canter, c'est une pièce écrite "au plateau" mêlant les genres (textes, chorégraphies, musique) et qui interroge les notions de : nature, origine, culture et rituels. "Gaté" la création suivante sort en 2021 au CDNOI de La Réunion. C'est une seconde écriture de plateau entre théâtre et danse autour de l' "Interdit", et du "lien entre le désir et le dégoût".

LES ACTIONS PASSÉES

La compagnie mène régulièrement des ateliers de sensibilisation, ainsi que des ateliers de pratiques artistiques plus approfondis auprès de différents publics (scolaires, options théâtre au lycée, EHPAD, foyers pour personnes porteuses de handicap, médiathèques, organismes/lieux pédagogiques recevant du public, ...).

Elle a également eu l'occasion de travailler avec des personnes en voie de réinsertion professionnelle et a pu accueillir en stage l'une d'entre elles désirant s'orienter vers le spectacle vivant.

Enfin, dans le souhait de développer l'inter connaissance entre les praticiens et entre les pratiques artistiques elles-mêmes, la compagnie organise des temps de rencontre (entraînements, échanges, lectures, ...) avec d'autres artistes du territoire et d'ailleurs.

NOTE D'INTENTION

UNE PIÈCE DE MARCHÉ ET SUR LES MARCHÉS

En substance, cette pièce "en archipel" d'îlots veut ouvrir ou réouvrir le sens de ce mot "marché". On entend bien sûr le "marché" comme lieu de vente, permettant la connexion en "circuit court" entre le consommateur et producteur, entre la nécessité des uns, et le "produit du savoir-faire" des autres. On entend aussi l'"économie" dite "de marché", dominant nos sociétés occidentales. Enfin, on entend "le pacte", le lien entre deux parties : la promesse. Une interdépendance choisie et consciente. Ne dit-on pas "marché conclu"?

UN POINT DE VUE CRÉOLE

La Réunion, mon île natale, est un territoire dont le peuplement est en filiation avec la naissance du capitalisme contemporain et le lot de violences qu'on lui reconnaît aujourd'hui : nous sommes nés de la conquête du "Nouveau Monde", de la création des comptoirs coloniaux, du commerce triangulaire, de la traite négrière, de l'Engagisme, etc.

Aujourd'hui, nous avons besoin de soigner une interdépendance avec une gouvernance ultra-marine, tout en cultivant une forme d'autonomie nécessaire. Nécessaire pour un équilibre environnemental, écologique et culturel (autonomie alimentaire, énergétique, intégrité de la culture créole, etc.). Travailler sur le "marché" et les principes d'une "économie générale" depuis un point de vue réunionnais était pour moi brûlant et nécessaire.

