

le théâtre du sursaut
présente

le réveil

Création
en tournée cette saison

le théâtre du sursaut

Quel type de spectacle?

Un ovni poétique
Un éloge à se révolter
au cœur de son intime

Quels styles?

Du tragi-clownesque visuel
De la marionnette et du jeu d'acteur
Une scénographie mouvante
et émouvante

Pour qui?

Tout public (dès 9 ans)

Lieux de diffusion?

Salle /Rue / Lieux alternatifs
(Autonomie technique de la Compagnie)

le réveil

Sommaire

2

Démarche
artistique de
la Compagnie

5

Note
d'intention
d'Hélène
Pirène

8

Le personnage

12

Ce qu'en dit
la presse

3

Historique de
la Compagnie

6

Un spectacle
à la croisée
des styles

9

Synopsis

13

Nos créations
antérieures

10

Le Réveil
en Jeune Public

4

Le Réveil,
en quelques
mots d'abord

7

Scénographie

11

Le Réveil
est passé par...

16

Contacts

Démarche artistique de la Compagnie

Notre Compagnie et Hélène Pirenne s'attachent au théâtre visuel.

Le corps, le geste et la scénographie sont les piliers de nos explorations.

Depuis 2007, nous sommes guidés, dans la création d'univers burlesques, poétiques et non réalistes, par la marionnette, le masque et le Théâtre d'Objet. Nos personnages s'inspirent quant à eux d'un jeu clownesque et expressionniste.

C'est à travers des situations et des langages visuels multiples que l'être humain nous interpelle sans cesse ; ses besoins, ses désirs, ses humeurs, sa maladresse,

ses élans, ses failles, ses rêves, ses limites, ses dépassements ...

Nous cherchons par le biais d'un langage absurde, décalé, poétique, teinté d'excès et de cruauté à rassembler les spectateurs de tous âges.

Entre tradition populaire et recherches novatrices, nous nous attachons à réunir les publics autour d'un langage théâtral universel.

Nos créations sont pensées pour des implantations multiples (salle et rue) et nous travaillons avec l'idée d'une autonomie technique pour favoriser la décentralisation. Notre volonté est d'aller vers les publics et les cadres innovants.

• Hélène Pirenne
et Jean-Marc Dardenne
dans **Discrètement**

Première création de la Compagnie
inspirée du Cinéma Muet
Photo - Philippe Joly

Historique de la Compagnie

Après s'être formée en scénographie et au sein de l'**École Internationale de Théâtre Lassâad** (Pédagogie Lecoq), **Hélène Pirenne** se dirige en 2005 vers la création de spectacles visuels.

Cette même année, le spectacle **«Discrètement»** est créé avec **Jean-Marc Dardenne**. Ce spectacle est joué plus de 150 fois en Belgique, France et Espagne.

En 2006, elle crée alors **«Post-Scriptum»** qui a déjà été joué plus de 400 fois et tourne actuellement.

En avril 2007 la Compagnie se structure sous forme d'association : Le Théâtre du Sursaut.

En 2009, **«Vent du Nord»** est créé. Le travail du masque s'ancre dans

la recherche de la Compagnie. Hélène Pirenne découvre alors les masques complets créés par **Etienne Champion**.

En 2012, l'écriture du spectacle **«Le Réveil»** débute. La création a lieu au mois de juin 2013. Le spectacle se peaufine en 2014 et est en tournée actuellement.

Par ailleurs, Hélène Pirenne travaille comme metteur en scène et directeur d'acteur dans d'autres Compagnies : Clair de Lune Théâtre, Les Royales Marionnettes, Kyoka Théâtre, Cie C'est Comme Ça, Cie Rubis cube, Teatro Golondrino, Cie Fil en Trop, etc. Elle travaille aussi auprès de conteurs : Amandine Orban, Anne Grigis, Anne Borlée, ...

Elle donne également des formations autour du masque complet (masques d'Etienne Champion) actuellement en Belgique et Italie.

Les mentions de la Compagnie

En 2005, « Discrètement » obtient le **Prix du Public** au Festival Mimos (Périgueux) parmi 29 jeunes Compagnies de Théâtre Visuel.

En 2007, « Post-Scriptum » obtient le **Prix du Festival Européen** de marionnette de Gent (Belgique)

En 2009, « Post-Scriptum » a été le **spectacle Coup de Cœur** du off lors du Festival International de Marionnettes de Charleville Mézières.

