

Paradis Perdu

Une création de et avec Antoine Guillot

La Compagnie Caravelle

Intentions

La 6e version de ce spectacle a été balayée par la crise sanitaire en mars 2020, elle a existé sans jamais être présentée au public. La reprise, dès septembre de la même année, a été poussée par une volonté féroce d'engagement, de contextualisation dans la situation concrète de la compagnie et d'enracinement dans l'actualité. Cette version de *Paradis perdu N°7 – 2020* est la poursuite d'une recherche de douze ans maintenant. Projet d'expérimentation qui explore depuis ses débuts, les limites de la liberté du comédien sur scène et son ancrage dans le monde dans lequel nous sommes plongés. La nature du spectacle est donc évolutive, tout comme le monde et le créateur du spectacle qui, tous deux, bougent. Le postulat initial est de raconter des histoires pour créer des identités. Toute identité est narrative, il n'y a pas d'identité sans les histoires qui la racontent. Ainsi, l'artiste créateur a le pouvoir de sortir du néant, d'extraire du chaos, des humanités qui servent alors à la complexification de notre regard sur le monde. Regarder, écouter des histoires pour distancier l'émotion et la comprendre, pour dire et entendre ce que nous ne savons pas encore comment dire, décaler le regard de celui qui regarde, enrichir les humanités qui se partagent dès lors. Le comédien est seul, il traverse, tel un troubadour et sa malle, dans le fracas d'une performance sensorielle, émotionnelle et physique, une fable du monde plus ou moins improvisée au moment de la représentation. Lui sont donnés plusieurs matériaux de base sur lesquels est basée l'élaboration des douze tableaux à porter pour la représentation. Situations et personnages précis, concepts idéologiques, textes écrits et interprétés avec plus ou moins de liberté sur la langue, etc... Le monde bouge, nous, nous vieillissons. Cette version de *Paradis perdu* se nourrit à la fois des regards et ponts créés lors de collaborations diverses à travers le monde mais également de différents travaux d'écritures d'autres projets. En ressort une subjectivité affirmée qui a pour dessein de dépeindre une humanité qui assume que nous soyons tous dans le même navire face aux conditions sociales, morales, historiques et donc, d'avenir.

Synopsis

- ▶ Paradis Perdu offre une terre d'asile et un espace de parole à ceux qui, d'ordinaire, s'en voient privés. Dans chaque pli, chaque creux, chaque mouvement, résonnent dans un jeu de reflets et d'échos les histoires de personnages plongés dans le chaos du monde.

Espace scénique

- ▶ Sur le plateau sont installés, comme dans un atelier, un grenier, tous les objets dont peut avoir besoin le comédien pour faire advenir les personnages et situations. Les lumières sont simples, une ambiance chaude, rassurante, comme pour se plonger dans ces histoires qui deviennent facettes de l'Histoire du monde.

Un théâtre incontrôlé

► *Les origines*

Pour Antoine Guillot, directeur artistique de *La Compagnie Caravelle*, Artaud, Brook, Kane, Fabre, Liddel ou Delbono nourrissent des étapes décisives de son rapport au théâtre, tant sur les modalités de représentation que sur l'écriture dramatique. Depuis 2008, il explore une forme théâtrale cherchant à associer esthétique, questionnements sur une société malade et en mutation, exigence de la scène contemporaine, et rôle politique et social du théâtre. De son questionnement sur cette forme contemporaine que le théâtre se doit de promouvoir et sur l'intérêt de placer le comédien au centre de l'échiquier émerge le *théâtre incontrôlé*.

► *Qu'est-ce que c'est ?*

L'essence même du *théâtre incontrôlé* est la saisie d'un moment de la réalité capté par le performeur.

Prendre conscience du monde qui nous entoure.

Devenir acteur de notre société.

Partir à la rencontre du public.

Porter en tout lieu l'urgence du théâtre.

Favoriser l'échange, le débat, la construction et la confrontation d'idées et de pensées.

Le *théâtre incontrôlé* épure, aiguise l'acte théâtral inspiré par le metteur en scène, qui naît alors du comédien réagissant à l'instant présent. Le *théâtre incontrôlé* fait coïncider temps de création et temps de représentation, autant que faire se peut. L'instant devant le spectateur devient instant créateur.

