

Le Préambule des étourdis

Compagnie Hippolyte a mal au coeur

librement adapté de *La Petite Casserole d'Anatole*
d'**Isabelle Carrier** - édition Bilboquet-Valbert
écriture et mise en scène - Estelle Savasta
création novembre 2014
tout public à partir de 7 ans

Le Préambule des étourdis

Librement adapté
de *La Petite*
Casseroles d'Anatole
d'Isabelle Carrier
édition Bilboquet-
Valbert

Écriture et
mise en scène
Estelle Savasta

Avec
Bastien Authié
et en alternance
Camille Forgerit et
Véronique Lechat

Scénographie et
costumes
Alice Duchange

Création lumière
Guillaume Parra

Création son
Paul Lévis

Création vidéo
Kristelle Paré

Collaboration
artistique
effets visuels
Romain Lalire

Collaboration
artistique
Mathias Dou,
Valérie Puech,
Iris Besnainou

Production
Cie Hippolyte a mal au
cœur

Coproduction
Dieppe Scène Nationale
FACM – Festival théâtral
du Val d'Oise
Groupe Geste(s)
MA Scène Nationale pays
de Montbéliard
MC2 Grenoble
Théâtre de l'Olivier, régie
culturelle Scènes & Cinés
Ouest Provence

Soutiens
DRAC Ile-de-France
Arcadi Ile de France
CRÉA/Festival
Momix/Scène
conventionnée Jeune
Public d'Alsace
Ville d'Eaubonne
Ville de Nanterre

La compagnie Hippolyte a
mal au cœur est
conventionnée
par la DRAC Ile-de-France
Ministère de la Culture

Écrire par l'enfance

Casserole: n.f. - Ustensile de cuisson cylindrique, à fond plat et à manche, pour faire cuire.

Le Petit Larousse

Le Préambule des étourdis a germé en janvier 2013, à Hautôt-sur-mer (Seine Maritime). Répondant à l'invitation de Dieppe scène nationale, la compagnie s'installe dans ce village au bord de l'eau dans l'idée d'associer les habitants à sa recherche artistique. J'y vois une occasion rare et précieuse d'écrire par l'enfance.

J'installe alors le projet au cœur de l'école. Je propose que n'y soit donné aucun atelier mais que nous nous retrouvions en séance de travail. Que ceux qui seront là ne soient ni des participants, ni des élèves, qu'ils soient des collaborateurs artistiques. Je dis tout ce que je ne sais pas de mon projet en construction. Je dis qu'il y a longtemps que je n'ai pas été une enfant. Que je n'ai jamais été une enfant au 21ème siècle. Je dis que nous avons ensemble une année pour retrouver ce que j'ai oublié et découvrir ce que je n'ai jamais su. Je leur propose d'être dramaturges, assistants à la mise en scène, comédiens. De faire avec eux ce que je fais d'habitude avec mes compagnons de travail. D'entrer en laboratoire.

Autour de la table nous brassons questions concrètes et existentielles, questions intimes et métaphysiques. Et puis un matin, le projet de départ prend un virage en épingle à cheveux. Nous travaillons à l'écriture de partitions gestuelles autour du thème « j'ai senti que j'avais grandi le jour où ... ». Un petit groupe reprend une suite de mouvements, les répète à l'infini, j'en modifie le rythme, amplifie ou réduit l'envergure. La classe rit, moi ce que je vois me tord le ventre.

Car ce qui est là me parle de leurs vies mais aussi de la nôtre, parlent de renoncement, de défis et d'acceptation, de ce qui est passé et ne reviendra plus, de pression, de nos handicaps minuscules et du poids de nos casseroles. Surtout du poids de nos casseroles.

La semaine suivante, j'ai dans ma besace *La petite casserole d'Anatole* et Mathias Dou. Le premier est un magnifique album jeunesse sur le handicap, le second un artiste à la frontière du théâtre et de la danse dont j'aime profondément le regard sur les choses et les gens. Nous lisons. Autour de la table les dramaturges s'emballent. Ils racontent leurs images intérieures et nous livrent des films muets ou du théâtre d'objet, des tableaux à la Magritte, ou de mystérieux spectacles d'ombres. Nous notons.

