

Mise en scène et scénographie : **Clara Chrétien**
Direction d'acteurs : **Nina Ayachi**
Création son et lumière : **Guillaume Ohrel**

Dramaturgie et conception de l'univers scénique : **Nina Ayachi et Clara Chrétien**
Jeu : **Juliette De Ribaucourt, Zoé Guillemaud, Stéphane Monpetit**
Régie son et lumière : **Gabin Vandenberghe**

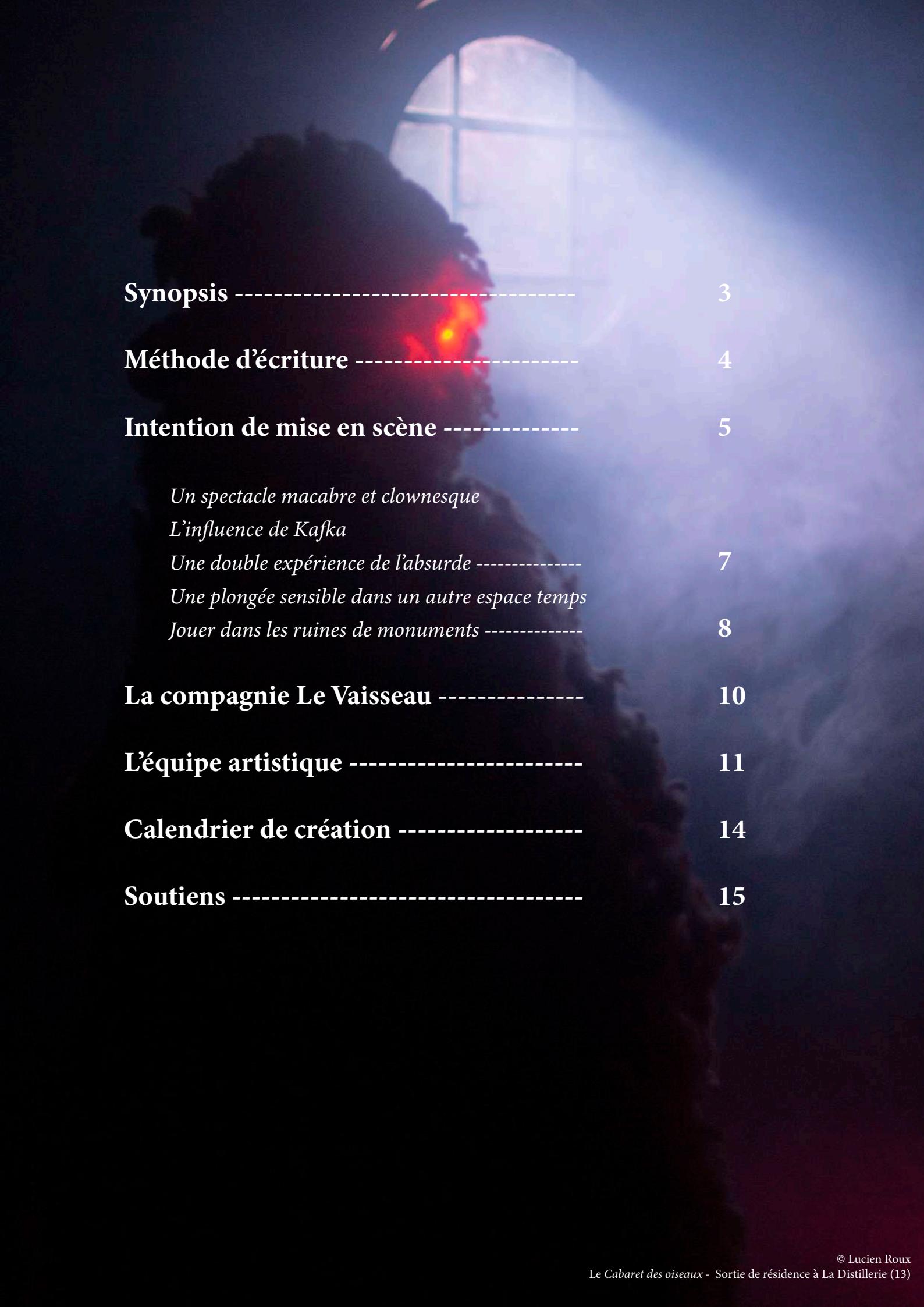
Le Cabaret des oiseaux



PRODUCTION :
COMPAGNIE LE VAISSEAU
compagnielevaisseau@gmail.com
06 41 11 83 49
N°SIRET : 897 796 405 00024

Avec le soutien

Du Fonds Régnier Pour La Création, la Région Sud, La Ville de Marseille, la SACD-Beaumarchais, la Distillerie et le dispositif "Place aux compagnies", la Fabrique Mimont, le Théâtre Grandeur Nature, la Déviation, les Studios de Virecourt, le Théâtre Strapontin, l'Ouvre-Boîte, le FONPEPS, l'office de tourisme Périgord Dronne Belle, la Ville de Villars, le département de la Charente et Banon Culture.



Synopsis -----	3
Méthode d'écriture -----	4
Intention de mise en scène -----	5
<i>Un spectacle macabre et clownesque</i>	
<i>L'influence de Kafka</i>	
<i>Une double expérience de l'absurde -----</i>	7
<i>Une plongée sensible dans un autre espace temps</i>	
<i>Jouer dans les ruines de monuments -----</i>	8
La compagnie Le Vaisseau -----	10
L'équipe artistique -----	11
Calendrier de création -----	14
Soutiens -----	15

SYNOPSIS

Conrad cherche désespérément Esther. Au bout d'une longue errance, il se retrouve face à une lourde porte en bois massif dans l'ombre de laquelle se tiennent deux bureaucrates. Apparemment chargées de contrôler les passages, ces employées de bureau semblent peu disposées à le laisser entrer. La porte, au travers de laquelle Esther est effectivement passée, ne