

LES SÉPARABLES

UN ÉCHO CONTEMPORAIN À ROMÉO ET JULIETTE

Une pièce de
Fabrice Melquiot

©L'Arche, 2017

Compagnie Chantier Public

LA COMPAGNIE

Créée en 2013 et implantée à Avignon et Montpellier, la compagnie de théâtre Chantier Public axe son travail sur les nouvelles écritures et oeuvre à la mise en place de deux “chantiers” :

La création et la diffusion

Elle met en scène des textes récents d’auteurs contemporains et développe au cœur de sa ligne artistique un rapport singulier avec le public. Elle déconstruit la frontière entre la scène et la salle et met en jeu le rôle et la place du spectateur, à chacune de ses créations. Nathalie Dutour choisit des textes à l’écriture percutante, fine et sensible qui questionnent enjeux de société et réel à travers la fiction. Chantier Public est soutenue par la Ville d’Avignon, le département du Vaucluse ainsi que la DRAC PACA.

La transmission

La compagnie se pose le défi d’amener des propositions scéniques exigeantes à la rencontre de tous les publics. Elle mène des actions artistiques en interaction avec sa recherche de création par le biais d’ateliers et stages à l’année ou d’expérimentations de la pratique théâtrale autour de ses spectacles.

Elle est agréée Jeunesse et Éducation Populaire pour son travail sur les territoires et auprès des publics.

A decorative orange-colored branch with dense foliage, resembling a tree or large shrub, is positioned in the top-left corner of the page. It extends diagonally towards the center, with its leaves and branches creating a textured, organic shape against the white background.

NOTE D'INTENTION

Il y a dans ce texte quelque chose d'essentiellement théâtral. Bien-sûr, c'est un écho contemporain à 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, magnifiée par le regard qu'on y porte à posteriori. 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

L' HISTOIRE

Romain et Sabah ont 9 ans. Ils sont voisins et tous les deux solitaires. Lui galope sur son cheval de bois, elle, chasse le bison en guerrière sioux. De leur rencontre, surgit de l'incroyable et du merveilleux. Mais leurs parents s'opposent à leur amour naissant avec brutalité.

Les mots intuitifs de Fabrice Melquiot, à hauteur d'enfants, offrent un écho actuel à Roméo et Juliette. Ce texte drôle et sensible nous confronte avec finesse aux questions du racisme et de l'amour de l'autre.

Quel que soit l'âge, la mise en scène nous emporte au cœur des sensations des personnages et de leur imaginaire.

Grand Prix de littérature dramatique jeunesse 2018
Lauréat du Prix Armand Gatti 2019

Théâtre Jeune
& tout public
à partir de 8 ans

Durée : 1h

ON EN PARLE

« Les comédien·nes, Aïda Hamri et Simon Chaillou, portent avec une très belle justesse le texte de Fabrice Melquiot. »

« J'ai été très touchée par l'interprétation généreuse et sincère des deux comédien·nes. »

« Une histoire touchante et percutante très ancrée dans notre réalité »

« Un spectacle immersif » [et] « nécessaire ».

VivantMag

« Sanglés dans une prose crépitante, Aïda Hamri et Simon Chaillou virevoltent des fauteuils à la scène »

Michel Flandrin

DISTRIBUTION

Les Séparables de Fabrice Melquiot ©L'Arche, 2017

Mise en scène et direction d'acteurs : Nathalie Dutour

Dramaturgie : Nathalie Dutour et Mélaine Catuogno

Jeu : Aïda Hamri et Simon Chaillou

Création lumière : Alice Taleb

Création sonore : Jérôme Hoffmann

Regard chorégraphique : Marie Doiret

Regard extérieur costumes : Thibault Patain

Soutien : Sylvie Tresmontant

Responsable diffusion et production, regard extérieur : Céline Boudet

Médiation : Coline Lacire

Création graphique : Anne Sol

DR

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.

NATHALIE DUTOIR, 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 (court documentaire, 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 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 sociétales 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-répét 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 et 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 HOFFMANN, 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 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.

De cet engagement, se crée une place de plus en plus forte au sein de la Chantier Public et Céline devient le binôme de Nathalie Dutour pour structurer et développer la compagnie et ses projets.

MARIE DOIRET, regard chorégraphique

Marie a dessiné son trajet de danseuse avec fidélité, curiosité et goût des gens. Sa vie d'artiste-interprète s'est faite auprès de chorégraphes portant la danse sur les plateaux des théâtres ou dans l'espace public, s'adressant à tous les publics petits et grands.

Elle a dansé, été assistante, intervenante ou co-auteure, depuis ses 20 ans, avec Pascal Giordano/ Hapax Compagnie, Nadine Beaulieu/ Cie Nadine Beaulieu, Maria Ortiz-Gabella/ Cie Arcane, Brendan Le Delliou/ Frichti Concept, Alexandre Pavlata/ Cie N°8. Ses registres variés, d'une danse très épurée au théâtre burlesque, lui ont permis de traverser tous les états du corps en mouvement, et une grande palette d'imaginaires.

La collaboration toujours active avec Nadine Beaulieu/ Cie Nadine Beaulieu est au centre de son parcours : Nadine représente son berceau, son terreau, commun avec Emilie.

Depuis 2006, avec et grâce à son alliée Emilie Buestel, Marie a trouvé l'endroit (tous les endroits !) où relier toutes ces expériences, pour dessiner son propre chemin de création. Elles poursuivent ensemble leurs aventures artistiques, mues par la volonté de « faire avec » : faire avec les autres et faire avec le réel.

Elle apporte son regard chorégraphique à la création des Séparables.

PARTENAIRES

SOUTIENS À LA CRÉATION

Ville d'Avignon

Département du Vaucluse

Contrat de Ville Avignon

Artiste à l'école

Ministère des Outre-Mer - FEAC

DRAC PACA-Dispositif Résidence Tremplin

SPEDIDAM

AVIGNON
Ville d'exception

CO-PRODUCTIONS

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

Théâtre Christian Liger, Nîmes (30)

Espace Léonard de Vinci, Mandelieu-la-Napoule (06)

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

ACCUEILS EN RÉSIDENCE

Théâtre de l'Entonnoir, Kourou (Guyane)
Théâtre Le Gymnase - Bernardines, Marseille (13)
Théâtre Transversal, Avignon (84) dans le cadre des Résidences Tremplin de la DRAC
Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance (84)
Théâtre Christian Liger, Nîmes (30)
Espace Léonard de Vinci, Mandelieu-la-Napoule (06)
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)

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