Cette démarche s'inscrit dans un théâtre qui parle du monde qui est le nôtre. Le fond et la forme se confondent.

► *Un théâtre populaire*

Redonner ses lettres de noblesse à l'émotion. Créer une empathie entre le comédien et le spectateur. Que les deux s'assemblent au plus proche du chemin organique parcouru durant la représentation. Ceci est une réponse à la problématique populaire du théâtre, afin qu'il ne s'enferme pas dans un quelconque élitisme ou une forme de satisfaction qui rendrait l'acte dramatique inerte.

► *Un théâtre de performance*

Cette approche de liberté donnée au comédien reste pour autant très calibrée et introduit une notion véritablement nécessaire à la construction d'un spectacle : celle de la mise en danger constante. Il devient nécessaire, sans doute plus que jamais, de connecter l'acte rituel de la scène aux maux de notre société, cette nécessité se traduisant ici par la performance de l'acteur-créateur comme moteur premier, sur lequel repose alors la conduite de la représentation.

Antoine Guillot

Né en 1989 à Annecy en Haute-Savoie, Antoine Guillot est metteur en scène, auteur, comédien et Directeur Artistique de La Compagnie Caravelle. À 17 ans, il intègre le Conservatoire d'Art Dramatique de Grenoble et suit des études de philosophie en parallèle. En 2008, il est admis au Conservatoire Royal de Liège qui abrite l'École Supérieure d'Acteurs de Cinéma et de Théâtre – ESACT. En 2010, il fonde La Compagnie Caravelle et mène depuis un conséquent travail de pédagogie, d'actions sur le territoire des Savoie et de création sur le sillon Alpin et à l'étranger. En 2013, il crée *Carnet d'Art*, productions radiophoniques, média web, magazine papier et éditions de romans, théâtre et poésie, donnant la parole aux artistes, amateurs et professionnels de la culture et des arts.

► *Metteur en scène*

- Depuis 2018 > *Guillotine* d'Antoine Guillot
- 2017 > *Bastille Day* d'Antoine Guillot
- 2016 > *Le songe d'une nuit d'été* de William Shakespeare
- 2011 > *L'empereur de la perte* de Jan Fabre

► *Auteur*

- 2017 > *Claudiel / Rodin*. Théâtre
- 2016 > *Le songe d'une nuit d'été*. Traduction et adaptation
- 2016 > *Il vit*. Théâtre
- 2015 > *Génocide mon amour*. Théâtre coécrit avec Killian Salomon
- 2013 > *Les sublimes*. Roman coécrit avec Killian Salomon

► *Références à l'International*

- Depuis 2020 > *Territoires Isolés* (Algérie, Caraïbes, Guyane, Hexagone, en français). Théâtre. Coauteur avec Emmelyne Octavie et Adila Bendimerad, et metteur en scène
- Depuis 2020 > *Paradis Perdu* (Algérie, en arabe). Théâtre. Auteur, metteur en scène
- Depuis 2019 > *Paradis Perdu* (Algérie, en arabe). Cinéma. Scénariste
- Depuis 2019 > *Il vit* (Taïwan, en mandarin). Théâtre. Auteur et metteur en scène
- Depuis 2019 > *Mon fils était autiste* (Brésil, en portugais). Cinéma. Scénariste
- 2017 > *La Dernière Reine* (Algérie, en français). Cinéma. Script Doctor
- 2017 > *Claudiel / Rodin* (Algérie, en arabe). Théâtre. Auteur, metteur en scène
- 2017 > *Guillotine* (Algérie, en français). Théâtre. Auteur, comédien
- 2017 > *Bastille Day* (Sainte-Lucie, en anglais). Théâtre. Auteur, metteur en scène

La Compagnie Caravelle

► *Une première décennie*

La Compagnie Caravelle hisse ses voiles en 2010 sous la houlette d'Antoine Guillot et d'un équipage d'alliés substantiels.

