

POUR VOTRE BIEN

Théâtre | Arts du Geste | Création Sonore

#CRÉATION 2024

Compagnie Hippocampe

COMPAGNIE ASSOCIÉE AU THÉÂTRE VICTOR HUGO - BAGNEUX
SCÈNE DES ARTS DU GESTE

SOMMAIRE

Synopsis	P 3
La Presse en parle. Le public aussi...	P 4
Distribution	P 5
Note d'intention	P 6
Dramaturgie et langage scénique	P 8
Compagnie Hippocampe : historique	P 11
Compagnie Hippocampe : Equipe	P 12
Collaboration	P 13
Action culturelle	P 14

HIPPOCAMPE

Tel.33(0)629962906 | www.mime-corporel-theatre.com

SYNOPSIS

Dystopie burlesque et grinçante aux allures de thriller rétrofuturiste, *Pour Votre Bien* explore avec dérision notre rapport à la peur et notre réceptivité à ses messages...

Elle est là depuis toujours. Cachée dans nos livres d'enfant, aux infos, chez le médecin, à l'autre bout du monde ou à notre porte. Elle nous colle à la peau. La peur...

Dans ce thriller cartoonésque, nous suivons la trajectoire intime d'une femme face à cette émotion, à la fois instinct fondamental de préservation et levier de contrôle social.

Surgissant de la sphère numérique et débarquant au milieu de son salon, les Michel.les sont les étranges guides de ce voyage à travers la peur. Ni vraiment humain.e.s, ni vraiment intelligence artificielle : des cyber-fonctionnaires au look rétrofuturiste, qui déploient un arsenal d'expériences immersives tantôt effrayantes, tantôt absurdes, pour contraindre cette femme à se confronter aux images qui hantent son esprit, réveillant chez elle des traumatismes intimes.

L'Autre, celui/celle dont on ne connaît pas les intentions, s'immisce dans ses visions. Les pièces d'un puzzle macabre se mettent en place.

Pour votre bien Du 25 au 27 jan., à Bagneux (92).

Télérama

Compagnie Hippocampe - Pour votre bien

De Dorothee Malfoy-Noël et Luis Torreão, mise en scène de Luis Torreão. Durée: 1h30. Du 25 au 27 jan., 20h30 (du jeu. au sam.), Théâtre Victor-Hugo, 14, avenue Victor-Hugo, 92 Bagneux, 07 85 90 38 65. (6,10-19,50€).

******* Chargés d'installer la peur dans chaque foyer, deux fonctionnaires surgissent chez une jeune femme. Cyniques et zélés, ils s'ingénient à la convaincre des vertus de la peur.

Pour son bien, évidemment! Ils nourrissent leurs arguments avec toutes sortes d'histoires effrayantes sur les maux d'un monde de plus en plus inhospitalier, réveillant chez leur cobaye quelques traumas de sa propre vie.

Reprenant l'argument du roman de Rui Zink *L'Installation de la peur*, Dorothee Malfoy-Noël et Luis Torreão créent une dystopie loufoque, voire caricaturale, sur les contradictions de notre époque, saturée d'images anxiogènes.

Ils jouent avec l'esthétique et les codes des films de série B (fantastique, horreur) dans une succession d'images inquiétantes et poétiques qu'enrichissent une astucieuse bande-son, composée de textes, de bruitages et de musiques, et une partition gestuelle parfaitement maîtrisée.

Pour votre bien explore par la fiction notre rapport individuel et collectif à la peur. Par le biais d'une dystopie loufoque, les mécanismes du contrôle social par la peur sont mis à nu et moqués.

La Terrasse

Hippocampe aborde la thématique de la peur, comment celle-ci peut induire certains comportements, sous l'effet d'une dictature mais aussi de façon plus insidieuse.

La Scène

LE PUBLIC AUSSI...

Je suis ressortie éblouie par ce spectacle : les tableaux s'enchaînent et nous emmènent dans un univers effrayant et farfelu à la fois mais tout y est dit de notre époque et des peurs qu'elle suscite. M. N

C'était beau ; la scénographie, les costumes et les lumières étaient splendides. J'étais captivé par l'histoire qui se déroulait comme une aventure. A. B

Un spectacle absolument génial ! C'est beau, sensible, superbement interprété ! O. C

Inventif, profond, drôle... et pourtant, ça fait peur. T. G

Magnifique. Du jamais vu. D. B

Un très beau moment, inscrit dans l'air du temps, le rire en plus. Totalement loufoque, mais rien de gratuit. Belle performance d'acteurs, de la bande son et des éclairages. Un spectacle à dévorer. V.C.

