

PARDES
r i m o n i m

DIRECTION ARTISTIQUE
Amandine Truffy & Bertrand Sinapi

SURVIVRE, SUR-VIVRE, VIVRE MIEUX

TROIS SAISONS POUR FAIRE DE LA COOPÉRATION
UN PILIER DE NOS PRATIQUES

SOUTIEN AUX RÉSIDENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
- SPECTACLE VIVANT

2022-2023-2024

SOMMAIRE ...

4 CRÉATION, EXPÉRIMENTATION ...

4 ... NOS CONSTATS, NOS BESOINS COMMUNS

**2020 _ UN CONSTAT POUR PENSER NOS FACTEURS DE SURVIE
NOS 2 ÉQUIPES (COMPAGNIE ET LIEU) ONT LES MÊMES BESOINS.**

2022-2025 _ LES 20 ANS DE NOTRE COMPAGNIE.

**2022-2025 _ LES 5 ANS DE LA MACHINERIE 54,
MAIS 50 ANS DE PRATIQUES SUR LE TERRITOIRE...**

PLUS FORTS ENSEMBLE

6 ... RECHERCHES SUR LES FACTEURS DE SURVIE ET DE COOPÉRATION

POSTULAT

AXES DE RECHERCHE ...

... AXE 1 _ L'INTELLIGENCE COLLECTIVE

... AXE 2 _ LE SOIN OU COMMENT ÉCRIRE SUR LA JOIE ?

... AXE 3 _ LES OUTILS À ACQUÉRIR

10 ACTIONS CULTURELLES ...

10 ... UNE RECHERCHE OUVERTE SUR LE TERRITOIRE

OBJECTIF : UNE DYNAMIQUE LOCALE PUISSANTE

**UNE MÉTHODOLOGIE : PARTIR DE NOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
SUR LE TERRITOIRE ET LES OUVRIR AU PUBLIC**

DES LABORATOIRES, METTRE À VUE LES PROCESSUS DE CRÉATION

12 ... AUTOUR DES OEUVRES, REPENSER NOS OUTILS DE MÉDIATION

**PROPOSER DES TEMPS D'ACCOMPAGNEMENTS ET DE DIALOGUE (3 PAR SAISON MINIMUM)
AUTOUR DE LA PROGRAMMATION DE LA MACHINERIE 54**

DIFFUSION DE 3 DE NOS ŒUVRES À LA MACHINERIE 54 (1 PAR SAISON)

14 ... SUR LE TERRITOIRE, REPENSER LES USAGES DES DIFFÉRENTS LIEUX

17 ANNEXES...

**LETRE DE SOUTIEN D'ADELINE RENARD, DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MACHINERIE 54
NOTE D'INTENTION ET DISTRIBUTION LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE
NOTE D'INTENTION ET DISTRIBUTION D'HAMLET, VARIATIONS (CRÉATION 2022)
NOTE D'INTENTION ET DISTRIBUTION SOURIRE EST UNE BATAILLE (CRÉATION 2024/25)
BILAN D'ACTIVITÉS 2019-2020-2021**

CRÉATION, EXPÉRIMENTATION ...

... NOS CONSTATS, NOS BESOINS COMMUNS

2020 UN CONSTAT POUR PENSER NOS FACTEURS DE SURVIE : NOS 2 ÉQUIPES (COMPAGNIE ET LIEU) ONT LES MÊMES BESOINS.

En mars 2020, lors du 1er CONFINEMENT, notre compagnie a proposé à plusieurs de ses lieux partenaires de participer à la démarche d'auto-description de nos pratiques, telle qu'imaginée par Bruno LATOUR dans son ouvrage **OÙ ATTERIR ?**. Coincés chacun dans nos endroits de confinement, nous avons programmé une longue visio-conférence commune, où nous avons réuni différents usagers de LA MACHINERIE 54 pour décrire les façons dont nous habitons chacun ce lieu et ses territoires. Il nous importait de décrire : Qui est là ? Quand ? Se croise-t-on ou habitons-nous le lieu à des moments qui ne se rencontrent jamais ? Dans ce temps de suspens du confinement, qu'est-ce qui nous manque profondément ? Et quelles activités ne voudrions-nous ne jamais voir reprendre ? Que voudrions-nous modifier dans nos pratiques ? Que pouvons nous mettre en commun ? Chacun l'a exposé depuis son point de vue : les artistes, la direction, les pôles administration, des artistes associés, les intervenants des ateliers, une directrice d'école qui bénéficie de projets éducatifs. C'était la 1ère tentative que nous faisons avec l'équipe de LA MACHINERIE 54 pour redéfinir ensemble nos pratiques et nos liens de coopération.

