

Les hamsters n'existent pas

Spectacle pour le jeune public à partir de 8 ans

Création Novembre 2023

Sur une proposition du NEST à Thionville dans le cadre d'un dispositif DRAC/ ARTCENA de soutien à la commande d'écriture de textes dramatiques par les CDN.

Forme prévue pour les plateaux et l'itinérance (écoles, collèges, médiathèques...) pour un public dès 8 ans.

Scolaires du CE2 à la 6e.

Écriture et mise en scène

Assistante mise en scène

Interprétation

Scénographie, costumes

Créatrice sonore

Création lumières et régie de tournée

Antonio Carmona

Lucile Tèche

Valentine Basse et Nathan

Roumenov

Augustin Rolland

Margaux Robin

Shadé Mano

L'histoire

Baptiste a un Hamster qui s'appelle Bubulle.

Pendant la semaine, Baptiste invente tout un tas de parcours délirants pour Bubulle dans la maison... même que ça rend un peu fou son père.

Le vendredi, Baptiste doit laisser son hamster chez son père. Le temps du week-end, il va chez sa mère et son nouvel amoureux, John un gars trop classe qui prépare le concours régional de Houla-Hop. Tout semble aller pour le mieux dans la vie de Baptiste. Et même si son père a arrêté de rire il y a 4 ans et même si sa mère pleure en se touchant le ventre et même si son père se trompe de prénom en criant sur Bubulle, tout baigne ! Tant que Baptiste peut jouer avec Bubulle : tout baigne !

Et puis, une nuit, tout bascule.

Une nuit, Baptiste surprend son père.

Il surprend son père en train de tuer Bubulle.

A partir de là, c'est toute la vie du petit garçon qui est bouleversée. Parce que son père va inventer un jeu, celui de retrouver Bubulle dans le jardin. « Il s'est enfui par la fenêtre », c'est ça qu'il a dit papa.

Et Baptiste sait que ce n'est pas vrai.

Note d'intention

La tétine et la marmite d'eau bouillante.

L'écriture des *Hamsters n'existent pas* prend sa source dans un souvenir autobiographique. Quelque chose que je préfère garder sous silence et ne pas coucher sur le papier mais, pour laisser quelques indices, il était question d'une tétine, d'une marmite d'eau bouillante, d'un petit mensonge de pacotille tétanisant pour l'enfant que j'étais et d'une vérité banale et extrêmement décevante révélée 5 ans plus tard.

Rien de plus que la vie ordinaire d'un enfant ordinaire en somme.

Faite des mensonges blancs et des demi-vérités arrangeantes racontés par les adultes.

Et pourtant le choc de cette tétine et de cette marmite d'eau bouillante a laissé en moi une marque, une cicatrice suffisamment profonde pour que j'éprouve le besoin d'en faire une histoire. Une histoire plus grave, plus terrible, hors-norme sans doute ?

L'histoire d'un petit garçon qui assiste au meurtre de son hamster par son père.

L'histoire d'un jeu de dupe ou tout le monde connaît la vérité mais ment pour on ne sait quelle raison.

L'histoire d'un secret qui s'étire sur plusieurs années et qui va engendrer des bobards et des affabulations en cascade, jusqu'au joyeux délire, jusqu'à la triste réalité.

Des mensonges de papiers aux mensonges de plateaux

Je revendique toujours le fait que je suis avant tout un auteur. Un auteur pour la jeunesse qui plus est. Et pourtant avec cette histoire (sans doute parce que c'est la plus « intime » que je n'ai jamais écrite) j'ai décidé d'en assumer la mise en scène. De passer du papier qui m'est si cher au plateau que je côtoie depuis quelques années.

Avec *Les hamsters n'existe pas*, je propose la mise en scène d'un auteur sur son propre texte. Je n'ai pas la primeur de l'idée, loin de là, mais j'entends par là que c'est bien par le verbe et les mots que la puissance évocatrice de l'histoire se fera.

C'est l'intensité émotionnelle des deux comédiens et leur capacité à faire naître des images à partir de leur parole qui fera spectacle.

Pas de grand scénographie, d'effet de machinerie, de décor grandiloquent, au contraire ! Un théâtre minimaliste, aussi léger qu'une feuille à carreaux A4 !

J'imagine un spectacle éruptif, construit avec trois jolis bouts de ficelle, avec des costumes légèrement décalés du quotidien mais crédibles pour notre réalité, le tout soutenu par une bande son plus conséquente qui accompagne le spectacle sur le long et qui sera composée spécifiquement pour cette histoire.

