

LILOLA

solo sans paroles pour trois interprètes

Tout public dès 4 ans

Contact:

compagnietdu@gmail.com tél: +41 76 690 00 94

floconprod@gmail.com tél: +41 76 704 35 61

www.compagnietdu.com

LILOLA

tout public dès 4 ans

Durée

~ 40 minutes

Distribution

Concept, mise en scène et interprétation

Gaëtan Aubry, Guillaumarc Froidevaux et Zuzana Kakalíková

Scénographie

Neda Loncarevic

Musique

Florian Favre

Images et projections

Maya Rochat

Costumes

Toni Teixeira

Production

Compagnie TDU et FloconPROD

Administration

Ars Longa

(Afin de simplifier la lecture de ce dossier nous avons choisi de représenter le personnage de notre histoire, **Trois**, par ce pictogramme: ☉)

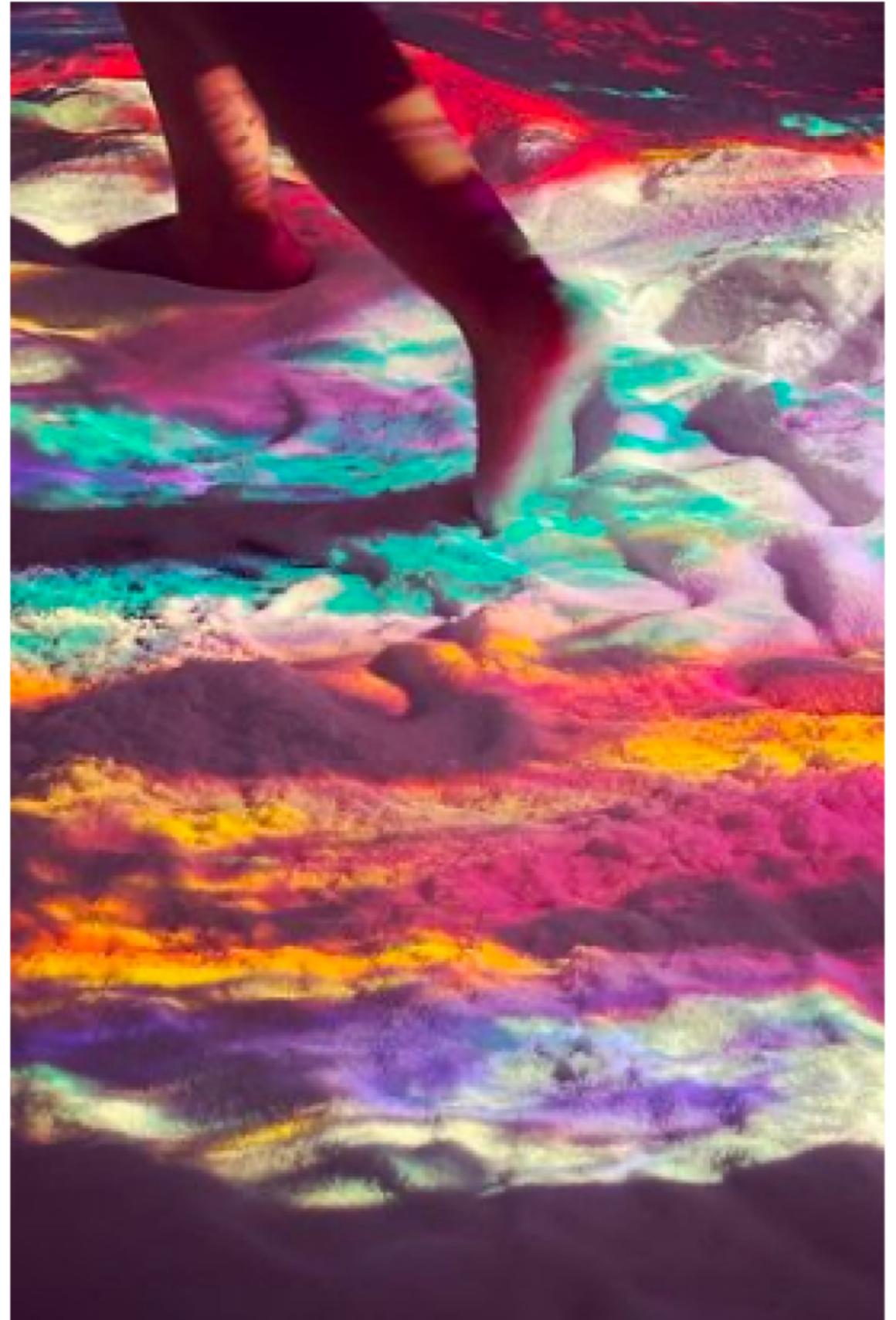
Synopsis

Après la tempête commence notre histoire.

Hébété et parmi les débris, ☉ découvre Lilola... Une île faite d'un monceau d'objets hétéroclites et disparates laissés là par la tempête. Très vite, ☉ cherche l'autre, mais il n'y a personne. C'est alors que va commencer l'exploration des objets qui l'entoure.

D'accidents en découvertes ☉ va se construire un début de cabane où il prendra parfois le temps de se réfugier avant de repartir en exploration. Le bonheur et la joie des choses simples prennent progressivement le dessus sur la solitude et ☉ invente de nouvelles fonctions aux objets, ceci va devenir un bateau, cela des chaussures et même une montgolfière.

Solide et confiant, ☉ est alors prêt à partir au-delà de son île de solitude pour exister dans le monde.

Trois ☉

☉ est un personnage de théâtre créé et habité par trois personnes, deux hommes et une femme. Mais jamais en même temps. C'est un personnage aux facettes multiples, aux gestes parfois lestes et parfois maladroits. ☉ n'est pas monochrome, n'a pas toujours les mêmes désirs et les mêmes besoins. ☉ se contredit, se surprend, s'écoute, s'observe, se découvre. Dans sa cabane, ☉ n'est jamais vraiment seul.

La cabane

☉ s'invente une cabane comme une façon d'être au monde, en tâtonnant, en se trompant, avec amusement et parfois un peu de crainte mais toujours avec curiosité. Cette cabane sera faite d'objets, de matériaux, de gestes, de sons et de jeux.