Nous faisons alors le constat de la multiplicité des usages de ce même lieu de théâtre. Nous l'habitons chacun dans des temporalités et des activités très diverses. Pourtant, nous constatons que nous avons tous un même besoin criant : nous réapproprier notre champ d'action, mettre en cohérence nos différentes activités et sortir de l'urgence à flux tendu qui caractérise aujourd'hui les pratiques de travail du milieu culturel. Nous disions tous, chacun avec nos mots, que nous manquions de temps sereins, pour nourrir nos pratiques.

On se projette dans les visions du monde d'après, mais qu'en est-il pour notre monde maintenant ? Si au lieu de se demander comment construire cet hypothétique monde d'après, on se demandait comment remettre en chantier le monde tel que nous l'habitons maintenant ? On pense les lieux de théâtre pour écrire du théâtre, produire du théâtre, vendre et consommer du théâtre. Or pour nos équipes ce qui est essentiel, c'est de participer à la fabrication d'une intelligence, d'une pensée collective. Pour LA MACHINERIE 54, notre enjeu premier est que ce lieu de fabrique soit opérationnel, qu'il soit un lieu d'échanges puissants. Sans doute aussi un lieu-refuge, un lieu où l'on peut parler longuement d'une œuvre vue, où des espaces de dialogues existent pour ce faire, un lieu où entendre des conférences, un lieu d'où partent les randonnées, un lieu de convivialité, un lieu où l'on passe et repasse, où vivre, où boire un verre, un lieu où les usagers se connaissent. Un lieu de coopération.

Vous, équipes du lieu, de quoi vous avez envie ?
Nous, équipes artistiques, de quoi avons-nous besoin ?
Eux, le public, qu'attendent-ils de nous ?
Qu'est-ce qui nous ferait rêver, ensemble ?

Ce sont ces questions qui ont abouti à ce projet de résidence pour repenser nos pratiques et s'interroger sur comment SURVIVRE, c'est-à-dire SUR-VIVRE, VIVRE MIEUX.

2014
▶
2015

2022-2025 **LES 20 ANS DE NOTRE COMPAGNIE**

Après une existence de plus de 15 saisons, nous avons été saisis, comme tous en 2020, dans une course qui semblait ne plus vouloir s'arrêter. Ce temps de jachère nous a permis de poser des constats de fatigues chroniques, d'urgences à flux tendu – tant artistiques qu'administratives et techniques, auxquels nous voulons aujourd'hui prendre le temps de répondre. Prendre le temps de la décélération, de la recherche et de l'expérimentation d'une façon transversale et en coopération profonde avec un lieu, dans une temporalité triennale de 2022 à 2025, nous semble pouvoir nous permettre d'incuber nos pratiques de demain.

En 2025, nous aurons 20 ans d'existence de compagnie. Cela nous fera entrer (nous l'espérons...) dans le temps de la maturité. Nous voulons prendre ces 3 années pour anticiper ce changement et penser les grands axes de nos créations et de notre fonctionnement des 10 prochaines années. Penser ce renouveau en coopération avec un lieu, depuis celui-ci et au bénéfice aussi d'un territoire où nous avons déjà travaillé nous importe. C'est œuvrer à structurer notre compagnie tout autant que le territoire, où nous exerçons une présence pérenne et continue. Œuvrer à penser

2022-2025 **LES 5 ANS DE LA MACHINERIE 54, MAIS 50 ANS DE PRATIQUES SUR LE TERRITOIRE...**

LA MACHINERIE 54 est issue de la fusion récente de 2 anciennes structures : le THÉÂTRE ICI&LÀ et le CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO, en partenariat étroit avec la COMPAGNIE DU JARNISY. Elle est donc actuellement une toute jeune structure, qui a 2 années d'existence. Pour autant, elle a la force d'une structure implantée et en activité depuis presque 50 ans sur son territoire. Les salariés de LA MACHINERIE 54, après cette longue période de fusion des 2 anciennes structures et de réflexion sur la labellisation en cours, souhaitent entrer dans le temps de la réalisation des ambitions posées. Il s'agit de retrouver du sens dans un temps de grand changement pour la structure.