C'est un spectacle total, très réussi. Il est très créatif, ce n'est pas classique, on ne s'ennuie jamais. J-M.N.

Époustouflant J-M. P.

C'est une bande dessinée foutraque et colorée, absurde et délirante. Les comédien.nes sont parfait.e.s. La rythmique des corps et de la mise en scène assurent la présence et l'intérêt du spectateur. Youpi. J.C.

Mon époux, C., a été littéralement transporté. Il m'a dit que c'est le plus beau spectacle qu'il ait vu depuis très longtemps. F.

Télérama a raison. N. R

C'est un excellent spectacle, avec mille trouvailles, avec plein de surprises, avec des moments magiques, avec une très belle écriture des textes et des corps bien habités par le mouvement et l'émotion.... I.F

Pour votre Bien

Théâtre | Arts du Geste | Création Sonore

Conçu par • Dorothee Malfoy-Noël et Luis Torreão

Mise en scène • Luis Torreão

Textes • Dorothee Malfoy-Noël, et extraits de Franz Kafka et Rui Zink
(L'Installation de la peur - traduction Maïra Muchnik – Ed. Agullo)

Collaboration à la dramaturgie • Cosette Dubois

Interprétation-création • Rachi Afsahi, Cosette Dubois, Dorothee Malfoy-Noël, Simon Pierzchlewicz

Création sonore • Kimmea

Lumière • Sébastien Tardon

Costume (robe de chambre de Madame de la Porte) • Zino Touafek

Coproduction • Théâtre Victor Hugo de Bagneux (92)

Durée : 1h15

Photos : Adilson Felix

NOTE D'INTENTION

Fait divers macabre ou fable humaniste sérieusement loufoque ?

Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes

Nicolas Machiavel

Dans un monde saturé d'images anxiogènes, cerné par une menace qui guette constamment à l'échelle globale et individuelle, nous vivons comme des nourrissons, dépendant pour notre survie d'un environnement qui nous échappe et qui nous fait peur. Bien que ce constat soit désolant, il n'est pas interdit d'en rire !

Pour votre Bien joué avec de multiples références, qu'elles soient inspirées du cinéma d'horreur, de la culture populaire, des codes narratifs de l'info en continu, des séries B. Bande-dessinée animée, aussi loufoque qu'effrayante, ce spectacle se demande en permanence : serions-nous devenus spectateurs d'une peur omniprésente que nous nous contentons de contempler comme un phénomène extérieur ? En témoigne notre sentiment d'incapacité à faire face efficacement aux défis environnementaux et humains de notre temps.

Le monde extérieur ne cesse de surgir sur nos écrans, par nos réseaux, sans contexte, sans logique, à tel point que le réel et le fictif se mélangent et se confondent dans une débauche d'images qui rivalisent pour nous capter quelques secondes.

C'est dans cette idée que nous avons créé les personnages des Michel.les, sorte de pop-up vivant.e.s, personnification de nos écrans, se réclamant d'un grand projet philanthropique : mettre au point des expériences personnalisées dans le but de nous convaincre des vertus de la peur. Pour le bien de tous, évidemment.

Mais à qui profite la peur ? et de quoi sommes-nous capables sous son emprise ? En s'imposant dans notre quotidien, la peur peut bouleverser notre conception de ce qui est bien ou pas, en exacerbant les comportements de défiance à l'égard d'Autrui et de repli sur soi.

Cet Autre, dont on ne sait pas ce qu'il nous veut et qui nous inquiète, est représenté dans le spectacle par un personnage arborant un masque de clown, qui nous permet de nous confronter à la question de notre responsabilité devant le monde.

Oscillant en permanence entre le tragique et le rire, entre critique de la société et légèreté, Pour votre Bien assume une forte dimension existentielle, politique et philosophique, sans jamais chercher à donner de leçons.

Une femme face à la Peur

Nous avons voulu écrire la trajectoire intime d'une femme face à la peur. Les enfants manifestent le désir d'entendre raconter des histoires de loups affamés, de sorcières anthropophages et d'ogres insatiables. Mais la peur n'occupe pas la même place dans notre éducation que l'on soit socialisé comme un garçon ou comme une fille. Combien de fois dit-on à une fille de faire attention, de contourner les espaces sensibles ? La rendant ainsi responsable de ce qui peut lui arriver.