C'est un lieu intérieur qui n'appartient qu'à ☉ et qui l'accueille pour l'aider à se rencontrer.

Langage scénique

Sans parole et sans pantomime, le spectacle fait appel au corps des interprètes pour raconter. ☉ manipulera des objets en leur inventant de nouvelles fonctions pas forcément utiles mais au potentiel imaginaire évident, comme faire flotter un film plastique au-dessus d'un ventilateur. Les rapports entre le corps, les objets et l'espace généreront le mouvement. Mouvement qui sera parfois stylisé, comme si l'exploration de l'environnement passait également par la redécouverte du corps et de ses libertés. Parfois il s'agira simplement de déplacer, assembler, bricoler des objets pour les mettre en mouvement ou pour construire une cabane.

L'aventure que traversera ☉ sera tributaire des éléments disponibles au plateau. Libre à ☉ de s'inventer un chapeau ou de s'imaginer sur un bateau, mais il faudra pouvoir le représenter, même imparfaitement, avec les objets présents. L'aventure se joue dans un temps immédiat, concret, qui est celui du plateau.

Notes d'intention

Nous voulons donner à voir aux enfants un chemin vers la construction future de leur univers en suggérant que la transformation est toujours possible et que l'on a le droit de rejeter une routine qui ne nous convient pas pour se construire autrement.

Par l'aspect ludique et joyeux du spectacle, nous voulons raconter une histoire comme on raconte un conte: en constituant un souvenir de possibles, en encrant une idée qui germera ou pas.

Note d'intention de Zuzana Kakalíková

Ma fille de quatre ans grandit avec nous dans les salles de répétitions, avec le tapis de danse, avec les musicien.ne.s et les scénographies. Elle veut danser et voir des spectacles devant lequel elle reste silencieuse, la bouche ouverte, des spectacles qui la font rêver. Quand nous avons imaginé un spectacle pour le jeune public, j'ai su que je voulais le faire pour elle.

