

Dans le cadre du **festival Novart 2015**

Dynamo

Texte et mise en scène

Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti et Melisa Hermida / Timbre4

Du mer 14 au sam 17 octobre – Salle Vauthier - Durée 1h10

En espagnol surtitré en français

© Sebastián Arpesella

Avec **Marta Lubos, Daniela Pal, Paula Ransenberg**
et le musicien **Joaquín Segade**

Ce DAC a été réalisé par l'équipe des relations avec les publics :

Camille Monmège / 05 56 33 36 68 / c.monmège@tnba.org - Marlène Redon / 05 56 33 36 62 / m.redon@tnba.org
/Solène Bodereau / 05 56 33 36 83 / s.bodereau@tnba.org

Dynamo

Texte et mise en scène

Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti et Melisa Hermida / Timbre4

Résumé du spectacle

Après *Le cas de la famille Coleman* en 2008, *El Viento en un Violin* en 2011 au TnBA et *Emilia* en 2014 au Carré, voici le retour tant attendu des argentins de Timbre4. Ce théâtre pétant de vie, à l'humour noir ravageur, avec ses acteurs époustouflants d'authenticité, puise sa force dans une écriture de l'absurde où la réalité devient illusion, délire explosif. Propriétaire d'un miteux mobil-home, Ada, musicienne reconnue par le passé, enrage de sa panne d'inspiration et s'acharne à retrouver désir, musique et cet amour perdu qui lui a ôté la joie. Marisa, sa nièce, vient de sortir de l'hôpital psychiatrique et espère relancer sa carrière dans le tennis de haut niveau... 30 ans après son dernier match. Harima, immigrante clandestine au langage mystérieux, vit cachée sur le toit de la caravane, à défaut de mieux. Fragiles, touchantes et pathétiques, ces trois femmes cohabitent sans le savoir. Réussiront-elles à briser leur solitude et à franchir la distance qui les sépare ? Compagnons de longue date, Melisa Hermida, Lautaro Perotti et Claudio Tolcachir signent ici une mise en scène collective inspirée de leur complicité joyeuse et de trois actrices qui savent jouer sur la corde raide de la folie et du grotesque. Une comédie humaine trempée dans l'énergie de la vie.

Costumes **Pepe Uría** / Scénographie **Gonzalo Córdoba Estévez** / Lumière **Ricardo Sica** / Photographie **Sebastián Arpesella** / Conseils en effets spéciaux **Federico Ransenberg** / Conseils en son **José Binetti** / Assistante lumières **Lucía Feijoo** / Assistante costumes **Camila Castro** / Assistante à la mise en scène **María García de Oteyza** / Traduction française **Christilla Vasserot**

Production **TIMBRE4** / **Maxime Seugé & Jonathan Zak**

Coproduction **Napoli Teatro Festival - Italie, Fundación Teatro a Mil - Santiago du Chili, Festival d'Avignon, Maison des Arts de Créteil, Teatro La Plaza - Lima / Pérou, Centro Cultural San Martin - Buenos Aires, SESC - São Paulo - Brésil**

Avec le soutien du **Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine**

Avec le soutien de l'**ONDA au surtitrage**

Production déléguée en France **Ligne Directe** / **Judith Martin** (www.lignedirecte.net)

Ce DAC a été réalisé par l'équipe des relations avec les publics :

Camille Monmège / 05 56 33 36 68 / c.monmège@tnba.org - Marlène Redon / 05 56 33 36 62 / m.redon@tnba.org
/ Solène Bodereau / 05 56 33 36 83 / s.bodereau@tnba.org

Pistes à creuser

→ La solitude

La solitude est ce qui relie ces trois personnages pourtant complètement différents. Tentez de décrire en quoi réside le sentiment de solitude de chacun d'entre eux.

Comment ces trois femmes parviennent-elles à briser cette solitude et cela malgré la distance qui les sépare ?

Elaborez une réflexion autour de la question : Peut-on être ensemble mais seul ?

La solitude est un thème récurrent chez Claudio Tolcachir. Renseignez-vous sur la biographie de l'auteur et ses différentes pièces et tentez de voir ce qui les relie entre elles :

http://www.lignedirecte.net/SITE_LINEA_DIRECTA/TOLCACHIR_acc.html

→ Le quatrième personnage

Que représente la caravane en panne ? En quoi est-elle une métaphore de la psychologie des personnages ?

→ Le langage

Quel rapport a chaque personnage avec le langage ?

Appuyez vous sur cette interview en espagnol de Claudio Tolcachir :

<http://www.lanacion.com.ar/1787637-el-torbellino-tolcachir>

Comment Harima, qui ne parle pas la langue des deux autres personnages arrive à communiquer avec eux ?

A-t-on besoin du langage pour communiquer ?

Pour aller plus loin dans la réflexion :

<http://www.etudes-litteraires.com/philo/langage.php>

→ **Le travail du metteur en scène**

Comme il l'explique dans l'entretien ci-dessous, Claudio Tolcachir a sa manière bien à lui de construire un spectacle. Renseignez-vous sur d'autres metteurs en scène argentins et leurs méthodes de travail souvent considérées comme innovantes dans le monde du théâtre. Vous pouvez par exemple vous intéresser au travail de Sergio Boris.