- Hélène Pirenne dans **Post-Scriptum**

- Sarah Rondao Pestana et Ariela Maggi dans **Vent du Nord**

le réveil

en quelques
mots d'abord...

*Spectacle visuel
tout public
dès 9 ans*

Dans sa cabane-atelier faite de bric et de broc, une femme remplit invariablement des tubes. Son rituel est rythmé par son coucou-garde fou.

Le « métro boulot dodo » est arrivé à son apogée.

A quoi veut-elle échapper ?

Rien ne semble pouvoir briser le cycle de cet enfermement, et pourtant... C'est au cœur de ses souvenirs qui émergent peu à peu qu'elle cherchera une porte d'entrée à sa vie.

La comédienne manie le corps, la marionnette et les objets pour dérouler le fil de cette histoire poignante où se mêlent l'universel et l'intime.

Dans une écriture entre burlesque et mélodrame, et où la poésie visuelle occupe une place de choix,

Le Réveil est un éloge à se révolter au cœur de notre intime.

L'équipe

Écriture, jeu, scénographie et marionnettes : Hélène Pirenne
Accompagnement artistique et mise en scène : Anne Grigis, Monica Varela et Sophie Bonhôte
Regard sur l'écriture :

Corinne Klomp

Construction du décor :

La Circulaire (David Maréchal)

Création sonore : Gabriel Laixhay

Renfort création sonore :

Olivier Graf

Création lumière :

Denis Willems et Claudio Zeriali

Masque (nez) : Étienne Champion

Costume : Marie-Hélène Tromme

Construction de l'horloge :

Francisco Argüelles

Régie tournée : Max Tailler et

Amélie Dubois

Photo :

Eric Grundmann (photos dossier)

Lou Héron (photo de l'affiche)

Graphisme : Anne Crahay

• Scène de fatigue

Le personnage travaille depuis un moment. Sa fatigue est manifestée par l'agrandissement des tubes dont la manipulation est épuisante.

Note d'intention d'Hélène Pirenne

J'ai souhaité réunir le public autour du questionnement suivant : la vie nous propose de rester en mouvement. Comment se fait-il, qu'à un moment donné, une personne puisse mettre une énergie incroyable à refuser ce processus, à refuser la réalité, voire à s'isoler ?

Le Réveil, par une mise en scène poétique et visuelle parle des moments où nos mécanismes s'épuisent ; ces instants où les pansements savamment élaborés avec le temps s'écroulent.

Par un traitement tragi-clownesque, j'interroge le Public sur la manière dont nous fabriquons et consolidons nos souffrances ; sur notre manière d'alimenter nos blessures.

Le personnage du Réveil est une femme seule. Par refus de l'existence et de ce qui en découle, elle a peu à peu construit son isolement. Son système de vie est totalement décalé et auto suffisant. L'absurdité de certains instants de son quotidien est ici grossie à la loupe.

Elle en est arrivée au point ultime du « métro-boulot-dodo ».

Rien n'existe au-delà. Elle survit dans l'illusion de vivre.

Peu à peu le Public est amené à découvrir ses journées, ses nuits et, en même temps que notre personnage, il revisite ses blessures réelles ou nourries.

Le traitement de ce sujet est extrêmement **ludique et concret**.

Le tout est raconté par apparitions d'objets et marionnettes qui explorent poétiquement ce qui se trame dans le cerveau du personnage ; ce qui l'a amenée à mettre en place ce quotidien coupé du monde et de la possibilité, illusoire, de ne pas souffrir.

- **Scène du Rêve**

Le personnage dort.
Ses rêves prennent corps
et le Public, comme elle,
découvrent ses espoirs
et désillusions

Voir synopsis complet en page 9

Un spectacle à la croisée des styles

Ce spectacle de théâtre visuel se trouve à un carrefour entre **jeu clownesque, mélodrame et expressionnisme**.

Nous croyons en la force cathartique de ces trois styles. Séparément et en se rencontrant, ils nous amènent au cœur de l'humain et de son émotivité. L'écriture du Réveil est travaillée vers une montée dramatique où l'on passe d'un style à l'autre pour se laisser émouvoir de la vulné-

rabilité du personnage et de ses limites.