Au plateau, nous nous emberlificotons littéralement dans nos casseroles, tentons de nous en débarrasser. Imaginons que dans nos têtes une pesante marmite a pris place. Et dans cette posture pesons le poids de nos quotidiens. Nous décortiquons le geste dans la lenteur. Leur concentration est déconcertante. Nous filmons le mouvement, le reprenons. Nous prenons des leçons à les regarder. Car tel déséquilibre, telle position de doigt, tel geste cassé, telle étrange arhythmie, le corps de danseur de Mathias et mes yeux de metteur en scène les ont depuis longtemps oubliés.

Nous réalisons que la partition gestuelle du spectacle à venir s'écrit elle aussi par l'enfance et que c'est infiniment précieux.

De la petite casserole d'Anatole au préambule des étourdis

« Heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière. »

Michel Audiard

Cet album d'Isabelle Carrier autour duquel nous travaillons pendant tous ces jours intenses est d'une extrême simplicité. Et c'est bien là sa force : Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour, on ne sait pas très bien pourquoi. **A cause de cette petite casserole, Anatole n'est plus tout à fait comme les autres.** Il a besoin de beaucoup d'affection. Parfois, c'est presque gênant. Il est très sensible et il a un grand sens artistique. Il adore écouter de la musique. Il a plein de qualités.

Mais souvent, les gens ne voient que cette petite casserole **qu'il traîne partout.** Ils trouvent ça bizarre et même inquiétant. En plus, sa petite casserole lui complique la vie. Elle se coince un peu **partout et l'empêche d'avancer.** Peu de gens réalisent **qu'Anatole doit faire deux fois plus d'effort que les autres** pour y arriver. Et quand il n'y arrive pas ça le met en colère. Alors il crie et même parfois il donne des coups. Et bien sûr il se fait gronder.

Anatole aimerait bien se débarrasser de sa petite casserole, mais c'est impossible. La petite casserole est là et on ne peut rien y faire. Un jour il en a plus qu'assez et décide de se cacher. **Ils pensent qu'ainsi** les choses seront plus simples. Il reste comme cela longtemps. **Peu à peu les gens l'oublient et ne lui demandent plus rien.**

Heureusement les choses ne sont pas aussi simples. Il existe des personnes extraordinaires. Il suffit d'en croiser une... Pour avoir envie de sortir sa tête de la petite casserole. Elle lui montre ses points forts. **Elle l'aide à exprimer ses peurs.** Elle trouve **qu'il est très doué.** Anatole redevient joyeux. La petite casserole est toujours là, mais elle est plus discrète et surtout elle ne se coince plus partout !

L'histoire qui s'est petit à petit imposée à nous est un peu différente. Comme lorsque, il y a quelques années, j'ai détricoté au fil des répétitions le conte de Perrault pour retricoter *Seule dans ma peau d'âne*, *La petite casserole d'Anatole* s'est transformé et étoffé à vue d'œil au cours des répétitions.

Parce que si la simplicité de l'histoire fait la richesse de l'album, il m'a semblé qu'une histoire si ténue pourrait avoir sur le plateau l'air d'un prétexte. D'une variation autour d'une casserole. Parce que j'avais envie de mettre nos casseroles au pied du mur, de les pousser dans leurs derniers retranchements, d'interroger nos séjours prolongés sur la lune, nos têtes ailleurs et tous nos handicaps minuscules.

Bien que la résidence soit terminée depuis longtemps je retourne à l'école d'Hautôt. J'y emmène Bastien Authié. Nous retournons en laboratoire. Nous posons les premières bases dramaturgiques de la relation d'Anatole au monde qui l'entoure. J'entame une série d'entretiens avec une pédopsychologue. Je l'interroge sur la différence à l'école, sur son rejet, puis sur le groupe, l'appartenance, la difficulté de

s'affirmer à l'intérieur du groupe. Nous dérivons vers les harceleurs, les harcelés, la **recherche d'attention négative, la peur.** Nos rendez-vous me passionnent.

Une nouvelle trame se dessine. Comme toujours, je cherche des ponts entre la cour de **récréation et nos vies d'adultes.** Sur ces sujets, ils sont partout. Un nouveau **personnage prend forme.** Cette "personne extraordinaire" de l'album, celle qui aide **Anatole à sortir la tête de la casserole n'arriverait peut-être pas là si facilement.** J'aime l'idée que ce ne soit pas si simple. Qu'il n'y ait pas d'un côté une personne aidante, de l'autre une personne aidée. Qu'il y ait du chemin à faire. J'aime l'idée d'écrire l'union qui fait la force et la solidarité des ébranlés. **C'est comme ça qu'est née Miette.** Miette et sa meute. La meute de ceux qui médisent, tricotent, chuchotent. Miette et tout un chemin pour apprendre à résister.

