

ROMÉO ET JULIETTE
ON THE DANCEFLOOR

Bal théâtral d'après W. Shakespeare

COMPAGNIE **TOUT**
LE MONDE **DEHORS !**

<http://toutlemondedehors.fr/>

Roméo et Juliette on the dancefloor

Par la compagnie **Tout le monde dehors !**

d'après William Shakespeare

Mise en scène collective :

Rémy **Chevillard**
Pascal **Contival**
Lucile **Latour**
Émilie **Noé**
Emmanuel **Ullmann**

Administratrice :

Vanessa **Colas**

Chargée de production :

Margot **Delorme**

© photo de couverture : **Marcos Quinones**, 1988

COMMENT EST NÉ LE PROJET ?

Roméo et Juliette on the dancefloor est une création collective de la compagnie Tout le monde Dehors ! Nous sommes cinq : Rémy Chevillard, Pascal Contival, Émilie Noé, Emmanuel Ullmann et Lucile Latour. Les quatre premiers sont comédien.ne.s et metteur.se.s en scène. La dernière est monteuse image et vidéaste pour le spectacle vivant et le documentaire.

Une histoire de rencontres :

2007 : Émilie Noé fonde la compagnie et crée *Berenice Project* d'après Racine.

Elle est rejointe par Emmanuel Ullmann. Ensemble ils jouent Racine, Shakespeare et Corneille, préférant la rue pour aller à la rencontre d'un public plus large, hors du confort des salles closes. À force d'arpenter le bitume, la compagnie prend l'habitude de faire de l'espace public un théâtre.

2014 : Rémy Chevillard et Pascal Contival intègrent la compagnie pour *La Tempête Homemade*, mise en scène par Emmanuel. C'est également l'année de la rencontre avec Lucile Latour qui réalise une série de photographies d'une représentation au jardin Vuillemin (Paris, 10e) et à qui la compagnie continue de faire appel pour la captation des créations.

Rémy qui travaille également comme régisseur général pour d'autres compagnies (*Moi Daniel Blake*, de Joël Dragutin) devient le directeur technique de la compagnie.

La compagnie implique de plus en plus les spectateurs dans ses créations (participation, déambulation...)

2016 : La création d'*Hernani by night*, co-mis en scène par Émilie et Emmanuel, est une déambulation nocturne et musicale d'après Victor Hugo, qui fait la part belle à l'interactivité et aux compétences de chacun. Cette création et l'adaptation aux multiples lieux de représentations toujours discutée en commun sont décisives et impulsent un travail collectif.

2018 : *Hernani by night* est repris dans une version d'înatore à Fayssac (81), coorganisée par le chef Patrice Gelbart de Youpi et Voilà. Le public est invité à un réel dîner pour le mariage de Don Juan et Dona Sol au début du Ve acte.

Cette ambiance de banquet où nous étions tous réunis nous donne l'envie de poursuivre l'expérience pour faire de toute une représentation une fête.

Pour *Roméo et Juliette on the dancefloor* nous avons donc décidé de travailler collectivement, tant pour la recherche et l'écriture au plateau que pour la mise en scène.

Roméo et Juliette on the dancefloor, c'est...

C'est l'histoire d'Emmanuel qui va au bal mais n'ose pas danser.

C'est l'histoire de Rémy qui va au bal pour danser.

C'est l'histoire de Lucile qui n'avait pas le droit d'aller au bal de Ger.

C'est l'histoire de Pascal qui aime bien aller au bal pour rencontrer des gens et boire des coups.

C'est l'histoire d'Émilie, d'Arthur, son arrière-grand-père, et d'Éva, son arrière-grand-mère, qui se sont rencontrés au bal de Saint-Cyr, imités par leur fils, Willy, qui rencontrera la grand-mère d'Émilie,

Marguerite, au bal de Narbonne.

C'est l'histoire de Papou qui résume bien la situation : dans les années 70, pour faire des rencontres, pas de Meetic, pas de Facebook, pas de portables, c'était au bal qu'on se rencontrait.

C'est l'histoire de Marie, qui aime regarder Jim et Martine dans les bals parce qu'ils dansent bien.

C'est l'histoire d'Augustine, cinq ans et demi, qui va au bal à la mairie avec toute sa classe. En 2020.

C'est l'histoire de Jean-Jacques qui allait aux grands bals à La Crèche parce qu'il y avait des vedettes.

C'est l'histoire de Cendrillon, qui va au bal même si elle doit partir avant minuit et qui y perd une chaussure.

C'est l'histoire de Lorette et François, qui se sont rencontrés au bal.

C'est l'histoire de Roméo et Juliette, qui se sont eux aussi rencontrés au bal.

NOTE D'INTENTION DE MISE EN SCÈNE

« La danse, c'est se lever vraiment »
Pascal Quignard

Créer un bal théâtral populaire sur une scène avec des musiciens. Inviter le public à prendre part à la danse et y mêler la représentation de Roméo et Juliette.

Pourquoi un bal ?

La nécessité que nous avons à faire la fête

Faire de la scène un espace public. Un espace du public. Et quoi de mieux pour amener les spectateurs à occuper cet espace qu'une invitation à danser ?

Organiser un bal ; en extérieur ou intérieur, sur la place du village, dans un jardin ou sur une scène de théâtre... Le temps d'une soirée, créer un lieu éphémère avec des musiciens, un parquet de danse, des guirlandes d'ampoules, des chaises, une buvette et beaucoup de joie.