Quel est votre lien avec Melisa Hermida et Lautaro Perotti ? Avez-vous déjà élaboré des mises en scène ensemble ?

Nous sommes compagnons de travail depuis longtemps, mais c'est la première fois que nous travaillons formellement comme co-metteurs en scène d'un spectacle. Melisa Hermida m'a assisté dans mes mises en scène plusieurs fois, elle a été élève et actrice dans ma compagnie. Elle a un imaginaire très particulier, très différent du mien et très stimulant. Lautaro est un des fondateurs de Timbre 4. Nous sommes amis depuis le lycée. Il a l'imagination la plus délirante et la plus absurde que je connaisse. Il a joué dans tous mes spectacles. Nous échangeons donc régulièrement nos trois manières de travailler, nous nous inspirons et nous nous stimulons mutuellement. Et puisqu'il s'agit d'un spectacle sur la solitude, nous voulions le créer collectivement, tous les trois.

Qui a impulsé le travail ? Avez-vous rédigé un texte avant d'entamer les répétitions ?

J'ai proposé l'idée de partir de trois personnages solitaires. Ensuite le travail s'est nourri de façon commune. Comme il s'agit d'une oeuvre qui comprend très peu de texte, le processus a été très oral, basé sur de nombreuses conversations entre nous. Nous nous montrions des photographies de Cartier-Bresson, des peintures de Hopper, des images de Patti Smith ou de Nina Hagen, des histoires d'immigrants de l'Est de l'Amérique du Sud et d'Amérique centrale et des images de Martina Navrátilová. Les actrices ont également contribué au développement de l'histoire. Elle s'est construite à partir de leurs improvisations. Nous avons établi des schémas de situations mais, à partir du moment où les corps des actrices sont entrés dans l'espace, tout a pris une dimension différente. Quand il n'y a pas de mots, chaque mouvement, chaque instant, chaque distance, chaque regard, chaque lumière sont fondamentaux. De tous les spectacles que j'ai faits jusqu'à présent, c'est celui dans lequel les actrices ont pris la plus large part. Elles ont été notre point de départ.

Entretien réalisé pour le programme du Festival d'Avignon 2015/Lignedirecte.net

→ L'Histoire du théâtre argentin

Ce lien vous donnera un rapide historique du théâtre à Buenos Aires et plus généralement en Argentine.

<http://www.argentina-excepcion.com/guide-voyage/culture-argentine/theatre-argentin>

→ Un théâtre réaliste

Au XIXème siècle, apparaît la notion de « naturalisme » au théâtre : On veut que le théâtre soit le plus vrai, le plus réaliste possible. Le décor doit être construit en matériaux authentiques (bois, cuir, paille..) sol et plafond compris. La lumière de la scène, doit varier selon les lieux, les heures du jour, les atmosphères. Il ne faut pas non plus négliger le décor sonore (bruits, sons) qui contribue à l'ambiance de la pièce ainsi que le costume qui doit paraître « porté » et non sorti de l'atelier de couture.

À travers l'exemple de *Dynamo*, expliquez en quoi le théâtre de Claudio Tolcachir se rapporte à ce mouvement.

(R)APPELS

- Le dossier de presse du spectacle est téléchargeable sur notre site internet www.tnba.org
- Vous y trouvez également des photos du spectacle
- Jeudi 15 octobre : bord de scène à l'issue de la représentation

Dossier d'accompagnement Culturel
Les recettes magiques
applicables à tout spectacle

Emmener un groupe au théâtre n'est pas chose anodine ! Ce D.A.C vous donne quelques clés afin de préparer au mieux cette sortie dans son avant comme son après. Ces propositions ne sont que des pistes qui demandent à être explorées, libre à vous d'en rajouter !

L'équipe des relations avec les publics

Avant la représentation

L'Univers du théâtre

- ➔ Faire l'état des lieux des expériences théâtrales des membres du groupe : Demander ce que le mot « théâtre » leur évoque. Se renseigner pour savoir qui est déjà allé au théâtre et quels souvenirs il en garde ? Quel genre de pièce a-t-il vu ? Quelles disciplines artistiques ?
- ➔ Faire un rapide historique du théâtre (dans l'antiquité, au moyen-âge, à la renaissance...) et des différents types de théâtres selon les pays (la comedia dell'arte, le théâtre nô...).
- (Demandez-nous la Mallette d'exploration sur l'Histoire du théâtre)*
- ➔ S'intéresser à la réalité économique et politique du théâtre à travers les époques en posant la question du prix (la protection royale, la censure, le mécénat, la subvention...).
- ➔ Découvrir les différents métiers du théâtre, qui fait quoi, de qui a-t-on besoin pour monter un spectacle ? Quelles sont les étapes de fabrication ?
- (Demandez-nous la Mallette d'exploration sur les métiers du spectacle).*
- ➔ Visiter un (ou des théâtres) et découvrir la réalité du lieu, familiarisez-vous avec le vocabulaire théâtral, ses conventions et ses superstitions.
- (Le TnBA propose des visites de ses salles sous certaines conditions).*

