

THÉÂTRE DES ZYG amars

Je suis libre ! hurle le ver luisant

Un spectacle de Jean-Michel Frère librement inspiré de tableaux de Pierre Alechinsky

pour tous à partir de 8 ans

Une production du Théâtre des Zygomars en coproduction avec le Théâtre de Namur et la Cie Victor B
Avec le soutien de la Communauté française (Service du Théâtre et Service de la Danse) et de la Région Wallonne

Alechinsky © SABAM Belgium 2008

Théâtre des Zygomars
Rue Emile Vandervelde, 6c à 5020 Flawinne

www.theatredeszygomars.be

Contact promo

Isabelle Authom
direction@theatredeszygomars.be
00 32 81 22 91 71

Gestion du planning et suivi des tournées

Stéphanie Gervy
animation@theatredeszygomars.be
00 32 81 22 91 71

le Théâtre des Zygomars

Notre compagnie a été créée en 1965 par Hubert Roman et Pol Danheux, deux passionnés du théâtre de marionnettes. Durant 20 ans, ils ont proposé aux enfants de nombreux spectacles qui ont sillonné l'Europe, le Canada, les États-Unis. Depuis « Les aventures de Coco Labille » (marionnettes à gaine) jusqu'à « Du vent dans la tête » (comédiens suspendus), ils ont exploré le théâtre d'objet sous toutes ses coutures.

Une 2ème génération de Zygomars a ensuite vu le jour, avec l'envie de s'ouvrir à d'autres types de spectacles. Toujours destinés au jeune public mais plus uniquement axés sur la marionnette.

En 2001, deux metteurs en scène belges, talentueux et complémentaires nous ont rejoints : Yves Courmans et Jean-Michel Frère.

Yves Coumans est un spécialiste de la marionnette traditionnelle et crée pour les Zygomars des spectacles pour les petits : « Gepetto » (2002), « Elefantino » (2003), et plus récemment « Petites histoires de cœur » (2007).

Jean-Michel Frère propose des créations originales qui sortent du cadre des dramaturgies classiques et conventionnelles. En particulier, l'intéressent et l'amuse la conception et la réalisation de spectacles qui reposent sur la rencontre, les « frottements » entre différents langages artistiques : vidéo, installations plastiques, danse, cirque, musique live, etc. Il a créé pour les Zygomars, deux spectacles originaux : « Le jour où les moules auront des dents » (2001) et « + vite que tes yeux » (2005). Il nous présente aujourd'hui sa nouvelle création : « Je suis libre ! hurle le ver luisant ».

De jeunes metteurs en scène collaborent également régulièrement avec la compagnie : Christiane Girten a reçu le prix de la mise en scène aux rencontres de Huy 2002 pour « Une nuit de février », Mathieu Collard nous a emmenés dans l'aventure « Hiéris » (2005) et Christophe Challe nous a plongés dans la poésie de Normand Chauréte en créant « Petit Navire » (2008).

Depuis le 1er juin 2008, Isabelle Authom est la nouvelle directrice de la compagnie. Les Zygomars souhaitent consolider leur spécificité « Marionnettes » en gardant une ouverture sur des pratiques contemporaines telles que les nouvelles technologies, les langages non verbaux, pour proposer un théâtre dans lequel la dimension visuelle est toujours importante. On pourrait sous-titrer les Zygomars :

Théâtre des 3 M : Marionnette / Mouvement / Multidisciplinaire !

Le spectacle

Pour sa troisième production en collaboration avec le Théâtre des Zygomars, Jean-Michel Frère crée « Je suis libre ! hurle le ver luisant » et offre aux jeunes une expérience hors de l'ordinaire. Ce spectacle a comme point de départ les œuvres du peintre et graveur belge, Pierre Alechinsky, auquel le Musée d'Art Moderne de Bruxelles a consacré une rétrospective à l'occasion de son 80ème anniversaire, fin 2007–début 2008.

L'œuvre d'Alechinsky est belle et sombre, à la fois violente et angoissée et, dans le même temps, pleine de vitalité, de sensualité et d'humour. On peut la relier à la grande tradition « flamande », qui de Bruegel à Ensor, traite de l'horreur avec familiarité et s'en rit. Sa peinture est un « rire de couleurs ». Comme le dit Michel Draguet dans le catalogue de l'exposition citée ci-dessus : « Pierre Alechinsky se révèle un coloriste heureux jusque dans ses humeurs les plus sombres ».

« Je suis libre ! hurle le ver luisant » se veut une traduction libre et totalement subjective des sensations, émotions et humeurs éprouvées face à cet univers. Une traduction qui s'opère en sons et en images grâce aux différents langages réunis : la danse (breakdance et danse contemporaine), la jonglerie (diabolo et bâton du diable), la vidéo, le slam, le beatbox et de surprenants costumes à transformations qui sont de véritables machines à jouer et à bouger.