Un bal, c'est une fête populaire, un rassemblement destiné à tous dans l'espace public. C'est la rencontre de corps, de regards et de paroles.

Inviter chacun à venir, seul ou en groupe, partager ce moment de fête, à la rencontre de soi-même et de l'autre, découvrant son corps et le corps de l'autre dans le mouvement de la danse. Le bal comme lieu d'expérience et creuset de culture où peuvent se côtoyer plus jeunes et plus âgés, édiles et citoyens, quidams et notables, et où le savoir ne se transmet plus verticalement de maître à ignorant mais s'invente horizontalement dans l'échange entre individus.

Danser pour faire corps tous ensemble avec nos corps imparfaits, pour créer un corps collectif.

Danser par provocation, pour résister à l'âpreté du monde et prendre le parti du mouvement, de la légèreté contre celui de l'immobilisme et de la résignation.

Danser pour rencontrer. Son corps, celui des autres, la danse, le texte et la musique.

Mettre en scène et laisser place aux danses tendres, aux bordéliques, aux non-danses, aux regards qui se croisent ou qui s'évitent, aux visages qui se mettent à sourire et à ceux où la jalousie fait surface, aux corps maladroits, aux moments de grâce, à l'alcool qui aide, aux mouvements insoupçonnés et à l'alcool qui n'aide plus.

Pourquoi Roméo et Juliette ?

À la rencontre de nos idées reçues

Dans la continuité du travail de la compagnie, nous cherchions à prendre appui sur un grand texte classique. La pièce de Shakespeare s'est imposée à nous comme une évidence. D'abord parce que les deux protagonistes se rencontrent eux-mêmes dans un bal. Ensuite parce que cette œuvre dont on ne compte plus les traductions ou les adaptations, semble universelle et que tout le monde entretient avec ces héros une histoire personnelle. Enfin parce qu'à l'heure de #MeToo et de #BalanceTonPorc, à l'heure de Tinder, de Meetic ou de Grindr, il nous semble nécessaire de revenir et d'interroger ce texte devenu emblématique de la rencontre et de la relation amoureuse et romantique.

Cependant nous ne voulons pas monter une énième version de *Roméo et Juliette*, mais bien questionner notre rapport au bal et à la rencontre. Nous nous emparons du texte de Shakespeare, traduit par nos soins, pour intervenir au cours du bal sous différentes formes : chuchotant en dansant pour un seul spectateur, déclamant au micro avec les musiciens, ou encore intervenant depuis la salle assis au milieu d'un petit groupe... Nous dé-jouons la pièce, la déstructurant, la ramenant à l'état de matériau pour mettre en valeur tant sa poésie que sa violence, tant son romantisme que son sexisme.

Nous bousculons le statut d'icônes de l'amour absolu de ces deux adolescents en quête de sexe et d'exaltation facile. Nous faisons la part belle aux parties moins connues du texte, aux moments oubliés qui écornent, violentent et rendent l'histoire moins lisse. Enfin nous proposons aux spectateurs notre vérité : leurs histoires d'amour et leur rencontre sont tout aussi extra-ordinaires et méritent tout autant qu'on s'y attarde le temps d'un bal.

La rencontre

Oser, s'adapter, explorer, accueillir, découvrir, partager

Provoquer la rencontre du théâtre et de la danse, du texte et de la musique, du public et des acteurs, d'inconnus qui dansent ensemble.

Aller à la rencontre du public. Tout au long de nos résidences et de nos représentations, nous recueillerons des témoignages portant sur le bal, sur la rencontre et sur la pièce. Ils continueront à nourrir notre réflexion et prolongeront la création.

Ces témoignages enregistrés ou filmés pourront également trouver place dans le spectacle. Soit directement sous forme sonore pendant la pièce (entre deux musiques) soit indirectement sous forme d'installation autour du parquet de danse et dans les autres espaces (vidéomaton, zone d'isolement...)

Voir annexe 2 : questionnaire de base pour les entretiens

Un bal en abyme

Un spectacle en immersion

Faire du tout un spectacle pour que chaque spectateur ait une expérience unique.

Participer au bal, valser avec un comédien, s'entendre chuchoter dans le creux de l'oreille la déclaration d'amour de Roméo et s'abandonner un instant au plaisir d'être Juliette.

S'arrêter pour prendre un verre à la buvette et être pris à parti dans la rixe qui oppose Tybalt et Mercutio.

Aller aux toilettes et tomber nez à nez avec Roméo qui se lamente sur son sort.

S'asseoir un moment sur des chaises autour du parquet, discuter et faire connaissance avec son voisin et être frappé par la force collective que dégage un madison.

Prendre du recul, embrasser d'un seul regard les couples qui dansent, les spectateurs autour qui aimeraient bien y aller mais qui n'osent pas et ce jeune homme esseulé dans un coin qui rêve à autre chose.

Autant de possibilités différentes – sans qu'aucune ne soit jamais figée ou définitive – de participer ou d'assister à la représentation de notre *Roméo et Juliette on the dancefloor*.

Chaque spectateur a le choix : participer ou observer, danser ou boire un verre. Il peut alors se rendre compte que le théâtre n'est pas représentation mais dialogue, une expérience totale, un *theatrum mundi* où chacun – observateur observé – est amené à jouer un rôle. L'écoute et la compréhension du spectacle bouleversent les attentes du public et se construisent pour chaque spectateur de façon unique.

