

Jamais

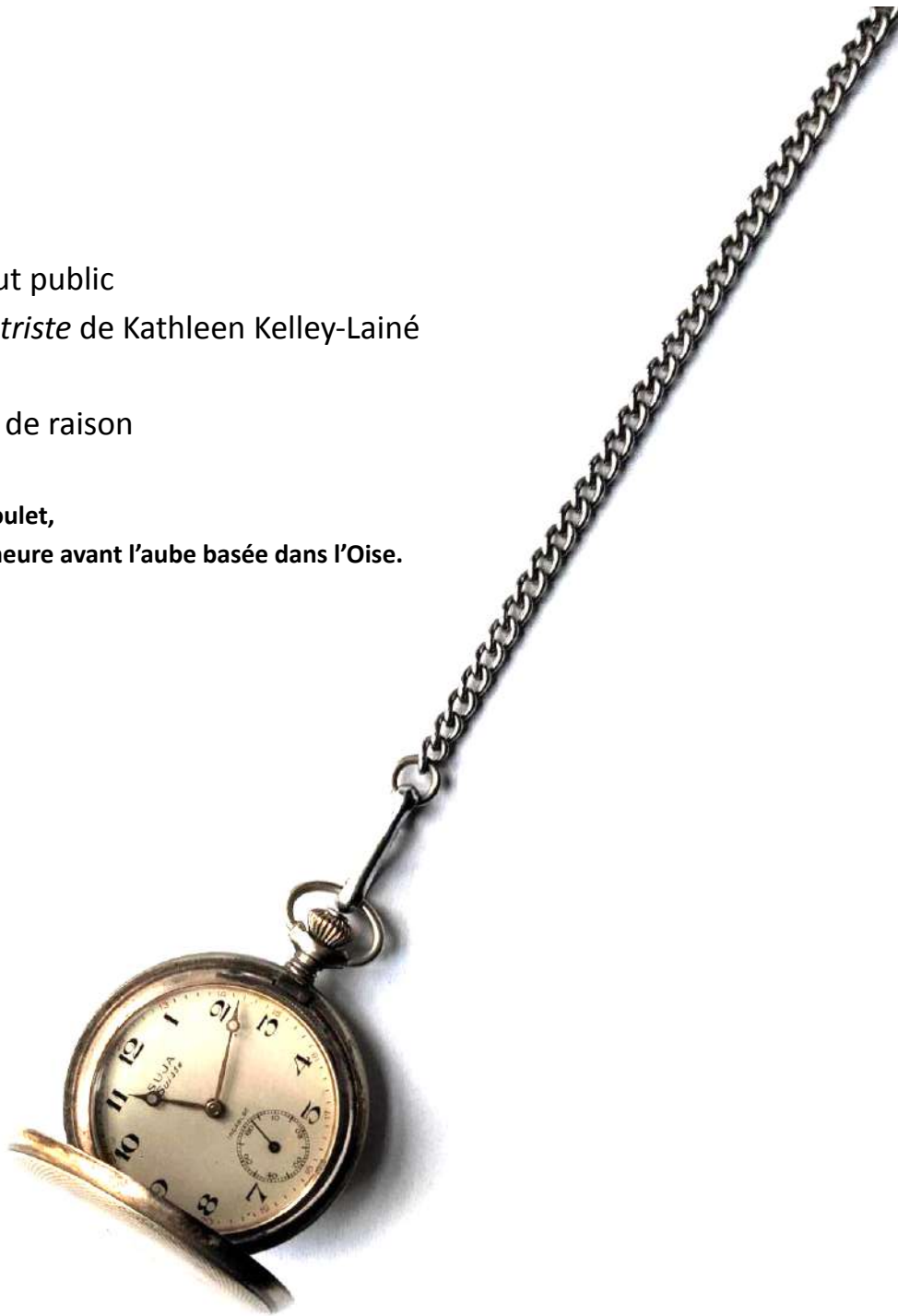
Solo de clown contemporain tout public

Inspiré de *Peter Pan ou l'enfant triste* de Kathleen Kelley-Lainé

Conseillé à partir de 7 ans, l'âge de raison

Un projet porté et rêvé par Matthieu Poulet,

Directeur artistique de la compagnie L'heure avant l'aube basée dans l'Oise.