La volonté d'Hélène Pirenne est de poursuivre sa recherche déjà entamée sur ses précédentes créations autour d'un théâtre expressionniste et clownesque. Elle entend par là une influence de ces styles dans la plastique et dans le jeu (le mouvement). Sur ce projet, ces styles contaminent l'écriture dramatique et le décor pour que tous deux participent à une même montée émotionnelle.

L'expressionnisme déployant un excès corporel et scénographique, permet de dé-réaliser la thématique.

La rencontre entre drame et clown permet d'amener l'émotion là où elle n'est pas attendue ; à force de défendre alternativement les deux styles, le Public est désarçonné puis ému de cette ambivalence très humaine.

D'un point de vue scénaristique, notre écriture propose un certain excès du drame afin de mettre en lumière, de manière non réaliste, la rupture existentielle que vit le personnage..

L'écriture livre goutte à goutte les informations pour tenir le spectateur jusqu'à ce que lui comme le personnage soit face au mur, face à ce renouveau à franchir.

• Scène des Mains

Le personnage revit la chair de son histoire d'amour passée

La scénographie

Les aspects scénographiques de ce projet sont extrêmement importants. Le décor a été conçu dans l'écriture même et chaque trait de caractère de notre personnage ou chaque information de sa vie seront communiquées par le décor, les objets ou ses actions ; **ni mot, ni psychologisme.**

L'ensemble de notre scénographie donne une sensation de fragilité, d'être sur le point de céder.

Par l'évolution du décor, nous racontons l'état mental du personnage, sa vulnérabilité et sa nécessité de dépassement.

Le Réveil mêle la marionnette, le théâtre d'objet et la forme animée.

La marionnette prend son ampleur lorsque le personnage se réinvite dans son propre passé. La marionnette nous permet, sans cesse, de changer d'échelle. Elle dégage le spectateur de ses habitudes, de ses logiques et des codes théâtraux.

Le Public est sans cesse surpris de ces micros ruptures de style et d'échelle qui l'invitent à entrer dans des zones neuves.

- **Maquette du décor**

créée lors de l'écriture du projet

- **Scène du Bal - Souvenir 2**

Notre personnage se revoit adolescente. Elle entraperçoit un espoir d'une rencontre avec un homme

Le personnage

Si le travail d'Hélène Pirenne vous est connu, vous trouverez chez ce personnage certains aspects clés qui l'animent depuis toujours :

- un travail sur le corps, le geste et la mimique
- une décomposition du mouvement (liée au port du masque/nez)
- une recherche d'expressivité
- un travail sur l'humeur
- une recherche autour de la naïveté et de la cruauté

Le rapport Public est existant;
Les états, réactions, émotions seront renvoyées au Public qui devient voyeur de ce qu'elle est et de ce qu'elle vit.

- **Scène du bal** - Souvenir 2
Le personnage marque son ras le bol du repli systématique de la marionnette la représentant.

- **Scène finale** - le personnage étouffe de ce système de vie

Synopsis

Le texte (déroulé) intégral a été déposé à la SACD sous le code M004306/6

Une femme, dans un univers clos, exécute une activité répétitive et abrutissante ; elle remplit des tubes de graines. Les journées sont longues et rythmées par les apparitions d'un coucou qui dicte les lois du lieu : temps de travail, temps de pause, temps de repos, réveil,...

Notre personnage est ravi de ce garde-fou qui lui permet de cadrer sa vie. Elle fait appel à lui dès

qu'une émotion (signe de son passé) pointe le bout de son nez.

Un boulier compteur permet à notre personnage de ne pas perdre le fil de son travail.

Au bout de 100 tubes, un employé avec lequel elle n'a scrupuleusement aucun contact vient rechercher le colis. Le travail repart alors à zéro. Elle remplit un nouveau sac de tubes. Une journée comme une autre s'achève. Le décor et les accessoires se contaminent de l'extrême fatigue ambiante. Notre personnage s'endort. Son rêve nous informe avec humour et naïveté de sa lassitude, de ses espoirs et de ses désillusions.

Le réveil est difficile et la met rapidement à bout ; un mal de tête surgit et se précise à un endroit du crâne... Notre personnage découvre la possibilité de raccorder une prise électrique de sa tête à sa table de travail. Sa table s'éclaire alors et met en lumière tiroirs et trappes mettant en jeu certains des événements et émotions de son passé. Entre résistance et curiosité, notre personnage ouvre peu à peu ces éléments.