Pour ce faire, nous investissons tous les espaces à notre disposition.

Dans un théâtre :

- la scène avec le parquet de danse, les musiciens, une buvette, et des chaises autour,
- la salle qui doit rester un espace du public où ce dernier peut prendre du recul par rapport au spectacle,
- et aussi les espaces communs dans lesquels nous envisageons des installations – telles qu'un vidéomaton pour recueillir des témoignages autour du bal et de la pièce, une exposition de photos et de textes... – et aussi des scènes du spectacle.

Dans la rue :

- une petite estrade pour accueillir les musiciens,
- un carré de chaises qui délimite l'espace de la piste de danse, et une buvette pour se désaltérer,
- l'espace de la rue pour prendre du recul ou se laisser surprendre.

Voir annexe 1: Plan du dispositif scénique

Let's dance

La place de la musique

Pas de bal sans musiciens. La musique est un élément-clé d'un bal réussi et chaque territoire a sa propre culture musicale. La compagnie décide donc d'aller à la rencontre de groupes ou de musiciens implantés dans les régions traversées.

Nous leur proposerons une *playlist*, constituée de ces airs magiques qui donnent irrésistiblement envie de se lever de sa chaise pour danser, correspondant aux ambiances que nous souhaitons pour notre spectacle : le début hésitant, les chorégraphies collectives, les trances solitaires, les danses de couple, la fatigue, le slow..., leur laissant toute liberté pour composer leur *set* en fonction de leur propre répertoire.

Par ailleurs nous avons effectué une recherche sur les musiques inspirées par Roméo et Juliette. Ces chansons serviront de socle à notre bal : pour l'attente ou l'entracte, pour les espaces annexes...

Pour qui ?

Notre idéal de la culture pour tous

Pour eux. Tout ceux qui s'arrêtent depuis douze ans, ceux qui passent, ceux qui parlent, ceux qui pleurent, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui rient ; pour les enfants, les promeneurs de chien, les acheteurs de baguettes ; pour les intrépides qui s'assoient n'importe où, les fidèles qui ont prévu un coussin, un bout de tissu, un jean qui ne craint plus rien.

Pour eux, parce qu'ils nous intriguent, ils nous animent et plus que tout, ils nous émeuvent.

Et puis pour les autres, les oubliés, ceux qu'on ne remarque pas, ceux qui ne savent pas, ceux qui pensent ne pas avoir le droit, ceux qui se cachent de peur d'être surpris.

Pour tout le monde dans ce que le monde peut avoir de plus universel.

Le bal, c'est ce moment pendant lequel l'espace public appartient à toutes et tous quels que soient l'âge ou la condition sociale : les jeunes, les vieux, les adroits et les malhabiles, les pauvres et les moins chanceux, ceux qui savent danser et veulent le montrer, ceux qui n'osent pas car ils pensent ne pas savoir, ceux qui ne savent pas et qui s'en moquent et dansent quand même.

LA CIE TOUT LE MONDE DEHORS !

Septembre 2007 – Création de **BERENICE PROJECT** d'après Racine
Création du concept de la Cie :
une heure, un texte classique,
la rue, quatre comédiens

24 novembre 2007 – création juridique de
la Cie domiciliée à la Maison des
Associations de Paris 20°.

Septembre 2008 – création de
ANDROMAQUE QUARTETT
d'après Racine

Octobre 2008 – démarrage des *Ateliers
Dedans*, ateliers de découverte du théâtre
et d'improvisation pour adultes amateurs

Octobre 2009 – création de **HAMLET
UNPLUGGED** d'après Shakespeare

Mai 2011 – création de **LE CID B-SIDE**
d'après Corneille

Mars 2012 – création des ateliers
*Découvrir le théâtre classique
avec les outils du metteur en scène
et du comédien*,
à destination des collèves et lycées

Décembre 2013 – création de
BALADE DANS LE RÉPERTOIRE,
spectacle interactif destiné aux
établissements hospitaliers et EHPAD

Mai 2014 – création de **LA TEMPÊTE
HOMEMADE** d'après Shakespeare

Octobre 2015 – création de
LA ROUE DE L'INTERMITTENCE,
entresort informatif et jubilatoire,
commande de la Fédération
des Arts de la rue d'Ile-de-France

Mai 2016 – création de **HERNANI BY
NIGHT** d'après Hugo, projet soutenu par
la Maison Victor Hugo (Paris 4°)

Août 2018 – création d'une *version
dinatoire d'HERNANI BY NIGHT* en
collaboration avec le chef Patrice Gelbart

Août 2019 – Déménagement du siège
social de la Cie à Pantin (93)

Novembre 2019 – Première résidence de
création autour de **ROMÉO ET JULIETTE
ON THE DANCEFLOOR**
au Catch Palace (Paris 20°)

« Il faut que beaucoup d'entre nous comprennent qu'il est nécessaire une fois de plus de faire "respirer" le théâtre. [...] Il est question plus précisément de proposer à l'activité du comédien et à l'inspiration du poète des lieux dramatiques [...] où seuls comptent le verbe généreux et précis, la sensibilité la plus pure de l'acteur. L'avenir du théâtre n'est pas dans les huis clos. »

Jean Vilar

Une tragédie. Des lieux insolites. Une heure. Quatre comédiens. La compagnie « Tout le monde dehors ! » est née en 2007 du désir de comédiens passionnés et téméraires de faire entendre le théâtre classique au plus grand nombre. Pour retrouver un public loin des salles de théâtre, loin de Racine, Shakespeare, Corneille ou Hugo, aller à sa rencontre, bousculer les protocoles, descendre le théâtre dans la rue avec à cœur l'idéal de la culture pour tous. Toute la culture pour tous. Le thème du théâtre populaire est une piste de réflexion pour beaucoup d'acteurs de la vie culturelle aujourd'hui, elle est aussi la nôtre. Notre définition de cet adjectif : se demander à qui l'on veut parler, se préoccuper de ceux que l'on veut voir dans notre public. Et lui offrir le meilleur. Réaffirmer la liberté de tous face à la culture, à la création.

