

ARCHIE OU L'UTOPISTE

de Philippe VINTEJOUX

aux éditions ETGSO

D'après Don Quichotte de la Manche

de CERVANTES

KINO-THÉÂTRE

Objet scénique protéiforme

CRÉATION : AVRIL 2021

DURÉE : 1H30

À PARTIR DE 12 ANS

ARCHIE

OU

L'UTOPISTE





UNE FICTION OPTIMISTE

RÉSUMÉ

Un nuit d'errance, Archie tombe par hasard sur une rixe entre deux hommes. elle tente de les raisonner mais finit par devenir la cible de leur colère. Blessée, elle se rend dans une pharmacie de garde, où l'on découvre les autres personnages principaux de l'histoire : Pancha, compagne de fortune d' Archie, désabusée par la vie, trainant son désarroi de nuit en nuit, fuyant le conformisme et la monotonie de sa vie de couple et Estelle, jeune étudiante laborantine, idéaliste de nature mais coincée par des conventions sociales et familiales.

Dés lors, la chevauchée d'Archie commence.

Nourri des oeuvres humanistes, malgré ses blessures et tel l'était Don Quichotte, entêté et convaincu, Archie affrontera ses "moulins à vents" auprès de Pancha, sa dubitative mais fidèle compagne.

Archie est une utopiste.

Comme l'était Don Quichotte.

Les deux s'autoproclament chevaliers et partent vivre selon leurs convictions d'un autre monde conscient et fraternel.

L'un puise ses idées des livres de chevaleries du moyen-âge, l'autre des philosophes, penseurs et poètes de la renaissance à nos jours et tous deux déchiffrent le monde qui les entoure comme en faillite, sans repère et sans norme. Leurs quêtes, dérisoires ou non, illusoire peut-être, folles sans doute, les emmènent à ne jamais renoncer à un autre monde, meilleur selon eux.

Archie est un hommage à l'utopie douce de Don Quichotte et aussi à l'espoir que l'on porte tous et toutes d'un monde idéalisé et réalisable.

Archie, c'est l'histoire d'une folie assumée qui rêve de noblesse dans les âmes comme dans les actes.

EXTRAITS

ARCHIE :

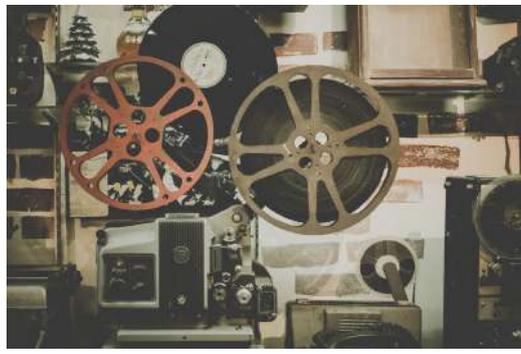
"L'homme est anesthésié pourtant il est inaltérable. Alors, il faut faire appel à nos aspirations essentielles. Il faut retrouver ce qui est utile à nous combler. Or, ce qui me comble est la même chose que ce qui comble tous les humains. Le bonheur de tous."

ARCHIE :

"Homme quotidien, je vois dans ton cœur. Comme tous les ânes qui veulent devenir cheval, tu t'ébroues !"

ARCHIE :

"L'heure est-elle venue ? Celle où l'idée devient innombrable. Celle où l'égoïsme érigé en mode de vie craque ? Ne jamais douter de l'imminence du changement. Compagnons du crépuscules, nous allons préparer l'aube."



SCÉNOGRAPHIE

Un peu de théâtre :

Le public est reçu dans un cinéma ambulant. Esthétique de foire : couleurs vives mais un peu surannées, vieilles par le temps, panneaux avec les horaires des séances, guichet, ouvreuses... Et pourquoi pas, des attractions genre casse briques et barba-papa.

L'habillage scénographique s'adapte aux salles comme aux extérieurs.

Le public s'installe selon le lieu dans les fauteuils ou sur des bancs, les ouvreuses proposent boissons et confiseries pendant que défilent sur l'écran quelques fausses pubs et bande-annonces.

Puis l'obscurité se fait. Les ouvreuses disparaissent derrière l'écran, le pianiste entre sur scène et commence à jouer.

