

LA BÊTE...

SPEDIDAM
LES SENS DES ARTS ET DES MÉTIERS

Esforce
LABORATOIRE
D'ART ET D'ÉCRITURE

SENSORY
L'ESSENCE DU LA MARCHÉ

Autour du spectacle...
les actions culturelles

© Sonya Gothwald

diffusion d'odeurs en salle Scentys

Le tir
et la lyre

Écriture et mise en scène par Violaine de Carné.
Librement adapté du conte La Belle et La Bête

Théâtre Olfactif

7+

LA DIAGONALE
PARIS-SARLAT
VILLE DE BÉZIERS

Texte lauréat de l'aide à la création de Texte, en dramaturgies plurielles,
du Centre National du Théâtre (ARTCENA).

AVANT PROPOS

Les odeurs recèlent en elles une part de transgression irrépressible, elles nous envahissent, touchent notre intimité, notre relation à l'autre, et nous questionnent ainsi sur l'être que nous sommes.

Être au monde signifie bâtir des ponts entre nous et les autres, se confronter à ses propres fragilités, à ses peurs, à ses méfiances. Pour favoriser le dialogue, je me suis orientée vers un sens très rarement exploité dans le spectacle vivant : l'odorat. Avec le Théâtre Olfactif, les spectateurs vivent une expérience, sentent et ressentent... Ce qu'ils éprouvent est souvent, plus prégnant qu'un discours théorique.

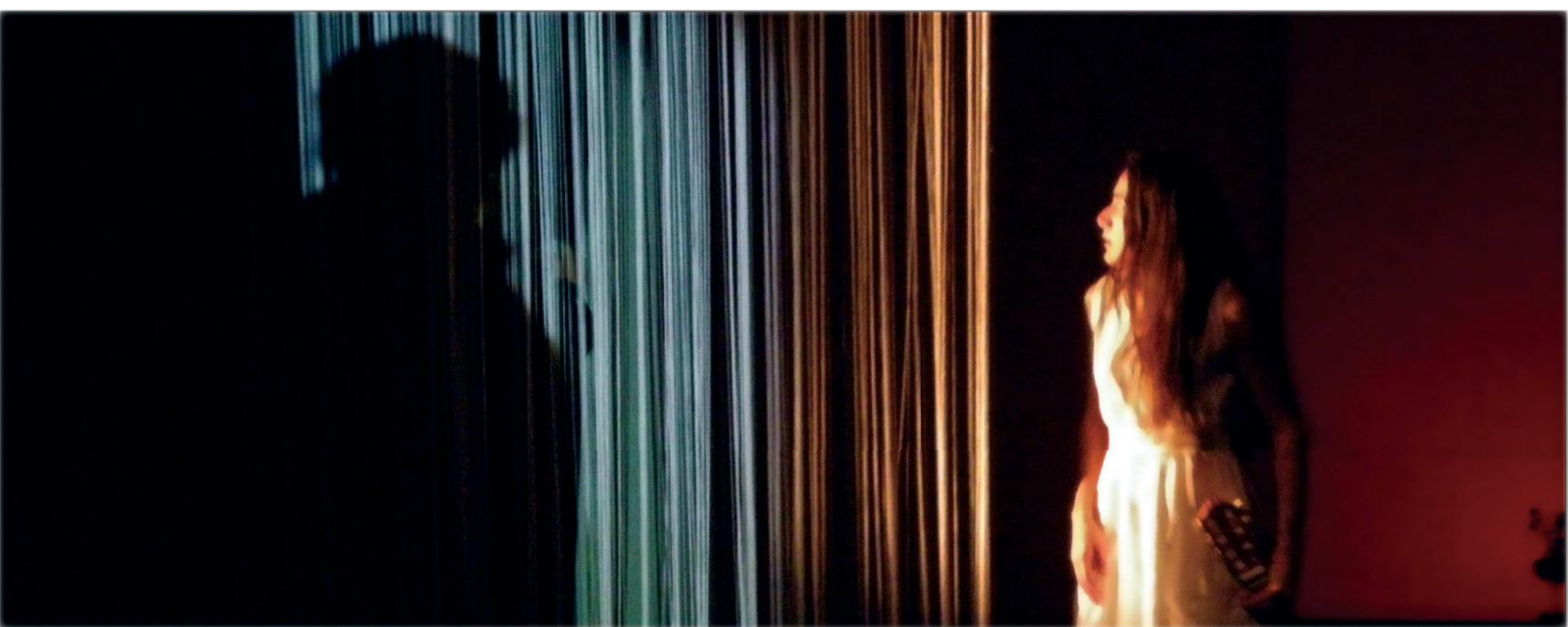
La France est un pays où la mixité sociale et culturelle est importante, où des individus très différents cohabitent. Les récentes attaques terroristes ont contribué à accroître un climat de peur et de méfiance, un terreau permettant aux préjugés de s'enraciner et d'alimenter la haine. Dans cette période de craintes, je voudrais offrir aux jeunes un espace de discussion libre, les inviter à sonder le cœur des conflits possibles et à imaginer ensemble un avenir moins sombre. Aller à la découverte de l'autre pour apprendre à se découvrir soi-même.

