

Compagnie Chantier Public

Les Séparables

Une pièce de
Fabrice Melquiot

©L'Arche, 2017

Ligne artistique

Créée en 2013 et implantée à Avignon et Montpellier, la Compagnie Chantier Public axe son travail sur les nouvelles écritures, mettant en scène des textes récents d'auteurs contemporains.

Elle porte un regard attentif sur le rôle du spectateur. Elle met en jeu la place du public à chacune de ses créations.

Elle aborde ses spectacles comme une matière mouvante en évolution constante, se transformant significativement à chaque représentation.

Agréée Jeunesse et Education Populaire, elle se pose le défi quotidien d'amener des propositions scéniques exigeantes à la rencontre d'un public large, parfois éloigné des pratiques artistiques.

L'auteur

Fabrice Melquiot, auteur

Fabrice Melquiot est écrivain, parolier, metteur en scène et performer. Auteur prolifique, il a publié une soixantaine de pièces de théâtre (L'Arche Éditeur et l'école des loisirs), des romans graphiques (Gallimard et L'Élan Vert) et des recueils de poésie (L'Arche et Le Castor Astral).

Il a été associé à plusieurs théâtres et compagnies – la Comédie de Reims, les Scènes du Jura, le Centre dramatique national de Vire, le Théâtre du Centaure à Marseille, le Théâtre de la Ville à Paris, entre autres – et a collaboré avec de nombreux metteur.se.s en scène.

Son travail est régulièrement récompensé :

Grand Prix Paul Gilson de la Communauté des radios publiques de langue française ; prix SACD de la meilleure pièce radiophonique ; prix Jean-Jacques Gauthier du Figaro ; Prix Jeune Théâtre de l'Académie Française pour l'ensemble de son œuvre ; révélation théâtrale et meilleure création d'une pièce en langue française du Syndicat National de la Critique ; prix du Festival Primeurs de Sarrebruck ; Deutscher Kindertheaterpreis, etc.

Il dirige de 2012 à 2021 le Théâtre Am Stram Gram de Genève, Centre international de création pour l'enfance et la jeunesse.

Il est aujourd'hui l'un des auteurs de théâtre contemporain français les plus joués et les plus traduits.

L'histoire

Romain et Sabah, deux enfants de neuf ans, vivent dans le même lotissement, en périphérie d'une ville. Tous deux solitaires : lui galope sur son cheval de bois, elle, chasse le bison en guerrière sioux.

Ensemble, ils vivent de l'incroyable et du merveilleux.

Mais leurs parents s'opposent à leur amour avec brutalité.

Romain et Sabah incarnent un écho contemporain aux figures de Roméo et Juliette.

Les mots intuitifs de Fabrice Melquiot dans ce texte drôle et sensible nous percutent par leur justesse.

Ils témoignent d'un état de notre société contemporaine fragmentée et nous confrontent avec finesse à la question du racisme et de l'amour de l'autre "pour tous ceux dont les rêves dépassent le réel tel qu'il nous est donné à vivre." (L'Arche Éditeur).

Grand Prix de littérature dramatique jeunesse 2018

Lauréat du Prix Armand Gatti 2019

Note d'intention

Je suis entourée par l'écriture de Fabrice Melquiot depuis une quinzaine d'années. Le déclic dans le désir de mettre en scène cette pièce : un choc lors de la lecture, comme un secret qui doit être révélé et partagé au plus vite. Sous les mots, dès la première lecture : les silences, le rythme, le corps des acteurs, l'espace, la présence des spectateurs, certaines lumières attendaient.

Il y a dans ce texte quelque chose d'essentiellement théâtral. Bien-sûr, c'est un écho contemporain des fantômes de Roméo et Juliette. Mais aussi un questionnement sur la relation à l'autre, qui résonne avec quelque chose d'originel dans le rapport théâtral et dans le dialogue, ou plutôt dans le regard que chacun porte sur l'autre et sa différence.

Les Séparables représente avec finesse un état de notre société contemporaine, fragmentée, avec ses cicatrices ouvertes, et fait apparaître les projections et les crispations envers l'autre - ici le voisin, le camarade de classe.

C'est un tableau en mouvement qui est peint et questionné à hauteur d'enfants, sans naïveté et sans jugement. Les mots de Romain et Sabah nous percutent par leur justesse.

Ici, l'enfance n'est pas abordée comme une sphère à part, protégée,

Christian de HÉRICOURT

magnifiée par le regard qu'on y porte à postériori. La sphère des enfants est perméable à la vie des adultes, elle l'absorbe, réintègre avec porosité ses codes, ses à priori, ses dogmes, ses symboles. L'imaginaire de Romain et Sabah est percuté par le réel qu'ils s'approprient, condensent, déplacent, en le transformant par le biais du jeu.