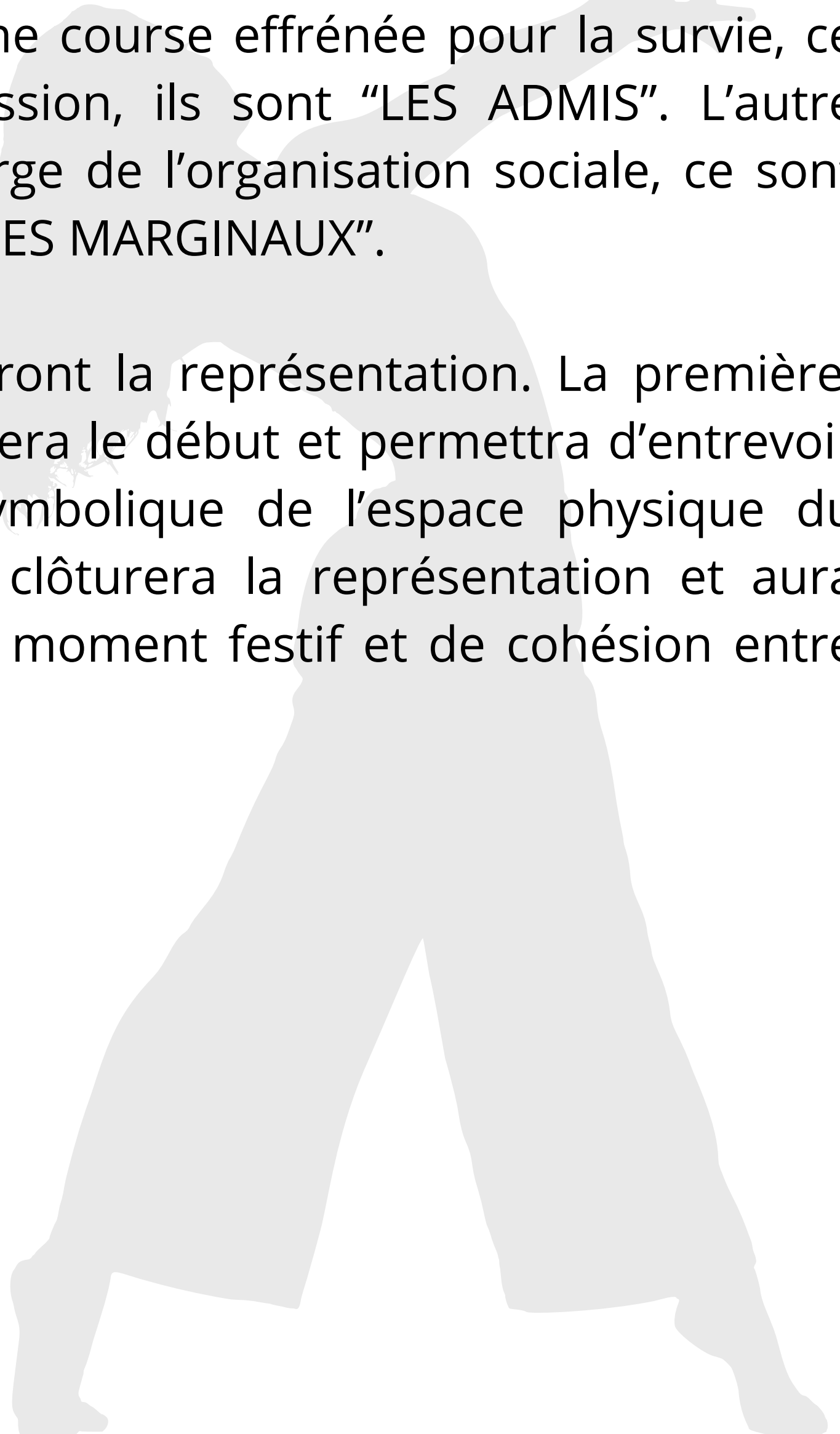
Du point de vu de la danse, écrire aujourd'hui une danse contemporaine à partir des rythmes et des "mouvements créoles", c'est donner à voir notre lien avec notre histoire. Et avec la nuit. Avec le noir. Le noir en Afrique n'est pas l'obscur, les ténèbres ou le mal, mais, la profondeur ou la bienveillance. Il faut encore soigner aujourd'hui, par la fête, notre lien avec le noir, avec la profondeur donc.

DRAMATURGIE

De poèmes en poèmes, de fil en aiguille, les textes et le spectacle posent la question du lien et des interdépendances. L'interdépendance entre les humains eux-mêmes, c'est la question du pacte sociale. Mais aussi plus largement, entre l'activité humaine et les ressources terrestres, et comment cela peut-il être lié à nos croyances et modes de vie.

Comment par chez nous l' "énergie" circule-t-elle, et que peut-on dire de nos modes d'accumulation, de consommation et de "consumation". Nos 8 îlots sont habités par des "figures" (des personnages) tous "possédés par une douleur". Pour la moitié d'entre-eux le "mal" vient d'une course effrénée pour la survie, ce sont des individus sous pression, ils sont "LES ADMIS". L'autre moitié souffre d'être à la marge de l'organisation sociale, ce sont des individus exclus, ils sont "LES MARGINAUX".

Les parades de danse borneront la représentation. La première, lente et contemplative, indiquera le début et permettra d'entrevoir la dimension poétique et symbolique de l'espace physique du marché. La dernière parade clôturera la représentation et aura pour objectif la création d'un moment festif et de cohésion entre les personnes en présence

DISTRIBUTION

Chorégraphie, textes & mise en scène:

Chloé Lavaud Almar

Auteur:

Paul Francesconi

Créateur son :

Brice Nauroy

Scénographes :

Anne-Laure Julian de La Fuente et Emilie Shalck

Constructeur :

Pierre Lelay

Les interprètes :