Le livre préféré de ma fille, ROBINSON du magnifique dessinateur Peter Sis, est une inspiration importante. Ce livre raconte un épisode de l'enfance de l'auteur, sa grande déception, son voyage intérieur qui est inspiré de l'aventure de Robinson Crusoe. Avec peu de texte, les illustrations prennent la place la plus importante du récit et un monde multicolore s'ouvre pour le personnage et pour le lecteur. Ce livre donne de l'espoir, il fait rêver et participe à la construction d'un imaginaire coloré. Il parle de déception, d'un moment de solitude, de reconstruction de soi, de confiance et de curiosité. Ce sont les thématiques principales que j'aimerais aborder. Mon intention est de créer un spectacle accessible à tous les enfants quelle que soit leur langue et leur culture.

J'aimerais leur dire qu'il.elle.s ont le droit de rêver et qu'il faut rêver. La situation dans le monde est compliquée et les enfants payent souvent le prix de nos décisions. Pourtant ce sont elles et eux le futur de notre société et c'est peut-être grâce à leurs rêves qu'il.elle.s pourront construire « un avenir meilleur ».

Note d'intention de Gaëtan Aubry

Mon cerveau créatif cherche sans arrêt à me surprendre, et il a encore réussi.

Pourquoi ne pas essayer de co-diriger-écrire-imaginer-jouer un spectacle tout public avec deux autres artistes ?

Quelle liberté incroyable nous aurons dans l'écriture de ce projet de voyage.

Nous pourrions nous nourrir les un.e.s et des autres, nous épauler et traverser les étapes de création accompagné.e.s en continu de nos collègues. Je vais pouvoir sans peur me lancer dans cette chose effrayante qu'est le seul en scène. Et avec tout ça je vais co-crée un nouveau spectacle pour y emmener les spectateur.ice.s, enfants et adultes. Les spectacles pour le jeune public ont cette force de transmettre le rêve et le souvenir que nous ne trouvons pas ou trop peu dans les spectacles dit adultes. A travers cette exploration et recherche d'identité, le personnage non genré dénommé Trois ☉ proposera une nouvelle partition identitaire, sujet qui m'est cher.

Note d'intention de Guillaumarc Froidevaux

5 ans, c'est l'âge qu'aura Lola ma fille au moment de la réalisation du spectacle. Je veux lui adresser ce spectacle pour l'encourager, et à travers elle tous les enfants de son âge, à se faire confiance dans ses jeux, à être la bâtisseuse de son monde tout en lui offrant un moment de rêve et de joie. J'observe mon enfant avec fascination et veux me laisser influencer par ses inventions, ses questions, ses joies et ses peines pour dessiner l'aventure de ☉. Notre héroïne devra laisser vivre l'enfant qui sommeille encore en ☉ pour appréhender son environnement.

Pour trouver la forme, il s'agira selon moi de composer avec ce qui est identifiable, compréhensible immédiatement sans faire appel à des conventions. Ainsi, la réalité du plateau doit se suffire à elle-même pour faire récit. Je veux éviter complètement un langage parlé qui tenterait « d'expliquer » ce que l'on ne peut pas montrer. Ceci aidera selon moi à nous adresser aux enfants, quelle que soit leur langue, à les inviter à observer comment ☉ s'invente et réinvente son monde.

L'univers visuel de Maya Rochat

Il est pour nous important que l'enfant puisse rêver les univers de notre voyage. Nous allons non seulement travailler à partir de matériaux bruts tels que des bâches en plastiques, des ventilateurs, du papier, mais aussi avec des images créées pour le spectacle par l'artiste plasticienne Maya Rochat. L'esthétique se fera entre éclatement abstrait de couleurs à l'orée du fantastique et évocation d'environnements naturels tels qu'une mer ou une jungle.