Elle revit des souvenirs d'enfance et d'adolescence qui nous permettent de pressentir rapidement comment ce mécanisme de repli s'est construit au fil du temps.

A chaque fois, un souvenir s'achève sur la blessure de notre personnage et son isolement grandissant.

Cette ré-exploration fragilise notre personnage, déverrouille son émotivité et ébranle le décor (matérialisation de son état psychique). Un souvenir se prolonge alors et nous découvrons son histoire d'amour, intense. Mais l'issue est brusque. Inattendue et violente pour elle.

Elle refuse ce passé ; refuse de le re-vivre, s'acharne à contrôler ses larmes et la douleur. Mais la plaie est ré-ouverte et il sera impossible cette fois de la contourner. **Le quotidien mis en place par pansements, recollages et bouts de ficelle ne tient plus. Elle lutte mais l'occasion de dépasser ses limites se pointe et notre personnage esquisse un tournant de vie.**

• Scène de la prise

Le passé du personnage lui resurgit de façon incontrôlable.

le réveil

en Jeune
Public

Notre Compagnie reçoit régulièrement des demandes pour jouer **Le Réveil** dans des cadres scolaires.

Ce spectacle a d'abord été créé pour s'adresser à des adultes et jeunes (dès 9 ans) accompagnés.

Après plusieurs essais et des moments réflexifs avec des professionnels du secteur et des enseignants, nous réalisons cependant que les enfants de 10-12 ans (5e - 6e primaire) sont très réceptifs au travail proposé : ils plongent sans conteste dans l'univers et ont suffisamment de clefs

pour analyser le spectacle. Ils sont dès lors curieux et touchés par cette histoire singulière. Ce qu'ils disent de ce spectacle est étonnant. Le lien qu'ils font avec leur propre vie ou celle de leur famille est interpellant. Ce spectacle permet une identification car la thématique est universelle et parce que la question de l'isolement et la volonté de se dépasser traversent d'une manière ou l'autre la vie de chacun.

Un document sur le possible travail pédagogique autour du spectacle « Le Réveil » est disponible sur demande.

le réveil

est passé
par là ...

- Festival International de la Marionnette de Pinerolo **(Italie)**
- Festival International de Théâtre de Rue d'Engis (Belgique)
- Festival Bitume à La Roche (Belgique)
- Festival de Chassepierre (Belgique)
- Festival de Théâtre de Rue de Herve (Belgique)
- Festival Mondial des Théâtre de Marionnettes de Charleville-Mézières **(France)**
- Festival au sein des Bibliothèques de Genappes (Belgique)
- Centre Culturel d'Aiseau-Presles (Belgique)
- Cie de la Casquette durant le Festival Propulse (Belgique)
- Centre Culturel de Jupille (Belgique)
- Festival de Théâtre de Porto-Vecchio **(Corse-France)**
- Festival Namur en Mai (Belgique)
- Festival International de la marionnette de Gravigny **(France)**
- Chalon Dans La Rue **(France)**
- Festival International de la marionnette à Houffalize (Belgique)
- Théâtre des Roches de Montreuil **(France)**
- Centre Culturel Les Chiroux (Belgique)
- Latitude 50° à Marchin (Belgique)
- La Margelle à Mulhouse **(France)**
- Théâtre Mercelis à Bruxelles
- Festival Parade(s) à Nanterre **(France)**

le réveil

Ce qu'en dit
la presse

«Le Théâtre du Sursaut nous entraîne au cœur du théâtre d'objets en proposant Le Réveil, ode à l'écoute de soi et à l'évasion. Une femme apparaît, nerveuse et apeurée, claquemurée dans une bringuebalante cabane en bois où elle est condamnée à remplir des tubes, jour après jour et sous le regard vigilant d'un coucou caractériel. Poussée par ses souvenirs d'amour, elle décide finalement de prendre sa vie en main en s'échappant de sa prison, intérieure et extérieure. Une belle naissance à soi, et interprétée avec simplicité et justesse par la belge Hélène Pirenne.»

