TEXTE ET MISE EN SCÈNE **NATHALIE BENSARD**
AVEC **LOUISE DUPUIS ET TOM POLITANO**

SPÉCIMENS

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS

Photo : Mélie Perrin Néel / Graphiste : CJC

La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et soutenue par le Conseil Régional d'Ile de France (Permanence Artistique et Culturelle).
Spécimens a été créé dans le cadre du dispositif résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire financé par la DRAC Ile-de-France.
Pour Spécimens, la compagnie a reçu l'aide à la résidence de La Minoterie Scène Conventionnée Art Enfance Jeunesse à Dijon et le soutien de la Halle Culturelle La Merise à Trappes.

Équipe

Comédiens
Louise Dupuis
Tom Politano

Costumes
Elisabeth Martin

Création sonore
Valentin Réault

Création Lumière
Xavier Duthu

Assistanat à la mise en scène et Photos
Mélie Perrin Néel

Contacts

Christelle Dubuc
Diffusion
diffusion@compagnielarousse.fr
06 01 43 30 25

Catherine Drouillet
Administration – production
administration@compagnielarousse.fr
06 88 46 74 60

Pour la création de SPECIMENS, **la compagnie la Rousse** a été accueillie en résidence au lycée de la Plaine de Neauphle et à la Halle Culturelle La Merise de Trappes-en-Yvelines, elle a bénéficié du dispositif résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire financé par la DRAC Ile-de-France et a reçu, l'aide à la résidence : La Minoterie - scène conventionnée Art Enfance Jeunesse à Dijon (21).

La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et soutenue par le Conseil Régional d'Ile de France. La compagnie est en résidence de création au Théâtre des Bergeries de Noisy le Sec, avec le soutien du Conseil Départemental de Seine Saint Denis de 2019 à 2022. Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais.

Les Personnages

Une adolescente. Un adolescent
LUI est plutôt Roméo et Juliette
ELLE est plutôt La Belle et la bête

L’écriture

L'écriture de la pièce parcourt les méandres de l’adolescence par étapes entre 14 ans et 18 ans. Période transitoire et décisive. Terrain volcanique et intemporel. Traversée marquante, l’adolescence est un moment de la vie intense, souvent moqué, caricaturé, mystifié ou banni, bref un espace de théâtre.
J'ai eu envie de creuser les remous de l'adolescence, de l’explorer comme un territoire avec ses contrastes, ses contradictions, ses déchirements, ses tiraillements en faisant parler des personnages en pleine métamorphose qui explorent les stéréotypes, les préjugés, les empêchements, les appréhensions, les peurs, les envies, les élans, les sensations, les sentiments qui les traversent.
A travers des jeux, des défis, des paris, des échanges intempestifs, des mises en scènes, Ils quittent l'enfance et entrent dans le monde de l'adolescence, à deux pas de celui des adultes. Avec un grand mystère à découvrir : L'amour.

L’origine

Lors de notre résidence d'implantation au Théâtre des Passerelles à Pontault-Combault, nous avons proposé de nombreux ateliers destinés à tous les publics. Ce sont souvent des adolescents qui s'

y sont inscrits. Lors de ces ateliers, nous avons travaillé des scènes d'amour classiques et contemporaines, de théâtre et de cinéma. J'ai été très frappée par leurs affinités avec les textes anciens. Comme si les siècles leur donnaient la distance nécessaire pour dépasser leurs complexes, pour apprivoiser leurs peurs afin d'interpréter les sentiments. Je me suis nourrie de toutes ces expériences et l'écriture s'est structurée autour des deux grandes mythologies amoureuses : Shakespeare et Walt Disney.
Depuis, chaque fois que le texte s'est fait entendre, il a réveillé des souvenirs, des réactions, des contradictions dont je me suis nourrie. Il est le territoire des adolescences.

La mise en scène

Un garçon et une fille transgressent les interdits en s'introduisant dans le théâtre alors qu'il est complètement fermé. LUI fait partie du club théâtre et a besoin d'une réplique pour répéter sa scène de Roméo et Juliette. Il prend ce subterfuge pour qu' ELLE vienne, et reste avec lui.