Un peu de musique :

Comme pour souligner l'époque révolue du cinéma muet, le pianiste joue les airs typiques du genre. Mais au long du spectacle, lentement et insidieusement, comme peut l'être une révolution qui se met en place, les morceaux se déstructureront pour devenir plus rock, plus contemporain, voire se transformer en hymne.

Un peu de cinéma :

Projeté sur l'écran, une main géante esquisse en noir et blanc un décor de ville. Nous sommes en 1920. Le film semble commencer.

Du théâtre et du cinéma :

Alors que le décor projeté se fige, les comédiens apparaissent par transparence derrière l'écran. Toute la performance tient dans leur manière de jouer, donnant l'illusion qu'ils sont acteurs de film muet, avec cette légère accélération qui caractérise tous les films de l'époque, laissant un temps douter les spectateurs sur ce qui est projeté et ce qui est joué.

Un peu de magie :

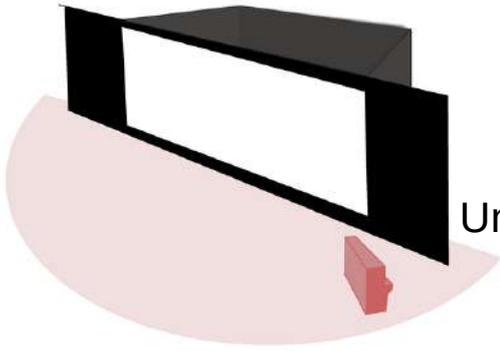
Parfois, les comédiens quittent l'écran, jouent devant, interpellent le pianiste, reviennent dans le public, reprennent leurs rôles d'ouvreuses ou de guichetier, tandis que d'autres décors se forment sur l'écran et que d'autres faux films se déroulent... Et comme dans un film de Méliès, avec des mécanismes et trucages étranges, les strates de l'histoire se superposent, s'accompagnent et interagissent pour former un étonnant mélange de formes et de temporalités, au service du fond, du texte et de l'auteur.

KINO-THÉÂTRE ?

Néologisme pour désigner la rencontre entre un cinéma qui se veut avant tout comme un espace de création, sans censure ni compétition, et un théâtre artisanal qui, tout en étant politique, permet de chercher de nouveaux modes narratifs. Le Kino-Théâtre est un mille-feuilles où se superposent et s'entrechoquent les "expressions" pour donner au spectacle l'occasion de sortir des sentiers battus des habitudes culturelles.