Et puis il y a cet indice qu'Isabelle Carrier donne d'Anatole et dans lequel nous sommes tombés en équipe et avec joie : Anatole a un grand sens artistique. Pourquoi créons-nous ? Que cherchons-nous dans nos ateliers, sur nos plateaux, dans nos croquis, dans nos cahiers ? Nous nous sommes assis autour de la table, une auteur-metteur en scène, une vidéaste, un comédien, une scénographe, un musicien, et nous avons remplis des montagnes de petits papiers anonymes. Nous les avons mélangés. Nous les avons lus collectivement.

Anatole crée parce que c'est le seul moyen dont il dispose pour dire comment le monde le traverse. Anatole crée parce qu'il faut bien qu'il range sa colère quelque part. Anatole crée pour être plusieurs. Anatole crée des panoplies qui disent qui il est. Des créatures faites de vêtements, de couronnes, de fourrures, de bois de cerf, de masques qui disent les jours de force et les jours de grand vent. Anatole coud, Anatole sculpte. Dans son atelier **Anatole est à l'abri.**

La scénographie

Pour être quelqu'un, il faut être plusieurs

Emile Ajar (Romain Gary)

Comment représenter les autres, ceux qui s'effraient, s'intriguent, médisent et chuchotent ? Il y a eu très tôt dans le processus de travail cette intuition : Pour Anatole le monde est flou. Il y a entre lui et les autres comme un voile. Comme les jours de mauvaise surprise. Comme quand on prend un gros coup sur la tête.

Je cherche. Et je découvre un jour le travail de Timothy Archibald. Il est photographe, il a un fils. Ce fils traîne une casserole de taille : il est autiste. Le père et le fils ont mis en scène ensemble les rituels obsessionnels du fils. Le fils a posé, le père a photographié.

Je regarde sidérée leurs clichés communs et **l'intuition devient une certitude** : il y aura entre Anatole et les autres une surface opaque, un calque, un voile tendu, un verre poli qui rend les autres flous. Une surface qui éloigne et isole. Et derrière cette surface opaque, un groupe. Agglutiné, intrigué. Effrayé parfois aussi.

Nous imaginons que ce flou puisse nous permettre de brouiller les pistes. Qu'il ne soit pas toujours possible de savoir si, derrière la vitre opaque, se trouve de vrais enfants ou un écran de projection. J'invite Kristelle Paré qui est vidéaste à rejoindre le projet. Nous nous enfermons une semaine avec Alice Duchange (scénographie) et Guillaume Parra (lumières) dans un théâtre et cherchons à créer la meilleure illusion possible. **Nous mettons à l'épreuve des matières et des opacités, des lumières et des distances.** Nos essais sont plus que concluants.

L'espace commence à se dessiner. Un œil de bœuf apparaît dans la chambre d'Anatole. Plus tard, mes rencontres avec la pédopsychologue viendront le déformer un peu. Nous parlons des harceleurs et des harcelés. Du premier qui reconnaît souvent dans le second un reflet gênant, troublant, un reflet mettre à distance ou anéantir. Notre œil de bœuf s'allonge et prend la forme d'un miroir...flou.

Une création d'Estelle Savasta qui, en une libre adaptation de l'album jeunesse *La Petite Casserole d'Anatole* de Isabelle Carrier, livre une nouvelle fois une histoire toute en sensibilité où se mêlent mouvement du corps et voix off pour raconter le handicap, la difficulté d'être, mais aussi la solidarité et la rencontre.

Françoise Sabatier-Morel, novembre 2014

**L'ALCHIMIE DU
VERBE**

Ce spectacle revêt une rare intensité et pose énormément de questions qui restent brûlantes dans la bouche des enfants ; qu'est-ce que l'amitié ? Que faire si l'on se moque de moi ? Pourquoi suis-je différent ?

2 mars 2015

théâtre(s)
LE MAGAZINE DE LA VIE THÉÂTRALE

Un projet saisissant de vérité où les mots sont aussi rares que forts.