Anne - Sophie Payet, Harrison Razafindrahery , Guillaume Lung-Tung , Keng-Sam Chane Chick Té et Manon Payet en alternance, Anne-Sophie Rica, Cécile Vitry ,Robin Fabre-Elissade, Julien Dijoux

PRÉSENTATION

- Les élèves ont traditionnellement l'habitude de voir les spectacles dans des théâtres, ou salles de spectacle.
- Pilefas est un spectacle se déroulant sur les marchés forains. Il est composé de huit petites formes spectaculaires et d'une parade de danse.
- Durant trois heures, les interprètes traversent l'espace avec la parade puis jouent en boucle des séquences de 10 mn aux passants.
- «Au coeur d'un marché forain et à la volée de sa déambulation le spectateur pourra capter des parades de danse et visiter un ou plusieurs îlots de spectacle. Les 8 îlots sont habités par des "figures" (des personnages) tous possédés par une douleur. Pour la moitié d'entre-eux le mal vient d'une course effrénée pour la survie, ce sont des individus sous pression, ils sont "LES ADMIS". L'autre moitié souffre d'être à la marge de l'organisation sociale, ce sont des individus exclus, ils sont "LES MARGINAUX".

Les îlots sont des séquences de spectacle à recevoir. Pour se faire, guidés par l'interprète, les spectateurs devront prendre place dans l'espace de jeu et donner **15 minutes** de leur attention pour recevoir la proposition poétique.

Les **8 îlots** sont habités par des "figures", des "personnages", tous possédés par leur "réalité". Pour la moitié d'entre-eux il s'agit d'une course effrénée pour la survie, ce sont des individus sous pression, ils sont "**LES ADMIS**". L'autre moitié sont des individus ayant fait un pas de côté, à la marge de l'organisation sociale, ils sont exclus, ils sont "**LES MARGINAUX**". Ainsi par le prisme de "leur vérité", ils (se) posent des questions philosophiques, de société, de bien-être et de vivre-ensemble.

LES ADMIS

❖ **LA SAÏGONAISE** : Dans un chariot ambulant, un jeune homme, sur diplômé et vêtu d'un Ao dai blanc, sert les clients de ce commerce qu'il a hérité de sa défunte grand-mère. Au bord du craquage, il parle avec celle-ci à voix haute devant les clients. Il semble prisonnier de ce travail, des attentes de sa famille et de l'histoire mystérieuse de son aïeule.

❖ **LA MAKINA**: Un représentant commercial parle à sa machine technologique ayant bizarrement la taille et presque la forme d'un cercueil. Il s'efforce aussi à tout prix de la vendre aux spectateurs, mais à contre-cœur car il est tombé amoureux d'elle. Il pense que cette "Makina" sauvera le monde grâce à son intelligence artificielle, à sa froideur et puisqu'elle sert à TOUT.

❖ **MÈRE MORTE**: Sous un parasol de forain près de ses cagettes à légumes vides. Une agricultrice aveugle, réunionnaise d'origine indienne nous dit qu'elle restera sans lignée, déportée, et orpheline. Elle même ainsi que sa terre ont été rendues stériles par son activité dans les champs. Elle raconte comment un sacrifice est le dernier recours pour retrouver son intégrité perdue.

❖ **LE MARCHAND DE CHÂÎNES** : Dans un très bel étal en bois vieilli, parfaitement rangé, un homme élégant mais un peu décalé invite les consommateurs à choisir l'objet de leur dépendance pour atteindre le "monde paisible", à la fin de son argumentaire dépressif il semble comprendre quelque chose de la paix

LES MARGINAUX

❖ **FREAK CADDIE** : Une infirmière en tenue de travail se contorsionne dans le caddie de supermarché. Soignante, femme et mère, elle raconte la dépression de son conjoint, son propre surmenage et comment au rayon surgelé du supermarché elle a eu une révélation qui l'a conduite à s'enfuir pour le réconfort de ce berceau de ferraille dans lequel elle entend la mer, s'apaise et s'endort.

❖ **L'ARTISAN DU BLEU** : Une artiste vêtue d'un bleu de travail installe les spectateurs sur un gradin près d'un poste de radio. Elle allume ce poste qui dysfonctionne, changeant sans arrêt de canal, et part voyager dans les contre-allées du marché. Les échos entre ce qu'on entend dans cette radio semblant habitée, et le parcours de cette femme en interaction avec le présent révèle une forme de nostalgie, une poétique : peut-être la "voix du bleu".