Pour votre Bien tisse la métaphore de notre époque, prise dans ses contradictions entre destruction et aspiration au salut. Le spectacle met en scène le fantasme d'un passage à l'acte. Un moment de bascule où cette femme reprend le pouvoir sur sa peur. Sorte de fantasme monstrueux de renversement de l'ordre et d'émancipation.

Michel.le 2 :

Mais à quoi bon dire la vérité, chère Madame ?

Michel.le 1 :

Si on vous la disait, vous ne la comprendriez pas non plus.

Pour votre Bien

DRAMATURGIE

Pour Votre Bien est né de la collaboration entre Luis Torreao, artiste mime et metteur en scène franco-brésilien, qui, à travers ses spectacles, aborde l'univers poétique de l'intime et de l'étrange, et Dorothée Malfoy-Noël, comédienne et auteure, qui a notamment mené des recherches universitaires sur l'anthropologie historique de la peur et de la violence

L'écriture du texte a été réalisée en dialogue avec le travail d'improvisation au plateau et avec la collaboration à la dramaturgie de Cosette Dubois. Elle s'est nourrie d'un univers sonore fait de compositions originales, sons et bruitages.

La peur et ses discours

Les dialogues des Michel.les s'inspirent des codes narratifs de l'info en continu : flux d'information non-stop, hiérarchisation obscure des informations, boucles et répétitions, présence d'informations parasites et juxtaposition de sujets, etc. Enchaînant les aphorismes et les vérités toutes faites, sautant du coq à l'âne à la faveur d'un jeu de mots, usant d'anglicismes et de références désuètes, ces discours bâtis en apparence comme un raisonnement logique, perdent le sens et sèment le trouble.

Ne pas laisser le temps d'y penser...

Une aventure visuelle et gestuelle

Le travail au plateau se base notamment sur la création de partitions physiques, à partir de la stylisation des gestes qui accompagnent la communication verbale, auxquels nous appliquons les principes du mime : agrandissement, réduction, articulation, changement des qualités dynamiques, répétition, etc.

Le réel s'amplifie et se déforme, créant un sentiment d'étrangeté tour à tour grotesque, burlesque, inquiétante, comme une caricature monstrueuse du monde qui nous entoure.

Les interventions des Michel.les déclenchent des séquences visuelles vécues du point de vue de la femme, révélant les zones d'ombre de son histoire personnelle. L'imagination se confronte au côté obscur, aux failles, à l'inavouable. Dans ces moments de plongée dans l'imaginaire, le paysage sonore de la peur devient une clé d'accès aux sensations et aux émotions.

Ellipses, distorsion du temps, superposition d'images, changements de points de vue bousculent notre perception du réel, nous plongeant dans un monde subconscient

Atmosphère et références

Pour votre Bien joué avec les codes du thriller, du cinéma d'horreur et de science-fiction avec humour. La scène devient tour à tour une maison hantée, une forêt peuplée de créatures, le lieu d'une apocalypse climatique, la mer après le déluge... et cela presque sans effets spéciaux !

Nos choix esthétiques jouent du kitsch et de l'anachronique, flirtant avec l'esthétique des séries B, pour nous présenter un monde artificiel et hors du temps, moderne mais déjà désuet, qui porte en lui sa fin programmée.

La dramaturgie sonore, par KIMMEA...

C'est en jouant avec l'imaginaire collectif que la composition, à l'orchestration hybride, s'imprègne des codes de musiques électroniques, ainsi que de celles des films futuristes et d'horreur. De même que cette création musicale et sonore oscille entre la fiction et l'illusion du réel.

Tout d'abord, il s'agit d'immerger le spectateur dans le trouble du personnage. Dans l'agitation de l'être, de son monde intérieur, animé par la peur, le suspense ou encore le passage à l'action. D'autre part, il est question d'instaurer le dialogue avec l'étrange. Ainsi, des voix transmuées, bizarres, 'humanoïdes', rendent de curieux aspects de caractères perceptibles.

Aussi, le paysage et l'environnement sont réarrangés, devenant très vite des éléments de jeu. Des bruits du quotidien, naturels et technologiques, se concrétisent alors dans un décor sonore. Bruits qui à leur tour se transforment, au cœur de la texture instrumentale, en élément musical.

Après tout, c'est au cours du processus créatif que s'est révélé le lien entre le geste, le texte, la voix, la lumière, le son et la musique. Créant alors, un manifeste rapport sensible à la temporalité et à l'espace.

La Compagnie Hippocampe #Historique

En janvier 2021, la Cie Hippocampe devient compagnie associée au Théâtre Victor Hugo de Bagneux | Scène des Arts du Geste. Dans ce cadre, nous entamons notre nouvelle création : "Pour votre Bien".