Les énergies et les préoccupations de ces disciplines « urbaines » que sont le break, le slam ou le beatbox entrent en résonance avec l'univers d'Alechinsky. On y retrouve la même recherche de la vitesse et de la fulgurance, la même obsession à rendre le mouvement, le rythme et la musicalité, les mêmes figures du sinueux et du tortueux, le même rapport au sol !

Pour le danseur de break, tout le vocabulaire se définit à partir de son rapport au sol. Or Alechinsky a choisi de quitter le chevalet pour peindre au sol, question d'être « moins à distance » !

Vidéos du spectacle disponibles sur www.theatredeszygomars.be

Distribution

Concept et Mise en Scène Jean-Michel Frère

Textes Gaspard Herblot et Jean-Michel Frère

Chorégraphies Saïd Ouadrassi et Youssef Fennane

Interprètes Yannick Duret, Youssef Fennane, Gaspard Herblot et Saïd Ouadrassi

Scénographie Marcos Viñals Bassols

Costumes Florence Monfort et Virginie

Schellens

Lumière Olivier Arnoldy

Vidéo Sam*

Assistanat Margaux Van Audenrode

Régies Julie Bekkari et Fred Kienen

Musiques Trentemoller, Chostakovitch, Stefan Betke, Ellen Allien, Any Drap

L'équipe permanente du Théâtre des Zygomars :

Directrice Isabelle Authom

Administratrice Véronique Deza

Animatrice chargée de la promotion Stéphanie Gervy

Régisseurs Julie Bekkari et Fred Kienen

Toutes les photos de ce dossier sont de Marianne Grimont Namurimage

Mentions obligatoires sur tous les documents présentant le spectacle : Une production du Théâtre des Zygomars en coproduction avec le Théâtre de Namur et la Cie Victor B. Alechinsky © **SABAM Belgium** 2008

Quelques mots sur...

Jean-Michel Frère, concepteur et metteur en scène

Créateur et directeur de la compagnie Victor B, Jean-Michel propose une démarche à la fois expérimentale et grand public. En portant une attention privilégiée aux langages artistiques contemporains (art-vidéo, installations plastiques, musique live assistée par ordinateurs, breakdance, nouveau cirque), il les invite à se « frotter », postulant que dans cette rencontre, ces différents langages s'enrichissent les uns les autres et amorcent de nouvelles écritures.

Avec sa compagnie, Jean-Michel écrit et met en scène pour le tout public : « SC35C » (2000), « 3 secondes et demie » (2000), « Men need sleep » (2003), « Kermesse » (2007), etc.

Jean-Michel travaille aussi pour des compagnies jeune public : « La Grande Lessive » (2000), pour la Compagnie Arts et Couleurs et depuis 2001, plusieurs spectacles pour le Théâtre des Zygomars.

(Pour en savoir plus : www.victorb.be)

Saïd Ouadrassi, chorégraphe et danseur (breakdance)

Danseur de breakdance, Saïd a commencé sa carrière scénique avec les groupes Mad Spirit, Greetings From Mercurie, Hush hush hush et Bud Blumenthal, avec lesquels il participe notamment aux rencontres des cultures Urbaines à la Villette ainsi qu'au Festival des Cultures aux Halles de Schaerbeek. Il est en résidence au Centre Culturel Jacques Franck en 2000, avec comme objectif une création, des stages, formations et cartes blanches. Il crée ainsi le spectacle hip-hop « Ruina fel Couzina » en 2001.

Depuis 2002, il participe à de nombreux spectacles comme « Bonnie & Clyde » au Festival d'Ici et d'Ailleurs, « Mokrane » au Grand Bleu de Lille, « Saïd, Yannick et Mambo » au Festival FIADPUP au Tchad et « Mixage » au festival de Casablanca. (Pour en savoir plus : <http://ouadrassi.com>)

Youssef Fennane, chorégraphe et danseur (breakdance)

Youssef aka « Fen-x » est membre du groupe « The Dynamics ». Il a remporté 7 fois le championnat de Belgique de breakdance (1998-2004), 4 fois le championnat du Benelux (2001-2004) et il fut champion d'Europe en 2001. Représentant officiel de la Belgique au championnat du monde de Breakdance (battle of the year) cinq années de suite, il est également le vainqueur de très grands battles comme : Battle connection en Italie, Uk bboy championships...

Il a créé les spectacles « Aleph et Mind Flex » à Charleroi-danse, « Black Coffee » avec Hush Hush et « Mixage » avec Gaspard Herblot et Saïd Ouadrassi.

Gaspard Herblot, beat boxer, slameur et circassien

Comédien, beat boxer, slameur et circassien, Gaspard est également un universitaire, formé dans les sciences et techniques de la médiation culturelle. Il a donc le souci, en pratiquant ses arts, de mettre au point des techniques de transmission des savoirs et savoir-faire.

Formé à l'Ecole Internationale de théâtre Lassaad, à l'Ecole Internationale de Commedia dell'arte, à l'Ecole du mime du Théâtre Zô, au chant choral, au jazz et aux techniques vocales, Gaspard a développé une dextérité dans les onomatopées qui l'a conduit à se perfectionner dans le human Beatbox.