Maya Rochat proposera ainsi un voyage par la lumière. Les spectateurs-voyageurs découvrent des peintures organiques en grand format, évoluant sous leurs yeux. Les images mutent progressivement pour générer un dégradé d'histoires. L'enchevêtrement des couleurs et motifs créent une promenade spatiale, une île pour trouver l'inspiration et une connexion profonde au monde.

Les surimpressions entre images physiques et projetées produisent une physicalité intense et un rendu questionnant la matière du monde et sa digitalisation.

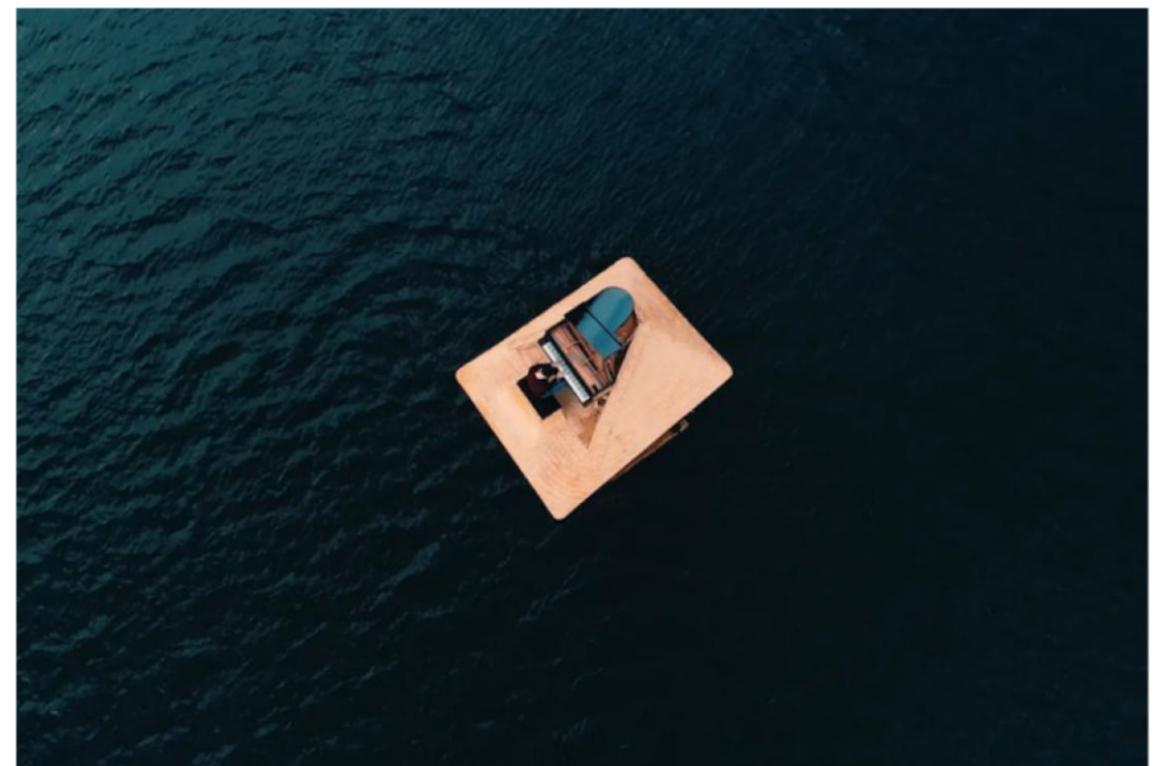
Cet environnement pictural s'appuie sur un processus créatif invitant la spontanéité et l'intuition. Il demande le temps d'observer, d'être présent et de contempler, de lâcher prise, de faire confiance à la matière, d'avoir le courage de faire ce que l'on sent juste, sans connaître la destination.

La musique de Florian Favre et le son du piano

Nous avons sollicité la magie musicale du compositeur interprète Florian Favre (piano) afin d'habiller de sons notre exploration par une composition originale. Il composera avec l'écriture de plateau avant d'enregistrer les morceaux qui seront diffusés lors des représentations. L'action sera en dialogue constant avec la partition musicale qui viendra rythmer l'aventure de ☉. Le son du piano sera un élément constituant de l'imaginaire de notre protagoniste, comme s'il venait de l'intérieur et l'incitait à s'évader.