MATTHIEU POULET, L'HEURE AVANT L'AUBE, COMPAGNIE DE TERRITOIRE	3
LE PROJET DE CREATION	5
NOTE D'INTENTION	8
LE CLOWN ET PETER PAN	11
CONTACT	13

Matthieu Poulet

Formé à l'école de théâtre internationale Jacques Lecoq, Matthieu découvre le théâtre d'improvisation durant ses études à l'École Polytechnique puis à Télécom Paris. Il co-fonde en 2003 la troupe d'improvisation les Flibustiers de l'Imaginaire, dans laquelle il joue régulièrement jusqu'en 2015, en parallèle de 7 pièces dont *Chacun sa Guerre* de J. McLure. À Londres, il improvise avec la troupe Friendly Fire et découvre le clown avec les SpyMonkey. Pendant 10 ans, il participe à des happenings du collectif de clowns les Jenous mené par Carole Tallec, crée 5 duos et trios de clown en France, au Sri Lanka et au Kenya.

En 2015, il rencontre **Lucie Valon** qui le met en scène dans *Funny Birds*, 6 clowns traders.

En 2019, il crée la Compagnie l'Heure Avant l'Aube et rencontre Caroline Panzera de **La Baraque Liberté** sur le projet clown de rue **Madame la**

France puis dans deux duos de clowns.

Il monte sa première pièce en 2021, *Prenez garde à son petit couteau*, écriture collective d'après Lorenzaccio de Musset avec Jean-Luc Vincent, Céline Fuhrer et Gaëtan Peau. Jouée au Monfort Théâtre, à la Scène Nationale 61, au Grrranit scène nationale de Belfort, au Moulin du Roc scène nationale à Niort, au Sorano à Toulouse, cette création a reçu l'appui du Channel Scène Nationale à Calais en coproduction, ainsi que l'aide de la DRAC des Hauts de France, de la Région Hauts de France, du département de l'Oise, de la SPEDIDAM, de l'ADAMI, et le soutien du CENTQUATRE-PARIS.

En 2022, à la demande de la Faïencerie, scène conventionnée de Creil, il écrit avec Caroline Panzera une promenade contée autour de l'installation d'affiches en réalité augmentée *Faune* d'Adrien M et Claire B. Toujours en 2022, il crée un duo de clowns avec Aurélia Pie : *les grandes découvertes*.

En 2023, l'agglomération de Creil Sud Oise (ACSO) et la DRAC des Hauts de France le choisissent comme **artiste en immersion sur le territoire de l'ACSO**, autour du projet **Jamais (titre provisoire), solo de clown sur les traces de Peter Pan.**

La compagnie l'Heure Avant l'Aube

Contrairement à l'aube, ou l'heure bleue, l'heure avant l'aube n'est ni floue ni mystérieuse : c'est l'heure la plus noire de la nuit¹. C'est aussi la plus dure pour l'insomniaque épuisé.e par sa nuit blanche. C'est là, vidé.e de tout espoir, qu'il faut tenir encore un peu, pour voir que le jour se lève encore. Peut-être est-ce dans un de ces moments d'espoir hagard que Matthieu Poulet a décidé de monter sa compagnie de théâtre, performance et clown ! La compagnie mélange les genres, et collabore avec d'autres artistes aux univers singuliers pour créer, ensemble, des œuvres métissées. Chaque création part d'un besoin de raconter une œuvre ou un thème essentiel pour nous.

Autour de ses créations, la compagnie mène une action de territoire autour de Creil, en partenariat avec la Faïencerie, scène conventionnée de Creil, la DRAC des Hauts de France et les communautés de communes de l'ACSO et de la Thelloise. Pour cela, depuis 2021, nous donnons de nombreux ateliers de pratique théâtrale, conduisant parfois à des restitutions, visant à partager cet outil d'expression, de gestion du stress, d'écoute de soi qu'est le théâtre sous toutes ses formes : improvisation, texte, clown.