- **Presse de Dominika Waszkiewicz**
sur le festival «Parade(s)» de Nanterre (France)

Nos créations antérieures

Discrètement

Burlesque et mime

Tout public

Théâtre de Rue

et de salle

Spectacle

entièrement visuel

Lorgnette et Judas, personnages de cinéma muet, s'expriment par mimiques excessives et gestuelles généreuses. Dans un univers sonore début de siècle, ils vous content leur quotidien.

Ensemble au jour le jour, la misère comme partenaire, ils tentent tant bien que mal de s'en sortir.

La nuit tombant, il leur faut envisager une solution...

Avec la maladresse comme ange gardien, ils s'improvisent voleurs.

Une destinée bien à eux... une occasion de se découvrir tour à tour complice, chien et chat ou amoureux...

Un spectacle visuel empli d'humour et de tendresse. Un spectacle qui rassemble petits et grands autour du rire et l'émotion.

• **Photo**
Philippe Joly

**Prix du public 2005
au Festival Mimos**

120 représentations en Belgique,
France et Espagne

L'équipe

Écrit et interprété par
Jean-Marc Dardenne
et Hélène Pirenne

Reprise de « Judas » en 2006 :
Christian Fanton

Nos créations antérieures

Post-scriptum

*Burlesque
et théâtre d'objets
Tout public dès 7 ans
Théâtre de Rue
et de salle
Spectacle
entièrement visuel*

Pour décor, une palissade truffée de trouvailles.

Pour scénario un Petit Chaperon Rouge désarticulé.

Et voilà Lorgnette qui jubile.

Elle joue à s'étonner, à nous plonger dans son univers bricolé d'inventions, de babioles et de sauts d'humeur.

Chaperon Rouge est capricieux et Mère-Grand peu commode mais l'essentiel est le loup. Lorgnette a tout investi pour nous l'offrir féroce à souhait.

Des mimiques, un jeu qui déborde, des surprises, voilà l'inventaire de «Post-Scriptum». Un spectacle visuel absurde et décalé.

Spectacle toujours en tournée :
www.theatredusursaut.be

L'équipe:

De et par Hélène Pirenne

Aide à la mise en scène :

Beatriz Ortez, Julien Pinaud,

Sophie Bonhôte

Scénographie : Hélène Pirenne

Construction du décor :

Pascal Bragard

Prix 2007 du Festival Européen de Marionnette de Gent.

A ce jour, plus de 400 représentations en Belgique, France, Italie, Monaco, Luxembourg, Corée, Danemark, Suède, Slovénie, Allemagne, Espagne.

• **Photo**
David Monjou

Nos créations antérieures

Vent du Nord

*Jeu masqué
(masques complets)*

Tout public

Théâtre de Rue

et de Salle

Spectacle

entièrement visuel

Sur une plage du Nord, entre glaces démesurées et bottes en caoutchouc, une famille déguste les vacances annuelles. Ils cherchent la détente et l'amusement mais... l'ennui les guette et les petites galères familiales reviennent au galop.

Le public grignote ces tranches de vie. Il observe, à la loupe, ce quotidien des vacanciers venus chercher la part de rêve promise par les congés payés.

Pianiste improvisateur :
Stéphane Orlando
Chargée de Production/Diffusion Belgique :
Isabelle Kouprianoff
Régisseur/Créateur lumières :
Julien Tabak
Conseils à l'écriture :
Sophie Bonhôte, Stéphane Kaufeler et Miguel Gutierrez

L'équipe

Direction artistique
et mise en scène : Hélène Pirenne.

Comédiens :

Monica Varela Couto, Sarah Rondao Pestana, Ariela Maggi, Miguel Gutierrez.

Scénographie :

Marie-Hélène Tromme
assistée de Léonie Davain

Facteur de masque :

Etienne Champion assisté de
Guylène Hedou

• **Photo**
Vincent Bolta

Contact le théâtre du sursaut

Compagnie + diffusion
Belgique/Luxembourg
 Théâtre du Sursaut
 Rue de Tilleur, 74
 4420 Saint-Nicolas - Belgique
 0032/(0)488.368.066.
 info@theatredusursaut.be
 www.theatredusursaut.be

Diffusion internationale
 Le Grand Mani Tou
 Mélanie Rébouillat
 68 chemin du Boulard
 69440 Chaussan - France
 +33 (0)9 50 518 519
 +33 (0)6 68 55 13 92
 theatredusursaut@legrandmanitou.org
 http://www.legrandmanitou.org

Partenaires