-
-
-
-
-
-
-

BIOS

Gaëtan Aubry

Il découvre le théâtre complètement par hasard et surtout grâce à une insatiable curiosité. Avec Jacqueline Payelle et Charles Joris il va apprendre la vie au sein d'une compagnie pendant près de 10 ans au Théâtre Populaire Romand de La Chaux-de-Fonds. En 1998, il part à Paris et entre à l'école Claude Mathieu. Dès la sortie de sa formation, il joue les classiques du répertoire (Molière, Beaumarchais, Feydeau, Labiche, Shakespeare). Après 13 ans de vie parisienne, il décide de revenir s'installer à Lausanne. Il fonde sa compagnie « Flocon Prod. » et crée avec Chine Curchod « Dans la boutique fantastique » spectacle tout public dès 4 ans pour 2 comédiens et 9 marionnettes qu'ils tourneront en suisse romande et Frances pendant 3 saisons. En 2013/2014 il entre en résidence aux Dominicains de Haute Alsace où il monte plusieurs spectacles et formes musicales : « Les journées du patrimoine », « histoires de vies, vies d'histoires », « l'échappé du couvent », « Le Babylon cosmos tour », et dirige des ateliers pédagogiques : « le fantastique cabinet de curiosités » et « 100% coton ». En 2017 il met en scène les « Gourmandines » dans 2 spectacles, un pour adultes « le boudoir des sœurs salées » un pour enfants « ribouldingue moussaillons » tous deux programmés au festival La plage des six pompes. En 2018 il crée pour les 10 ans de Pousse urbaine, une revue réunissant une centaine d'enfants et d'adolescent au Théâtre Vidy-Lausanne. Parallèlement à son travail de metteur en scène, il enseigne le théâtre au sein de la formation de jeunes danseurs (AFJD) depuis 2013, et pour les classes spécialisées (COES) de la ville de Lausanne depuis 2017.

Guillaumarc Froidevaux

Guillaumarc Froidevaux se forme en plusieurs étapes. D'abord à la Scuola Teatro Dimitri au Tessin en 2005 puis en complétant un master en mise en scène en 2017 à la Manufacture, Lausanne. Durant la décennie qui sépare ces deux formations, il fonde la compagnie TDU avec Zuzana Kakalikova et crée plusieurs spectacles mis en scène collectivement avec des artistes invités notamment aux Royaumes Unis, en Pologne, au Luxembourg, en Slovaquie, République Tchèque, en Inde et en Suisse. En 2011, il intègre le Studio Matejka à l'Institut Grotowski à Wroclaw (PL) pour une résidence de recherche de trois ans. Il y développe des techniques de mouvement pour l'acteur et des outils de transmission l'amenant à conduire des stages notamment à l'Institut Grotowski (PL), Earth Dance (USA), Salford University (UK) et Jaipur University (IN). En 2018, il co-met en scène avec Zuzana Kakalikova « Brefs entretiens avec des hommes hideux » pour le jouer en appartement. En 2019 il reprend les textes et en fait une nouvelle adaptation, mise en scène en solo et saluée par la critique, dans un format destiné aux salles de théâtre coproduite par Vidy-Lausanne. Sa première mise en scène jeune public, « L'enfant et le monstre », pour la Compagnie Extrapol coproduite par le Petit théâtre de Lausanne et Am Stram Gram, a tourné dans toute la Suisse Romande.

Guillaumarc Froidevaux est lauréat de la bourse Pour le talent et la créativité de Casino Barrière Montreux 2015.

Zuzana Kakalikova

Zuzana Kakalikova est comédienne, performeuse et metteuse en scène. Elle se forme à l'Académie des Arts de Banska Bystrica et à l'Académie des Arts de Bratislava, où elle obtient son MA en arts dramatiques. Son intérêt pour le mouvement l'amène ensuite à l'école Dimitri, en Suisse. Après ses études, elle décide de rester en Suisse et fonde TDU avec Guillaumarc Froidevaux. Avec cette compagnie ils réalisent de nombreuses créations en collaboration avec d'autres artistes et produisent quatre spectacles sous cette forme.