Une étude sur les publics est en cours, au pôle COMMUNICATION&RELATIONS PUBLIQUES. Nos équipes s'appuieront sur ses résultats pour poser des actions cohérentes sur le territoire, à partir des données récoltées depuis plusieurs saisons. Et en 2025, LA MACHINERIE 54 fêtera donc ses 5 ans d'existence, nourrie, nous l'espérons, des innovations et expérimentations de nos 3 années de recherche artistique sur son territoire.

PLUS FORTS ENSEMBLE

Notre compagnie et LA MACHINERIE 54 sommes, toutes deux, dans une période de mutation, de maturité que nous voulons penser et vivre en s'entraïdant et en reconstruisant ensemble nos façons de travailler, de porter nos projets, de dialoguer tant avec nos publics qu'entre nous.

Ces décennies nous ont vu survivre à des crises régulières et nous sommes en train de survivre à celle, majeure et mondiale, qui vient de se dérouler. Un sentiment d'usure, de fuite perpétuelle existe dans le milieu culturel. Notre besoin aujourd'hui est de **NOUS RÉAPPROPRIER NOTRE ESPACE/TEMPS, nos outils, nos moyens, nos envies. Quand une structure existe depuis plusieurs décennies, elle se place en dehors du temps de la consommation et de l'action ponctuelle. On devient une force dans le paysage, une existence continue et acharnée.**

Aujourd'hui, notre question est : peut-on devenir - en améliorant nos capacités de coopération, des piliers, des endroits de ressources, des poumons où il est aisé de respirer ?

CRÉATION, EXPÉRIMENTATION ...

... RECHERCHES SUR LES FACTEURS DE SURVIE ET DE COOPÉRATION

POSTULAT

Nous partons d'un postulat qui est revenu dans nos recherches : ce sont ceux qui ont coopéré qui ont survécu. Alors aujourd'hui, à nos endroits, comment réactive-t-on ces systèmes de coopération ? À bien des égards, nos structures sont des spécialistes du lien, elles les abordent de façon empirique. Mais les ambitions que LA MACHINERIE 54 et la compagnie PARDES RIMONIM portent nous amènent à vouloir sortir de l'empirisme pour faire venir des compétences de coopération au sein de nos travaux, au sein de nos équipes.

Du côté de LA MACHINERIE 54, le choix a été fait de se structurer aujourd'hui sous la forme d'une association qui préfigure une transformation future en SCIC-Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Ce modèle coopératif est exigeant, il doit être construit en grande intelligence.

Du côté de la compagnie PARDES RIMONIM, nous avons besoin de mettre en cohérence tous les étages de nos activités, tant artistiques qu'administratives et techniques. Nous sommes dans un moment de notre parcours où il nous semble nécessaire de nous poser, de regarder ce que nous avons construit, nos forces, nos faiblesses et nos vulnérabilités afin de construire une suite solide.

Notre question commune est : comment rétablit-on le dialogue entre des endroits de notre société qui sont devenus des bulles très différentes ? Qu'est-ce qui fait fonctionner notre hétérogénéité ?

AXES DE RECHERCHE _ UN PROTOCOLE DE RÉSIDENCE

Nous avons pensé un protocole de résidences qui nous permettra d'expérimenter les différents axes de recherche identifiés autour de la notion de coopération. Chaque résidence s'ouvrira par un temps d'échange de connaissances et/ou de formation, avec les équipes du lieu et de la compagnie, où nous puiserons des ressources communes. Immédiatement après, notre équipe les expérimentera au cours de la résidence de recherche elle-même.