C'est en 2009 que la Cie Hippocampe se structure professionnellement sous la direction de Luis Torreão. L'univers poétique de l'intime est le fil rouge des 3 spectacles créés par la compagnie à ce jour :

"La Chambre de Camille", créé en 2009, aborde la sensualité et les rapports de force dans la relation amoureuse et la passion créatrice, suite à un travail de recherche autour de l'œuvre d'Auguste Rodin et de Camille Claudel (47 représentations, dont Mimos|Périgueux, Avignon, le Lavoir Moderne Parisien, Starcke Stücke|Francfort).

"Les Collectionneurs", créé en 2015, s'interroge sur les zones d'ombre de la construction de l'identité (avec le soutien de la DRAC Ile-de-France, du Conseil Départemental du Val-de-Marne, de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, de L'Odyssée|Scène conventionnée de Périgueux, de l'ECAM|Théâtre du Kremlin-Bicêtre ; présenté également à l'International Mime Art Festival de Varsovie, au Festival Onze Bouge|Paris, à IVT-International Visual Theatre|Paris, à l'Espace Culturel Boris Vian|Les Ulis, entre autres).

"Si tu n'étais pas de marbre...", créé en 2019, où la maturité de la recherche autour des sculptures d'Auguste Rodin et Camille Claudel se dévoile dans un langage chorégraphique fort. Une coproduction de L'Odyssée|Scène conventionnée de Périgueux et du Théâtre Victor Hugo de Bagneux|Scène des Arts du Geste, avec le soutien de l'Adami.

En 2019, la Cie Hippocampe est lauréate du 1er appel à projets en théâtre et arts associés du Ministère de la Culture, pour un projet de recherche sur la transmission du Mime Corporel.

En 2021, avec une équipe renouvelée, la Cie entame les recherches sur la thématique de la peur, à la fois intime et sociétale, pour sa nouvelle création : "Pour votre Bien" qui verra le jour (ou plutôt la nuit) en 2024 !

RACHI AFSABI • A 14 ans, Rachi intègre en tant que danseuse la Cie Crystal m'Bunda puis part en tournée avec la Cie Cabaret Blues de Charline et la Troupe OSMOSE. Une rencontre avec Max Zita lui vaut 2 années à l'académie Gospel Voices. En 2008, elle se forme au jeu de comédienne à l'Éponyme (Françoise Roche, Hector Cabello Reyes), joue avec la Cie des Songes (François Tardi, Frédéric Habera) puis étudie à l'Atelier Blanche Salant Paul Weaver. Elle intègre en 2012 la Cie Candice Comédie avec laquelle elle joue dans différents théâtres. Elle pratique le mime corporel avec Luis Torreao. Depuis 2022, elle fait partie de la Cie Cœur Sacré (dir. Yanis AZAIEZ) où elle rejoint la distribution de Petits Silences Génés. 2023-2024.

COSETTE DUBOIS • Comédienne guatémaltèque diplômée Artiste Mime en 2016 et Formateur Mime en 2017 à l'École Internationale de Mime Corporel Dramatique. Diplômée en Mime et Théâtre Physique en 2015 à Moveo - Barcelone. Elle travaille comme professeure de mime pour enfants en 2016 et 2017 ainsi que comme artiste indépendante avec des spectacles en solo en forme courte, présentés à la Nuit du Geste dans le cadre de la Biennale de mime et théâtre du geste en 2017 et au Festival Mimesis en 2018. En 2019 elle travaille avec la Cie Hippocampe dans un projet de recherche sur la transmission du Répertoire de Mime Corporel. En 2021, elle intègre l'équipe pédagogique de la formation en théâtre physique et Mime Corporel proposée par Hippocampe.

SIMON PIERZCHLEWICZ • En 2017, il découvre l'improvisation théâtrale et se forme chez Again! Productions où il rencontre ses camarades de la troupe Plateforme 12 ainsi que Les 4 Saisons avec qui il se produit sur les scènes Parisiennes. En 2019, il quitte son travail d'Ingénieur Structures Bois et suit la formation pro d'Artiste Clown du Samovar. Il est co-auteur/interprète du spectacle gestuellement clownesque ZE MATCH ! joué lors de festivals en rue et en salle avec Lautaro Valenzuela. Il intègre en 2022 le spectacle La Coupe des Rubafons avec Les Rubafons et est également interprète dans la pièce de danse contemporaine Entièrement ÔM à fleur de peau chorégraphiée par Armelle Cornillon. Il rencontre la Cie Hippocampe avec qui il est en création.