pourra se rouvrir qu'au terme d'une procédure complexe qui a peu de chance d'aboutir. En dépit des mises en garde, Conrad décide de s'engager à corps perdu dans cette procédure. Embarqué dans une valse macabre et clownesque, il s'enfonce alors dans un labyrinthe administratif délirant qui lui fait découvrir un monde fantastique traversé par des créatures infernales et l'éloigne de plus en plus de celle qu'il a perdue.



© Lucien Roux

Le Cabaret des oiseaux - Sortie de résidence à La Distillerie (13)

METHODE D'ECRITURE :

Le Cabaret des oiseaux est une création originale de la Compagnie Le Vaisseau qui a été écrite avec et pour le plateau. Au cours de résidences de recherche avec l'ensemble de l'équipe artistique, les artistes de ce spectacle ont longtemps glissé d'improvisation en improvisation, portés par la lecture des œuvres d'auteurs tutélaires de ce spectacle que sont Kafka, Maeterlinck et Dante. Nina Ayachi et Clara Chrétien, qui prennent en charge la dramaturgie de ce spectacle, se sont ensuite éloignées du plateau pour écrire le drame qui intègre ces différentes expérimentations de plateau (ambiance sonore, propositions scénographiques, esquisses de personnages, idées de scènes).

Dans le cadre des recherches qui ont précédé l'écriture, la compagnie a travaillé dans des théâtres, mais aussi dans des églises désacralisées (L'Église-Haute de Banon) et des ruines d'abbayes (Abbayes de Boschaud, Abbaye Notre-Dame de La Couronne, Prieuré Sainte-Marie Madeleine de Cherves Châtelars). Le fait de travailler dans ces lieux singuliers a évidemment influencé leurs recherches et l'univers de ce spectacle conserve encore quelque chose de ces monuments en ruine chargés d'histoires et de sacralité.



INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

• Un spectacle macabre et clownesque

En sortant de l'adolescence, j'ai vécu la mort de mon frère. Alors que je vivais avec lui, il est soudain passé vers l'inconnu et il a disparu à jamais. C'est la chose la plus étonnante qu'il m'a été donné de vivre. Tout mon quotidien et tout mon rapport au monde s'en sont trouvés bouleversés. Depuis cette disparition, le mystère et l'invisible me fascinent. Par mon travail de mise en scène, je cherche à leur offrir une place tout en développant une réflexion sur la condition humaine. Dans *Le Cabaret des oiseaux*, il est question d'un être disparu et d'un autre qui le cherche. Ce cache-cache insensé ouvre une brèche entre deux mondes et l'espace d'un instant, le vivant danse avec les morts.

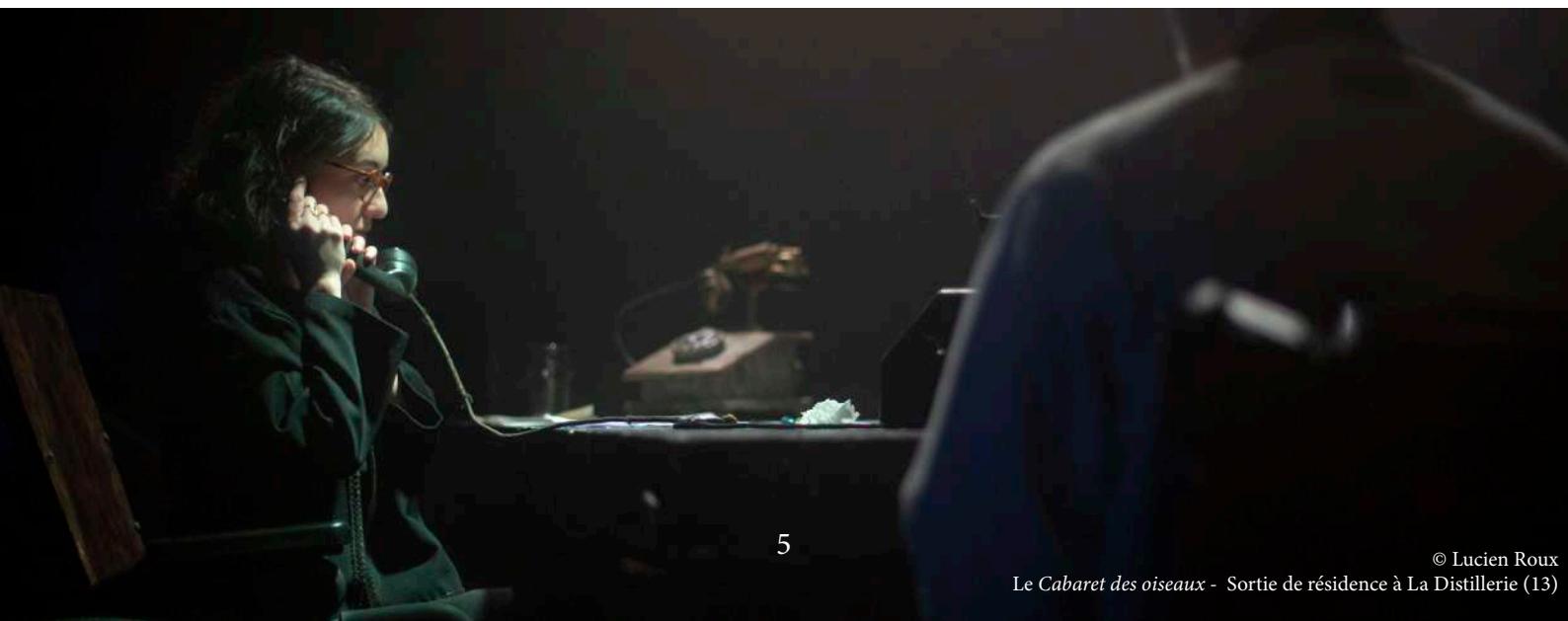
Mais si le néant et l'inconnu sont au centre de la théâtralité que je cherche, le comique n'en est pas pour autant exclu. Aussi, dans ce spectacle, des personnages risibles, terriblement humains et continuellement clownesques, participent d'un univers macabre où de nombreux symboles rappellent continuellement la présence de la mort. Ces symboles et cette présence, parfois outrancière, deviennent d'ailleurs, eux aussi, l'objet des rires qui surgissent des spectateurs avec d'autant plus d'éclats que règne sur la scène une certaine lourdeur et un silence assourdissant.

