

JOURNAL DE CRÉATION n°8

Corpus de recherche Mémo/Esquisses: Philippe CAR septembre
2024

AGENCE DE
VOYAGES IMAGINAIRES

DON JUAN
UN CŒUR À aimer
la terre entière
d'après Molière

Mise en scène Philippe CAR

Conception du spectacle Valérie Bonnet Philippe CAR

Croquis, Philippe Car

d'après James Ensor

Je me sens un cœur à aimer ! la Teue luthière.

La scénographie est établie. Molière avec cette pièce, à l'image de son personnage principal, se moque de respecter l'unité de lieu : 5 actes = 5 décors. En plus de cette notion d'irrespect, ce qu'il cherche, c'est créer de la magie autour de Don Juan. Faire de Don Juan un magicien ! Molière a recours à la machinerie d'opéra et fabrique une pièce fantasmagorique avec des apparitions magiques : un spectre, une statue qui vit, une descente aux enfers !

Notre adaptation comporte donc 5 décors, qui vont apparaître et disparaître, comme par magie, à partir de 4 grosses boîtes d'illusionniste de la taille de 4 praticables, et de voiles de bateau. Les 5 interprètes les transforment à vue. 1. Une salle d'après-mariage / 2. Un ponton sur la mer / 3. Une forêt / 4. Une immense table chez Don Juan / 5. Un cimetière. Et dans chaque décor, une scène pour Don Juan, habile comédien, joueur assoiffé, hypocrite professionnel...

Nos costumiers œuvrent pour transformer les prototypes choisis par les comédien·nes. C'est baroque et encore incohérent... mais ça va nous mener au bord d'un monde.

Les masques, faux-nez et fausses moustaches contribuent eux aussi à créer un univers fantasque, carnavalesque et irréel. Nous déroulons l'action dans un monde féérique. L'univers de Michel de Ghelderode nous a inspiré l'acte I (une salle d'après-mariage en plein carnaval) et ceux de James Ensor, Federico Fellini, et Tim Burton nous guideront pour la fabrication des masques, des costumes et de la déco vers un univers surréaliste. L'époque de l'action est imaginaire.

Les dernières semaines de travail vont maintenant essentiellement porter sur le jeu des actrices et des acteurs. Tous les personnages sont puissants. Mais Don Juan est un fascinant mystère. Don Juan est-il un monstre, tel que son père le qualifie dans le 4e acte ?

Tu es un monstre lâché dans la nature

Don Juan est l'acteur parfait de ses ruses, de ses trahisons, de ses mensonges, de ses perfidies, ses trahisons et ses tromperies. À l'instant où il l'éprouve, son amour semble puissant et authentique et à chaque fois, il nous fait douter de son intégrité, mais c'est pour régulièrement nous apparaître dans toute son abomination. Don Juan fait peur.

Don Juan scandalise. Et Don Juan fascine. Il est élégant, éloquent, insolent, audacieux, insoumis et libre. Il désobéit, vit comme un prince une vie d'amour et d'impiété, Il plonge dans la rébellion avec ivresse et volupté. Il séduit, charme, enchante... Il est joyeux, il joue avec la vie. Il provoque le ciel, et à travers lui, les valeurs et la morale chrétiennes.

Il fait rêver, captive et crée une fascination troublante. Mais il nous apparaît cruel, fourbe et manipulateur !

La fascination du personnage est à la mesure de l'horreur qu'il inspire.

C'est évidemment par amour que Don Juan soustrait Elvire d'un couvent. Et c'est pour vivre un bonheur intense que les deux amants s'offrent et partagent cet amour fou.

Et ensuite, nous dit Don Juan, une fois ce bonheur violent, vécu, reconnu, puis dissipé ?

Après la censure du Tartuffe, Molière revient avec la question de l'hypocrisie et du sens de la vie.

Il pose toutes ces questions et les place dans le cadre de la comédie. Son personnage de théâtre a le goût du déguisement, du travestissement, de la tirade, de l'illusion. L'acteur, en grec, upokritès, hypocrite... Don Juan joue !

Quand il est en scène, avec Elvire ou avec son père, Don Juan joue la sincérité.