Nous croyons que la culture -et en particulier les arts vivants- a un rôle à jouer dans l'épanouissement de chacun et notamment des plus démunis, à tous les âges. Non seulement le théâtre est un accès à la langue du récit, mais il permet aussi de créer des moments partagés

entre humains, et de tisser des liens entre eux dans la durée. Nous faisons le pari que ce jeu en vaut la peine, pour sortir chacun de sa nuit noire.

dessin de Kilian, 7 ans

¹ Hubert-Félix Thiéfaine, petit matin 4h10 heure d'été

LE PROJET DE CREATION

Jamais

Solo de clown contemporain tout public - durée 55 minutes

Inspiré de Peter Pan ou l'enfant triste de Kathleen Kelley-Lainé

Conseillé à partir de 7 ans, l'âge de raison.

Un projet porté et rêvé par Matthieu Poulet,

Directeur artistique de la compagnie L'heure avant l'aube basée dans l'Oise.

Dans *Jamais*, un clown revisite l'histoire de Peter Pan en se transformant au fil du spectacle. Pour retrouver le goût de l'enfance perdue, il saute par la fenêtre d'une chambre vide, celle de Wendy, morte de vieillesse, qui n'est plus là à l'attendre. Il nous invite à le suivre dans son inconscient, vers une île intemporelle remplie d'indiens, de fées, de sirènes, de pirates et de bêtes féroces. Tout au long du voyage clownesque, le personnage réalise qu'il a vieilli, jusqu'à un combat final entre lui et lui-même, Peter Pan et Crochet, avalés par un crocodile empaillé, qui n'est autre que l'inéluctable retour à la poussière, ou à la pourriture (c'est moins joli) qui nous attend tous.

Avec la collaboration artistique:

À l'accouchement du spectacle à l'occasion d'une résidence de territoire: Arnaud Beauvoir

Au regard extérieur à la mise en scène et à l'écriture, tout au long de la création: Caroline Panzera

À la scénographie, création lumière et vidéo : Virginie Premer

À la création et régie son : Simon Denis

À la création musicale : Robinson Senpauroca

Production : la Compagnie l'Heure Avant l'Aube

Coproduction : les Moulins de Chambly - Scènes culturelles

Avec le soutien : du Département de l'Oise, du Théâtre Exchange organisé par le Centre Culturel Léo Lagrange d'Amiens et le théâtre Massenet à Lille. et de la communauté de communes de l'ACSO Agglomération de Creil Sud Oise dans le cadre de la résidence mission cofinancée par la DRAC des Hauts de France, et du FONPEPS.

Accueils en résidence : La Faïencerie, Scène conventionnée d'intérêt national Art et Territoire de Creil; Les Moulins de Chambly, Scènes culturelles; La Manekine, Scène intermédiaire de Pont Ste Maxence; Le Samovar Théâtre - Ecole de Bagnolet; le Palace à Montataire.

Parce qu'un solo ne se fait pas seul : les collaborateur-rices artistiques

Caroline Panzera - regard extérieur à l'écriture et à la mise en scène

Directrice artistique de la Compagnie La Baraque Liberté basée à Féron dans le Nord, Caroline rencontre Matthieu Poulet en allant voir *Funny Birds* de Lucie Valon au Théâtre de la Cité Internationale en 2015. Elle demande à Matthieu Poulet de rejoindre la création de *Madame La France*, une farce grotesque de clowns aux gueules cassées qui vont jouer à un monde du futur dans lequel l'extrémisme aurait gagné le pouvoir. Le spectacle est coproduit par Le Pôle National Cirque d'Amiens, par le Centre National des Arts de la rue et de l'espace public Le Boulon à Vieux-Condé et L'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen. En 2022 elle crée 4 formes plus légères, dont *On est bien ici*, avec Matthieu Poulet et Hamideh Doustdar, une variation clownesque jeune public pour encourager les enfants au cosmopolitisme actif, programmé à Scènes Plurielles. Une tournée aura lieu en 2024 dans les Hauts de France. Caroline Panzera est issue de l'école Claude Mathieu où elle rencontre ses frères de théâtre en commençant par travailler avec Jean Bellorini, actuel directeur du TNP de Villeurbanne. Elle rejoint rapidement le Théâtre du Soleil où elle devient la responsable des projets de compagnonnages au Cambodge et en Afghanistan, projet au cours desquelles elle est assistante à la mise en scène d'Ariane Mnouchkine. Elle finit par créer la Baraque Liberté en 2014 sur le parking de la Cartoucherie et part s'implanter dans le Nord, à Féron en 2017. Elle devient l'artiste associé du festival les Féron'arts, et depuis mène un travail de territoire dans une zone rurale peu pourvue en structuration culturelle et où la misère sociale est importante. Elle est soutenue par La DRAC des Hauts de France, La Région des Hauts de France, le département du Nord, la communauté de communes du Sud-Avesnois et la commune de Féron.