L'incroyable force de vie qui se dégage de l'histoire de Romain et Sabah réside dans la rencontre de leurs imaginaires, dans leur capacité à modeler la réalité.

Et que faisons-nous d'autres en tant qu'artistes ?

Le regard que porte Melquiot sur l'enfance, à rebours des clichés, nous paraît tout à fait symbolique de la façon dont nous envisageons le travail de l'artiste. Loin de son opposition au sérieux, le jeu est pour Romain et Sabah, comme pour les acteurs, une nécessité à l'intérieur du réel.

La direction d'acteurs est un travail minutieux dans ce spectacle. Elle s'attache au sensible, au sein du jeu et du rapport à l'enfance. La mise en scène laisse toute la place aux mots de Melquiot. Elle approche les sensations des comédiens, mais aussi celles des spectateurs. Elle détricote le rapport scène-salle. L'espace de l'histoire de Romain et Sabah veut s'affranchir des limites physiques de la scène.

Nathalie Dutour

Distribution

Les Séparables de Fabrice Melquiot ©L'Arche, 2017

Direction d'acteurs et mise en scène : Nathalie Dutour

Dramaturgie : Mélaïne Catuogno et Nathalie Dutour

Jeu : Aïda Hamri et Simon Chaillou

Création lumière et régie : Alice Taleb

Création sonore : Jérôme Hoffmann

Prise de son : ADLM Production

Regard extérieur mouvement : Marie Doiret

Costumes, regard extérieur : Sylvie Tresmontant

Responsable diffusion et production, regard extérieur : Céline Boudet

Un spectacle jeune et tout public à partir de 8 ans

Nathalie Dutour, co-dramaturge, metteuse en scène

Après son DEUST théâtre, elle s'oriente vers une licence mise en scène et formation sous la direction de Louis Dieuzayde et Danielle Bré. Elle intègre le Conservatoire d'Avignon en 2009. Puis elle obtient une maîtrise et un master de Mise en scène et dramaturgie sous la direction d'Olivier Saccomano.

Elle fait ses premiers pas d'assistantat à la mise en scène au théâtre de Lenche avec Ivan Romeuf. Elle effectue un stage avec François Cervantès et la Cie l'Entreprise.

En 2013, elle est scripte et assistante de Jacques Rozier.

En 2014, elle cofonde la Cie Chantier Public aux côtés de Cynthia Jung rejointe par Alice-Maia Lefebvre. Elle se confronte aux écritures contemporaines. Elle met en scène et assure la direction d'acteurs de *Jouer le je*, dans un dispositif immersif du spectateur. Elle monte ensuite *Comment on freine ?* de Violaine Schwartz, en tournée nationale depuis 2018.

Elle assure la direction d'acteurs du spectacle *Peau d'âme* en tournée en métropole et dans les territoires ultra-marins.

Elle développe en parallèle des expériences de co-réalisations d'un court documentaire ainsi que plusieurs films dans les hôpitaux.

Elle porte une attention particulière à faire monter sur scène les publics éloignés du théâtre et les amateurs : centres sociaux, hôpitaux, MPT, écoles...

Elle est aujourd'hui metteuse en scène et responsable artistique de la Cie Chantier Public. Elle assure la co-dramaturgie, la mise en scène et direction d'acteurs des *Séparables* de Fabrice Melquiot.

Mélaine Catuogno, co-dramaturge

Mélaine Catuogno a suivi un cursus au Conservatoire d'art dramatique d'Avignon.

Elle est aujourd'hui à la direction de la compagnie Le Bruit de la Rouille dont notamment le spectacle *Assoiffés* de Wajdi Mouawad a connu un très bel accueil, entre autre au Festival d'Avignon OFF (coup de cœur de la presse en 2016 et spectacle du OFF officiellement soutenu par le Festival d'Avignon IN en 2018). Elle signe sa première mise en scène avec *Antoine et Cléopâtre* d'après Shakespeare.

Comédienne dans ses propres spectacles, elle collabore avec d'autres compagnies en tant que comédienne, scénographe et soutien dramaturgique (Cie Jeux de mains je de vilains, Cie Eclats de scène, Cie L'Usine Ephémère, Cie Chantier Public...). Des collaborations qui nourrissent son propre travail.

La démarche artistique de la compagnie le Bruit de la Rouille est corrélée avec ses actions socio-culturelles. C'est pourquoi elle développe et entretient des partenariats forts avec des structures telles que le SESSAD, l'UFCV ou encore le Pôle culturel de l'Hôpital psychiatrique du Vinatier (69).

Depuis 2016, elle est comédienne sur le spectacle *Comment on freine ?* de la Cie Chantier Public, puis co-dramaturge et assistante à la mise en scène de la création *Les Séparables*.