UN TEMPS INAUGURAL →	UN TEMPS DE RECHERCHE →	UN TEMPS D'OUVERTURE AU PUBLIC
<ul style="list-style-type: none">> 2-3 jours de partage de connaissances> avec des intervenants extérieurs selon les besoins.> pour l'équipe artistique ET l'équipe du lieu	<ul style="list-style-type: none">> 6-8 jours de recherche de dramaturgie et/ou de plateau> objectif : expérimenter les partages de connaissances acquis durant le temps inaugural de la résidence pour les étendre à la création artistique> pour l'équipe artistique	<ul style="list-style-type: none">> 1 soirée conviviale> objectif : rendre visibles au public les processus de création en rendant compte du travail de recherche et celui du partage de connaissances> avec l'équipe artistique ET l'équipe du lieu ET les publics

AXE DE RECHERCHE 1_ L'INTELLIGENCE COLLECTIVE

► L'INTELLIGENCE DU GROUPE

Comment, en dehors du temps de la consommation et de l'action ponctuelle, réinventer la coopération entre une compagnie, un lieu, un territoire et ses publics ?

MOYENS

Mise en place d'une formation à l'intelligence collective à destination des membres de la compagnie et du lieu. Cette formation servira de levier à la compagnie pour repenser son travail d'invention et de création collective.

INTERVENANT REPÉRÉ

La Belle Ouvrage (collectif spécialisé dans l'accompagnement des structures culturelles)

► VERS UNE DRAMATURGIE DE PLATEAU

Comment développer notre recherche dramaturgique ? Quels outils mettre en place pour l'enrichir ?

MOYENS

Nous initierons un laboratoire de recherche réunissant plusieurs groupes artistiques impliqués dans la recherche dramaturgique afin de mettre en commun les outils qui nous permettent chacun d'alimenter nos œuvres et ainsi enrichir nos pratiques.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Collectif Transquinquennial (collectif d'artistes bruxellois, fondé en 1989, spécialisé dans la dramaturgie de plateau au service de l'écriture collective), L'Amicale de Production (coopérative de production, française, qui conçoit la dynamique coopérative comme un environnement de création stimulant et rassurant), E-production (coopérative italienne réunissant des compagnies de théâtre et de danse d'Emilie-Romagne), Altre Velocità (collectif italien de critiques de théâtre, qui pense leur pratique critique en lien avec les processus de création des artistes)

► QUI SOMMES-NOUS ?

Comment définir, après 20 années d'existence, qui nous sommes aujourd'hui ? Et qui nous voulons être à l'issue de notre résidence ? Comment parler de nous, de nos œuvres ?

MOYENS

Nous mettrons en place des temps de réflexion et d'explicitation de nos identités par les équipes de la compagnie et du lieu. Nous y repenserons nos outils de communication. Un travail de formation à la description chorale, méthode qui vise à l'élaboration d'un discours collectif et sécurisé sur les œuvres théâtrales, sera mise en place. Cette formation sera suivie par une mise en pratique au cours des saisons consistant en des temps de description chorale avec le public autour de plusieurs spectacles accueillis à LA MACHINERIE 54.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Même si nous n'excluons pas la venue d'intervenants extérieurs, nous comptons nous appuyer principalement sur l'échange entre les équipes de communication de la compagnie et du lieu. La formation à la description chorale sera animée par Amandine TRUFFY, formée à cette méthode par son fondateur Yanick MANCEL.

AXE DE RECHERCHE 2 _LE SOIN OU COMMENT ÉCRIRE SUR LA JOIE ?

► SURVIVRE, SUR-VIVRE, VIVRE MIEUX

Qu'est-ce qui nous fait tenir debout ? Comment parvient-on à ne pas être défini par nos traumatismes ? Que faire de son histoire ? Comment vivre mieux ?

MOYENS

Mise en place d'un temps de rencontre autour des concepts liés au dépassement du traumatisme que sont la résilience et la croissance post-traumatique (la résilience consiste en la capacité de retrouver le fonctionnement qu'on avait avant une crise tandis que la croissance post-traumatique renvoie au constat qu'on puisse sortir grandi de cette épreuve). Ce temps de laboratoire coopératif à destination des équipes de la compagnie et du lieu, et aussi des publics permettra de réfléchir à comment parler et écrire autour de ce que l'on nomme la pulsion de vie.

INTERVENANTS REPÉRÉS

David Manise (instructeur de survie et fondateur du CEETS-Centre d'Études et d'Enseignement des Techniques de Survie), David Grand (thérapeute spécialiste de la psycho-traumatologie)

► VERS UNE DRAMATURGIE DE LA JOIE

Comment écrire sur le soin ? Comment écrire sur le sourire, sur la joie, sur le bonheur ?