Un spectacle minimaliste donc... mais épique ! grandiloquent ! Avec toujours ce code de jeu qui m'est cher et qui penche doucement vers le cartoon et la comédie burlesque. Le niveau de jeu des comédiens est haut en couleurs, c'est fanfaronnant, joyeux ! même dans le terrible !

Avec bien sûr, ces montagnes russes émotionnelles qui sont au centre de ce que j'écris et qui, soudain, laissent place à un jeu plus sensible, intérieur, comme un focus sur l'intimité profonde du personnage. Des montagnes russes qui invitent les spectateurs à marcher sur un fil entre le rire et les larmes.

Avec ce spectacle sur le mensonge et sur les secrets de famille, la compagnie fait aussi le pari d'un théâtre qui se joue partout, dans les théâtres mais pas seulement !

Sans la nécessité de la fameuse boîte noire et du grill lumière.

J'ai le souhait que cette histoire se raconte au plus près de son public, dans un rapport de complicité et de proximité immédiate. C'est-à-dire dans les écoles, dans les gymnases ou dans les salles municipales par exemple... Dans des lieux où les histoires intimes résonnent déjà de tant de voix. Des lieux où ont été proférés des tas de mensonges... et qui sans doute en entendront d'autres !

Antonio Carmona

La compagnie

La Compagnie Si Sensible est une compagnie de théâtre jeune public... et qui se revendique comme telle. A l'heure où la nomenclature de spectacle « Jeune public » est remise en question, voire effacée au profit du « Tout public », les membres de la compagnie défendent cet appellation-là.

Pourquoi ?

Parce que nous aimons appeler un chat un chat sans doute, mais essentiellement parce que l'adresse aux jeunes spectateurs est au cœur de nos priorités. Que ce soit en tant qu'écrivain ou metteur en scène, il nous semble primordial de nous adresser spécifiquement au public de demain (qui est d'ailleurs un public tout court). De ne pas faire semblant. Et surtout, d'être en adéquation avec la motivation qui nous anime : celle de rencontrer par le biais du spectacle vivant un public « neuf » et qui ne connaît pas (ou peu) les codes de la représentation.

Nous faisons le pari de parler aux enfants de thématiques suffisamment fortes pour les toucher en premier.

Les créations de la Compagnie mettent ainsi sur le devant de la scène des HISTOIRES (au sens de fiction ou de récit) qui parlent du monde d'aujourd'hui, de ses failles, de ses rêves, de ses injustices même et dans lesquelles les enfants peuvent se reconnaître en profondeur et compatir ou rigoler franchement. Nous pensons enfin que ces thématiques ne pourront parvenir jusqu'à la sensibilité des jeunes spectateurs, que si nous les traitons avec un prisme particulier.

Le prisme que nous choisissons c'est celui de la tendresse.

Une tendresse qui n'est pas dénuée d'humour ou d'exubérance.

Une tendresse qui ouvre les portes de la résilience et de la consolation.

Une tendresse pour toutes les histoires (tristes au premier abord) que la Compagnie choisit de raconter.

Dans notre théâtre pour le jeune public, les adultes sont les bienvenus.

Et, s'ils regardent le spectacle sans regarder leurs enfants le regarder, c'est tant mieux !

Nous ne doutons pas qu'ils sauront y déceler les références, clins d'oeil et supercheries que nous leurs réservons et nous espérons, surtout, qu'ils sauront - après le spectacle - partager leur ressenti avec ceux qui les ont accompagnés.

La compagnie Si Sensible, fondée en 2012 est basée à Aubagne (13) mais arpente joyeusement l'hexagone du sud au nord et du jour à la nuit. C'est d'abord *Maman a choisi la décapotable*, créé en janvier 2016 au CDN de Poitiers qui a été le premier spectacle en tournée de la compagnie. A suivi *Une tête brûlée sous l'eau*, créée en octobre 2018 à la Comédie de St-Etienne, et enfin *Il a beaucoup souffert Lucifer*, créé en mars 2021 à l'Espace 600 de Grenoble. *Il a beaucoup souffert Lucifer* marque un vrai tournant dans l'histoire de la compagnie avec une diffusion du spectacle à grande échelle (actuellement une centaine de représentations sur deux saisons), qui a permis à la compagnie de gagner en visibilité et d'accroître son réseau de partenaires professionnels. *Les Hamsters n'existent pas*, prochaine création tout terrain avec une version pour le plateau et une version pour des lieux non dédiés, verra le jour en novembre 2023 au NEST, CDN de Thionville.