Quand le rideau tombe, il joue à autre chose. Il joue avec la vie. Il est le diable lui-même.

Molière nous étourdit.

Louis Jouvet : «C'est à mon avis, la plus grande pièce de Molière».

Au sommet de son art, Molière jongle avec nos émotions les plus profondes, en posant une fois de plus les questions du sens de la vie, de la quête de l'amour, de la liberté et du bonheur.

Masque pour Don Louis (détail), Michel de Ghelderode

Et puisque dans la vraie vie Don Juan n'est pas mort, dans notre version (inspirée par *La Dernière Nuit de Don Juan*, d'Edmond Rostand), **Don Juan ne meurt pas à la fin. Il pactise avec le Diable**, et revient d'outre-tombe :

Seigneur, attends-moi ! Je reviens !

Don Juan est joué par une comédienne, Valérie Bournet, car, peut-être, qui mieux qu'une femme pourrait représenter ce monstre séducteur prédateur, tout ce qui fait chez l'homme qu'il est répugnant ?

Et la pièce le dénonce.

Croquis, Philippe Car

*Don Juan ne recherche que son plaisir personnel.
« J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. »
Il improvise donc en permanence : son plan d'enlèvement échoue ?
Qu'importe ! Il a jeté son dévolu sur une paysanne. Mais comme il en croise une autre, il change à nouveau de plan. Il fait tout ce qui lui plaît sans se soucier des conséquences de ses actes.*

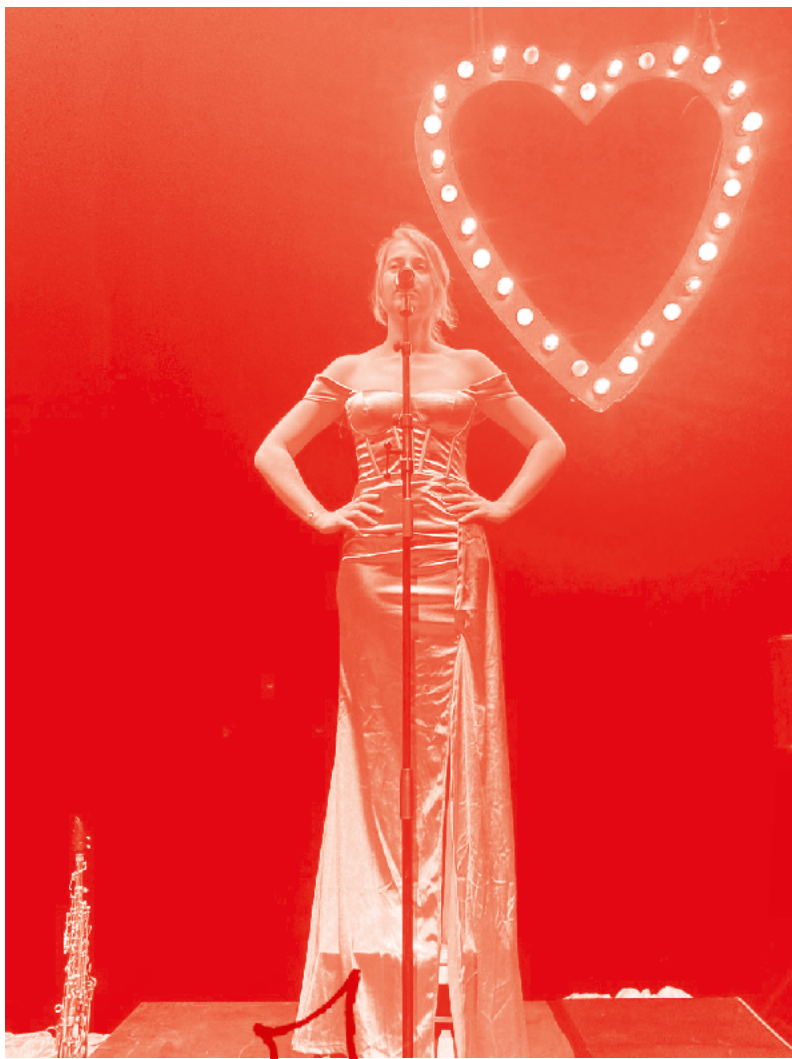
Molière a d'autres intentions que de réfléchir sur la séduction. Son Don Juan pense, raisonne et ne s'intéresse guère aux femmes, car le dramaturge veut avant tout dénoncer l'HYPOCRISIE des dévots et des courtisans en contournant la censure de Tartuffe.