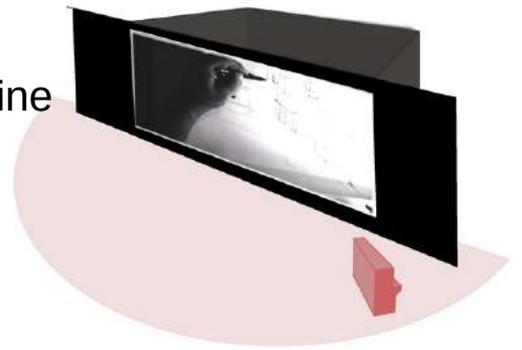


1



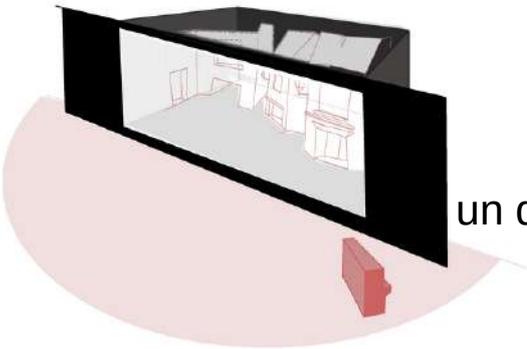
Un cinéma

2



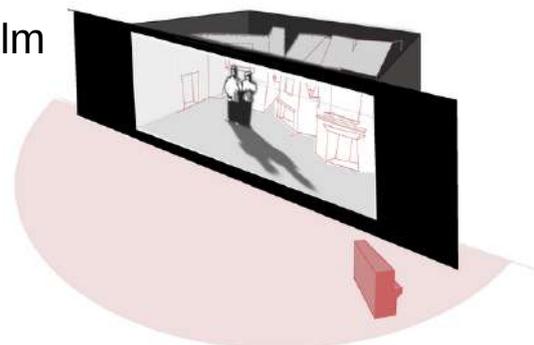
le film d'une main qui dessine

4

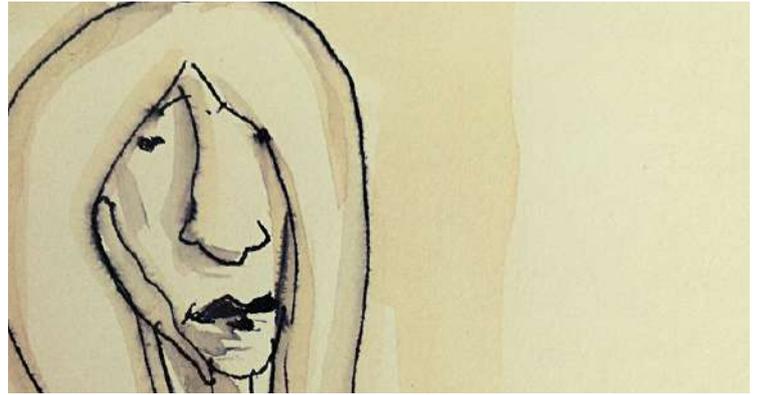


un décor qui apparaît

5



des comédiens qui jouent le film
par transparence



UN SPECTACLE ENGAGÉ

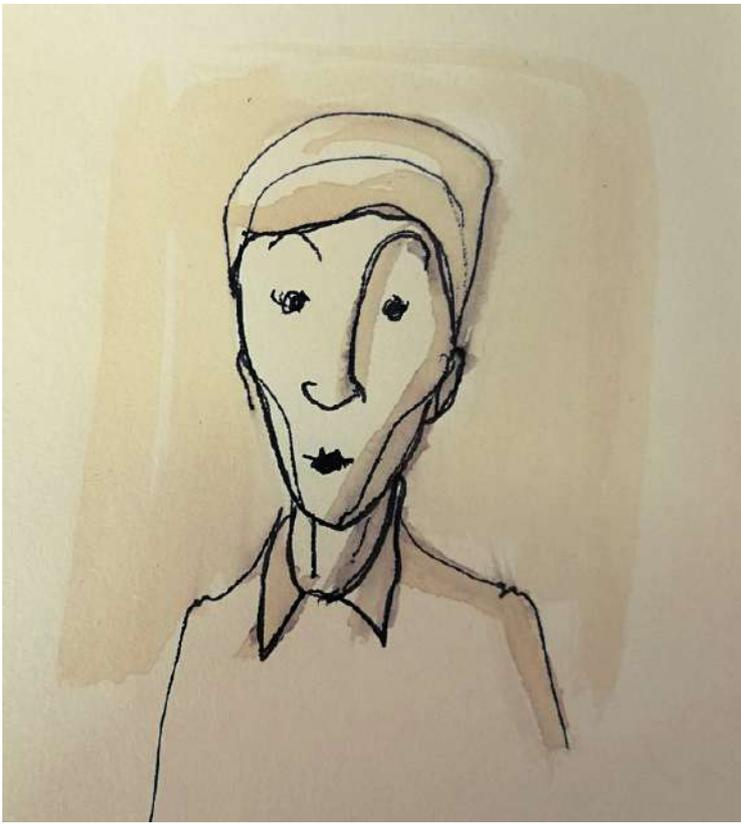
PHILIPPE VINTEJOUX

"Archie est un condensé de générosité et de désir de révolution. Elle est le fruit d'une idéologie qui jaillit de l'indignation, de sa révolte, de sa volonté d'action, avec les autres. Ses sources sont d'abord affectives, fondées sur une profonde sympathie (au sens propre : capacité à se sentir avec les autres) avec ceux qu'elle rencontre et qui l'éduquent en permanence. Puis elle est effectivement nourrie de deux sortes de références : d'une part la conscience aigüe des droits de l'homme, et dans ce sens les premiers auteurs qui viennent à l'esprit sont Montaigne et La Boétie, puis Rousseau, les révolutionnaires français Danton, Robespierre, et S.Maréchal. Je pense aussi à Jaurès, pourquoi pas Sartre et Camus, et Simone Weil (l'ouvrière), ainsi que Blanqui, Proudhon, Vallès, importants pour leur expression d'une nouvelle société et enfin Marx... "

Philippe Vintejou, ancien professeur de lettres dans les Landes, a mené pendant 20 ans un atelier de pratique artistique théâtral. Il était aussi professeur ressources pour le théâtre auprès du rectorat de Bordeaux et coordonnateur action culturelle. A ce titre il est toujours en contact avec de nombreuses troupes professionnelles et de nombreux enseignants.