Dès son lancement, elle emprunte deux voies de navigation complémentaires. À bâbord, prend place le triptyque démiurge : création / production / diffusion des spectacles. À tribord, c'est la mise en œuvre d'actions culturelles destinées à différents publics, qui lui fait écho. Parmi lesquelles, citons notamment l'éducation artistique en milieu scolaire et les parcours de médiation EAC (Education Artistique et Culturelle auprès des migrants, des personnes handicapées, des pensionnaires du Centre Hospitalier Spécialisé, des membres d'associations de quartiers).

Dans son sillage, elle crée en 2013 une maison d'édition : *Carnet d'Art*. Celle-ci s'emploie à publier auteurs, poètes, photographes et dramaturges; et, parallèlement, promeut un média culturel indépendant éponyme, porté par une quinzaine d'auteurs et de rédacteurs permanents qui aspirent à développer un webzine et un magazine catalyseurs de toutes les formes d'expression artistique. En 2017, la compagnie part à la découverte de nouveaux horizons et construit des ponts entre les Caraïbes, l'Algérie, Taïwan et le projet de territoire en France, son port d'attache.

Aujourd'hui, survivante de la crise de la COVID-19, la compagnie met tout en œuvre pour retrouver le public et travaille activement sur de nouvelles créations et différentes initiatives.

#PASSEURSDECULTURES

« *Toute identité est narrative,
il n'y a pas d'identité
sans les histoires qui la racontent.* »

Actions autour du spectacle (1/2)

► *Le bord plateau après la représentation*

Fortement ancré dans la démarche de la compagnie, le bord plateau après la représentation s'inscrit comme une prolongation du spectacle afin que les publics puissent partager leurs impressions, leurs perceptions et les questionnements induits par ce qu'ils viennent de voir. Ce bord plateau ne se veut pas être une « explication de texte » mais veut proposer une discussion avec des ouvertures critiques pour développer des réflexions.

- Durée : 30 à 40 minutes.
- Tout public.

► *Parcours pédagogiques*

La médiation est un fil rouge au sein de la compagnie qui propose des parcours pédagogiques intitulés « Imaginer un Paradis Perdu » qui ont pour objectifs de :

- permettre aux publics de rentrer dans un processus de création artistique dont ils sont les acteurs allant de l'écriture de personnages et de situations à la mise en pratique théâtrale
 - développer un esprit critique face à l'actualité et à l'information
 - transmettre des notions relatives à l'expression orale, au placement du corps et de la voix
Aborder la pratique du théâtre incontrôlé.
- Durée : Modules déclinables en parcours de 4h, 8h, 20h et en master class.
 - Publics cibles : jeunes (12 ans, et/ou à partir de la 4e, à 25 ans), groupes de publics spécifiques (issus du tissu associatif, médical et/ou social, personnes porteuses de handicap, amateurs, etc.), publics non captifs.

► *Table(s) ronde(s)*

La compagnie a la volonté de s'inscrire dans une dynamique d'échange de pratiques, de partage d'expériences et d'approfondissement autour d'une thématique donnée. Pour cela, nous proposons l'organisation de table(s) ronde(s) se déclinant suivant plusieurs axes :

- la création, un acte politique
 - les médiations envers tous les publics y compris ceux non captifs, un acte militant
 - les enjeux liés à une des thématiques du spectacle.
- Durée : 1/2 journée à journée entière.
 - Publics cibles : professionnels du spectacle vivant, institutionnels et tout public suivant l'axe choisi.

Actions autour du spectacle (2/2)

► *Les grandes thématiques liées au spectacle*

Les thématiques en résonance avec le spectacle sont les suivantes :

- construction de l'identité
- liberté individuelle
- place de l'artiste dans la société
- place du théâtre dans un monde sous le joug du Covid
- l'exil, l'écologie, le capitalisme, le totalitarisme, la guerre, le féminisme
- la relation à l'autre, à soi, à la mort, aux souvenirs

► *Comment sont abordées ces thématiques ?*

- À partir de quel point de vue (qui parle) et avec quelle matière première (texte, témoignage, improvisation, jeu) ?
- Quel est le rapport au public ?