Virginie Premer - digital artist

À la suite d'un cursus universitaire en philosophie et arts, Virginie découvre le monde des arts numériques en 2012 et s'en passionne. Elle aborde le montage vidéo, la postproduction et l'habillage TV au sein d'une chaîne de télévision en 2013 et poursuit son parcours dans le monde du spectacle en 2014 pour la création et la diffusion d'images. Aujourd'hui pluridisciplinaire, régisseuse vidéo et artiste digitale, elle met ses compétences artistiques de postproduction (FX), montage, motion design, illustration, web design, mapping, 3D, 2D, et d'installation au service de la conception de l'esthétique de spectacles. Sur *Jamais*, elle a été séduite par les possibilités de créer une atmosphère lumineuse mouvante grâce à la vidéo, et de pouvoir travailler dans le sombre des choses très fines (flammes, fumée), qui peuvent se transformer en effets abstraits et psychédéliques.

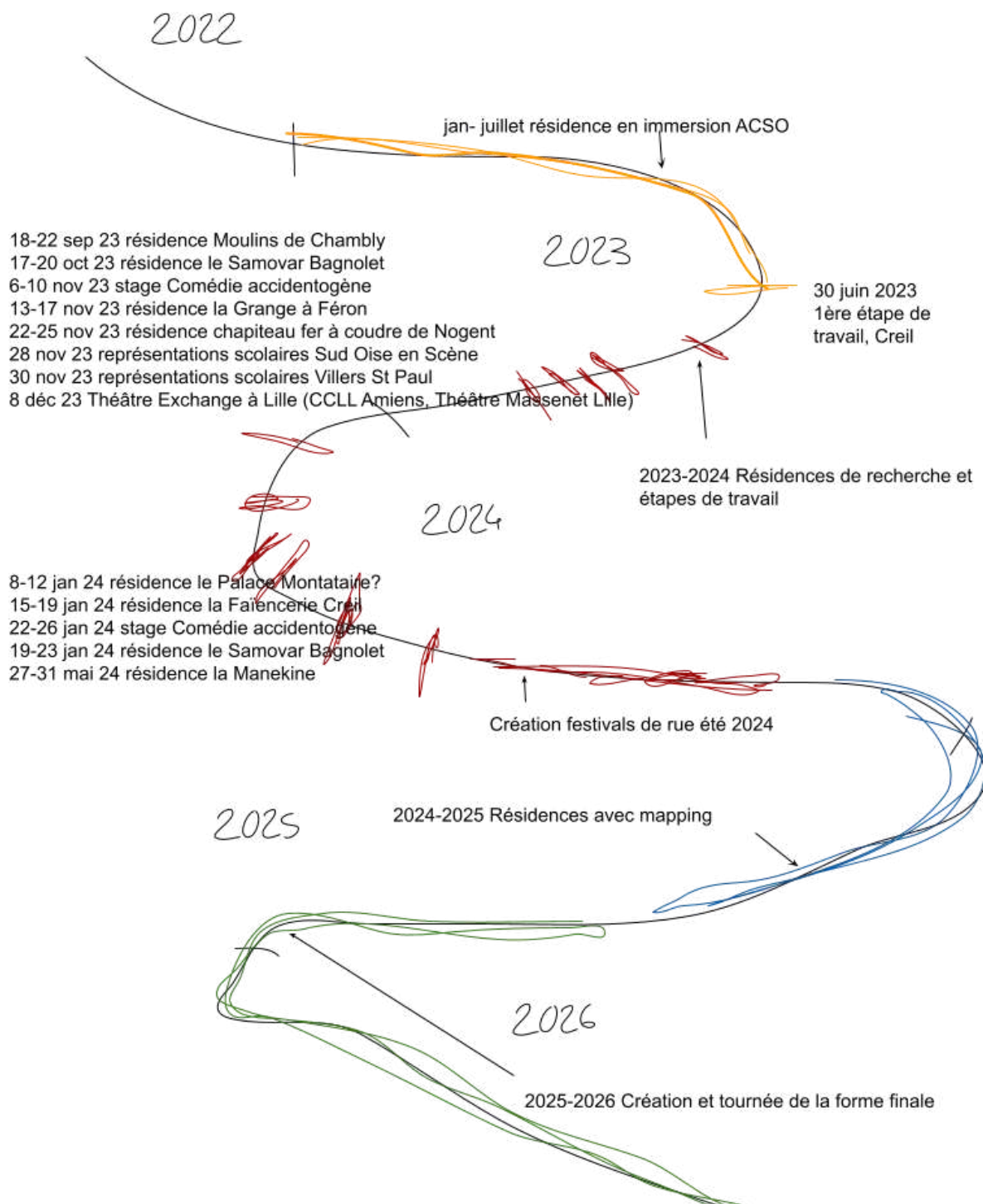
Robinson Senpauroca - compositeur