En parallèle de son activité de production, la compagnie Si Sensible développe un important volet d'actions culturelles coordonnées par Antonio Carmona et investi par les comédiens de la compagnie. Elle propose des ateliers d'écriture, de jeu théâtral et de lecture à voix haute menés à destination d'un public d'enfants de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) mais également des séances de formation pour les professeurs des écoles et des collèges autour du répertoire des écritures contemporaines pour la jeunesse.

Antonio Carmona : auteur et directeur artistique

Antonio Carmona est né en 1991 à Nîmes dans le sud de la France. Il s'est d'abord formé au jeu d'acteur au Conservatoire d'art dramatique de Marseille avant de suivre une formation d'artiste clown à l'école du Samovar à Paris.

En 2012, il fonde la compagnie Si Sensible dont il assure l'écriture des spectacles. En tant qu'auteur, il est publié aux éditions Théâtrales Jeunesse pour *Les pieds sous la table* (paru dans le recueil Diversités 2), *Le cœur a ses saisons*, *Maman a choisi la décapotable*, *Il a beaucoup souffert Lucifer* et *Les fantômes sont-ils toujours dans de beaux draps ?* (à paraître en septembre 2022).

Maman a choisi la décapotable a reçu le prix « Les jeunes lisent du théâtre » 2018 ainsi que le prix des lecteurs de théâtre du Cher 2018-2019 et a notamment été repéré par le prix Annick-Lansman 2016, le théâtre national de Toulouse et le comité de lecture ALT. *Le cœur a ses saisons* et *Maman a choisi la décapotable* ont été traduits en anglais par Simon Scardifield.

En dehors de ses publications, Antonio répond aussi à des commandes d'écritures pour différentes structures et compagnies de théâtre et anime régulièrement des ateliers d'écriture et de mises en voix à destination du public scolaire.

Pour la saison 2018-2019, il est accompagné et soutenu par la région Île-de-France comme auteur en résidence longue sur le territoire francilien pour l'écriture de *Il a beaucoup souffert Lucifer*.

Il est l'auteur de deux pièces à destination d'un public de maternelles mis en scène par Olivier Letellier (Théâtre du Phare), *Nathan Longtemps* et *Bastien sans main* créées à l'automne 2020 dans une forme mêlant théâtre de récit et cirque.

En 2020, Christian Duchange lui passe commande d'une pièce pour adolescents à la frontière entre théâtre et magie... *La vraie télépathie*, créée en décembre 2021 à la Minoterie de Dijon.

Pour la saison 20-21, il est l'Auteur National THEA dans le cadre du dispositif éponyme piloté par l'OCCE.

Il a également reçu une bourse d'écriture de création par le Centre National du Livre, pour donner naissance à un texte qu'il écrira au Japon entre mars et septembre 2022.

Enfin, le NEST Centre Dramatique National transfrontalier de Thionville lui passe la commande d'un nouveau texte qui verra le jour pour la saison 23/24 : *Les hamsters n'existent pas*.

Toutes ses histoires oscillent malicieusement entre humour grave et mélancolie bondissante.

Bibliographie :

- **Maman a choisi la décapotable**, 2018, éditions théâtrales Jeunesse
- **Les pieds sous la table** in *Divers Cités 2*, 2018, éditions théâtrales jeunesse
- **Le cœur a ses saisons**, 2019, éditions théâtrales jeunesse
- **Il a beaucoup souffert Lucifer**, 2020, éditions théâtrales jeunesse
- **Les fantômes sont-ils toujours dans de beaux draps**, septembre 2022, éditions théâtrales jeunesse

Valentine Basse : comédienne

Valentine Basse a été élève au Conservatoire à rayonnement régional de Besançon dans la classe de Marion Coby avant d'obtenir une licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle à Paris III.

Au cours de ses études, elle rencontre Hélène Cinque et suit des stages au Théâtre du Soleil, notamment avec Ariane Mnouchkine.

En 2012 elle est diplômée d'un DEUST arts du spectacle à Besançon, et elle intègre L'ERAC où elle rencontre Richard Sammut, Catherine Germain, Julien Gosselin,...

Depuis sa sortie en 2015, elle travaille avec différentes compagnies : Les Estivants, Si Sensible, Un château en Espagne. Elle est également dans plusieurs projets d'Alexandra Tobelaim.

Avec Gregor Daronian-Kirchner qu'elle a rencontré à l'ERAC, elle a créé un spectacle musical -Farf is a.

Avec Les Estivants, elle signe sa toute première création musicale sur le spectacle - La Saga de Molière.

Nathan Roumenov : comédien

Nathan Roumenov a été élève à l'EMAD de Castres, du CRR de Lyon, puis de l'ERAC-M d'où il sort diplômé du DNSPC et de sa Licence en Arts du Spectacle en 2018.