► *Références bibliographiques* (liste non exhaustive)

- *Si c'est un homme* par Primo Levi
- *J'avoue que j'ai vécu* par Pablo Neruda
- *Nous, l'Europe* par Laurent Gaudé
- *Les justes* par Albert Camus
- *4.48 Psychose* par Sarah Kane
- *Le théâtre postdramatique* par Hans-Thies Lehmann
- *Le théâtre politique* par Erwin Piscator
- *Le théâtre de la mort* par Tadeuz Kantor
- *Les damnés de la terre* par Frantz Fanon
- *Le théâtre et son double* par Antonin Artaud
- *L'espace vide* par Peter Brook
- *Écrits* par Angélica Liddell
- *L'art du comédien* par Bertolt Brecht

► *Références cinématographiques*

- *Holy motors* par Leos Carax
- *Z* par Costa Gavras
- *Hunger* par Steve McQueen

Fiche technique

▶ *Résidences et historique de création*

- Version 2020 avec Antoine Guillot:

De décembre 2019 à février 2020 à L' Auditorium du CHS de la Savoie (Bassens, 73), en septembre 2020 à L' Auditorium Seynod (Annecy, 74), création 15 septembre 2020 à L' Auditorium Seynod-Annecy (74).

- Année de création : 2008 (avec Antoine Guillot).
- Années de reprise : 2013 (avec Antoine Guillot), puis 2015, 2016, 2019 (avec Antoine Formica)

▶ *Caractéristiques*

- Nombre de membres de l'équipe : 3 (2 personnes minimum en tournée).
- Type : Théâtre, Performance.
- Durée : 1h30 & 30 à 40 minutes de bord plateau après la représentation.
- Jauge : 50 à 600 personnes.
- Tout public, à partir de 14 ans.

▶ *Organisation scénique*

- Largeur : 6 mètres.
- Profondeur : 4 mètres.
- Dégagements : 2 mètres à cour et à jardin et 1 m en fond de scène.
- Plateau : Sol indifférent.
- Position du public : frontale.

▶ *Besoins techniques*

- Spectacle conçu pour être autonome en son et lumières.
- Se reporter à la fiche technique.

▶ *Organisation type pour une représentation*

- Montage : 1/2 journée.
- Réglages techniques et conduite : 1 heure.
- Raccord mise en scène : 2 heures.
- Démontage : 3 heures.

Contact et crédits

► *L'équipe du spectacle*

Texte, jeu et mise en scène : Antoine Guillot

Dramaturgie et direction d'acteur : Dominique Oriol

Accompagnement corporel : Saïef Remmide (Compagnie Nakama)

Diffusion et développement : Peggy Viola

+33(0)6 87 33 92 51 - ico@lacompagniecaravelle.fr

www.lacompagniecaravelle.fr - [Lien direct vers la page du spectacle](#)

Production : La Compagnie Caravelle

Co-production : Auditorium de Seynod-Annecy (74), Institut Français d'Alger (Algérie)

Avec le soutien de : La ville d'Aix-les-Bains, le département de la Savoie, le département de la Haute-Savoie, la région Auvergne Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes

Partenaire privé : L'hôtel Restaurant Les Trésoms à Annecy et le Cercle des mécènes de La Compagnie Caravelle

En partenariat avec : Le CHS de Bassens (73), l'Institut Français d'Alger (Algérie), l'Auditorium de Seynod-Annecy (74)

► Photographies du spectacle réalisées par Matys Gargiulo

Mention / Crédit obligatoire : Matys Gargiulo - La Compagnie Caravelle (2020)

► *Partenaires*

La Compagnie Caravelle est soutenue par la ville d'Aix-les-Bains, le département de la Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction Régionale des Actions Culturelles, et par son cercle de mécènes.

Nous comptons notamment pour partenaires réguliers Bonlieu Scène nationale d'Annecy, l'Auditorium de Seynod-Annecy, l'Alliance Française de la Caraïbe anglophone, le Musée Faure d'Aix-les-Bains, Malraux Scène nationale de Savoie, le Centre Hospitalier Spécialisé de Bassin, l'Institut Français de Paris, l'Institut Français d'Algérie et les Ateliers Sauvages d'Algérie, le CHS de Bassens, la Conférence des financeurs de Savoie...

LES TRÉSOMS
LAKE AND SPA RESORT
ANNECY

AUDITORIUM
SEYNOD

INSTITUT
FRANÇAIS