MOYENS

Mise en place de temps de rencontre entre plusieurs spécialistes de la question de la recherche du bonheur et des thérapies qui y sont liées, afin de nous interroger sur, comment - sans être naïfs, pouvons-nous porter un regard dramaturgique sur la quête de la joie.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Corine Sombrun (écrivaine, ethnomusicologue, compositrice et spécialiste de la transe et du chamanisme mongol), Ilios Kotsou (docteur en psychologie et maître de conférences à l'Université Libre de Bruxelles, spécialiste de la joie), Christian Tikhomiroff (enseignant de Nâtha-yoga)

► PROPOSER DES RÉCITS ALTERNATIFS

Comment faire exister des contre-récits ? Face au discours dominant de la haine, du cloisonnement et de la rupture du dialogue, comment proposer de nouveaux récits ?

MOYENS

Mise en place de temps de travail au plateau réunissant des professionnels spécialisés dans l'accompagnement des victimes et l'équipe de la compagnie, nous réfléchirons à quels récits alternatifs il est possible, voire souhaitable, de proposer aujourd'hui.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Violette Wetterwald (commissaire de police), Hélène Chevalier (cadre social, spécialiste de l'accueil de la toute petite enfance), Raphaël Pitti (médecin urgentiste militaire, formateur en médecine de guerre, engagé dans l'accompagnement des victimes syriennes), Marie Urban (Maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine en spectacle vivant contemporain/Laboratoire Écritures)

AXE DE RECHERCHE 3 _ LES OUTILS À ACQUÉRIR

► VERS UNE DRAMATURGIE DE L'ESPACE

Comment repenser l'espace de LA MACHINERIE 54 ? territoire, afin de pouvoir s'en emparer avec fluidité et créa-

MOYENS

Mise en place de workshops pour l'équipe du lieu et BRETON, dramaturge de la compagnie PARDES nous interrogerons sur ce qui constitue le fait d'habiter LA MACHINERIE 54. Ce laboratoire servira de base de future création SOURIRE EST UNE BATAILLE en de la communauté de commune.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Emmanuel Breton (architecte et Maître de Confé-
chitecture de Marseille, dramaturge)

► UNE SCÉNOGRAPHIE AU SERVICE DU SONORE

Comment faire dialoguer scénographie, musique et texte sonore ?

MOYENS

Mise en place de laboratoires réunissant scénog-
RIMONIM. Accompagnés par les équipes tech-
peuvent s'opérer entre l'espace et le son. Nous cher-
et percussive, comme un instrument à investir.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Même si nous n'excluons pas la venue d'intervenants
principalement sur l'échange entre Eric Sesniac (ré-
artistes Matthieu Pellerin (percussionniste, composi-
formation)

► QUELS DIALOGUES ENTRE L'IMAGE ANIMÉE

Comment repenser la présence de la vidéo au sein de nos
images documentaires et les textes que nous en tirons ?

MOYENS

Mise en place d'un temps de travail entre l'équipe de la compagnie et des intervenants extérieurs spé-
cialisés dans la mise en récits des images documentaires nous permettant de réfléchir à comment pro-
poser une autre façon de raconter le réel par le dialogue entre l'écriture théâtrale et les images animées.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Jean-Noël Steeve (auteur, réalisateur de documentaires), Nina Robert (productrice, réalisatrice, elle
enseigne aussi le montage à l'Université de Lorraine), Gilles Mouëllic (professeur en études cinémato-
graphiques et musicales)

ACTIONS CULTURELLES ...

... UNE RECHERCHE OUVERTE SUR LE TERRITOIRE

OBJECTIF, UNE DYNAMIQUE LOCALE PUISSANTE

Il s'agit de faire en sorte que la reconnaissance professionnelle du lieu, qui est solide au niveau national et transfrontalier, soit assise sur une dynamique locale puissante qui nourrisse son quotidien. Or ce sont nos modes de coopération avec le/les public/s qui feront demain la stabilité de cette fondation. Pour ce faire, il est cohérent de s'appuyer sur notre compagnie, qui, grâce à son historique avec l'ancienne structure du THÉÂTRE ICI & LÀ, a un lien privilégié avec le public de cette partie du territoire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. Nous pouvons aider à reconstruire le lien avec ce public spécifique, qui n'a pas massivement reporté ses habitudes de spectateur sur la nouvelle structure de LA MACHINERIE 54 et qui peine parfois encore à l'identifier.