Aïda Hamri, comédienne

Aïda Hamri se forme au Studio Muller sous la direction de Jocelyn Muller de 2015 à 2018.

Depuis sa sortie d'école en 2018, elle travaille avec différentes compagnies et metteurs en scène :

Kheireddine Lardjam (*Mille francs de récompense* / V. Hugo) avec qui elle entame une tournée nationale : Théâtre de l' Aquarium, CDN Macôn La Comédie de St-Etienne, L'Arc Scène nationale, Le Creusot, CDN Dijon, Festival Théâtre en Mai, CDN Poitiers, La Faïencerie Creil, Jean Pavageau (*Le Songe d'une nuit d'été* / Shakespeare), Audrey Bertrand (Nekrassov de Sartre), Jules Lecointe (*Les Mains Sales* de Sartre), la KYGEL compagnie avec Karim Yazı et Emma Fallet (*Fierté* d'Héloïse Desrivière), le Théâtre de la Vallée avec Gerold Schumann.

En 2019, elle rejoint le collectif des Hauts Plateaux avec qui elle crée un festival de théâtre en plein-air en lien avec les préoccupations écologiques et sociétale actuelles, sur le territoire de la Haute-Savoie. Ils y rêvent un théâtre populaire, exigeant et accessible à toutes et à tous.

En 2021, elle rejoint la Cie Chantier Public pour la création des *Séparables* de Fabrice Melquiot, mis en scène par Nathalie Dutour.

Simon Chaillou, comédien

En 2016, Simon rentre au Théâtre École d'Aquitaine, école créée par Pierre Debauche. Au bout de trois ans, il en sort diplômé du DNSPC.

Il devient comédien sur L'Éblouissante vie du Petit Poucet.

En 2019, il intègre la compagnie de théâtre-éducatif, Le Trimaran. Dans le même temps, il est comédien sur *Vous êtes libre !*, de la Cie du Morse, librement inspiré du scénario de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard.

Investi au sein de la Cie du Morse, il contribue à l'élaboration du festival annuel, « Le Festival du Morse » ainsi que d'autres événements culturels de la Cie et dirige des actions artistiques auprès d'un public d'enfants.

Dans le cadre des séjours-répétitions pour les « jeunes-aidants » avec la Cie du Morse en collaboration avec l'association Jade Occitanie, il compose la musique originale des films produits par ces publics.

Il est également comédien sur le spectacle *Fondre*, texte de Guillaume Poix de la Cie Tras.

En 2021, il fait la rencontre de la Cie Chantier Public et rejoint l'équipe pour la création *Les Séparables* de F. Melquiot.

Alice Taleb, créatrice lumière & régisseuse

Diplômée en 2015 d'un Master « Art de l'exposition et scénographie », ce fut pour Alice, une évidence de faire se rejoindre l'espace scénique avec son goût pour la subtilité et la sensibilité de la lumière de spectacle.

Elle commence par faire ses armes en technique lumière à Arles puis dans divers théâtres et salles de concerts, tout en poursuivant l'exercice de la scénographie avec un poste d'assistante scénographe pour le Festival International des Rencontres de la Photographie en 2017.

Les opportunités et les rencontres la mènent à découvrir le jeune public, notamment à travers le Salon du Livre Jeunesse de Fougères (35) pour lequel elle est chargée de la scénographie des expositions depuis 2017.

Désormais régisseuse lumière et scénographe, elle s'épanouit au sein de plusieurs compagnies (la Cie Inventaire, le Collectif SAYZEL, la MicroCie, Le Rouge et le Vert), pour lesquelles elle intervient dans l'une ou l'autre de ces disciplines.

En 2024, elle rejoint la Cie Chantier Public pour la création lumière et scénographique des « Séparables » de Fabrice Melquiot, mis en scène par Nathalie Dutour.

Jérôme Hoffman, créateur sonore

Musicien compositeur, constructeur d'espaces sonores au parcours universitaire de géographe, Jérôme Hoffmann, après plus de quinze années de pratiques, de tournées, d'expériences et de recherches, crée en 2018 la compagnie Braquage Sonore & Cie, au sein de laquelle il mène un travail de création qui place l'écoute au cœur du processus artistique.

Des créations in situ, à la croisée des arts visuels et des arts numériques, pour observer, diagnostiquer et sublimer nos relations aux espaces quotidiens et à nos espaces d'évasions.

Des concerts immersifs où la spatialisation des sons et la manipulation d'objets est au cœur du processus de création.