J'ai donc imaginé des ateliers olfactifs pouvant être intégrés aux périodes de résidences de création.

**S'adresser aux jeunes signifie pour moi :
chercher à cultiver le respect pour cette
humanité variée, souvent peu comprise et
marginalisée.**

Ces ateliers qui consistent à construire un lien entre la mémoire intime de chaque participant et la relation qu'il entretient à l'autre, vise à révéler de nouvelles identités, plus conscientes et mieux enracinées dans la diversité de notre société. Parler d'exclusion et de préjugés aux jeunes aujourd'hui, c'est les aider à travers l'expression de leurs émotions à se confronter à la peur et leur offrir les clés pour devenir les citoyens de demain.

Violaine de Carné

LE SPECTACLE

Dans cette adaptation olfactive du conte *La Belle et la Bête*, la Bête ne sera pas représentée physiquement, mais évoquée, convoquée par la voix et l'odeur ; cette dernière va, d'une certaine manière, « matérialiser », « incarner » la Bête. Ainsi, la Bête deviendra ce monstre imaginaire sur lequel chacun peut projeter une image, selon ses peurs, ses angoisses.

**Je suis un homme sous la figure d'une bête,
combien y a-t-il de bêtes sous la figure
d'hommes ?**

Marie Catherine Daulnoy, Le Prince Marcassin.

Alors que les représentations visuelles de la Bête orientent la signification du conte et restreignent l'imagination du spectateur, le traitement olfactif du personnage de la Bête, plus suggestif, placera les enfants dans une démarche active d'appropriation du conte en laissant une large place à leur imaginaire.

Par ailleurs, parler de la « Bête », du « Monstre » via les odeurs, subjectives par essence, n'est pas anodin ; les odeurs sont révélatrices de nos différences : différences d'environnement, de culture, d'éducation... La « Bête », qui est aussi un personnage d'exclu, l'est-il à cause de son odeur ? Mais quelle caution donner à une perception sensorielle subjective par essence ? Les odeurs apparaissent ainsi comme un moyen privilégié d'explorer la question de l'autre...

LES ACTIONS CULTURELLES

En s'appuyant sur le spectacle, la compagnie le TIR et la Lyre co-construit, avec les partenaires socio-culturels et éducatifs, des parcours d'ateliers, au sein des structures et/ou au théâtre, à destination d'un jeune public (9 - 13 ans).

C'est d'ailleurs le jeune public qui a inspiré le projet de cette pièce. En effet, c'est la réactivité et la spontanéité des enfants venus assister aux Visites théâtrales et olfactives de la compagnie le TIR et la Lyre (soutenues par le Conseil Régional d'Île-de-France et le Conseil Général de l'Essonne) qui ont suscité le désir d'une éducation olfactive pour les jeunes et d'un spectacle dans lequel les odeurs seraient partie intégrante de la dramaturgie.

AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE

L'équipe artistique intervient directement chez les structures partenaires : établissements scolaires, collèges, médiathèques, centres de loisirs, centres sociaux, associations etc...

En sentant différentes odeurs sur « mouillettes », on questionnera les notions d' « agréable » et de « désagréable ». Avons-nous tous la même perception des odeurs ? Qu'est-ce qui nous rend une odeur attractive, ou répulsive ? Quelles sont les odeurs préférées et les odeurs détestées de chacun ?

Notre perception de l'odeur dépend de notre culture, de notre éducation, des lieux et des communautés dans lesquelles nous avons grandi. Il n'y a pas de norme, ni de vérité, en matière d'odorat, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise odeur en soi, c'est notre perception de l'odeur qui crée le jugement.

En partant des perceptions sensorielles de chacun, nous aborderons avec les jeunes les questions de la différence et de l'altérité.

Après une première séance de découverte du monde des odeurs, les jeunes pourront constituer un « cahier des odeurs », comme un journal intime dans lequel ils pourront se raconter à partir des odeurs senties à chaque séance : d'où je viens ? Où est-ce que j'ai grandi ? Dans quel milieu ?

Dans un second temps, on proposera aux jeunes différentes odeurs dites « désagréables ». À partir de la description qu'ils feront de chacune de ces odeurs, ils auront à imaginer, à décrire, à créer la Bête qui se cache pour eux derrière l'odeur. Chacun des participants pourra imaginer et proposer « sa » Bête.