Depuis 2007, beaucoup se sont arrêtés sur un trottoir, un banc, un bout de tissu... Intrigué, ému, bavard, encourageant, le public croisé fait partie de la compagnie « Tout le monde dehors ! ». Sans coulisses ni distance, il arpente nos loges invisibles et notre espace de jeu, acteur lui aussi de notre aventure.

Se préoccuper de culture et d'art vivant aujourd'hui pourrait paraître dérisoire au regard des crises plus profondes que nous côtoyons de très près ou de trop loin. Mais nous voulons affirmer que les facultés de réunir, d'émerveiller, de créer ensemble, de raconter des histoires, sont fondamentales.

Les textes classiques parce que... c'est beau, simple et grandiose. Pour les émotions fortes, vibrantes et rares. Donner à entendre et à voir pour un moment incongru, fortuit, volé, cette langue riche et pure. Nous avons travaillé ces œuvres dans leur vivacité, avec l'énergie de la rue, trouvé les échos de ces grandes histoires sur le bitume et dans notre modernité. Mettre les pieds de la passion sur l'asphalte. C'est beau et violent. Ça vous attrape à l'âme et au cœur. Et faire se rencontrer, se croiser les passants et les rois, les pavés et les rimes, notre quotidien et un peu de sublime.

Depuis 2008, on a pu nous voir :

En festival : Aurillac (15) – Avignon-Off (84) – Maison de Victor Hugo, La Nuit des Musées, Paris (4°) – Les Sorties de Bain, Granville (50) – Les Estivales, Perpignan (66) – Renaissance, Bar le Duc (55) – Rues et Compagnies, Épinal (88) – Nouvelles Formes théâtrales, Université Paris III Censier – Les Jeunes Poussent, Le Mans (72) – Étang d'art, Saint-Chamas (13) – Chercheurs d'étoiles, Montgesty-Thédillac (46) – Éclats de Rue, Chantilly (60) – Jeunes Pousses / Animakt, Saulx-les-Chartreux (91) – Festival Cours et Jardins, Saint-Gildas-de-Rhuys (56) – Les Croqueurs de pavés, Chalette-sur-Loing (45) – Les Scènes Déménagent, Fougères (35) – Les Tréteaux Nomades, Paris (10° et 14°) – Du Riffi aux Batignolles, Paris (17°) – Coupe du monde internationale de Slam, Paris (20°) – Festival de la Fabrique, Messeugne (71) – Des tréteaux dans le cloître, La Brulatte (53) – Mais où va-t-on ?, Fléchin (62) – Coup de Théâtre !, Annecy (74) – Festival D'Art d'art, Verdun-sur-Garonne (82) – Quartier Libre, Montreuil (93) – Chauffer dans la noirceur, Montmartin-sur-mer (50)

Dans des lieux insolites : Parc archéologique Cassinomagus, Chassenon (16) – Les Grands Voisins, friche solidaire et artistique, Paris (14°) – Hôpital Albert Chenevier, Créteil (94) – Hôpital d'Annecy (74) – La Ferme Carnot, Romainville (93) – Lycée Alain, Le Vésinet (78) – Lycée Marcelin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés (94) – Collège / Lycée Camille Sée, Paris (15°) – Lycée technologique Les Bressis, Seynod-Annecy (74) – Librairie La Lucarne des Écrivains, Paris (19°) – Des ports : Auray (56), Agon-Coutainville (50), Le Crouesty (56) – Conseil départemental de Strasbourg pour les 67 h du 67

Dans les rues (hors festival) : Paris (75) – Vannes (56) – Sarlat (24) – Jullouville (50) – Sarzeau (56)
Et même dans des théâtres : Théâtre Pierre Tabard, Montpellier (34) – Art-Studio Théâtre, Paris (19°) pour le Printemps de la Création

L'ÉQUIPE

Distribution en cours...

Rémy CHEVILLARD, comédien, musicien et régisseur

Il commence le théâtre et le saxophone, dès son plus jeune âge, avant de décider, adolescent, d'en faire son métier.

Après des études littéraires supérieures en classe préparatoire – option art dramatique – aux lycées Victor Hugo puis Claude Monnet à Paris, il se forme à l'école Claude Mathieu. Parallèlement il poursuit le saxophone et décroche ses diplômes de fin de cycle au conservatoire municipal du Centre de Paris. À sa sortie d'école en 2011, il rejoint la compagnie Jeux de Maux regroupant d'anciens élèves de Claude Mathieu avec laquelle il monte plusieurs projets : *Échouer*, de Nicolas Barry pour laquelle il signe la création lumière et la scénographie, *Les Débris – deux matins après deux nuits sans rêve*, de Nicolas Barry dans laquelle il joue le personnage du jeune, *La Révolte des Anges*, un projet collectif et musical autour de la pièce d'Enzo Cormann.