Je veux que le spectateur, invité à contempler le mystère, puisse aussi en rire. Je constate que, dans la vie, bon nombre de rires éclatent au cœur des obsèques et je suis touchée par ces rires chargés de vitalité par lesquels l'être humain répond au néant et à l'inconnu. C'est pour cela que, avec *Le Cabaret des oiseaux*, sans chercher à résoudre quelque angoisse métaphysique, nous tentons de répondre à l'effroyable et à l'incompréhensible par l'usage de l'imagination et du rire.

• L'influence de Kafka

Les écrits cauchemardesques, absurdes et comiques de Kafka, qui sont chargés de brouillard, d'obscurité et de vide, me touchent sensiblement. La manière avec laquelle allégorie et symboles s'incarnent avec simplicité dans les situations et les paysages que traversent ses personnages m'inspire particulièrement.

Pour la création du *Cabaret des oiseaux*, j'avais donc notamment envie que nous nous laissions porter par les romans de cet écrivain. Beaucoup de nos recherches au plateau découlent de lectures collectives du *Procès* et du *Château*. Aussi, dans notre spectacle, tout comme dans ses romans, un protagoniste, aux prises avec une administration dont les voies sont impénétrables, est condamné à errer dans un univers absurde.





• Une double expérience de l'absurde

Le dédale administratif qui est donné à voir dans *Le Cabaret des oiseaux* se situe sur la frontière qui sépare les vivants et les morts. Ainsi séparé d'Esther par une impénétrable organisation bureaucratique, Conrad est contraint à un éloignement qui risque bien d'être éternel. Tandis que nourri par de vains espoirs, il s'enfonce toujours plus loin dans les méandres cauchemardesques de cette bureaucratie, le personnage de Conrad traverse un deuil douloureux. L'expérience de l'absurde que lui fait éprouver la mort de son amie se superpose ici à une expérience de l'absurde bien plus triviale, consécutive d'une administration abracadabrante (qui pourra paraître familière aux spectateurs). Ce parallèle entre deux situations absurdes, dont l'une est aussi vulgaire que l'autre est noble, participe du comique de ce spectacle et permet de prendre un certain recul pour explorer des questions d'ordres existentiels.

La gestion de cette administration par des protagonistes qui semblent tout aussi démunis que Conrad face à la mort, mais qui tentent pourtant de maîtriser cet impalpable illustre aussi les inutiles et absurdes efforts que font les vivants pour lutter contre l'invisible ennemi.

• Une plongée sensible dans un autre espace temps

Avec *Le Cabaret des oiseaux*, le défi de matérialiser un espace fictif situé à l'orée des enfers m'enthousiasmait. L'imagerie médiévale a beaucoup représenté l'enfer et sur la scène du *Cabaret des oiseaux*, la présence de motifs moyenâgeux est très présente, tant dans le texte que dans les sons et la scénographie. Ces motifs médiévaux s'imbriquent dans une bureaucratie dystopique qui nous transporte au-delà de toute époque, dans un espace-temps où le fantastique fait régulièrement irruption. Cette confrontation entre une esthétique gothique et une esthétique kafkaïenne, le tout enveloppé d'une ambiance marécageuse, fait de l'espace qui est dessiné sur la scène un lieu singulier et cauchemardesque.