A partir de ce point d'ancrage, le duo de personnages peut explorer tous les méandres des relations entre filles et garçons. Toutes les contradictions de chacun. Tous les espoirs et les déceptions. Tout ce qui attise et empêche. Toutes les tentatives.
Le travail du plateau se nourrit d'improvisations, de jeux de récréations, du texte *SPECIMENS* et des scènes de Roméo et Juliette de Shakespeare ainsi que des images de l'amour véhiculées dans les contes de fées et dans Walt Disney. Il cherche à rendre bouillonnant et chaotique ce qui se vit entre ces deux personnages.

La dramaturgie procède à un épluchage des couches de préjugés, de complexes, de retenues, pour les amener à devenir eux-mêmes.
Le présent sur scène est une bouffée d'adrénaline, comme le présent des premières expériences. L'acteur est invincible, vivant, fébrile, génial et candide. Tous les sens en ébullition, c'est un éternel adolescent. Cette énergie est celle que j'ai envie de transmettre dans le travail de mise en scène avec la complicité des acteurs qui apportent leurs regards, leurs positions et leurs fantaisies.
Le sujet, la nature du travail et la démarche artistique sont de fabriquer un spectacle vivant, une matière brute, imparfaite et libre qui selon les circonstances s'adapte aux lieux et aux partenaires. Ce parti pris raconte en creux le processus de création d'un spectacle. Ce qu'est le théâtre. Quels sont ses codes, son langage, ses possibles.
Le projet qui s'est conçu en résidence territoriale en lien avec une classe du lycée de la plaine de Neauphle est de créer des liens, de fabriquer des ponts avec les publics adolescents et de le rendre accessible à tous.

L'espace scénique

Les personnages découvrent le lieu théâtre et au fur et à mesure s'emparent des médiums de la représentation comme les costumes, la lumière ou le son. Ils démarrent la représentation à la lumière des téléphones portables, amplifient leurs musiques avec un micro branché et une mini enceinte collée dessus. Ils allument la servante, ils font avec ce qu'il y a sur le plateau. L'espace est vide. Ou presque. Des micros, des éléments de décor, un portant avec des costumes, une machine à fumée, la servante, deux chaises. Les

éléments sur scène sont là comme ils le sont souvent à l'issue d'un démontage.
L'espace scénique et la lumière s'adaptent à chaque lieu dans lequel la pièce se joue en mettant en valeur sa structure, sa circulation, ses sorties, ses espaces périphériques, son rapport scène salle.

Le public

Le spectateur en début de spectacle est en position de voyeur, d'espion, caché dans le noir. Et puis les personnages, pour répondre à leurs interrogations sur le monde, l'inventent. Ils descendent chercher des réponses auprès du public. Le questionnent en direct. Le contact s'étant établi, d'autres rendez-vous sont proposés par les personnages pour en faire des spectateurs complices.
Nous pourrons travailler en amont une collaboration privilégiée avec une classe, un cours de théâtre, un groupe d'ados afin de les faire participer à la représentation. Le spectacle est conçu pour se jouer avec ou sans la participation d'amateurs sur scène.

Spectacles

Specimens

TTT On aime passionnément

Qu'est-ce que l'adolescence ? Un problème ? Une métamorphose ? Un flot d'interrogations ? Un élan de vie, d'envies ? Un carcan ? *Spécimens* explore cette période mal vécue, mal comprise ou tout simplement caricaturée. Deux jeunes comédiens (qui ne jouent pas à imiter un pseudo langage des adolescents) interprètent avec sincérité, énergie et talent deux copains de classe (une fille et un garçon) qui pénètrent dans un théâtre fermé, donc interdit. Un dialogue parfois conflictuel s'établit entre eux sur les relations filles/garçons, les comportements contraints, les images figées, les aspirations des unes et des autres..., le tout avec en toile de fond Shakespeare et la formidable scène du balcon de *Roméo et Juliette*. « *La dramaturgie*, explique la metteuse en scène Nathalie Bensard, *procède à un épluchage des couches de préjugés, de complexes, de retenues, pour amener* les personnages *à devenir eux-mêmes*. » Un théâtre qui crée du lien, intelligent, exigeant et accessible, où il est question de sentiments, de liberté.