En 2013, il intègre la Cie Tout le monde dehors ! pour la création de *La Tempête Homemade* ; il participe également à la reprise de *Berenice Project* en 2015, puis à la création de *Hernani by night* en 2016.

Au cours des dernières années, il travaille avec diverses compagnies sur des créations, telles que *Mariana Pineda* d'après Federico Garcia Lorca au théâtre de l'Épée de bois, *Prénom Masque* avec la Cie Ma Quête Concept (projet créé entre la Tunisie, le Liban et la France), *Mais du soleil que reste-t-il ?* d'après *Ceux de 14*, de Maurice Genevoix ou encore *Écran* avec la Cie Parallel Theatre, spectacle-débat sur les nouvelles technologies qui se joue dans les collèges et les lieux parascolaires d'Île de France.

Par ailleurs depuis 2011, Rémy travaille également comme régisseur général et comme créateur lumière. Il a notamment collaboré avec des metteurs en scène comme Marie Montegani, Géraud Bénech, Nathalie Bensard, Joël Dragutin ou encore des créateurs lumière comme Nicolas Simonin ou Orazio Trotta.

Depuis 2015 il s'initie également à la mise en scène avec la compagnie amateur Atelier Acte II avec laquelle il a monté trois spectacles : *Le doux parfum des temps à venir* de Lyonel Trouillot, *Stabat Mater Furiosa* de Jean-Pierre Siméon (Tour d'or au festival national Festhéal 2019) et *Mauser* de Heiner Müller.

Pascal CONTIVAL, comédien, marionnettiste et metteur en scène

C'est en 1996 qu'il débute sa carrière de comédien et conteur à Marseille au Badaboum théâtre sous la direction de Laurence Janner. Parallèlement, il travaille avec les compagnies Aime le mot dit (*Je me ferai rêve*, de R.Tagore) et La belle ganse (*Le sommeil de la raison*, de M. de Ghelderode).

En 2000, il vient à Paris où il suit plusieurs formations de masque et clown avec Serge Poncelet et Patrick Pezin.

En 2002, il intègre la Cie La Strada avec laquelle il joue dans *Les fourberies de Scapin* de Molière et dirige de nombreux ateliers de théâtre destinés à un public adolescent et adulte. En tant que comédien, il s'investit dans des textes d'auteurs contemporains, tels que Xavier Durringer (*Bal trap*) ou Liliane Atlan (*Monsieur Fugue ou le mal de Terre*).

En 2004, il découvre l'univers de la marionnette lors d'une formation intitulée « l'acteur et son double » au théâtre Aux mains nues (auprès de Brice Coupey, Nicolas Goussef, Christian Reimer, Claire Viallon, Martine Viard, Alain et Éloi Recoing).

Il fonde sa propre compagnie Le cri de l'escargot avec Jenny Lepage en 2007 et met en scène deux spectacles de marionnettes et ombres chinoises : *L'enfant qui ne fermait pas les yeux* et *Moi... j'étais où quand j'existais pas ?* Ainsi que des créations théâtrales : *Le bruit des os qui craquent*, de Suzanne Lebeau ; *Une heure avant la mort de mon frère*, de Daniel Keene ou *Nous qui sommes cent*, de Jonas Hassen Khemiri.

Il rejoint la Cie Tout le monde dehors ! en 2013 pour la création de *La Tempête Homemade*.

Lucile **LATOUR**, vidéaste et chorégraphe

Elle fait ses premiers pas de danse à l'âge de 4 ans, à l'école Dutrey, à Tarbes (65). En 2006, elle intègre un BTS Audiovisuel – option Montage, ce qui lui donne l'envie de filmer la danse. En 2008, elle réalise son premier film dansé *Surimpression du mouvement*.

Dès 2009, elle commence à travailler en tant que chef monteuse pour des réalisatrices de documentaires (Manuela Morgaine, Anne-Sophie Bosc, Josza Anjembe, Aurore Claverie). Cette même année, elle crée un collectif de vidéo-danse, où encore aujourd'hui amateurs et professionnels de la danse et de l'audiovisuel fabriquent des objets vidéos danse. Il a été soutenu par Le Cinq (Le 104) et l'association l'Air Ivre. Elle réalise un second film en 2011 *Des-marches*, tourné dans les rues de Biarritz, pour le festival Grande Plage. Cette même année, Lucile a réalisé une série de reportages pendant le festival Le temps d'aimer de Biarritz (Thomas Lebrun, Israel Galván...) et fait la captation du projet *Rizoma*, de Sharon Fridman pendant le Festival Quartier d'Été à Paris. Entre 2009 et 2012, elle a également créé plusieurs solos : *Elle (espace)*, *passé (trois petits points)* – *Où suis-je ? – Seul, il danse contre le vacarme*.

Elle travaille avec la Cie Tout le monde dehors ! depuis 2014. Elle a réalisé des captations et des teasers (*La Tempête*, *Hernani*, *Roméo et Juliette / le test*)

Ces dernières années elle a chorégraphié la création de Nebil Daghsen *Prénom Masque* et mis en scène le spectacle *Chansons de Barbara*, de Lou Casa. Dernièrement elle a également co-réalisé avec Manuela Morgaine *Another World – Ceux qui arrivent par la mer et Je m'appelle / Je demande la lune* : deux documentaires menant une réflexion poétique sur la crise migratoire.