Les écrits pour le théâtre de P.Vintejou ont été engendrés d'abord par les élèves, puis pour eux. Ce sont ces saynètes non publiées qui sont parfois demandées et exploitées comme supports pédagogiques dans des ateliers. Puis l'écriture s'est développée par elle-même en associant des thèmes contemporains et universels.

La plupart de ses pièces sont publiées chez ETGSO. Depuis 2007, il est secrétaire de ETGSO, collectif d'auteurs de théâtre (www.etgso.com) et poursuit l'écriture de pièces.



UN REGARD SUR LA CREATION

David Sanhes découvre le théâtre à 17 ans, d'abord en amateur puis rapidement par le biais de formations professionnelles.

De 20 à 25 ans, il se forme au Mimodrame à l'Oeil du Silence (46), à l'Actor's Studio au Vent des Signes (31) et au Théâtre Contemporain, à la danse et au chant à l'École du Passage (75).

Ses formations l'emmènent à travailler avec Marcel Marceau, Niels Arrestrup, Dominique Del Perugia, Ariane Mnouchkine, ...

A 27 ans, il intègre l'équipe du Théâtre de Feu à Mont-de-Marsan. Il y joue, forme, construit, démonte.

A 32 ans, il fonde Le Théâtre des Deux Mains dans les Landes.

Aujourd'hui auteur, metteur en scène, comédien, dessinateur, formateur, David Sanhes met son art au service de sa compagnie tout en s'appuyant sur un unique adage : Le théâtre, c'est l'autre.

Et quand il peut, il va ailleurs, voir si le monde est toujours un théâtre.

Je ne pense pas savoir faire simple : prendre un texte, un décor, des entrées, des sorties, quelques émotions, un rythme et puis voilà. Certains le font très bien. Je ne m'en contente pas. Il me faut être multiple. Toujours.

Dans "Une Heure Pour Vivre" je teintais le drame de la violence conjugale avec de la poésie baudelairienne. Dans le "Goûter des Généraux", il me fallait ajouter à la noirceur du texte, l'horreur des plus grandes perversions humaines ; dans "William Pig", en toile de fond, l'histoire du peuple noir des ghettos noirs américains et celle de sa musique.

Qu'en est-il d'Archie ?

A l'origine, le personnage est masculin et sa lutte est masculine. Comme souvent dans l'Histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'homme qui est contée.

Pourtant, la société est en mouvement et les manifestations Me Too et Balance ton Porc ont re-médiatisé, les combats féministes et leurs légitimités. Donner la parole à une femme plutôt qu'à un homme et s'appuyer sur l'histoire moderne du féminisme devient alors plus pertinent. Archie sera donc un personnage féminin.



UNE, ESTHÉTIQUE

J'aimerais, un peu de manière détournée, parler de la lente construction que demande un monde meilleur, quête éternelle de l'humanité, construite de petites en grandes victoires, en m'appuyant sur le travail d'un dessinateur. En projection, pour accompagner le jeu, sa main, d'abord, esquisserait le décor au crayon, puis progressivement, passerait à l'encrage, et enfin, commencerait la mise en couleur.

Ensuite, pour faire de ce spectacle, une œuvre plastique, il me faudra m'appuyer sur la mémoire collective, presque inconsciente, des esthétiques qui nous nourrissent depuis le début du XXème siècle comme le cinéma muet ou la nouvelle vague.

Ces étapes dans le dessin et ces époques du cinéma, comme symboles d'un travail en cours, ou chaque projet impacte l'histoire, avec un petit quelque chose d'inachevé qui laissera la place aux générations futures d'inventer ou de ré-inventer le monde.