Ainsi, il s'emparera de cette figure... Avec la complicité de la parfumeuse Laurence Fanuel, plusieurs versions odorantes de la Bête seront proposées... La Bête est en effet un personnage à multiples facettes : un homme enfermé dans un animal, un exclu, un homme damné, un tyran, un amoureux, un prince charmant...

C'est à partir de ce travail mené en ateliers, cette expérience artistique et olfactive, cet échange avec les élèves que les odeurs de la Bête pour le spectacle *La Bête*... ont été choisies.

AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE

Objectifs :

- Aborder la question de la norme et de la différence
- Apprivoiser nos différences grâce à notre relation personnelle à différentes odeurs.
- Rencontrer, échanger sur de l'intime grâce aux odeurs avec des personnes d'autre culture.
- Dépasser le communautarisme et retrouver intimement ce qui nous relie.
- Arriver à dire, à décrire une odeur, trouver les mots pour dire une odeur : développer un langage olfactif.
- Réfléchir, échanger sur l'exclusion.
- Développer l'imaginaire à partir des odeurs.

Nombres de séances : 1 minimum (séance découverte) / 8 séances maximum
et possibilité d'une restitution du travail (Restitution théâtrale et olfactive ou sonore et olfactive)

Public : 9 - 13 ans

Ateliers déjà menés autour de cette création :

- collège Varèse : ateliers en collaboration avec le Théâtre Paris Villette (Paris-19eme)
- Maison Foujita : ateliers olfactifs avec des jeunes en situation d'exclusion
- écoles de Béziers et maisons de quartier : ateliers olfactifs avec des enfants et des jeunes.

Ateliers à venir :

- Espace Boris Vian, Les Ulis: 1 atelier olfactif en école, 1 atelier olfactif à la Maison pour tous des Ulis et une conférence scientifique au théâtre.
- L'Escale de Melun: Une lecture sonore et olfactive dans une bibliothèque municipale
- Théâtre de Nemours: trois ateliers olfactifs dans 3 centres socio culturels de trois quartiers différents de la Ville.
- Théâtre de Fontenay Trésigny : 4 ateliers olfactifs en milieu scolaire
- Le Sax d'Achères : 2 ateliers olfactifs en milieu scolaire

Lorsque la compagnie est en résidence dans un lieu, un atelier de découverte, un laboratoire théâtral et/ou un atelier conférence, avec un scientifique invité, peuvent être mis en place.

La Compagnie ouvre ses répétitions aux participants et convie des intervenants scientifiques à intervenir lors de rencontres, pour des groupes entre 40 et 60 personnes. En créant des passerelles entre plusieurs types de recherches (scientifiques, philosophiques et artistiques) et en utilisant les odeurs, il s'agit de mener une réflexion collective sur la tolérance, les différences pour mieux comprendre le sens du vivre ensemble. A partir de la question des odeurs corporelles, par exemple, un univers métaphorique et imaginaire révèle aux jeunes des problématiques réelles qu'elle dissimule. Cette action permet d'éprouver des thématiques telles que l'altérité, les jugements des odeurs, les préjugés, les discriminations. Il s'agira d'ateliers à la fois olfactifs et scientifiques où l'équipe du TIR et La Lyre et les intervenants impliqueront les jeunes dans la découverte des odeurs, du théâtre et des sciences, constitués de trois moments :

- **La découverte du travail théâtral** : en assistant à une répétition les participants découvriront non seulement des métiers (comédiens, metteur en scène, créateur et régisseur son, créateur et régisseur vidéo, créateur et régisseur lumière), mais aussi le travail d'ensemble d'une équipe artistique.
- **L'atelier olfactif et théâtral** : les odeurs et la parole seront les ingrédients principaux de cette deuxième phase où Violaine de Carné invitera les participants à sentir différentes compositions odorantes présentes dans le spectacle et les invitera aussi à questionner leur ressenti face à ces odeurs : comment décrire une odeur ? Apprendre à transmettre ses émotions et ses ressentis au groupe. Ils apprendront à connaître les odeurs.
- **La rencontre avec le spécialiste invité** : à l'issue de ces deux moments, un chercheur sera invité par Violaine de Carné à prendre la parole. Il montrera comment des disciplines, a priori différentes, peuvent dialoguer entre elles dans un même but. Il cherchera à décroquer les préjugés, à élargir les propos en lien avec la création *La Bête...* par rapport au monde d'aujourd'hui. Leur transmission de savoirs, dans un rapport de relation à la société, aux autres et aux odeurs, sera la clé d'un accès citoyen à la culture. Les intervenants : **Gabriele Sofia**, Docteur en Technologies Numériques pour la recherche sur le spectacle, et en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts, elle enseigne à l'Université Paul Valéry de Montpellier / **Dominique Paquet**, Docteur en Philosophie, elle enseigne à l'Université de Paris VIII et de Marne-la-vallée / **Isabelle Rieusset-Lemarié**, Maître de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication à l'IUFM de Versailles, elle est membre du laboratoire de recherche CIM à l'Université Paris III / **Olivier Assouly**, Docteur en Philosophie, chercheur à l'Université Paris I-La Sorbonne