Emmanuel **ULLMANN** - Metteur en scène et comédien

Comédien et metteur en scène formé à l'AIT de B. Salant et P. Weaver, aux Ateliers du Sapajou et avec J.-P. Denizon.

Comme comédien, il participe aussi bien à des pièces contemporaines (*Fool for Love* de S. Shepard, *La Croisée des chemins* d'après J.M. Synge, *La Troménie du soleil* d'Antoine Juliens), qu'à des projets classiques (*Phèdre*, de Racine, festival Avignon off 2015-2017).

De 2007 à 2010, il travaille entre la France et le Maroc en tant que comédien sur le spectacle de danse contemporaine *Safar*, Cie A'Kadda, Marakkech, mis en scène par Amal Hadrami.

Il est également scénariste (*Un ange passe*, *Légendes urbaines*), metteur en scène (*Anatole* d'A. Schnitzler en 1998) et réalisateur (*Elle*, court métrage, 2001).

Il fait partie de la Cie Tout le monde dehors ! depuis sa création en 2007 avec le *Berenice Project*. En 2010, il adapte, traduit et met en scène *Hamlet Unplugged*, troisième création de la compagnie, à l'occasion de laquelle il s'initie à la marionnette à gaine avec François Recoing, et en 2013, *La Tempête Homemade*.

En 2016, il co-met en scène *Hernani by night* avec Émilie Noé.

Formateur depuis 20 ans, il se spécialise depuis quelques années dans des ateliers de prise de parole, posture et langage corporel pour des adolescents en grande difficulté.

Émilie **NOÉ** - Metteuse en scène et comédienne

Comédienne et metteuse en scène formée à Strasbourg au Théâtre National Jeune Public et à l'Artus, elle poursuit sa formation à Paris au sein de l'Atelier International de Théâtre de B. Salant et P. Weaver, à l'école Béatrice Brout et au cours Florent. Elle complète sa formation avec de la musique : chant lyrique avec P. Samuel, chant jazz, guitare et théorie à l'école Atla (musiques actuelles) auprès de I. Carpentier, D. Doucerain et J. Nogues.

Dès 2004, elle co-fonde la Cie Les Échafauds avec d'anciens élèves de l'école Béatrice Brout, co-écrit, monte et joue deux comédies tournées à Paris et en province : *Un Vrai Nid d'amour*, et *Willersheim 2016, ville candidate*. En 2007, désireuse d'aller à la rencontre d'un public plus large et inspirée par Jean Vilar, elle fonde la Cie Tout le Monde Dehors ! et va jouer Racine dans la rue. Elle est la metteuse en scène du *Berenice Project* en collaboration avec Éléonore Chaband-Delmas, de *Andromaque Quartett* et du *Cid B-Side*. En 2016, elle co-met en scène *Hernani by night* avec Emmanuel Ullmann.

En parallèle du travail au sein de ces Compagnies, elle travaille en tant que comédienne au théâtre dans des créations contemporaines entre Strasbourg et Paris avec E. Ledig, D. Woelffel, P. Calvario, M. Lormier, N. Grosrichard, S. Lemler sur des textes d'auteurs classiques et contemporains (Azama, Lagarce, Koltès, Brecht, Shakespeare, Baudelaire...) et dans des créations collectives, et fait l'expérience des matchs d'improvisation avec Les Improbables entre 2005 et 2008. Elle intègre également en 2017 la Cie Zébuline au sein de laquelle elle aborde le travail de la marionnette et le spectacle pour jeune public.

Depuis 2016, une master class avec V. Le Quang lui fait découvrir le Soundpainting et lui ouvre de nouveaux horizons dans sa recherche de metteuse en scène, notamment dans l'implication du public. Elle pratique cette discipline depuis en tant que performeuse et Soundpainter avec E. Chapelle et F. Cotinaud.

CALENDRIER DE CRÉATION (provisoire)

Travail préparatoire

16 & 23 novembre 2019 – **Le Catch Palace**, Paris (20e) : test du dispositif « Faisons bal populaire ».

Résidences envisagées

du 27 juillet au 1er août 2020 – **Ville de Neschers** (63) : exploration au plateau, collecte de témoignages, travail avec des musiciens locaux, présentation de 30 mn sous forme d'un mini-bal.

du 19 au 23 octobre 2020 – **ARCAL** (demande en cours), Paris (20e) : exploration au plateau, travail chorégraphique.

du 22 février au 1er mars 2021 – **Ville de Billom** (candidature en cours)(63) : exploration au plateau avec et sans public, collecte de témoignages, travail avec des musiciens locaux, présentation d'environ 45 mn sous forme d'un mini-bal.

du 19 au 23 avril 2021 – (Lieu de résidence à définir) : résidence avec les musiciens franciliens, travail sur la structure du spectacle, travail chorégraphique, collecte de témoignages.

du 3 au 7 mai 2021 – **collaboration avec la Cie Détournement**, Roubaix (59) : exploration axée sur les interactions avec le public, collecte de témoignages, travail avec des musiciens locaux, présentation d'environ 45min sous forme d'un mini bal.

du 12 au 17 juillet 2021 – **Ville de Coye-la-Forêt** (60) : résidence avec les musiciens franciliens, collecte de témoignages, mise en forme et articulation du spectacle, représentation d'une maquette du spectacle d'environ 30 mn.

du 26 au 30 juillet 2021 – (Lieu de résidence à définir) : résidence avec les musiciens franciliens, répétitions publiques, dernières collectes de témoignages, représentation d'une maquette du spectacle d'environ 50 mn.