Nos 2 équipes souhaitent créer des temps où nous alimentons et mettons en cohérence tous les étages de nos activités, tant artistique qu'administratif et technique. L'échange de compétences (de PARDÈS RIMONIM vers l'équipe de LA MACHINERIE 54 et vice-versa) ainsi que le déploiement de plan de formations vécues, expérimentées et mises en œuvre ensemble devrait pallier des manques dans nos 2 équipes. Non que celles-ci manquent de compétences, au contraire, mais les défis auxquels la crise sanitaire et les conditions dégradées de travail des dernières saisons nous renvoient, demandent un renouvellement des pratiques et une réappropriation de nos espaces et de notre temps. Les compétences des équipes et les liens entre elles en sortiront renforcées. La triennalité de l'action nous permettra d'ancrer ces pratiques dans nos quotidiens, de les faire rayonner, voire de diffuser ces compétences nouvelles aux accompagnants des publics, aux publics, à toutes les personnes qui habitent le lieu avec nous.

UNE MÉTHODOLOGIE, PARTIR DE NOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS SUR LE TERRITOIRE ET LES OUVRIR AU PUBLIC

UN CALENDRIER TRIENNAL

- > **SAISON 1 | 2022/23** DIAGNOSTIC et EXPÉRIMENTATIONS AVEC LES PUBLICS-TESTS
- > **SAISON 2 | 2023/24** EXPÉRIMENTATIONS À GRANDE ÉCHELLE
- > **SAISON 3 | 2024/25** AUTONOMISATION ET PÉRÉNNISATION :
Les 20 ans des PARDÈS et les 5 ans de LA MACHINERIE 54.

Notre compagnie sera sur le territoire sur des temporalités et des activités diverses : pour se former, pour mener ses résidences de recherche, lors des accueils de ses œuvres programmées ou encore pour dialoguer et rencontrer les autres artistes, pour venir voir des spectacles... En parallèle, nous voulons ouvrir des espaces pour le/les public/s. Nous créerons des espaces de dialogues autour des œuvres programmées par le lieu, les nôtres tout autant que celles des autres artistes qui viennent habiter le lieu.

La coopération entre l'équipe COMMUNICATION&RELATIONS PUBLIQUES du théâtre et celle de l'équipe de la compagnie tissera au fil des 3 années de recherche ces moments de médiation et de convivialité. Nous expérimenterons de nouveaux modèles, en corrigeant au fil du temps les actions proposées, en construisant avec les publics, au plus près d'eux.

DES LABORATOIRES, METTRE À VUE LES PROCESSUS DE CRÉATION

Ces OUVERTURES DE LABORATOIRES (3 par saison, soit 9 sur le plan triennal) seront un espace où se rendront visibles les processus de création. Nous voudrions créer une nouvelle habitude – celle de suivre un processus de création depuis ses 1ères pistes de recherche jusque 2 ou 3 saisons plus tard, sa création finalisée et diffusée sur le territoire.

Ce sera un nouvel espace de dialogue, innovant, qui sera proposé aux publics. Il viendra renforcer les missions de la LABELLISATION SCÈNE CONVENTIONNÉE ART ET CRÉATION de LA MACHINERIE 54. L'attention à la convivialité de ces moments se construira avec l'équipe du théâtre.

UN TEMPS INAUGURAL →	UN TEMPS DE RECHERCHE →	UN TEMPS D'OUVERTURE AU PUBLIC
<ul style="list-style-type: none"> > 2-3 jours de partage de connaissances > avec des intervenants extérieurs selon les besoins. > pour l'équipe artistique ET l'équipe du lieu 	<ul style="list-style-type: none"> > 6-8 jours de recherche de dramaturgie et/ou de plateau > objectif : expérimenter les partages de connaissances acquis durant le temps inaugural de la résidence pour les étendre à la création artistique > pour l'équipe artistique 	<ul style="list-style-type: none"> > 1 soirée conviviale > objectif : rendre visibles au public les processus de création en rendant compte du travail de recherche et celui du partage de connaissances > avec l'équipe artistique ET l'équipe du lieu ET les publics

ACTIONS CULTURELLES ...