Françoise Sabatier-Morel (F.S.-M.)
Télérama Sortir, Janvier 2020

Les actions artistiques

Louise Dupuis et Tom Politano – Comédiens

Atelier de préparation au spectacle pour une classe / 2 heures.
Parler et discuter avec les élèves de la pièce, sa situation et ses thématiques.
Lire un extrait comme par exemple: La Cérémonie d'Adieu à l'enfance.
Proposer un temps d'improvisation autour de cette scène et de ses problématiques.

Atelier d'après spectacle / 2 heures.
Prendre un vrai temps de discussion avec les élèves autour de la pièce, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont compris ou pas, des thèmes qui les ont marqués, réjouis, choqués etc.
Travailler autour des problématiques d'un personnage avec « Pute » pour ELLE et « La Honte » pour LUI

Atelier de pratique sur plusieurs séances
Improviser sur des scènes de la pièce.
Lire ou aborder les scènes de Roméo et Juliette ou autres scènes emblématiques du cinéma et du théâtre pour ensuite expérimenter les mêmes scènes en changeant les rôles.

Elisabeth Martin Costumière – Plasticienne

Walt Disney ou Shakespeare, princesse ou super héros ?
Une proposition où, vêtements, costumes, objets et accessoires font surgir les héros... d'aujourd'hui ! Un dispositif prolongé d'un selfie particulier: choisir une partie de son personnage et l'isoler en le photographiant.

Masculin Féminin Le sexe des vêtements... à partir d'une iconographie historique et d'essayages de vêtements féminins et masculins, stéréotypés ou au contraire anticonformistes, il s'agira d'explorer et de ressentir ce que ces vêtements genrés cachent, ou ce qu'ils révèlent; les gestes qu'ils conditionnent...pour soi ou pour l'autre sexe: contraires, jumeaux, Hybride à inventer... matière défilé, écriture, interview, vidéo, photos.

Valentin Réault – Créateur sonore et mixeur studio

Qu'est-ce que le son ? La musique ? Comment un enregistrement peut-il être modulé, mixé, bouclé, ou encore utilisé comme un instrument de musique à part entière afin de répondre aux besoins d'une création pour une pièce de théâtre ?

C'est à ces questions que sauront répondre les participants aux ateliers pédagogiques autour de la création sonore.

Ces ateliers, mêlant approche historique, compréhension technique et travail en groupe sur des cas pratiques, permettent à chacun des élèves de participer à toutes les étapes de la conception musicale et sonore d'une pièce de théâtre.

Le bal DJ Set

Le processus des ateliers décliné dans sa totalité est fait pour aboutir :
au **Bal DJ Set de Juliette et Roméo** qui réunit toutes les disciplines travaillées avec tous les protagonistes des ateliers.
Ou pour inviter les protagonistes des ateliers, l'équipe du théâtre et le public à partager **Le Bal DJ Juliette et Roméo** à la suite de la représentation.
Le bal étant un moment de danse et de partage entre tous **assuré et mené par Valentin Réault et Tom Politano.**

Les spectacles de la compagnie

2019-2020 – *Le plus beau cadeau du monde* de Nathalie Bensard, lauréat de l'aide à la création des textes dramatiques - Artcena
2019 – *Spécimens* de Nathalie Bensard
2017 – *Micky & Addie* de Rob Evans
2016 – *Midi la Nuit* de Nathalie Bensard, spectacle Tout Public
2014 – *Virginia Wolf* de Kyo Maclear et Isabelle Arsenault
2013 – *Un œil jeté par la fenêtre* de Philippe Dorin
2012 – *A vue de nez* de Nathalie Bensard
2010 – *Sur les pas d'Imelda* de Mike Kenny
2007 – *La Princesse au petit poids* d'Anne Herbauts
2005 – *Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu* de Philippe Dorin
2004 – *Sacré Silence* de Philippe Dorin

Résidence artistique à D-S-N Dieppe (76) : 2009
Résidence d'implantation à Pontault-Combault (77) : 2012-2013-2014
Résidence aux Bergeries à Noisy le Sec (93) : 2019-2020-2021
Artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais (60) : 2020-2021-2022

www.compagnielarousse.fr