Ce DAC a été réalisé par l'équipe des relations avec les publics :

Camille Monmège / 05 56 33 36 68 / c.monmège@tnba.org - Marlène Redon / 05 56 33 36 62 / m.redon@tnba.org
/Solène Bodereau / 05 56 33 36 83 / s.bodereau@tnba.org

La pièce

- Lire l'affiche du spectacle : Nommer les impressions, émettre des hypothèses sur la thématique et mettre en commun toutes les réponses afin de représenter l'idée globale que nous pouvons avoir de la pièce.
- Lire le texte de présentation du spectacle, disponible sur la brochure ou le site internet, que vous inspire-t-il ? Quels sont les mots-clés ? Tentez d'imaginer à quoi ressemblera le genre et l'atmosphère de la pièce.
- Regarder des photos du spectacle : Que cela vous indique-t-il par rapport à la mise en scène choisie ? Faire parler les personnages : que peuvent-ils bien se dire ?
- S'il s'agit d'une pièce classique, vous pouvez comparer les différentes mises en scènes qui ont émanées du texte (vous pouvez en trouver des extraits vidéos sur <http://www.reseau-canope.fr/antigone/>) et demander aux personnes du groupe d'imaginer à leur tour une scénographie, des costumes et une mise en scène de l'œuvre.
- Chercher des documents annexes (articles de presse, entretiens avec le metteur en scène...) : Que vous apportent-ils comme informations supplémentaires sur le spectacle ?

Après la représentation

Analyser le spectacle

L'espace théâtral	- Comment sont placés les spectateurs par rapport à la scène, aux comédiens ?
L'espace scénique	- Quelles sont ses caractéristiques (sol, mur, formes, couleurs...) - Est-il unique ou évolutif ? - Est-il encombré ou minimaliste ?
Les objets scéniques	- Quelles sont leurs caractéristiques ? A quoi servent-ils ? - Quels sont leurs rôles (symbolique, métonymique...) ?
La lumière	- A quel moment intervient-elle ? - A quoi sert-elle ? - Quel est son rôle ?
La musique	- Qui en est à l'origine (un acteur, un régisseur son, des musiciens...) ? - Quels sont ses effets et ses conséquences sur la représentation ?
Les costumes	- Quelles sont leurs fonctions (caractériser un milieu social, une époque...) ? - Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, matières...) ?
Les acteurs	- Quels sont leurs apparences physiques ? (costume, maquillage, posture, mimiques...) - Quels sont leur rapport au groupe (déplacements, jeu de regards...) - Quels sont leur rapport au texte et à la voix (diction, rythme, variations...)
Les personnages	- Quelles sont leurs histoires ? Les rapports qui les unissent ?
La mise en scène	- Quel est son parti-pris esthétique (réaliste, symbolique...) - Quelle est la place du texte ? Le rapport entre celui-ci et l'image ? - Quel est son discours, son propos sur l'homme et le monde ?
Le spectateur	- Quelle résonance la pièce a-t-elle avec votre intime, votre histoire ?

Ce DAC a été réalisé par l'équipe des relations avec les publics :

Donner son opinion

- A la manière de Georges Perec, raconter vos souvenirs du spectacle en commençant par : « Je me souviens de... » (une image, un mot, un accessoire...)
- Résumer le spectacle en un mot ; mettre l'ensemble des mots écrits par le groupe dans un chapeau et, chacun son tour, tirer un mot et tenter de l'expliquer par rapport à votre ressenti du spectacle
- Mobiliser la mémoire de vos 5 sens (le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue) et dire ce que chacun de vous a ressenti pendant la représentation
- Décrire son moment ou son personnage préféré du spectacle
- Faire un portrait chinois du spectacle (si c'était une couleur, un animal, une odeur...)
- Ecrire un haïku sur la pièce (5 syllabes, puis 7 syllabes, puis 5 syllabes)
- Rédiger une liste d'adjectifs pour qualifier la pièce
- A partir de ce travail de rédaction, et de la lecture de critiques de presse, écrire sa propre critique du spectacle.
- Organiser un débat : Un groupe fait la promotion du spectacle alors que l'autre joue les critiques mécontents.

Faire marcher son imagination

- Imaginer un titre, une affiche et une bande-annonce alternative au spectacle
- Proposer une scénographie personnelle : quels décors ? quels costumes ?
- Rejouer une scène différemment, proposer une autre mise en scène
- En groupe, réaliser un tableau vivant d'un moment-clé du spectacle, les autres décrivent ce qu'ils voient
- Imaginer le monologue intérieur d'un personnage
- Imaginez une fin alternative, réécrivez une scène : Que se serait-il passé si... ?
- Jouer une émission de télévision où un journaliste interview le metteur en scène, un acteur ou le dramaturge.