UNE ÉQUIPE

Distribution (en cours) :

Pauline GASNIER
Émilie LEFRANC
Frédéric LAROUSSARIE
Olivier SUAUD

Direction artistique : David SANHES
Assistante mise en scène : Cécile AZILIZ

Regard complice musique : Jean NADEAU
Regard complice graphisme : Jean ARAMBAT
Création graphique : David SANHES
Scénographie : Vincent LAHENS
Création musicale : En cours
Création lumière : En cours
Création vidéo : En cours
Création costumes : Élodie MADEBOS
Régie générale : Olivier SUAUD

Chargée de production : Anabelle DUVERNOY

CALENDRIER

PRÉVISIONNEL

Septembre 2019 : 2j

Rencontre, Premières lectures, Premiers essais plateau,
Début de la production

Juin 2020 : 5j

Travail de vidéo autour du dessin

Septembre 2020 : 5-7j

Travail plateau, Création musique

Octobre 2020 : 5-7j

Travail plateau

Novembre 2020 : 10-14j

Travail plateau, Création costumes

Janvier 2021 : 10-14j

Construction décors/Vidéoprojections, Premiers essais
dans le décor, Travail plateau, Finalisation du travail
autour du dessin

Février 2021 : 10-14j

Création lumières, Travail plateau, Finalisation
décors/Costumes/Vidéos/Mise en scène

Mars/Avril 2021 : 20-35j

Filage/Générale/Premières/Triomphe

DES PISTES PEDAGOGIQUES

- Les trois vagues du féminisme. Leurs revendications, leurs évolutions, ce qu'on leur doit, ce qu'il reste à faire.
- Le cinéma et ses évolutions techniques, narratives, esthétiques... de Dreyer à Tarantino.
- De la feuille blanche à la mise en couleurs, étapes de créations d'un dessin.
- Les Humanistes, les révolutionnaires, les idéologies et les politiques : la construction des droits de l'homme.
- L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche de Cervantes, sa vision du monde, de son investissement à la réalisation de sa quête.
- L'Utopie, de Thomas More à nos jours.
- ...

**LE THÉÂTRE DES DEUX MAINS EST AGRÉÉ PAR LE RECTORAT ET LA DRAC POUR SES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE.
IL ORGANISE POUR LES LANDES, LES RENCONTRES THÉÂTRALES DES COLLÈGES ET LYCÉES.
IL ANIME, EN PLUS DE SES ATELIERS PERMANENTS, ET AVEC SES ARTISTES, DES SEMAINES D'IMMERSION AU SEIN
D'ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, PARTAGEANT AVEC LES ÉLÈVES, TEMPS DE CRÉATIONS, RENCONTRES D'ARTISTES ET SÉANCES
D'ATELIERS.**



William Pig, le cochon qui avait lu Shakespeare - Christine Blondel



le Goûter des Généraux - Boris Vian



Container - Jean-Claude Bourbault

LE THÉÂTRE DES DEUX MAINS

LE THÉÂTRE C'EST L'AUTRE

Le Théâtre des Deux Mains en résidence permanente à L'Alambic des Arts, salle culturelle de Villeneuve de Marsan (40), manufacture patiemment un théâtre contemporain et engagé. En développant les trois axes qui sont à son origine (création, formation et manifestation), l'équipe du Théâtre des Deux Mains entend défendre une culture populaire, exigeante et accessible au plus grand nombre. Il articule son travail autour d'une simple phrase :

« Le Théâtre c'est l'autre »

Petite phrase qui mène à la fois vers un théâtre d'abnégation où l'ego disparaît au service du territoire, de son partenaire de scène, du public, de l'auteur, du monde en général, et vers un art exigeant où se mêlent pertinence et impertinence, faillites et réussites, tentatives et aboutissements, un art où tout est possible avec pour seules limites les frontières de notre imagination, notre capacité de perception du monde et notre faculté à vouloir le changer. Le « Théâtre c'est l'autre » est fondamentalement un acte militant.



David SANHES - Directeur artistique

06.81.03.94.13

td2m40@gmail.com

Anabelle DUVERNOY - Chargée de production

06.28.54.26.19

prod.td2m@gmail.com

Théâtre des Deux Mains

BP4

Alambic des Arts

40190 Villeneuve de Marsan

td2m40@gmail.com

www.td2m.net

09.66.90.42.39