C'est une scénographie imposante qui prend en charge les contours de cet univers. De la fumée enveloppe la scène et provient d'arches en métal qui, à jardin comme à cours, laissent supposer que des bureaux s'étendent à l'infini. Dans le fond de la scène, une lourde porte en bois ornée d'un large hublot laisse passer des lumières qui suggèrent que derrière, existe un autre monde, plus étrange encore que celui qui s'étend sur la scène.

Le son vient soutenir cette ambiance angoissante par la présence d'écho, de larsens et de bruits d'eau qui accentuent l'impression que ces bureaux sont situés dans les profondeurs d'une inquiétante caverne. Ces sons, qui sont spatialisés non seulement autour de la scène, mais aussi autour des spectateurs, permettent d'étendre l'univers et d'intégrer les spectateurs dans le même espace que celui où se joue le spectacle.

Avec *Le Cabaret des oiseaux*, je souhaite offrir aux spectateurs une occasion de vivre une expérience sensible dans un autre espace-temps. Le caractère immersif de ce spectacle est donc déterminant. C'est aussi la présence des silences et la lenteur avec laquelle se déroule ce drame qui obligent le spectateur à s'extraire un instant du rythme effréné à laquelle notre époque nous contraint pour se laisser, l'espace d'un instant, transporter dans une autre temporalité. De plus, les personnages sentent la présence des spectateurs et réagissent aux bruits qui proviennent du public (toussotements, siège qui grince, téléphone qui sonne, etc.). Cette prise en compte des spectateurs par les acteurs permet d'autant plus d'intégrer le public à cet univers.

• Jouer dans les ruines de monuments

Je viens d'un petit village de Dordogne éloigné de toute grande ville et des dynamiques culturelles les plus importantes. Depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai le profond désir de pouvoir amener cet art dans les lieux de France les plus isolés. Je suis sidérée par le nombre de ruines de monuments (Abbayes, châteaux, etc..) qui parsèment les campagnes et qui sont attentivement conservées. Les habitants des villages voisins sont attachés à ces lieux magiques, porteurs d'histoires et de sacralité. Dès qu'un concert (une fois par an) s'y joue, ces lieux s'emplissent entièrement.

Plusieurs de nos résidences se sont déroulées dans de tels monuments et ce spectacle est imprégné de ces ruines. Aussi, l'idée de présenter *Le Cabaret des oiseaux* dans de tels édifices a toujours plané au-dessus de cette création. Une fois que la version scénique de ce spectacle sera créée, nous l'adapterons donc pour qu'elle puisse être présentée dans ces monuments.



© Lucien Roux

Le Cabaret des oiseaux - répétition à l'Abbaye de Boschaud

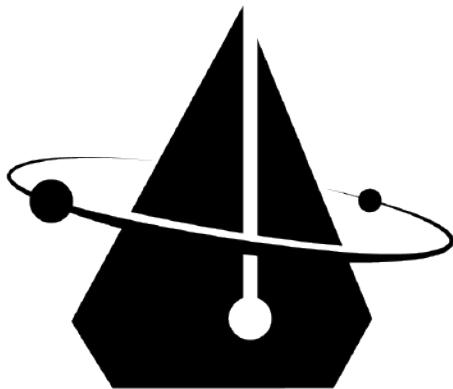




©

Lucien Roux

Le Cabaret des oiseaux - répétition à l'Abbaye de Boschaud



LA COMPAGNIE LE VAISSEAU

Domiciliée à Marseille, *Le Vaisseau* est une compagnie de théâtre contemporain qui porte les spectacles mis en scène par Clara Chrétien. Ces spectacles sont tous des créations originales dont l'écriture découle de temps de recherche au plateau auxquels participent tous les membres de l'équipe artistique (acteurs, créateur son, créateur lumière, scénographe, dramaturge, directeur d'acteur, etc.).

L'Empreinte, le premier spectacle de la compagnie, a été écrit au Petit Plateau de La Friche Belle de mai (13), au Théâtre Antoine Vitez (13), à la salle de Lenche du Théâtre Joliette (13) et à La Distillerie (13). Avec le soutien de la ville de Marseille et du plan de relance DRAC PACA 2021, le spectacle a notamment été présenté au Festival La Mascarade (02), au Théâtre de L'Uchronie (69) et à La Déviation (13).