Dates de création

août 2021 – Espace culturel, Neschers (63)

PISTES D' ACTIONS CULTURELLES

Rencontres et temps d'échange

Souvenirs de bals, de rencontres et de la pièce *Roméo et Juliette* – Tous publics

Recueils de témoignages autour du bal populaire et de son évolution au cours des années. Orientation de ces témoignages vers le thème de la rencontre, amoureuse mais pas seulement, toutes les rencontres, amicales, étranges...

Discussions autour de *Roméo et Juliette*, les souvenirs qu'on en a, ce qu'on croit connaître de l'histoire et de ses personnages.

Écriture et « je » / récit – Adolescents et adultes

En partant de souvenirs autour du bal et de la danse, découvrir ce qui relève de l'universel et ce qui est strictement personnel. Comment dévoiler l'intime ? Comment passer de l'écrit à l'oral et s'approprier le récit de soi ? Certaines prises de paroles pourront être intégrées au spectacle.

Petites formes

Les « mini-bals » ou Bal Pop'Up – Tous publics

À l'aide d'un dispositif léger de diffusion musicale (musicien seul ou musique enregistrée), de quelques chaises en demi cercle, d'une guirlande de fanions, trois comédiens du spectacle vont installer un « mini-bal » d'environ 40 minutes dans des endroits inattendus : EHPAD, cour d'école, quartiers isolés ou dits « sensibles ». Ils invitent les passants à danser, leur adressent des questions autour du bal et de la danse. L'idée est celle du Pop'Up : le surgissement impromptu d'un espace de danse et de rencontres.

Ateliers et préparation au spectacle

Théâtre et improvisation – Collèges et lycées

Ateliers de découverte du théâtre avec les outils du comédien et du metteur en scène : travail sur les personnages, l'intrigue et son actualité. Travail d'improvisation autour de scènes de la pièce choisies en concertation avec les professeurs.

Ateliers autour du travail de traduction de la pièce et de Shakespeare en général, sur des passages choisis en concertation avec les professeurs d'anglais. Travail sur les difficultés de traduction du pentamètre iambique. Comparaison des traductions littéraires, « sourcistes » (J.-M. Desprats...) et des traductions scéniques, « ciblistes » (Pascal Collin...).

Danse et théâtre – Tous publics et intergénérationnel

Travail avec des danseurs amateurs volontaires locaux. Il s'agira d'apprendre à un groupe de spectateurs, certains pas de danse et certaines séquences « chorégraphiées » du spectacle pour faciliter et fluidifier la participation active du public.

Ces ateliers sont conçus sans limites d'âge, de langue, ni surtout de capacité à danser.

Improvisation corporelle / L'autre et moi – Tous publics et intergénérationnel

L'atelier se déroule en deux temps et en musique. Dans un premier temps, à l'aide d'exercices ludiques et accessibles à tous, les participants sont invités à évoluer et à bouger collectivement dans un espace délimité. Dans un second temps, par deux, les participants sont invités à se rencontrer dans un espace « plateau » à l'aide de situations d'improvisation muette, soutenue par de la musique, et à créer ainsi de petites histoires, offertes au regard des autres participants.

FICHE TECHNIQUE (provisoire)

Note préalable : le spectacle est conçu pour pouvoir être joué à l'extérieur (place de village, jardin public, parc) ou en intérieur (théâtre, salle des fêtes). La création lumière est en cours, les plans de feu seront disponibles prochainement.

Espace scénique

À fournir par l'organisateur :

Espace de jeu de 8 m x 8 m minimum, sol solide (pas d'herbe, moquette, terre)

24 chaises (dépareillées si possible)

Si disponibles : praticables type Samia, 2 m x 2 m

Si disponible : un parquet de danse

Éléments fournis par la Compagnie :

Structure d'accrochage pour les guirlandes d'ampoules

Lumières

À fournir par l'organisateur :

12 circuits de 16 A

Une console à mémoires

Éléments fournis par la Compagnie :