Elle dirige dans différents pays des ateliers de théâtre physique organisés par des institutions telles que The Grotowski Institute (PL), The Salford University Dance department (UK), Novy Priestor, Bratislava (SK), University of Rajasthan Drama department, Jaipur (IN), Company PeraFin, Kota (IN) et Amalgam, Beyrouth (Liban).

En tant que comédienne et performeuse elle a travaillé pour Romeo Castellucci, Chiara Guidi, Matej Matejka, Milan Kozanek, Vivien Wood, Sandy Flinto and Pierrick Grobéty, Angelica Liddell, Ludivine Anberrée, Racha Baroud, Compagnie Eddi van Tsui ou Juliane von Crailsheim.

Plus récemment au sein de TDU, elle a co-mis en scène « Brefs entretiens avec des hommes hideux - en appartement » et réalisé les chorégraphies pour un spectacle homonyme mis en scène par Guillaumarc Froidevaux. Elle a été chorégraphe pour « M. la Multiple » de Nina Negri et œil extérieur pour « Silva » de Cédric Gagneur.

En septembre 2020 Zuzana présente sa dernière création, son premier solo « Am I in the picture ? ».

Neda Loncarevic

Après l'obtention du master en lettres russes et allemandes à l'Université de Genève, elle se tourne vers la scénographie et apprend le métier d'abord auprès du scénographe genevois Gilles Lambert. Elle poursuit sa formation à l'École Cantonale d'Art du Valais et, en 2002, elle obtient son diplôme de « designer en scénographie ».

Sa rencontre avec le metteur en scène Charles Joris l'introduit au Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds où, de 2006 à 2008, elle conçoit les scénographies pour l'École de Théâtre sous la direction de Cédric du Bois. En 2009, elle rejoint Frédéric Ozier et la Cie Acte 6 au Théâtre de la Tempête à Paris. En Allemagne, elle crée la Métamorphose d'après Kafka sous la direction de Denis Carla Haas au Théâtre d'Erlangen. En Suisse Romande, elle collabore régulièrement avec des metteurs en scène comme Muriel Imbach, Nathalie Sandoz, Georges Grbic, et plus récemment avec Emilie Blaser et Claire Deutsch.

En 2012, elle rencontre la chorégraphe Jasmine Morand et depuis, elle conçoit les espaces scéniques pour la Cie Prototype Status en Suisse et à l'étranger.

Maya Rochat

Maya Rochat est une artiste visuelle travaillant dans les domaines de la photographie, de la peinture, de la vidéo, de la performance et de l'installation. Elle expose à l'international, notamment dans le cadre de l'exposition « The Shape of Light : 100 years of Photography and abstract art » (2018) au Tate Modern. Ses œuvres sont présentées dans diverses institutions très respectées telles que le Palais de Tokyo, la Gessnerallee, le Quartier Général, l'Arsenic et le FOTOMUSEUM Winterthur.

Maya Rochat est lauréate du prix Mobilère 2019, de la bourse de la Fondation Leenaards 2018 et de la bourse Abraham Hermanjat 2017. Les œuvres de Maya Rochat sont régulièrement publiées par la presse internationale.

Florian Favre

Musicien

Florian Favre commence des études de piano jazz au conservatoire de Fribourg chez Richard Pizzorno qu'il achève en 2007 en obtenant son certificat avec félicitations du jury. Cette même année, il entre à la Haute école d'Arts de Berne (HKB) et étudie le piano jazz avec Silvano Bazan, William Evans, Thierry Lang et Colin Vallon. En 2008, il initie le quartet Help! avec lequel il remporte le 1er prix au concours européen JazzMa Young Stage (2008) ainsi que la 1ère place du concours européen Biberach Jazzpreis (2010).