En 2024, il devient compositeur associé à L'Atelline - Scène Conventionnée d'Intérêt National - Art & Création pour deux années, dans le cadre du dispositif du Ministère de la Culture D.G.C.A et de la Sacem, de compositeur et compositrice associé.e dans les scènes pluridisciplinaires.

Il crée l'univers sonore des *Séparables* de Fabrice Melquiot avec la Cie Chantier Public.

Céline Boudet, responsable diffusion et production, regard extérieur

Titulaire d'un Master 2 en Sociologie et Développement Local, Céline débute sa carrière professionnelle dans la culture au sein de collectivités en tant que Chargée d'évaluation, de médiation et de coordination d'événements culturels.

En 2011, elle intègre des compagnies professionnelles sur des missions de diffusion, de communication et de responsable des publics : Les Ateliers Desmaé de Kilina Crémona (69), Songes (26) ainsi que le Festival Vice & Versa, tous axant leur recherche sur la déficience sensorielle.

En 2012, elle devient chargée de diffusion pour les compagnies Air de rien de Corentin Coko, Macassar Théâtre, El Triciclo, Le Chien au Croisement, Chaotik Théâtre. Elle y ouvre son champ de compétences à la production, la recherche de financements et se voit accorder la confiance des compagnies sur le plan artistique en tant que regard extérieur et chorégraphe.

Fin 2017 et 2018, son chemin croise celui de deux compagnies : Chantier Public (théâtre contemporain) et Sauf le dimanche (danse contemporaine hors scène). Un véritable coup de cœur naît et une symbiose se met en place dans le travail d'équipe. Depuis, Céline, trouve son épanouissement en défendant corps et âme leurs projets.

Sylvie Tresmontant, costumière et regard extérieur

Sylvie étudie au CRR d'Avignon - Grand Conservatoire.

Au fil des années, elle développe des talents de chanteuse à travers des spectacles musicaux : *U-topie* Compagnie Vox International présenté au Festival d'Avignon, *La Périchole* présenté à L'Autre scène Vedène.

Elle propose également des concerts avec l'Ensemble Vocal Avignon et le Chœur Cantabile Villeneuve. À son expérience de chanteuse, elle va ajouter celle de comédienne :

Carmen ou la marge libre, une production du Théâtre d'éducation populaire le T R A C, *Jouer le Je* avec la Compagnie Chantier Public, *La mastication des morts* de la Compagnie Les Grains de Sable.

Elle propose aussi des lectures : Feuilleton *On aura tout* au Festival In Avignon, mise en scène d'Anne-Laure Liégeois.

Elle a participé aux événements Parcours de l'Art et Quartet et enregistré pour les associations Forêts Méditerranéennes et Donneurs de Voix.

En novembre 2019, elle devient présidente de la compagnie Chantier Public et participe activement à son évolution.

Elle apporte son regard à la création des *Séparables* de Fabrice Melquiot et met ses compétences au service de la création des costumes du spectacle.

Partenaires

Soutiens à la création

Ville d'Avignon

Département du Vaucluse

Contrat de Ville Avignon

Ministère des Outre-Mer - FEAC

DRAC PACA-Dispositif Résidence Tremplin

SPEDIDAM

Co-productions

Théâtre de l'Entonnoir, Kourou (Guyane), en partenariat avec la Scène conventionnée de Macouria

Le Totem, Scène Conventionnée d'Intérêt National – Art, Enfance, Jeunesse – Avignon (84)

Théâtre Christian Liger, Nîmes (30)

Espace Léonard de Vinci, Mandelieu-la-Napoule (30)

Accueils en résidence

Théâtre de l'Entonnoir, Kourou (Guyane)

Théâtre Christian Liger, Nîmes (30)

Espace Léonard de Vinci, Mandelieu-la-Napoule (30)

Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance (84)

Théâtre Transversal, Avignon (84) dans le cadre des Résidences Tremplin de la DRAC

La Factory, Avignon (84)

Théâtre de la Rotonde, Avignon (84)

Château de Lourmarin (84)

La Krèche - Lieu de Fabrique artistique, Mauguio (34)

Château de Saint-Chamand, Avignon (84)

Maison Pour Tous Chopin, Montpellier (34)

Cité Scolaire Françoise Combes, Montpellier (34)

Théâtre Le Gymnase - Bernardines, Marseille (13)

Soutiens en visibilité

Résidence Tremplin - DRAC PACA

Région(s) en scène - Le Cercle de Midi - Goûter des créations

La Vista, Théâtre de la Méditerranée, Montpellier (34)

La Factory, Avignon (84)

Contacts

Responsable production,
diffusion et développement

Céline Boudet

diffusion@ciechantierpublic.fr

06 89 05 48 15

Responsable artistique

Nathalie Dutour

contact@ciechantierpublic.fr

07 81 90 01 14

ciechantierpublic.fr