Matthieu rencontre Robinson Senpauroca, compositeur de musique de film et de scène, lors d'un spectacle d'improvisation en 2015. Ils

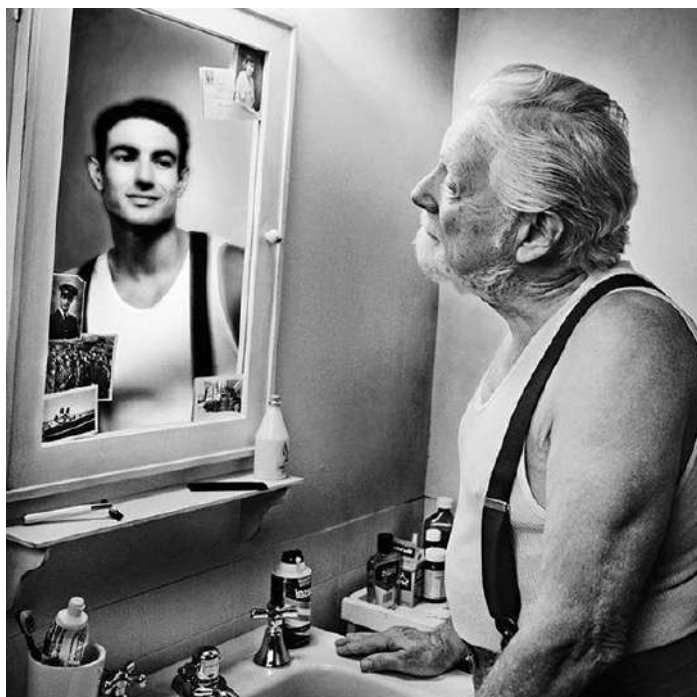
réalisent enfin avec *Jamais* leur rêve de collaborer sur un projet.

Diplômé d'un master à l'IMEP (Berklee Global Partners), et du Conservatoire de Paris, Robinson excelle à composer des univers électros et décalés. Il a acquis auprès de compositeurs, de producteurs de musique électronique et de sound designers tels que Nicolas Becker (Oscarisé en 2021), Agoria et Jérôme Rebotier, les codes des musiques de films qu'il détourne avec humour. Créateur touche-à-tout, il compose en parallèle des chansons à texte et à la guitare.

LE CALENDRIER - UNE CRÉATION SUR UN TEMPS LONG

NOTE D'INTENTION

Avec *Jamais*, j'espère célébrer joyeusement ma découverte de *Peter Pan ou l'enfant triste*, de Kathleen Kelley-Lainé, le récit de résilience d'une psychanalyste juive, qui a été un exemple inspirant pour, moi-même, arriver à "grandir". Ce qu'un contemporain Prussien de Barrie, décédé plus tôt que lui, a formulé ainsi : "deviens ce que tu es"²...