Sensibles au théâtre « *in situ* » et au théâtre « *immersif* », les membres de la compagnie Le Vaisseau se retrouvent autour d'artistes qui les inspirent et les guident : Maurice Maeterlinck, Franz Kafka, Witold Gombrowicz, Krystian Lupa, Tadeusz Kantor, François Tanguy etc.

La compagnie Le Vaisseau est aussi un des membres fondateurs et un des organes de direction de *L'Hôpitalière*, un collectif de compagnies créé à Marseille en 2021 avec la compagnie *En Devenir 2*, la compagnie *Les Pierres d'attente* et la compagnie *Emile Saar*. Ces compagnies se sont rassemblées autour du désir de défendre l'art du théâtre et la recherche théâtrale. Ensemble, elles organisent notamment des laboratoires de recherches théoriques et pratiques centrés autour de questions du jeu et de la direction d'acteur.



<https://www.facebook.com/Compagnielevaisseau/>



<https://www.instagram.com/compagnielevaisseau/>

Clara Chrétien

Mise en scène, dramaturgie et conception de l'univers, scénographie, textes

Après une CPGE littéraire au lycée Lakanal et des études à l'université, Clara est diplômée d'un Master de Lettres modernes à la Sorbonne Nouvelle et du Master professionnel «Dramaturgie et écriture scénique» de l'université d'Aix-Marseille. Elle se forme, par ailleurs, au jeu et à la dramaturgie à la DAMU (École Nationale de théâtre de République-Tchèque) et au conservatoire du XIX^e arrondissement dans la classe d'Emilie-Anna Maillet. Dans le cadre de ces études, elle rencontre et travaille notamment avec le marionnettiste Nicolas Goussef et le metteur en scène Luca Giaccommo. Elle a créé la compagnie *Le Vaisseau* pour porter *L'Empreinte*, sa première écriture et mise en scène de théâtre, qui a été créé entre 2019 et 2021. En parallèle, de ses activités de mise en scène, elle joue pour plusieurs compagnies marseillaises et anime des ateliers de théâtre au sein de différents établissements scolaires.

Nina Ayachi

Dramaturgie et conception de l'univers scénique, direction d'acteurs

Après une CPGE littéraire au lycée Lakanal, Nina entre à l'ENS de Lyon en Master Arts de la scène. Elle y rédige deux mémoires de recherche, le premier sur les spectacles de Christiane Jatahy et le second sur le théâtre de Gombrowicz. Elle se forme aussi aux bases de l'éclairage scénique. En 2017, elle obtient son diplôme de Master, fonde le *Groupe le Sycomore* au sein duquel elle co-écrit et joue *Au revoir mon amour*. En 2018, elle est assistante à la mise en scène dans la compagnie *Accent*, accompagne la présentation d'*Inside* au HAU de Berlin (mise en scène de Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour). En 2019, elle conçoit avec 3 autres personnes le spectacle *Eclairage Public* dans lequel elle joue. En 2020, elle écrit et met en scène *Cadastre*, avec Adrien Madinier, et devient assistante à la mise en scène de *L'Empreinte* de Clara Chrétien.

Guillaume Ohrel

Création et régie son et lumière

Il a découvert la création sonore en autodidacte en s'impliquant dans différents projets de mise en scène et musicaux et à poursuivi cette découverte au sein de l'école de cinéma La SATIS (Aubagne) où il a suivi une formation en son. A partir de 2021, il travaille avec Clara Chrétien en tant que créateur sonore pour le spectacle *L'Empreinte*. En tant que régisseur son il participe en 2022 à la tournée de *All aboard!!* mis en scène par Michelle Cajolet Couture (*Cie La Rocket*) et rejoint en 2023 la tournée du spectacle *Marjan, le dernier Lion d'Afghanistan* mis en scène par Mélanie Depuiset (*Cie Hasard d'Hasards*). Il est, par ailleurs, régulièrement employé par la Friche Belle de Mai et le GMEM en tant que régisseur son et/ou lumière.