Quand il est question de littérature, il y a un motif dont le traitement ne cesse de surprendre : celui de la passion. Confondu – parfois à dessein – avec l'amour, elle est le masque sous lequel se dissimulent toutes sortes d'abus : situations d'emprise, dynamiques de harcèlement, crimes dits « passionnels ». L'identification des actes des protagonistes à l'expression d'une « passion » permet d'occulter la question du consentement, celle des rapports de domination, et, plus largement, les violences physiques et psychologiques que subissent les femmes d'œuvres littéraires...

*Pour en finir avec la passion, l'abus en littérature.
Sarah Delale, Elodie Pinel, Marie-Pierre Tachet.*

Personnages devant l'affiche de « la gamme d'amour » (détail), James Ensor (1860-1949), Bruxelles Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique.

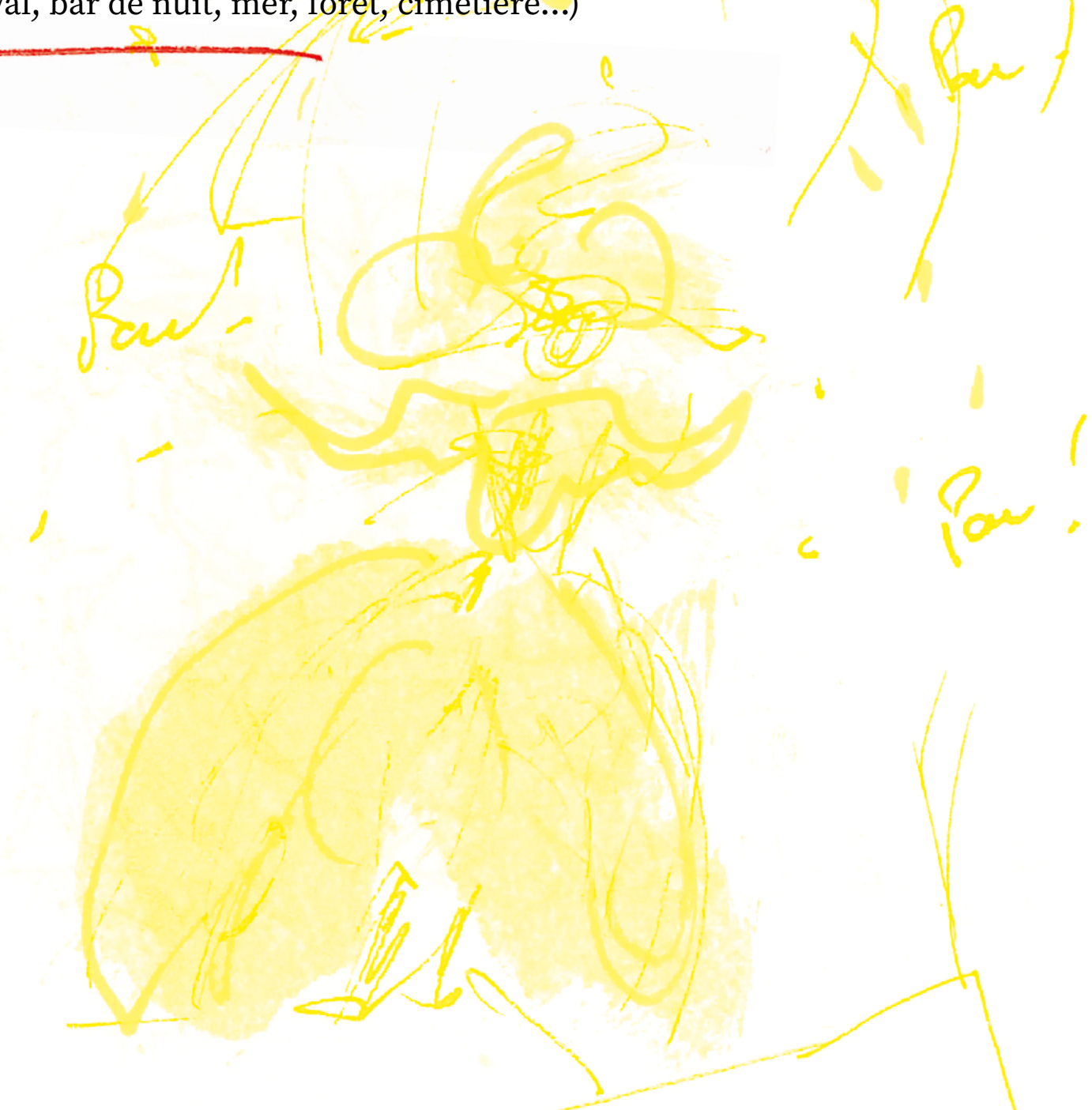
La musique

Pour cette création, Vincent Trouble, le compositeur de la compagnie s'immerge dans un voyage musical balayant des chants médiévaux jusqu'à la musique du 17e siècle. Comme d'habitude, les influences contemporaines électro viennent bousculer les styles pour en créer un original. La musique sera techno-électro-classique. Imaginons que Vivaldi eut accès aux machines...

Certaines parties seront jouées et chantées en direct, d'autres seront enregistrées, sur lesquelles les instruments des acteurs se poseront : saxophones, clarinettes, flûtes, piano, tuba, batterie...

Le Don Giovanni de Mozart est bien sûr à notre chevet...

Il y aura aussi des ambiances sonores correspondant aux cinq lieux (carnaval, bar de nuit, mer, forêt, cimetière...)

++

Autour du spectacle

- ◇ **Des stages donnés par Philippe Car** : nous allons nous inspirer du documentaire de Pasolini, « Enquête sur la sexualité », pour créer un faux talk-show TV. À l'image de Don Juan, nous aborderons des thèmes profonds tels que le mensonge, la tromperie, la morale, l'égoïsme, la liberté, l'hypocrisie, la séduction et la manipulation...