❖ **LE CLIP DE "MAUDITE EST MA PART"** : Une artiste créole de rap et danse hip-hop tourne un clip dans un stand de friperies. Costumée en agent de sécurité, face au miroir d'essayage et aux caméras de surveillance, elle règle ses comptes. Elle s'adresse à la Nation, à l'Être-Aimé, et à son reflet. Elle dit être lavée de la dette qui pèserait sur elle, développe l'idée que sa valeur a été niée, sa richesse pillée, elle dit attendre qu'on lui rende, rende avec usure même.

❖ **PROMESSE** : Dans un coin du marché près d'un hôtel de fortune pour se recueillir, un homme aux allures de Basquiat nous parle en espagnol. Il est une âme aztèque prisonnière de la langue de Christophe Colomb, enfin il utilise le créole réunionnais pour parler secrètement aux passants. Dans cette langue vernaculaire, il initie les spectateurs au don, offrant "ce qu'il a de plus précieux".

ACTIVITÉS AVANT LE SPECTACLE

➤ Créer un horizon d'attente:

. Pour chacun des titres, écris ce à quoi cela te fait penser en trois mots.

. Fais la liste de ce que tu vois sur les photos de la première page du dossier: où se déroule selon toi le spectacle? Combien de comédiens participent aux spectacles à ton avis?

➤ Pouvez-vous expliquer le propos de Chloé Lavaud-Almar ci-dessous:

"L'adaptabilité c'est le maître-mot, explique la cheffe de troupe, il faut composer avec les gens, leurs allées et leurs venues".

➤ Préparer l'échange avec les comédiens.

➤ Découvrir un extrait de la Saïgonnaise : possibilité de le jouer à deux.

DIDI : *"Mamie Lyne ! Arrête ! Pas possible ! Plus possible, aujourd'hui ! Non ! Pas le phô ! Pas maintenant ! Vend pas le Phô ! Le phô, il est encore sur le feu !" (Il respire bruyamment et s'éponge.)*

MAMIE LYNE : *"À cette heure, il est pas cuit ?"*

DIDI : *"Non, pas cuit ! Qu'est-ce que tu crois ? Tout seul. Pas Tatie Liliane pour aider. Tout seul depuis ce matin. Tous les matins. Il fait une chaleur à crever."*

MAMIE LYNE : *"Pendant la saison des pluies, au Vietnam, c'était pire !"*

DIDI : *"Trop chaud derrière les marmites, c'est l'enfer ! Le cœur qui palpite à 1000 à l'heure..."*

MAMIE LYNE : *"Enlève cette robe ! Pourquoi tu t'habilles en fille ? Personne ne cuisine le phô en Ao Dai !"*

DIDI : *"La famille ne vient même pas de Saïgon, Mamie Lyne ! Elle vient de Hanoï."*

MAMIE LYNE : *"Saïgon, c'est plus vendeur..."*

DIDI : *"La robe...ça aide à se mettre dans l'ambiance...pour mieux préparer le phô"*

MAMIE LYNE : *"Eh bien il faut mettre beaucoup plus l'ambiance...Parce que ton phô...Didi..."*

DIDI : *"Quoi, mon phô ?"*

MAMIE LYNE : *"Il est pas bon ton phô."*

APRÈS LE SPECTACLE

- **Réfléchir aux fonctions/ visées du théâtre:** à quoi sert le théâtre aujourd'hui? Divertissement/ Mise en garde/ Proposition de solution/ Dénonciation de système/ Satire de la société. Quelles fonctions donneriez-vous à ces saynètes de « Pilefas »

- **À propos de la saynète « le marchand de chaîne »:** quelles sont les chaînes présentées par le marchand (télécommandes, paquets de cigarettes) ? En quoi sont-elles nos chaînes? , s'interroger sur ce qui enchaîne l'homme dans sa vie de tous les jours, sur la notion de libre arbitre, sur la notion de liberté. Atelier philosophique sur la question de la liberté: [contenus-associes/fiche-pedagogique-par-chiara-pastorini---atelier-philosophique--la-liberte--N-26391-51655.pdf](#)

- **À propos de la saynète « Makina » :** La place de l'objet au théâtre : Quelle place occupe Makina dans la saynète? Que devient l'objet?