LUIS TORREÃO • Metteur en scène, acteur et enseignant en Mime Corporel. Il dirige la Cie Hippocampe et son centre de formation aux Arts du Geste. Formé au Mime Corporel à Paris et aux États-Unis par Thomas Leabhart, ancien élève et assistant d'Étienne Decroux. Au Brésil, il a suivi des études de journalisme et a été directeur artistique du Circo Voador, un des lieux les plus importants de la vie culturelle carioca. En France, il a obtenu un Master d'études Théâtrales et est titulaire du DE de Théâtre.

DOROTHÉE MALFOY-NOËL • Formée au Mime Corporel auprès de Luis Torreao et de Nicole Pschetz (Cie Poulpe Électrique). Elle explore le théâtre physique à l'École Jacques Lecoq et à travers divers stages à Moveo, auprès du Théâtre du Mouvement, de l'École Internationale de Mime Corporel. Elle est l'élève de Daniel Mesguich et rejoint la distribution de son spectacle : Fracasse (création 2022). En 2021, elle fonde la Monstrueuse Cie avec Rachi Afsahi avec qui elle écrit et met en scène le Bide Show (performances) dans le cadre du projet : Ventre - La Faim n'est que le commencement. Elle est diplômée d'un Master d'Histoire, Relations Internationales de l'Université Montpellier 3 où elle a mené des recherches sur l'anthropologie historique du combat (XVIIe-XXeS) et est l'auteure de L'Épreuve de la Bataille 1700-1714, PUF, 2007.

Photo : Déborah Paunot

Collaboration #Créatrice son

KIMMEA • (Déborah Paunot) Compositrice, Musicienne (claviers, machine, chant), Professeure à la formation Module, Projet solo en cours (Club-expérimental).

Formation musicale : une dizaine d'années au conservatoire Jacques Ibert (piano classique), puis à l'université Paris VIII : une licence de musicologie mention Jazz et un Master en Création Musicale et Sonore (2020). En parallèle elle apprend les techniques de M.A.O. Elle réalise : en 2016 la bande-originale du spectacle muet "Connexion" de Oriane Blin. Puis en 2018 celle du documentaire expérimental "This is Hong-Kong" de Lee Batchelor (YouTube 1,8 M vues). En 2019, elle intègre le groupe garage-post-psychédélique Dégât Déso. En 2020, elle joue solo en tant que Kimmea, elle crée un live électronique en mélangeant le Loop- Live, le chant, le synthé et la machine. En 2021, elle est en quête d'unifier ses expériences comme ses influences au sein de son identité musicale. Un EP est en cours de réalisation...

ACTION CULTURELLE

A côté du spectacle, nous proposons :

- Deux formes courtes d'environ 10 minutes qui peuvent être jouées sur scène : La "Compagnie d'effrayage locale", une scène burlesque dialoguée, et Les Rats quittent le navire, une scène visuelle et sonore mettant en scène une apocalypse climatique du point de vue de la femme
- Une installation interactive, le Bureau des Peurs, sous la forme d'un cabinet de curiosités où vous pourrez rencontrer une curieuse psy qui récoltera vos peurs les plus intimes.

Nous proposons également des temps de médiation culturelle à destination de tout public (scolaires, familles, groupes) :

Atelier d'Initiation aux Arts du Geste

Tout public / Durée : 1h30 à 3h

L'atelier commence avec une introduction aux principes du mime corporel. Ces exercices de préparation sont tournés vers l'éveil de la colonne vertébrale et la connexion du centre du corps avec ses extrémités, la segmentation du corps, l'articulation du mouvement, ses qualités dynamiques. Nous proposerons ensuite aux participant.es différentes explorations qui permettront de s'essayer à la création de personnages ou de partitions.

Projet Beau Geste avec le Théâtre Victor Hugo de Bagneux

Cette action vise à faire découvrir les Arts du Geste à des publics éloignés de cette pratique au travers des gestes professionnels. Que font nos corps pendant que nous travaillons ? Quels sont nos gestes créateurs au quotidien ? Nous avons commencé notre recherche avec l'équipe des Espaces Verts de la ville de Bagneux. Cette recherche donne lieu à des entretiens en mouvement et une captation vidéo de gestes qui seront matière à transposition et transformation dans une composition gestuelle autour du verbe "cultiver", pris dans toutes ses significations (manuelles, intellectuelles, sociales).