Un clown blafard déboule dans une chambre d'enfant, dont le lit en métal et les meubles sont recouverts de draps blancs. Il vient de recevoir un coup de téléphone de l'EPHAD lui annonçant la mort de Wendy Moïra Angela Darling, ce qui est impossible, puisqu'il l'a quittée il y a seulement quelques heures pour aller voir les sirènes et qu'il avait demandé à Wendy de l'attendre là pour qu'elle lui raconte une histoire avant d'aller dormir. Ou alors il n'a pas vu passer le temps, sa vie. Il ne s'est pas vu vieillir puisqu'il est Peter Pan. Il est sidéré par cette réalité qu'il refuse d'accepter, cette réalité qui a trahi un rêve simple : rester jeune et s'amuser. Ces personnes qui le regardent, ces spectateurs, sont-elles le fantôme de Wendy? Ou celui des enfants perdus? Peter, clown à l'univers psychédélique et bargeot transformiste qui a toujours défié les lois de la nature va être rattrapé par le tic-tac, tic-tac, tic-tac.

Avec la création de JAMAIS je v/peux me réfugier dans mon imaginaire, me perdre, me battre avec moi-même, et offrir ce combat à mon premier solo de clown. Que l'on veuille des enfants ou pas, que l'on aime l'enfance ou pas, il y a une question à laquelle on n'échappe pas : que reste-t-il de notre enfance, et surtout, comment vieillit-on? Quel âge est le meilleur? Doit-on accepter la fatalité de la vieillesse? Comment la combattre? **Mais je veux aussi oser être ce double de moi, ce clown qui m'habite depuis longtemps. Jouer à être Peter qui est un peu de moi pour jouer à l'éternité de l'enfance.**

² Ainsi parlait Zarathoustra, un livre pour tous et pour personne, Nietzsche 1885

La dictature de notre société **jeuniste, la frénésie de la vitesse, l'hyperconnexion et la tyrannie du bonheur**, ne nous laissent que peu de temps pour contempler le vide qui nous attend. Le divertissement fait son office, il **évacue ces questions par trop angoissantes**. Le clown m'a entraîné dans ces questions viscérales, **rire de tout bien sûr, des chutes, et surtout de la chute ultime : la déchéance, la solitude**.

Avec ce solo, mon clown Peter jouera tous les personnages: **Clochette, Wendy, la psychanalyste, Crochet et Tiktok le crocodile qui au final ne font qu'un, l'inconscient et l'imaginaire de J.Barrie**. Au plus près des sensations et des émotions face à la peur de mourir.

La scénographie de *Jamais* s'appuie sur des objets recyclés de mon enfance, chargés émotionnellement: un lit en métal est la pièce central du spectacle, il représente l'enfance perdue, le cercueil de Wendy, le lit de la psychanalyse, l'île du pays du jamais, le refuge des enfants perdus, la cabine du capitaine Crochet. Le Blanc sera prédominant pour laisser l'imaginaire du Clown et des spectateurs projeter leurs visions singulières du monde de leur enfant perdu.

Deux versions du spectacle sont en cours :

- une version dépouillée en forme rue et lieu non dédié en lumière naturelle,

- et une version salle où la création lumière et vidéo permettront de faire surgir les flammes et les particules de nos rêves.

EXTRAITS DE PETER PAN

choisis par Kathleen Kelley-Lainé dans *Peter Pan ou l'enfant triste* :

Tous les enfants grandissent. Tous, sauf un.

Lorsque le premier de tous les bébés se mit à rire pour la première fois, son rire se brisa en milliers de morceaux et chaque morceau devint une fée. Depuis ce jour, chaque enfant devrait avoir sa fée. Devrait car à chaque fois qu'un enfant déclare "Je ne crois pas aux fées", l'une d'entre elles meurt.

Deuxième à droite et tout droit jusqu'au matin", tel est le chemin [...] pour se rendre au pays de nulle part.

Le nombre d'enfants [perdus] varie en fonction de ceux qui sont tués dans les combats mais aussi de ceux que Peter supprime parce qu'ils ont grandi.