En 2010, il obtient un Bachelor of Arts in music/jazz, ainsi que la bourse Friedelwald. En 2011, il fonde le Florian Favre Trio et commence une année plus tard un projet solo, remporte le premier prix du Jazzhaus piano compétition (Freiburg in Breisgau DE).

En 2013, il obtient un Master of arts in Composition/Theory lors duquel il a l'occasion de suivre des cours avec Django Bates, Frank Sikora, Klaus König ou encore Dieter Ammann. Avec son projet de master « Fragments d'identités » où il mélange des sons échantillonnés et des sons acoustiques, il est sélectionné pour les finales du Prix de soutien Credit Suisse. En 2015, il est sélectionné pour faire partie de « suisse diagonale jazz », joue un showcase à Jazzahead et est sélectionné pour le ZKB jazzpreis. Cette même année il reçoit le « mérite culturel Broyard ». Florian Favre est également actif en qualité de compositeur et arrangeur notamment avec le Fribourg Jazz Orchestra, Pamela Mendez, le projet pédagogique « Schule Bewegt » ou la compagnie de danse Beweggrund.

Au court de sa jeune carrière, sa polyvalence l'a menée à jouer avec des stars du monde de la pop et du jazz : Stefan Eichler, Kutti MC, Bühe Huber (Patent Ochsner), New York Voices, Joshua Redman, Chico Pinheiro.

Toni Teixeira

Couturier - Créateur de costumes

Après un cursus universitaire d'histoire de l'art et une formation spécialisée de costumier de spectacle et de couture floue, Toni Teixeira a travaillé pour le cinéma, le cirque, le théâtre et la danse. Il fait ses premiers pas dans le cinéma en tant qu'assistant de Gigi Lepage sur le long métrage d'Olivier Dahan « le petit poucet », costumes dessinés par Loisel. Il assiste également Gigi Lepage pour les clips vidéos de U2 et Jamiroquai; puis en tant que dessinateur à la création des motifs ornant les costumes de la reine interprétée par Catherine Deveneuve dans « D'Artagnan ».

Sa participation ensuite aux créations d'expositions d'art contemporain de Sarkis « le défilé du siècle en fluo », en collaboration avec le couturier Victor Férès, dessine dès lors un trajet à mi chemin entre mode, spectacle vivant et art plastique. L'atelier de couture en tant qu'oeuvre de l'exposition, installé dans les musées de Darmstadt et de Céret.

Pour le projet « absence » en collaboration avec la photographe Marie- Pierre Besnard, il crée des sculptures où le tissu fixé à la résine devient à la fois peau et vêtement pour des silhouettes fantomatiques.

Costumier de théâtre à Genève depuis une dizaine d'années, il multiplie les collaborations avec diverses compagnies, dont le S.A.T. compagnie résidente du théâtre du Galpon de Gabriel Alvarez ou encore la compagnie 100% acrylique d'Evelyne Castellino au théâtre de la Parfumerie.

Il intègre la compagnie Velvetblues de Melissa Cascarino sur le projet des « Notte AB-Joy ou l'ivresse poétique » pour lesquelles il collabore en tant que scénographe, couturier et plasticien. Il crée des robes- sculptures en fil de métal et de cuivre : le vêtement en tant qu'oeuvre plastique à part entière.

Sa récente collaboration avec la chorégraphe Jasmine Morand pour « Lumen », élu meilleur spectacle danse 2020 par l'OFC, pour 13 danseurs, qui à la manière de Pierre Soulages, peignent la lumière avec le corps carapacé de noir, et continue ainsi d'aborder le vêtement au service du langage poétique et d'une composition commune.

Contact:

Compagnie TDU
compagnietdu@gmail.com

Zuzana Kakalikova : 076 690 00 94
Guillaumarc Froidevaux : 076 533 45 88

FloconPROD
floconprod@gmail.com
Gaëtan Aubry : 076 281 09 77

Administration Ars Longa
Mathias Ecoeur : 079 704 35 61
contact@ars-longa.ch

www.compagnietdu.com