... AUTOUR DES OEUVRES, REPENSER NOS OUTILS DE MÉDIATION

Quels espaces/temps de dialogues autour des œuvres vues ? Quelles sont les méthodes de médiation qui sécurisent l'espace de la parole pour tous ? Quelles sont les méthodes qui permettent à la parole d'émerger, de se développer ? Les compétences croisées de nos 2 équipes en terme de médiation vont être mises en commun. Nous pourrions ainsi mutuellement les partager et les transformer grâce au regard de l'un sur l'autre. Trouver à les fluidifier et à les refonder en se donnant le temps d'une saison de DIAGNOSTIC, d'une saison d'EXPÉRIMENTATION et d'une saison d'AUTONIMISATION, nous ouvre un espace/temps nouveau à investir. Le passif de travail de nos 2 équipes et la connaissance fine que notre compagnie a des précédents territoires de LA MACHINERIE 54 est une base sur laquelle s'appuyer pour réussir ce pari.

PROPOSER DES TEMPS D'ACCOMPAGNEMENTS ET DE DIALOGUE (3 PAR SAISON MINIMUM) AUTOUR DE LA PROGRAMMATION DE LA MACHINERIE 54

Nous inventerons, en lien avec les équipes du lieu et les artistes programmés, des temps d'accompagnement des œuvres. Il s'agit d'aider à penser les 3 temps d'une sortie au théâtre :

- > L'AVANT, LE TEMPS DES RÊVERIES,
- > LA SORTIE ELLE-MÊME, LE TEMPS DE LA DÉCOUVERTE, TOUS ENSEMBLE
- > L'APRÈS, LE TEMPS DU SOUVENIR

Nous nous appuyerons sur les outils des uns et des autres pour nourrir et inventer de nouvelles façons d'habiter le lieu. Nos pistes de travail ont commencé à se rêver avec le pôle COMMUNICATION & RELATIONS PUBLICS et sont :

• L'ÉTUDE DE LA DESCRIPTION CHORALE

(méthode de discussion autour des œuvres, créée par Yanick MANCEL) pour nos 2 équipes en interne et quelques spectateurs-accompagnants, afin d'en tester la mise en place à grande échelle.

• LA FORMATION À LA COOPÉRATION DE TOUS LES ACCOMPAGNANTS

du jeune public et des publics empêchés (c'est-à-dire les enseignants, les travailleurs sociaux, les élus, les réseaux associatifs, les grands spectateurs...).

Un travail avec les accompagnants des groupes harmoniserait les pratiques et les ancrerait dans des habitudes. Ces accompagnants expriment souvent leur difficulté d'échanger sans timidité ni réserve autour des œuvres vues.

• PENSER L'AMONT D'UNE REPRÉSENTATION - L'ÉCHAUFFEMENT DU REGARD,

juste avant la représentation, pour offrir un espace de sas entre l'arrivée du public au théâtre et son entrée dans la salle elle-même, face à l'œuvre.

• PENSER L'AUTOUR D'UNE REPRÉSENTATION - REFONTE DES DOCUMENTS PÉDAGOGIQUES ET DE MÉDIATION,

en partenariat avec la compagnie EN ATTENDANT dirigée par Jean-Philippe NAAS, également associée au lieu et qui a un réseau d'artistes-illustrateurs, qu'il mobiliserait pour cette refonte.

• PENSER L'AVAL DE LA REPRÉSENTATION

mise en place d'un vaste travail de discussion autour des œuvres. Un enjeu serait de trouver à en laisser des traces sur le lieu – peut-être sous la forme de captations des paroles des spectateurs qui seraient disponibles dans des casques dans le hall du théâtre, comme des fantômes des œuvres qui sont passées dans le lieu.

• TRAVAIL SUR L'ACCESSIBILITÉ DES PUBLICS EMPÊCHÉS.

L'inscription dans plusieurs réseaux pour l'accessibilité est déjà effective (réseau YO pour l'audio-description, réseau TIGRE pour le Jeune Public...). Cela sera un appui au travail de la compagnie pour inclure ces spécificités dans le travail global.

DIFFUSION DE 3 DE NOS ŒUVRES À LA MACHINERIE 54 (1 PAR SAISON)

Ces 3 créations structurent le nouveau cycle de travail de la compagnie : **LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE**, puis **HAMLET, VARIATIONS** et enfin **SOURIRE EST UNE BATAILLE**. Chacune de ces trois pièces explore comment devenir plus vivant, vivre à un plus haut degré, à un niveau supérieur de réalisation nos vies dans ce qu'elles ont d'ordinaires, c'est à dire, de joie, de souffrances, de violence, de force autant que de faiblesses, d'espoir, de promesses, d'intensités actuelles.