Il participe également à de nombreux spectacles de rue (France/Allemagne). Son point fort, c'est le bâton du diable qu'il pratique de manière soutenue depuis 1995. Il propose d'ailleurs un solo clownesque agrémenté de bâton du diable, de bruitages et beatbox, ainsi que de textes de Slam. Ces projets l'ont emmené au Vietnam, au Cambodge, à Ouagadougou, à Budapest et en Estonie.

Yannick Duret, Comédienne

Premier prix d'art dramatique au conservatoire de Liège en 1999, Yannick joue dans de nombreux spectacles, tantôt pour enfants (« Marie des grenouilles » avec la Compagnie Arts et Couleurs), tantôt pour adultes (« Moi, Michèle Mercier 52 ans morte » de M. Henry ou « Push Up » de R. Schimmelpfennig). En 2007-2008, elle a participé au Festival Trans-Amérique de Montréal : échanges sur les pratiques artistiques au Québec et en communauté française.

Yannick participe à « L'école en scène » et donne des ateliers théâtre pour adolescents et adultes.

Marcos Viñals Bassols, Scénographe

Diplômé de La Cambre en 1994, Marcos est scénographe indépendant, actif dans la conception et la réalisation de scénographies et d'espaces tridimensionnels pour des spectacles, expositions, événements, installations dans des lieux publics, tournages, etc

Il collabore régulièrement avec Franz Marijnen, Frédéric Dussenne, Adrian Brine, pour le théâtre et conçoit et réalise des scénographies pour des spectacles musicaux (Saule et les pleureurs, Zoé)

Depuis 2003, il enseigne la scénographie à l'EPS de l'Institut Saint-Luc à Bruxelles

Florence Monfort et Virginie Schellens, Costumières

Depuis leurs études communes de stylisme au Château Massart à Liège, un binôme créatif s'est installé entre elles. Elles ont par exemple créé une collection de vêtements printemps/été « Prendre la rue comme terrain de jeux » qui a remporté le prix d'honneur de la cohérence au China Cup Contest 2006 de Shanghai. Elles ont aussi participé au projet « Faut que ça bouge » du BIJ au Maroc, où elles ont conçu les costumes du spectacle « Naïda ».

Revue de presse

Un nouveau "Vent du nord" souffle à Huy

Mardi 18 août 2009, *La Libre Belgique*

Présente à Huy également, la danse s'invite sous diverses formes, (...) souvent esthétique et colorée chez les Zygomars grâce à Jean-Michel Frère et surtout à Pierre Alechinsky, son inspirateur. Danse contemporaine, break et hip-hop léchés explorent le célèbre rapport au sol de l'artiste, partent des créatures pour arriver aux fous du roi et Gilles de Binche tant aimés par le peintre du mouvement Cobra. Le tout mis en jambes par Saïd Ouadrassi et Youssef Fennane sur des textes, principalement, du slameur et beat boxeur Gaspard Herblot, "Je suis libre ! hurle le ver luisant". S'il le dit...

Laurence BERTELS

Le mouvement comme écritures

Mercredi 19 août 2009, *Rue du Théâtre*

Fasciné par la breakdance, J-M Frère remet en scène la culture hip hop en l'associant aux productions plastiques de Pierre Alechinsky, peintre belge de renommée internationale du mouvement Cobra.

Les tableaux d'Alechinsky sont bâtis sur le mouvement. C'est donc une idée excellente que de les confronter à la danse et à ce qui est à la mode chez les jeunes : breakdance, beatbox, slam... Les peintures brassent des personnages fabuleux, mêlent des formes allusives, traduisent une écriture visuelle, meublent l'espace avec des cases façon B.D. Leurs coloris chantent tout comme les traits rythment.

Comme dans un spectacle de variétés, Frère aligne à la suite les uns des autres une succession de numéros à tendances virtuoses. Les danses sont d'abord acrobatiques avant d'être expressives. Elles sont à l'image des milieux urbains qui les ont vues naître : violentes, agressives, provocatrices, avec des connotations de défis à dépasser. Les jongleries à bâtons et au diabolo réclament une habileté gestuelle pure.

Le beatbox présuppose un sens aigu du tempo, une capacité vocale de bruiteur, une volubilité orale intarissable. Quant au slam, il mise sur la récupération de la tradition de la rime et, contrairement au rap agitateur, a volontiers un contenu moralisateur.

Effets visuels et rythmes survoltés

La vidéo anime l'écran d'où surgissent les interprètes. Leurs arrivées perdent un peu de leur systématique grâce à des entrées assez différentes et les lamelles qui constituent la surface de projection permettent de moduler des formes géométriques, des apparitions partielles. Les tableaux d'Alechinsky prennent par moments des allures de dessins animés. Notamment ses célèbres prédelles qui deviennent des éléments rythmiques.

Plastiquement parlant, l'ensemble se révèle intéressant et cohérent. (...)

Michel VOITURIER