Cyrille Planson, été 2015

Le Télégramme

C'est la force de cette écriture que d'avoir su lâcher du lest vis-à-vis de l'intrigue de l'album. Et, de l'aveu de la metteur en scène, c'était même une nécessité : « Si la simplicité de l'histoire fait la richesse de l'album, il m'a semblé qu'une histoire si tenue pourrait avoir sur le plateau l'air d'un prétexte. D'une variation autour d'une casserole.

Delphine Tanguy, décembre 2014

On retrouve dans *Le Prémambule des étourdis* tous ces ingrédients qui font un petit bijou : l'introspection vers l'enfance et le silence, la langue du corps qui accompagne cette quête, la métaphore des objets, la voix off lisant un texte, une bande son radiophonique et musicale.

Emmanuelle Soler,

“Ecoute ! Il y a un éléphant dans le jardin”, février 2016

Equipe artistique

Estelle Savasta,

Auteure et metteure en scène

Estelle Savasta a d'abord été assistante de Gabriel Garran au Théâtre international de langue française à Paris, puis de Wajdi Mouawad au Théâtre de Quat'Sous à Montréal. En 2005 elle crée la compagnie Hippolyte a mal au cœur et met en scène une adaptation du *Grand Cahier* d'Agota Kristof en français et langue des signes française. En 2007 elle écrit *Seule dans ma peau d'âne*, publié aux éditions Lansman et nommé aux Molières l'année suivante dans la catégorie meilleur spectacle jeune public. En 2011 elle écrit *Traversée*, publié à l'Ecole des loisirs, et le met en scène dans une version bilingue Français et Langue des Signes Française ; en 2016 le texte est traduit en Anglais avec le soutien de la SACD et de l'Institut Français de Londres, puis fait l'objet d'une production par le Bush Theater de Londres en 2019. En 2014 elle écrit et met en scène *Le Préambule des étourdis*, d'après l'album *La petite Casserole d'Anatole* d'Isabelle Carrier. Après une année de résidence dans une classe de seconde à Cavaillon en 2015-16, elle crée en 2017 *Lettres jamais écrites*, une co-écriture avec neuf adolescents et quinze auteurs. Estelle Savasta est artiste en compagnonnage à La Garance, scène nationale de Cavaillon.

Bastien Authié

Comédien

Comédien de théâtre corporel, son travail est ancré dans le clown contemporain et ses recherches actuelles se nourrissent de manipulation d'illusions, de théâtre d'objets et de poésie au service d'un théâtre visuel. Son écriture n'a pas besoin du mot et s'incarne dans le langage du corps ; il s'approprie diverses techniques et langages scéniques sans jamais avoir recours à la parole. Il a suivi plusieurs formations de théâtre corporel (Théâtre du mouvement, OEil du Silence...) de Clown (Ludor Citric), d'effets spéciaux (CFPTS), de magie "nouvelle" (Thierry Collet, CNAC). Bastien Authié est associé aux Cailloux sauvages et crée pour la toute petite enfance.

Alice Duchange

Scénographe costumière

Après des études en BTS d'art textile, et un Diplôme des métiers d'art costumier réalisateur à Lyon, elle intègre l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg en section scénographie-costume et se forme auprès de Pierre André Weitz, Daniel Jeanneteau, Benoît Lambert, Richard Brunel. Elle travaille avec Estelle Savasta sur la création costume et la scénographie de *Seule dans ma peau d'âne* et *Traversée*. Elle fait partie de la compagnie des hommes approximatifs dirigée par Caroline Guiela Nguyen et réalise la scénographie d'*Andromaque*, de *Se souvenir de Violetta*, du *Bal d'Emma*, et d'*Elle brûle*. Elle intègre avec 16 autres artistes l'atelier partagé La Mezz à Lyon. Elle travaille aussi avec Anne-Laure Liégeois, Benoit Bradel, Christian Duchange, Jean Lacornerie, Hervé Dartiguelongue, Saturnin Barré.

Camille Forgerit

Comédienne

Issue de la formation professionnelle en art dramatique du Conservatoire National de Bordeaux, elle travaille à sa sortie avec Étienne Pommeret, Laurent Rogero, Frédéric

Maragnani, puis avec Jean Bojko autour du projet Les 80 ans de ma mère. Elle poursuit son travail à Lille où elle crée notamment *Hiver* de Jon Fosse au Théâtre du Nord avec la compagnie des Limbes. A son arrivée à Paris, elle rencontre Estelle Savasta et joue sous sa direction dans *Seule dans ma peau d'âne*. Elle joue dans plus d'une quinzaine de créations. Elle cherche à diversifier sa pratique de comédienne par l'écriture, la mise en scène et la réalisation. En 2014, elle collabore de nouveau avec Estelle Savasta pour *Le Préambule des étourdis* et y interprète Miette.