Lors de son parcours, il joue une grande diversité de textes auprès de Nadia Vonderhayden, Eric Louis, Rémy Barché, Didier Gallas, Judith Depaule, Daniel Danis, Alexis Moati....

A l'ERAC-M, il préside l'Association des Élèves et Anciens Élèves des Écoles Supérieures de Théâtre Francophone (AFFUT) et axe son projet sur l'agrandissement des temps de plateau entre les élèves des 11 écoles diplômantes.

Curieux de nature, il se passionne à découvrir différentes façons de faire et d'écrire le théâtre et axe sa recherche personnelle sur l'échange transdisciplinaire, l'écriture de plateau et les textes contemporains.

Depuis sa sortie en 2018, il travaille avec différentes compagnies : *Mabel Octobre* et *l'Atelier des Artistes en Exil*, *Cie La Brèche*, *La Troupe de La Grande Magouille*, *Mise en Scène et Ailleurs*, et monte sa première mise en scène en créant *Le Collectif du Cercle Ouvert*.

Il joue également pour le cinéma et la télévision, intervient régulièrement auprès de publics jeunes pour différentes compagnies en Rhône Alpes.

Il crée *Comic's Trip*, spectacle de rue tout public autour de la bande dessinée, de la beauté du vivant et de la puissance créatrice des enfants.

Augustin Rolland : Scénographie et costumes

Quatrième d'une famille de sept enfants, Augustin grandit en Ardèche, et adore jouer aux Barbies avec sa sœur. Après des études d'illustration à Lyon, il intègre la section costumes de l'ENSATT. Les apparences l'intéressent beaucoup, surtout quand elles sont trompeuses. Il sort diplômé en 2013 et travaille depuis, en France et en Suisse, avec entre autres Olivier Letellier, Guillaume Poix et la Cie Premières Fontes, Sarah Calcine, Ferdinand Barbet, le Collectif Moitié Moitié Moitié, Le printemps du machiniste, Laurence Cordier, Frank Verduyssen, Eric Lacascade, et plus récemment le Collectif CCC et la Cie Alors Voilà.

Parallèlement à son activité de costumier, Augustin est aussi performeur au sein du Collectif bim, depuis 2013. Il aime explorer les espaces, intérieurs et extérieurs, que le collectif investit lors de ses performances in situ, et observer les gens qui les habitent ou les traversent.

Margaux Robin : Créatrice sonore

Après avoir effectué deux années de classe préparatoire CinéSup à Nantes, Margaux Robin est diplômée de l'ENSATT (Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre, à Lyon) en 2014. Elle est aujourd'hui conceptrice et réalisatrice du son et régisseuse son en tournée.

Elle crée la partition sonore des spectacles de Carole Thibaut (CDN de Montluçon) depuis 2015 (*Monkey Money* en 2015, *Les variations amoureuses* en 2017, *La petite fille qui disait non* en 2018, *Faut-il laisser les vieux pères...* en 2020, *Un Siècle* en 2022). Elle est également une fidèle collaboratrice de la Compagnie jeune publique bordelaise La Boîte à sel, pour laquelle elle assiste le créateur son Thomas Sillard sur les spectacles *Block* (2018) et *Track* (2021), pour lesquelles elle suit également les tournées.

En 2019, réalise et interprète en live sur scène la création sonore du spectacle *Wareware No Moromoro* du metteur en scène Hideto Iwai au Théâtre de Gennevilliers dans le cadre du programme Japonisme 2019.

En création comme en tournée Margaux accompagne également la Cie La Cie Si sensible ou encore la compagnie suisse ADVQ.

Les propositions d'ateliers

Deux types d'actions culturelles sont envisagés en amont ou en aval de l'accueil du spectacle.

Le premier, l'atelier écriture nécessite un nombre d'heure d'intervention un peu plus conséquent (prévoir au minimum 3 séances d'une heure).

Le deuxième, l'atelier improvisation peut se dérouler sur une seule séance d'1h30.

Atelier écriture // En amont du spectacle : écrire et mentir.

La compagnie Si Sensible propose que son auteur et directeur artistique Antonio Carmona intervienne auprès des classes afin de rencontrer les jeunes et discuter du spectacle en amont de la représentation... puis diriger un atelier d'écriture un peu particulier.