- ◇ **Des stages en vue des enseignants**, menés par Philippe Car : Comment aborder une pièce de théâtre avec des élèves ? par la Théorie et la Pratique
- ◇ **Des parcours** menés par Nicolas et Ivan, comédiens du spectacle : monter la pièce en 8 ou 10 scènes clés...
Les restitutions peuvent être filmées à la manière d'une émission télé (talk show, doc fiction, etc.). Pour obtenir un petit « Docu-don-Juanesque » traitant de l'amour, de la passion, de ses joies et de ses déboires.
- ◇ **Des ateliers** : « L'amour chez les adolescents », initiation...
- ◇ **Travail avec des conservatoires de musique** avec Vincent Trouble
- ◇ **Et bien d'autres à inventer sur mesure...**
- ◇ **Le public sera bien sûr accueilli dans le hall**, dans un univers carnavalesque et à l'issue du spectacle, avec nos Tables Nomades et son cabaret *Don Juan!!!*

la terre entière

Distribution

Adaptation et écriture : Philippe Car et Yves Fravega,
d'après l'œuvre de Molière

Conception du spectacle : Valérie Bournet et Philippe Car

Mise en scène et scénographie : Philippe Car

Avec : Jessy Avril, Ivan Bougnoux, Valérie Bournet, Nicolas Delorme
et Lucien Duntze

Compositions musicales : Vincent Trouble

Assistanat à la mise en scène : Laurence Bournet

Direction technique : Thomas Hua

Création lumière : Julo Etievant

Création son : Christophe Cartier

Construction décor et accessoires : Thomas Hua et Yann Norry

Conception costumes : Valérie Bournet, Philippe Car

et Magali Leportier, avec la participation de Pascale Stevens

Réalisation des costumes : Magali Leportier et Magali Launay

Régie son : Christophe Cartier

Régie lumières : Brendan Royer

Merci aux précieux coups de mains :

Simon Kengen, André Ghiglione, Rachel Schwartz,
Mado Sordi...