Zoé Guillemaud

Actrice

Diplômée d'une Licence d'Étude Théâtrale à La Sorbonne-Nouvelle elle se forme au Conservatoire du 14e arrondissement de Paris sous le regard de Nathalie Bécue. C'est pendant ces 4 années qu'elle rencontre Nadia Vadorigauthier près de laquelle elle continue la danse, Marion Delplancke avec qui elle suit un atelier d'écriture de plateau et sa professeur de chant Cécile Lana Martin. Elle suit également une formation de danse-théâtre auprès de Diana Ringel. Elle joue dans *La Pyramide !* de Julien Sicot, dans *Cadastre* d'Adrien Madinier et Nina Ayachi, dans *La Promesse* d'Isabelle Janier (Théâtre de l'Épée de bois), dans *Pointe l'Aube* de Pierre Pfauwadel (rue) et dans *Cher Diego, Quela t'embrasse* de Kristina Strelkova. En 2021, Barbara Hutt de la compagnie *Hamlet Fabrik'* l'invite à rejoindre *Les Célèbres*, un projet théâtre-opéra. Depuis 2021, elle est également comédienne pour Iris Julienne dans *Le Marin* de Fernando Pessoa.

Stéphane Monpetit

Acteur

Après une CPGE en option théâtre, Il devient élève pendant 3 ans de l'Ecole du Jeu et sa vocation s'affirme. Il continue à se former auprès de deux hommes de théâtre, le Russe Alexandre Louschik et Alexandre Del Perugia. En 2018, il a joué dans *Sans dire au revoir* de Paul Ménagé. Il remporte le prix du meilleur acteur au *Method Fest Independent Film Festival de Beverly Hills*. Cette même année, il décroche son premier rôle à la télévision avec le personnage d'Elliott dans *Un Si Grand Soleil*, une série France 2. Il y restera 3 ans. Parallèlement à ce rôle récurrent, il joue dans *L'Empreinte* de Clara Chrétien et dans *Britney Spears - tragédie* de William Bourgine. Fin 2021, il intègre le casting des *Siffleurs*, nouvelle mini série France 2 avec Charles Berling et Nadia Fares.

Juliette De Ribaucourt

Actrice

Afin de poursuivre ses études de théâtre commencées à Bordeaux, Juliette s'installe à Paris en 2015. Elle se forme au Conservatoire du XIII^e arrondissement dans la classe de François Clavier. Avec cinq amis du Conservatoire, elle crée le *Carrelage Collectif*. Ensemble ils organisent *Chantiers Publics*, un festival de théâtre qui se déroule au cours de la période des fêtes de Noël, en plein cœur du III^e arrondissement de Paris à l'Espace Oppidum. En 2019, Juliette joue dans *Jules*, la première création du collectif mise en scène par Mickaël Allouche. Crée au Théâtre de Belleville, elle a également été présentée au festival d'Avignon en 2021 et 2022. Leur dernière pièce, *Office*, mise en scène par Adrien Madinier vient d'être jouée au Théâtre de la Scierie pour l'édition 2023 du festival d'Avignon. Juliette est aussi comédienne au sein du *Vaisseau* à Marseille dans *L'Empreinte* mis en scène par Clara Chrétien. Depuis 2021 elle travaille avec la compagnie *Les Epis Noirs* et interprète le rôle de Junie dans leur dernier spectacle *Britannicus Tragic Circus* (Théâtre du Balcon, festival d'Avignon 2022 et 2023).

Gabin Vandenberghe

Régie son et lumière

Il a été formé dans les métiers du son à l'Insas (école de cinéma à Bruxelles). Il est arrivé à Marseille en septembre 2022 et a d'abord travaillé dans la prestation événementielle en tant que technicien. Il est par ailleurs organisateur d'événements (notamment d'un festival en Bretagne, le "Zeco") qu'il a créé avec sa propre association. Il est aussi technicien son au bar "l'intermédiaire" et assure d'autres missions diverses, notamment à l'Espace Julien, à Marseille. Il s'ouvre à différents types de projets, mais affectionne particulière ceux qui sont bienveillants et humains !