Les lieux : Le laboratoire se déroulera dans la salle et sur le plateau du théâtre où la Compagnie sera en résidence de création (de 10 à 20 jours).

Des laboratoires théâtraux, olfactifs et scientifiques ont été menés lors de la résidence au Grand Parquet en Avril 2016.

La Bête...

Création 2017

Ecriture et mise en scène Violaine de Carné

Assistante Ines Benkhicham

Comédiens Philippe Leroy – Kimiko Kitamura

Scénographie Liina Keevallik

Plasticienne olfactive transmédias Laurence Fanuel

Création lumières Frédérique Steiner-Sarrieux

Création sonore et construction Baptiste Marty

Création vidéo Gilles Boustani

Diffusion vidéo Emmanuel Ramaux

Costumes Emmanuelle Mothe

Avec la participation de Bounsly Luang Phinith (le jardinier), Violaine de Carné (la rose / la mère) et pour les roses : les voix d'Inès Benkhicham, Anne Mazarguil et de Sophie Torresi.

Diffusion d'odeurs en salle Scentys

Diffusion d'odeurs sur scène Sensorys

Production

Le TIR et la Lyre

Ce texte a reçu l'aide à la création de Texte 2016, en dramaturgies plurielles, du Centre National du Théâtre (ARTCENA).

Avec le soutien financier : d'ARCADI Ile-de-France, de la SPEDIDAM, du Conseil Départemental de l'Essonne, du Conseil Départemental de Seine et Marne du Théâtre des Franciscains de Béziers et de la Diagonale Paris-Saclay.

Accueils en résidence : Théâtre de la Cavalerie, Théâtre de l'Étoile du Nord, Théâtre Paris-Villette, L'Escale de Melun, L'Espace des Étangs de la Communauté de communes des Canaux et Forêts en Gatinais, MJC de Villebon, Théâtre de Fontenay-Trésigny.

Mécénat en industrie : entreprises Scentys et Sensorys.

Remerciements à l'Ecole des Métiers de la Communication (E.M.C.) - Production Musicale Studio - Valérie Réty et à la SARL RSM - Florent Moreau.

CONTACTS

Artistique

Violaine de Carné / 06 12 71 91 92 / violaine.decarne@free.fr

Administration

Bruno Viguié / 06 31 50 07 20 / bruno.viguié75@laposte.net

Production - diffusion

Ines Benkhicham / 06 75 14 76 67 / cie.tiretlalyre@gmail.com

Thomas Godlewski / 06 47 55 79 70 / tgodlewski1@hotmail.com

CALENDRIER

Résidences de création

Décembre 2014 - Novembre 2017

- Théâtre de la Cavalerie (91)
résidence et ateliers laboratoires avec un public de scolaires
- Théâtre des Franciscains - Béziers (34)
résidence, ateliers scolaires et restitution publique le 22 avril 2016
- Le Grand Parquet / Théâtre Paris-Villette - Paris (75)
- Plateau découverte Collectif Scène 77 / Lieusaint (77)
- Lectures à la SACD, rue Ballu Paris (75)
- Théâtre des Franciscains - Béziers (34),
restitutions le 24 février 2017
- Espace des Etangs de Nogent-sur-Vernisson (45)
- L'Escale - Melun (77)
- Espace Bobby Lapointe - Villebon-sur-Yvette (91)
- Théâtre de Fontenay Trésigny - (77)
- L'Odéon - Tremblay-en-France (93)

Tournée 2017-2018

14 décembre 2017

Premières / Le Sax – Archères (78)

11 février 2018

Théâtre de Nemours (77)

12, 13, 14 et 15 Mars 2018

Festi'Val-Bréon – Fontenay Trésigny (77)

20 mars 2018

Espace Culturel Boris Vian – Les Ulis (91)

Le TIR et la Lyre
74 rue grande 77300 Fontainebleau
Tel : 09 81 65 19 86
Licences 2-1038917

N° SIRET 434 821 591 000 89
Code APE 9001Z
www.tiretlalyre.com

Photos © DR / Le Tir et la Lyre / Thomas Godlewski
Affiche © Sofia Gothwald