Co productions

Maison des arts du Léman, Thonon-les-Bains (74)

Théâtre du Bois de l'Aune, Aix en Provence (13)

Théâtre d'Annonay (07)

Scène de Bayssan, Béziers (34)

Théâtre de Grasse (06)

Pôle des Arts de la Scène, Marseille (13)

Croquis, Philippe Car

L'Agence de

Voyages Imaginaires

ITINÉRAIRE EN QUELQUES MOTS

Depuis plus de 40 ans, la compagnie a poli son savoir-faire au fil de multiples tournées, et d'une trentaine de créations (d'abord au sein de Cartoun Sardines, puis de l'Agence de Voyages Imaginaires à partir de 2007).

Ses classiques revisités (Corneille, Sophocle, Molière, Shakespeare...) proposent un théâtre populaire et exigeant, s'adressant aux spectateurs aguerris comme occasionnels, pour les emmener dans une fantaisie contagieuse. Dans un souci constant de l'accueil et de l'adresse au public, la compagnie cherche à créer les meilleures conditions de réception et d'écoute du texte. Convivialité est le maître mot : relier les gens, accueillir le public en amont du spectacle et l'accompagner en aval, jusqu'aux plaisirs d'un repas concocté par la cuisinière de la troupe et partagé en musique.

J'aime l'idée que les gens viennent au théâtre comme ils vont au restaurant. Avec joie et appétit.
Philippe Car

L'IDENTITÉ ARTISTIQUE

Formé à l'école du geste, Philippe Car partage la direction artistique de la compagnie avec Valérie Bournet. La troupe assemblée autour d'eux fabrique un **théâtre visuel, esthétique et lumineux, proche de la féerie. Le sens donné au texte y est prolongé par des images, l'importance donnée à l'engagement du corps laissant une large place à l'humour.** La profonde authenticité dans le jeu d'acteur se nourrit d'une exigeante recherche émotionnelle.

Les emprunts à divers codes hérités des grands récits, mythologies et techniques traditionnelles (bunraku, comedia dell'arte, masque ou encore conte, griot et son avatar moderne, le clown), sont autant de ressources inépuisables qui permettent aux acteurs de dessiner chaque personnage d'un répertoire réinventé.

L'écriture scénique tend vers un art total, visant à transporter le public dans un univers imaginaire à coloration foraine. Véritable composante dramaturgique, la musique amplifie la valeur émotionnelle et narrative. Elle constitue une performance artistique et humaine à part entière : **les compositions musicales sont toujours originales et jouées en direct par les comédiens.**

Le théâtre de l'Agence de Voyages Imaginaires est un laboratoire permanent, composé de chercheurs insatiables qui, en revisitant le répertoire, en profitent pour raconter à chaque fois un pan de l'histoire du théâtre.

Les textes classiques, ainsi redécouverts, sont rendus immédiatement accessibles à tous. Chaque acteur a pour objectif catégorique de « **ne jamais perdre le spectateur** », quels que soient son âge, sa condition, sa culture et ses origines, afin de lui permettre de s'approprier l'œuvre d'une façon singulière. L'objectif étant d'amener le public à cette forme d'**enthousiasme collectif**, celui que recherchait Vilar quand il écrivait : « L'art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu'il parvient à assembler et à unir ».

LE PUBLIC COMME PARTENAIRE

« Notre troupe soigne son rapport au public, en l'impliquant avant, pendant et après le spectacle. Ce lien que nous entretenons avec lui est pour nous une évidence. Et aussi un ressourcement, une survie ».

Cette volonté forte, vitale, de raconter des histoires au public, de le rencontrer, de le transporter, est au cœur du projet artistique. Une ouverture des « pores » de l'imaginaire, en échappant au convenu et à « l'entre soi », allant dans le sens du partage et du vivre ensemble.

Un voyage en trois temps...

Cette volonté se traduit par le travail de terrain de la compagnie.