- **Atelier « d'improvisation avec objet »:** les élèves choisissent un objet (clé, téléphone, trousse, stylo, cartable...), l'improvisation se déroulerait en trois étapes :
  1. Première étape: décrire froidement l'objet en s'adressant aux autres.
  2. Deuxième étape: raconter un souvenir (véridique ou pas) lié à cet objet.
  3. Troisième étape: se séparer de l'objet en le vendant à ceux qui écoutent.

➤ **Compte rendu du spectacle :**

- Choisis une des saynètes et à l'aide de croquis, de schéma, raconte ce qui t'a plu ou pas.
- Pourquoi à ton avis a-t-on représenté ces personnages ?
(*Multiculturalisme réunionnais ?*)
- Quelle couleur domine sur chaque îlot? À ton avis, pourquoi?
- As-tu trouvé des ressemblances entre les saynètes?

(couleur bleue qui domine les décors, costumes...et rend repérable les îlots mais qui pourrait aussi symboliser le bleu de l'océan qui entoure l'île de la Réunion...)

- Lisez l'extrait ci-dessous et dites ce que celui-ci dénonce à votre avis? Que permet de faire l'emploi de l'espagnol? (*le monopole américain, mise à distance...*) :

Extrait de PROMESSE (Un être marginal étrangement élégant. Un chef tribal sans domicile fixe. Il entraîne les passants à venir autour d'un hôtel fait de bougies.)

CARLITO. *(Aux spectateur.rices) Y tu como te llamas? A si...Hola "prénom d'un.e spectateur.rice"*

! Yo me llamo Carlito. Y tu como te llamas?

A si...Hola *(prénom du spectateur.rices) !*

Yo me llamo Carlito. (...) Yo Soy Americano. *(Il sort son téléphone et utilise google traduction pour se faire comprendre en français. Il dicte son texte à la machine qui traduit en temps réel).*

América esta aqui. A dentro de mi. *L'Amérique est là. À l'intérieur de moi.*

Mi alma es americana. *Mon âme est Américaine.*

Todo lo interesante es americano. *Tout ce qui est intéressant est américain.*

Los productos interesantes son americanos. *Les produits intéressants sont américains.*

Los productos interesantes que no son hechos en America son inventados en America y después hechos a fuera. *Les produits intéressants qui ne sont pas fabriqués en Amérique sont inventés en Amérique et ensuite produits en dehors.*

Mis sueños son americanos. Mes rêves sont américains.

America es grande. América es gigante. *L'Amérique est grande. L'Amérique est immense.*

Yo soy america. *Je suis l'Amérique.*

Espíritu americano! *Esprit Américain!*

Si te juro! *Oui je te jure! »*

MÉDIATIONS PROPOSÉES PAR LA COMPAGNIE

La compagnie propose un programme d'ateliers sur le territoire pour les petits, les grands et les anciens.

Un échange autour des thématiques de la pièce :

Le monde des forains, l'artisanat et l'agriculture, la culture matérielle et immatérielle, l'économie et le commerce, la poésie et la pensée.

Nos intervenants proposent des ateliers de pratique et utilisent la "pluridisciplinarité" pour intéresser les participants.

Au programme :

Montage de décors forains, pratique théâtrale, approche des photographies, techniques atelier de d'écriture, ou de philosophie. de danse.

Quelques intitulés d'ateliers:

- Technique de l'acteur physique (option théâtre)
- Dédramatiser l'oral, le théâtre un prétexte pour exercer son intelligence, atelier d'initiation danse (collège/lycée).
- Des ateliers à créer en collaboration avec la compagnie.

SOURCES

- Dossier de diffusion de la compagnie
- Manuscrit « Pilefas »
- Document de médiation et de prestation de la compagnie
- Article de presse : "Pil/Efas (pièce de marché) : Le théâtre réunionnais sort de ses murs"
- Contenus-associes-fiche-pedagogique-par-chiara-pastorini---atelier-philosophique--la-liberte--N-26391-51655.pdf

Dossier rédigé par :
Marina Domitile - Professeure relais pour la SPL TERRITO'ARTS
marina.domitile@ac-reunion.fr

Mise en forme :
Amandine Sautron - Attachée à l'action culturelle
mediation@territoarts.re

Photographies :
Adrien Sautron - Chargé de communication digitale