32 m de guirlandes d'ampoules type guinguette

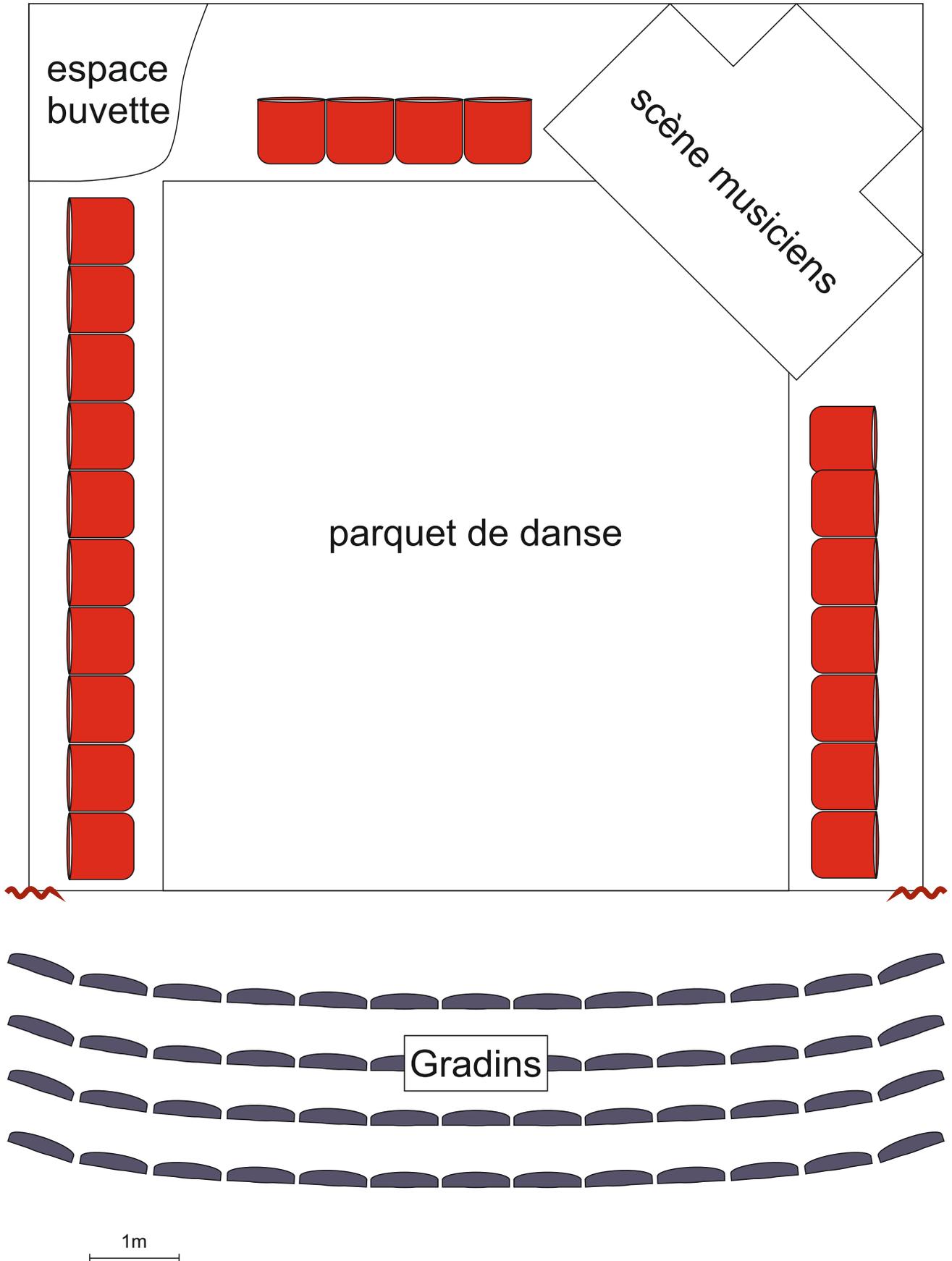
Sonorisation

une table de mixage à 6 entrées pour les musiciens et les micros

un système de diffusion

deux micros voix (SM 58) avec pieds

Annexe 1 : Plan du dispositif scénique

Annexe 2 : questionnaire de base pour les entretiens

Questionnaire :

Est-ce que vous allez au bal ? Est-ce que vous y alliez ? Est-ce votre premier bal ?
Est-ce que vous y alliez / y allez en famille ? Avec des amis ? Seul ?
Est-ce que votre façon d'appréhender le bal change au fur et à mesure des années ?
Si je vous dis Roméo ? Vous me dites ?
Si je vous dis Juliette ? Vous me dites ?
Est-ce que vous avez l'habitude d'aller au théâtre ?
Pour vous qu'y a-t-il de différent entre le fait d'aller au bal et celui d'aller au théâtre ?
Quand vous allez au bal, avez-vous la sensation de vous mettre en scène ? En avant ? Ou est-ce que vous faites tout pour passer inaperçu ?
Avez-vous déjà fait usage de la séduction au bal ?
Avez-vous déjà été séduit(e) à un bal ?
Vous préférez la buvette ou le parquet de danse ?
Vous savez qui a écrit cette histoire de Roméo et Juliette ?
Est-ce que vous avez déjà lu Roméo et Juliette ?
Pouvez-vous dire une réplique du texte de Shakespeare ?
Aimez-vous cette histoire ?
Aimez-vous les histoires d'amour en général ?
Aimez-vous danser ?
Un type de danse en particulier ? En couple ou seul ?
Est-ce que vous dansez uniquement quand vous allez au bal ?
Trouvez-vous cela libérateur ?
Est-ce que vous rêveriez, là, maintenant, d'être confortablement assis dans les fauteuils de l'espace public ?
Savez-vous où se sont rencontrés Roméo et Juliette ?
Est-ce que vous avez des souvenirs de rencontres ? De rencontres amoureuses ? Qui vous concernent vous, vos parents, vos amis ?
Avez-vous déjà rêvé d'une déclaration d'amour d'un côté ou de l'autre du balcon ?
Connaissez-vous d'autres personnages de Roméo et Juliette ?
Est-ce que vous vous êtes déjà bagarré ou avez-vous assisté à une bagarre dans un bal ?
Avez-vous déjà entendu parler des bals clandestins pendant la seconde Guerre Mondiale ?
Que pensez-vous de ces gens qui sont prêts à tout pour se rassembler et festoyer ?
Pensez-vous que c'est un acte politique de continuer à être ensemble ?
Que penseriez-vous d'un monde où les gens sont interdits de se réunir pour danser et écouter de la musique ?
Aujourd'hui, c'est qui pour vous Roméo et Juliette ?