La relation commence dès l'arrivée au théâtre. Tagués aux couleurs de l'Agence, les véhicules sont disposés aux abords du bâtiment, en écho aux calicots étendus en façade, comme un phare qui appellerait le passant à entrer dans ce temple de l'art. À l'entrée dans le hall, une exposition relate l'histoire de la création (souvent à l'étranger lors de voyages d'étude). En préambule aux spectacles, des loges à vue sont installées dans les halls des théâtres et laissent apparaître la transformation de l'acteur en personnage.

Dès l'après-midi, la salle de spectacle est ouverte au public, autour des « raccords » et répétitions.

Pendant le spectacle, les comédiens continuent d'impliquer les spectateurs comme de véritables partenaires de jeu.

A l'issue de chaque représentation, les comédiens, tous musiciens, accompagnent en musique le public dans le hall, jusqu'à la sortie, où un verre appelé « philtre d'amour », propice à la rencontre, est offert à tous !

Enfin, les spectateurs qui l'ont choisi participent aux « Tables Nomades », repas concoctés par la cuisinière de la troupe et partagé avec l'équipe artistique, accompagné d'un cabaret musical.

La soirée au théâtre est vécue comme une fête, un voyage poétique, artistique et créateur de liens... La convivialité fait partie de notre projet ; « rendre le monde meilleur » passe par la culture de la relation humaine.

Cette exigence se retrouve dans notre quotidien de travail et dans le fonctionnement de la troupe.

LE PÔLE NORD

Imposant bâtiment des années 70, le pôle Nord – situé à l'Estaque dans les territoires Nord de Marseille – a longtemps abrité la fabrique des sous-marins du commandant Cousteau. Aujourd'hui, **c'est la fabrique artistique de la compagnie** : il abrite un plateau de 12m x 12m, un salon de musique, un atelier de construction, un espace de stockage, les bureaux de la compagnie et autres espaces de convivialité.

Toute l'année, **nous accueillons des artistes en résidence** qui viennent travailler leur création et bénéficier de notre accompagnement (regard artistique extérieur, aide à la structuration, production et/ou diffusion). C'est notre dispositif « Séjour d'Exploration ».

Notre équipe et les artistes qui travaillent au Pôle Nord **construisent des actions spécifiques pour et avec les publics** (répétitions ouvertes et sorties de résidences, ateliers, accueil de scolaires, centres sociaux et autres associations). Elles sont faites sur mesure selon le travail au plateau.

Ateliers de théâtre (enfants/adolescent·es/adultes), fanfare ouverte à tous, formations professionnelles, projets de territoire et de transmission, et nombreux autres événements rythment la vie du lieu.

Ces activités rassemblent entre 3000 et 4000 personnes par an. **Le public est diversifié et intergénérationnel.**

Et pour découvrir les 12 spectacles que l'Agence de Voyages Imaginaires compte à son répertoire, [cliquez ici.](#)

Dates

LA PREMIÈRE

OCTOBRE 2024

THÉÂTRE DE GRASSE (06)

MAR 15 - 20H

**MER 16 - 19H + CABARET AUBERGE ESPAGNOLE
(SCOLAIRE LUN 14 & MAR 15 À 14H)**

NOVEMBRE 2024

MAISON DES ARTS DE LÉMAN

· THONON-LES-BAINS (74)

VEN 8 - 20H30

THÉÂTRE + CINÉMA - SCÈNE NATIONALE

GRAND NARBONNE · NARBONNE (11)

JEU 14 - 14H (SCO.)

VEN 15 - 20H + CABARET

LA FAÏENCERIE · CREIL (60)

VEN 29 - 19H + TABLE NOMADE

Don Juan, un cœur à aimer la terre entière

DÉCEMBRE 2024

THÉÂTRE DU BOIS DE L'AUNE

· AIX-EN-PROVENCE (13)

MAR 10 - 20H30 | MER 11 - 19H30

**Agence de
Voyages
Imaginaires**

Diffusion : Laurence Bournet
lo@voyagesimaginaires.fr | 06 81 45 94 20

L'Agence de Voyages Imaginaires est conventionnée par la DRAC PACA,
la Ville de Marseille et subventionnée par le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône et la Région Sud.

www.voyagesimaginaires.fr | 04 91 51 23 37