Calendrier de Création

En amont de la création, en 2022, des temps de recherches se sont déroulés à La Fabrique Mimont (06), L'Eglise haute de Banon (04), L'Abbaye de Boschaud (24), le Prieuré Sainte-Marie Madeleine (16) et L'Abbaye Notre-Dame de La couronne (16).

Résidences de création antérieure

Du 28 novembre au 12 décembre 2022

- Studios de Virecourt - Boivre-la-Vallée (86)

Les 12 et 13 janvier 2023

- Théâtre Strapontin - Marseille (13)

Du 28 avril au 12 mai 2023

- La Déviation - Marseille (13)

Du 4 au 10 septembre 2023

- Théâtre Grandeur Nature - Périgueux (24)

Du 6 au 11 novembre 2023

- La Distillerie - Aubagne (13), dans le cadre du dispositif "Place aux compagnies 2023"

Résidences à venir

Du 3 au 13 mars 2024

- L'Ouvre-Boîte - Aix-En-Provence (13)

Du 6 au 12 Mai 2024

- Théâtre Transversal - Avignon (84)

Du 16 au 28 Septembre 2024

- Théâtre des Carmes - Avignon (84)

Sorties de résidences

Le 13 mars 2024

- L'Ouvre-Boîte - Aix-En-Provence (13) à 17h

Le 11 Mai 2024

- Théâtre Transversal - Avignon (84)

Le 27 Septembre 2024

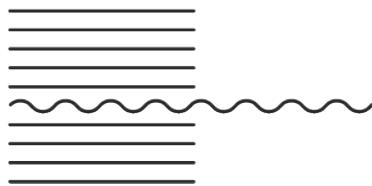
- Théâtre des Carmes - Avignon (84)

Nous sommes toujours dans l'attente d'une date de première que nous envisageons à partir de décembre 2024.



Soutiens en production

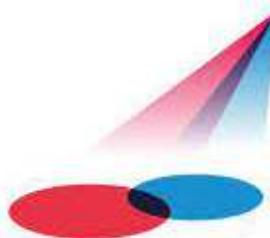
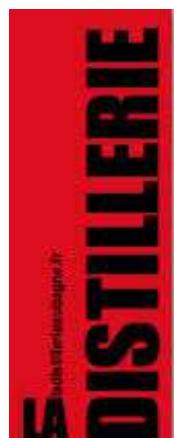
FONDS
REGNIER
POUR
LA
création



RÉGION SUD
PROVENCE ALPES
CÔTE D'AZUR



COMITÉ
RÉGIONAL
DE TOURISME



FONDS NATIONAL
POUR L'EMPLOI
PERENNE DANS
LE SPECTACLE
FONPEPS

CHARENTE
LE DÉPARTEMENT

VILLARS
en Périgord

STRAPONTIN
THÉÂTRE




PÉRIGORD Dronne Belle
office de tourisme

**LA FABRIQUE
MIMONT**
cannes



**Théâtre
grandeur
nature**



Mise en scène et scénographie : **Clara Chrétien**

Dramaturgie et conception de l'univers scénique : **Nina Ayachi et Clara Chrétien**

Direction d'acteurs : **Nina Ayachi**

Jeu : **Juliette De Ribaucourt, Zoé Guillemaud, Stéphane Monpetit**

Création son et lumière : **Guillaume Ohrel**

Textes : **Clara Chrétien**

Régie son et lumière : **Guillaume Ohrel et Gabin Vandenberghe**

Construction du décor : **Alice Guiet et Mehdi Najid**

ADRESSE DE LA COMPAGNIE :
Cité des associations 93 La Canebière
Boite 180
13001 MARSEILLE