Véronique Lechat

Comédienne

Elle suit la formation de l'ESAD-Paris. Elle travaille avec les metteurs en scène Edouard Signolet (*Buffles* – création 16/17, *Pourrie une vie de princesse*, *Main dans la main*), Maryline Klein (*Addict*) Sophie Caffarel (*Musique brisée*), Aurore Evain (*Le Lieu perdu*)... **Elle enregistre régulièrement des fictions radiophoniques pour Radio France.** Au cinéma, elle tourne dans plusieurs court-métrages avec les réalisateurs Sébastien Bardet, Julien Gritte, Charles Jaeger... Avec *Un Grain de beauté* de Hugo Chesnard, elle reçoit le prix d'interprétation du public au Festival Jean Carmet et celui du jury au Festival Cas d'rage.

Paul Levis

Musicien

Il est musicien, compositeur, arrangeur et interprète. Sa musique embrasse différentes influences, passant tour à tour de la mélancolie électrique aux fourmillements électroniques, des manipulations de bandes magnétiques (et autres sources analogiques) aux guitares hypnotiques, des arrangements de cordes aux bruissements concrets, des motifs somnambules aux boucles minimalistes, des nappes synthétiques aux ritournelles répétitives, du folk épuré et acoustique, au punk / rock convulsif... Au théâtre, il a travaillé avec Frédéric Sonntag et Estelle Savasta (*Seule dans ma peau d'âne* et *Traversée*). Il a également composé et enregistré la bande originale de plusieurs longs et courts métrages. Il a collaboré avec différents artistes de la scène pop / rock sur scène ou en studio : Watine, Isidore Gyr, Ruppert Pupkin, Marina Trueba... Il est aussi intervenu auprès du Centre National des Arts du Cirque **lors de la création du spectacle de fin d'année des élèves en tant que directeur musical.** Il a animé plusieurs ateliers avec des "non-musiciens" dans le cadre d'une résidence au Forum du Blanc-Mesnil entre 2012 et 2013. En 2012, il crée le label associatif ELVMUSIC (www.elvmusic.com) avec lequel il conduit ses propres projets et recherches sonores.

Hippolyte a mal au cœur

Au départ de chaque création de la compagnie, il y a une question.

« Comment devient-on un monstre ? Comment devient-on **une fille** ? **Qu'est-ce** qui nous lie les uns aux autres ? » sont, entre autres, les questions qui ont été posées au centre du plateau.

Il ne s'agit bien entendu pas de répondre mais de rassembler autour de ces questions des artistes inspirants pour chercher ensemble à quelle histoire jouer, pour mieux **comprendre ce qu'individuellement et collectivement nous traversons.**

Notre travail de recherche a cela de particulier que nous partageons nos processus de **création avec des collaborateurs artistiques qui ont l'âge du public auquel nous nous adressons, ou celui des personnages que nous écrivons : ainsi le processus d'écriture** de Traversée a été partagé avec de jeunes mineurs isolés, Le préambule des étourdis a été écrit avec des collaborateurs artistiques de 6 à 10 ans, Nous dans le désordre a fait **l'objet d'une résidence au long cours dans un lycée puis de répétitions** partagées avec des jeunes dans leur vingtaine.

Parallèlement à son travail de création, la compagnie veille à rester en lien avec les publics les plus éloignés du théâtre, en initiant des projets ou en apportant des représentations dans des lieux non dédiés : milieu hospitalier, carcéral, foyers de **l'aide sociale à l'enfance...**

Estelle Savasta est artiste associée au Théâtre des Quartiers d'Ivry CDN du Val-de-Marne à partir de janvier 2021, et autrice associée au NEST CDN de Thionville pour la saison 2020-2021.

La compagnie Hippolyte a mal au cœur est conventionnée par la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture.

Cie Hippolyte a mal au coeur
Direction artistique / Estelle Savasta
Production, diffusion, administration / Laure Félix
Production, diffusion / Fanny Spiess
hippolyteamalaucoeur@gmail.com / 06 81 40 52 48
www.hippolyteamalaucoeur.com

Compagnie Hippolyte a mal au coeur

création 2014

Le Préambule des étourdis