Comme toutes les fées, [clochette] est tellement petite qu'elle n'a de place que pour un seul sentiment à la fois et en ce moment, elle est terriblement jalouse de Wendy.

— Tu oses boire mon médicament [Clochette] ! s'indigna Peter.

— C'était empoisonné, Peter, dit-elle doucement. Et je m'en vais mourir.

— Oh ! Clochette, tu as bu pour me sauver la vie !

— Oui !

— Mais pourquoi ? [...]

— Espèce d'imbécile.

"Mourir, ça c'est une aventure."

"Il ne faut pas avoir peur, poursuit Wendy. L'amour d'une mère peut être immense. La fenêtre de [notre] chambre [restera] toujours ouverte car maman [sait] que [nous reviendrons] un jour.

— Tu te trompes complètement au sujet des mères, dit [Peter]. Moi aussi je croyais que ma mère laisserait toujours la fenêtre ouverte mais, à mon retour, j'ai trouvé des barreaux à la fenêtre car [elle] m'avait oublié et un autre petit garçon dormait dans mon lit. Toutes les mères sont comme ça."

"Je suis vieille, Peter. J'ai déjà plus de vingt ans. Il y a longtemps que j'ai grandi [...] et la petite fille dans le lit est mon enfant."

LE CLOWN ET PETER PAN

Aujourd'hui, le clown prend des formes très diverses, avec ou sans nez, casse-cou, parfois drôle, parfois touchant, naïf, cynique, poétique, philosophe. Versatile, il est tout à la fois. Quand je vais faire des actions culturelles dans les quartier, la première référence qu'ont les gens est le détournement du clown traditionnel par les films d'horreur (*Ca*) ou de fantasy (*Joker*), car le clown peut être inquiétant (pour de faux) et subversif (assumer ses émotions est plus subversif que faire peur, d'ailleurs). Pour moi, le clown est une façon de raconter une faille, une fissure. C'est une énergie de jeu.

On peut voir le jeu (des enfants, des acteurs, du clown) comme une réalité virtuelle artisanale, qui est, elle, créatrice de lien ici et maintenant. Avec le clown, il est possible de basculer dans un inconscient collectif où ressurgissent les pulsions enfantines et archaïques, les manques, loin de toute règle sociale.

Ce qui me plaît dans le clown, c'est qu'il est foncièrement inadapté à la réalité. C'est son drame, et en même temps un ressort comique, dans tous les cas cela ouvre un espace où peuvent s'inviter l'étonnement, le rire, la réflexion, le ridicule, la grâce. De fait, en redécouvrant le monde à sa manière, le clown le réinvente, et questionne ce que nous prenons pour acquis.

Un chantier de clown est un travail sur la fragilité, le présent et l'accident ; pour moi, il ne peut se faire que dans la durée, par une recherche -dans un premier temps- sans enjeu productiviste, pour que les choses adviennent.

Le clown est sans âge, comme notre inconscient : il est un enfant dans un corps d'adulte, il est un vieil ivrogne, il est l'idiote du village. Il est hors-norme, et il est la promesse d'un rire viscéral plus que cérébral, d'une folie, trimballant avec lui des codes parfois effrayants, parfois rassurants, hérités de la tradition du clown dans l'imaginaire collectif.

On voit que **les résonances entre Peter Pan et le clown sont nombreuses**: fantasques, asociaux et immatures, de vrais addicts au jeu. Atemporels, inadaptés, dans leur monde, ils représentent une surface de projection massive pour nous.

Ce que nous donne à voir un clown entre deux âges, s'entêtant à jouer et à rester jeune, et refusant de vieillir, c'est peut-être à quel point **nous nous agrippons vainement à notre jeunesse, à l'amusement à tout prix, pour tenter de retrouver le temps béni de l'enfance.**

Voilà l'occasion de faire le point sur notre société qui a honte de vieillir: la valeur n'est plus dans le nombre d'années. Avec cette vision des choses, nous avons tous à y perdre... puisque, tous, nous sommes rattrapés par l'âge un jour.

"Navajo Fire Dance" de William R. Leigh

CONTACT

compagniehaa@gmail.com

direction artistique : Matthieu Poulet 06 06 43 99 71

administration : Thierry Buttiaux