Il s'agira d'initier les enfants à l'écriture créative... par le biais du mensonge. Lâcher enfin la bride à toute ces fabulations qui sont dans la tête des enfants sur les bancs des écoles ! En respectant la pudeur et l'intimité de chacun, Antonio Carmona proposera d'abord aux élèves de partir d'eux même, d'écrire une poignée de mensonges qui ont jalonné leur vie. Petits mythes ou gros bobards, mensonges entendus ou proférés, infames calomnies ou petites entourloupes, il s'agira de se livrer si on le veut, si on le peut... rien n'empêche bien sûr de mentir sur les mensonges qu'on écrit pour ne pas avoir à parler trop de soi !

A partir de ce patchwork de craques, de cette base sensible livrée par les élèves, un retravail plus artistique sera effectué. Les élèves seront aiguillés par l'auteur afin de rendre leurs non-vérités plus tragiques, plus épiques, un peu loufoques ou carrément marrantes. Ce sera l'heure de transformer ces affabulations, de les éloigner de soi par le pouvoir de l'exagération et de l'imaginaire... Dans le but d'en faire de courtes histoires qui se lisent.

Ce travail mené par les élèves peut aboutir à une forme d'exposition.

On peut ainsi imaginer que les mensonges écrits et mis en page soient affichés de ci de là dans le hall, le bar, les toilettes du théâtre... de quoi faire patienter les spectateurs qui seront arrivés en avance... et leur donner le ton du spectacle qu'ils sont sur le point de voir ! On peut aussi imaginer cela au sein de l'établissement scolaire.

Atelier d'improvisation // En aval du spectacle : parler de tout, jusqu'au grand n'importe quoi !

Il s'agit d'un atelier d'initiation au théâtre d'improvisation via la parole. Mené par un.e comédien.ne de la compagnie et reprenant certaines scènes clef de « Les hamsters n'existent pas ». Les élèves seront amenés à expérimenter l'art de dire à tort et à travers. On commencera par dire une vérité, puis un mensonge, une demi-vérité, puis un mensonge blanc. De fil en aiguille et par le biais d'exercices de jeux d'improvisations progressifs, les participants en arriveront naturellement à faire naître des récits épiques, sur soi ou sur le monde, à coup de grand blabla venu d'un tout petit mensonge. Il s'agit d'un atelier où la parole est reine et où le sens du tac au tac et du mot juste seront mis à l'épreuve... Jusqu'à créer une immense logorrhée collective dont on pourrait imaginer les images en fermant les yeux.

Le calendrier de création

- Du 18 au 26 Avril 23 : répétitions à la Minoterie à Dijon
- Du 5 au 9 Juin 23 : 1 semaine de résidence au collège Gérard Philipe à Aulnay-sous-Bois
- Du 2 au 6 Octobre 23 : 1 semaine de résidence à l'Espace 600 à Grenoble
- Du 9 au 13 Octobre 23 : 1 semaine de résidence au théâtre de Fos sur Mer
- **Du 8 au 15 novembre 23 : création au NEST à Thionville** (entre 10 et 15 représentations Hors Les Murs)

Le calendrier de tournée prévisionnelle 2023-24

- 23 et 24 novembre 23 : 4 représentations à l'Espace Jacques Prévert d'Aulnay sous Bois
- 13 au 15 décembre 23 : 5 représentations à l'Espace 600 à Grenoble
- 21 au 23 mars 24 : 3 à 5 représentations à la Manufacture- CDN Nancy Lorraine
- 1er semestre 2024 : 2 à 4 représentations à Fontenay en Scènes - Fontenay sous Bois
- 1er semestre 2024 : 2 représentations au Théâtre Comoedia d'Aubagne
- 1er semestre 2024 : 2 à 4 représentations à la Minoterie de Dijon

Eléments de tournée

Durée prévisionnelle : 60'

4 personnes en tournée : 2 comédiens + un technicien + Antonio Carmona

Temps d'installation : 2h pour le HLM - 1 service de pré-montage et 1 service d'installation/raccord en théâtre.

Peut jouer 2 fois sur une journée

Jauge : 3 classes max par séance en HLM si la salle est adaptée, 150 personnes en séances scolaires et 200 personnes en tout public au sein du théâtre.

Soutiens

Co-production : NEST - CDN Transfrontalier de Thionville- Grand-Est / Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois / Espace 600 – Scène Conventioneer Art, Enfance, Jeunesse à Grenoble

Accueil en résidence : La Minoterie – Dijon / Théâtre de Fos - Scènes et Cinés, Scène conventionnée d'intérêt national - Art en territoire.

Nous contacter

- Diffusion : Christelle Dubuc 06 01 43 30 25 - diffusionsisensible@gmail.com
- Production et administration : Marie de Heulme 06 13 39 93 48 - productionsisensible@gmail.com