Cette grande santé, cette soif de vie, cette énergie, cette rage, cette fougue, cette volonté s'avère plus puissante que les traumatismes, les circonstances, le poids de la famille, du monde, des souffrances ou des errances. En réalité, plus que de se remettre de ces peines, nous nous faisons plus grands grâce à elles et à travers nous, c'est la vie qui se fait plus forte.

► SUR LA SAISON 2022/23

LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE se demande pourquoi nous nous racontons des histoires. Nous y remontons aux origines de nos sociétés pour mettre en lumière ce pouvoir inédit et mystérieux de la fiction. Récit fondateur tout autant que jeu de masques, les histoires fondent les identités et les inventent. Comme autant de masques, de persona, d'honnêtes mensonges incarnent ceux que nous sommes vraiment comme ceux que nous rêvons d'être. Les récits sont les petits et les grands travestissements qui nous rendent supportables à nous-même et aux autres tout autant que, mythologies, monstres et épopées traduisent le monde chaotique en un ordre acceptable. Il en va ainsi dans le récit de notre survie, car enfin c'est lui qui rend supportable les monstres et les cataclysmes qui surviennent dans nos vies.

► SUR LA SAISON 2023/24

Notre **HAMLET, VARIATIONS** sera en vérité une Ophélie. Au sens propre celle à qui on ne donne pas la parole sera la vérité de notre Hamlet. Aujourd'hui elle commence timidement à être entendue. La femme. La revenante, la toujours-là. L'invisible, parce qu'inaudible, l'inouïe... tombent les masques cette fois... Révélation et épiphanie ; retour du refoulé, fantômes et préjugés... Le public, muni de casques audio, sera installé au plus près de l'action dans un dispositif scénique bi-frontal, qui mêle projection vidéo et jeu au plateau. Là encore, des histoires... de fantômes, des images, qui passent sur le plateau, parmi les ombres spectatrices d'un drame silencieux, d'une voix sourde que nulle ne voulait entendre.

► SUR LA SAISON 2024/25

SOURIRE EST UNE BATAILLE à la suite de ces deux premières créations se demandera pourquoi nous ne reproduisons pas systématiquement les violences dont nous avons souffert ? Comment tenons-nous debout ? Toujours des fantômes, ceux du passé. Souvenirs, traces, réalités voilées, masquées. Quel récit peut-être ici réparateur ? Quelle identité narrative peut se dire ? Initialement voulue comme un documentaire, cette dernière création du cycle traverse les précédentes et se développe en une création originale, incarnée sur la scène. Elle n'en oubliera pourtant pas cette première envie, le matériau documentaire recueilli sera mobilisé dans une forme hybride spécifique.

ACTIONS CULTURELLES ...

... SUR LE TERRITOIRE, REPENSER LES USAGES DES DIFFÉRENTS

Une constellation de plus de 40 lieux sont possibles à investir sur le territoire. C'est une chance, de toute évidence, mais aussi un défi perpétuel pour les équipes. La salle PABLO PICASSO, LA MENUISERIE sont en usage. La diffusion au THÉÂTRE LA MAISON D'ELSA dans le cadre de coréalizations et partenariats réfléchis avec la COMPAGNIE DU JARNISY, partenaire artistique principal de LA MACHINERIE 54, leur fait écho.

Mais il existe aussi d'autres lieux architecturaux et patrimoniaux dont l'usage est à retrouver/ réinvestir/ réinventer/ rationaliser : depuis l'ESPACE SAINT PIERREMONT, qui est l'ancienne salle de bal et de mariage du Carreau de Mine aux salles communales des villages alentours, de la promenade de points de vue dans la nature autour de LA MENUISERIE à la CITÉ RADIEUSE de Le Corbusier avec son appartement dédié à la culture et sa MICRO-FOLIE, musée numérique qui y est nouvellement implanté.

Les pistes de travail aujourd'hui sont :

• LE RÉINVESTISSEMENT DE L'ESPACE SAINT PIERREMONT.

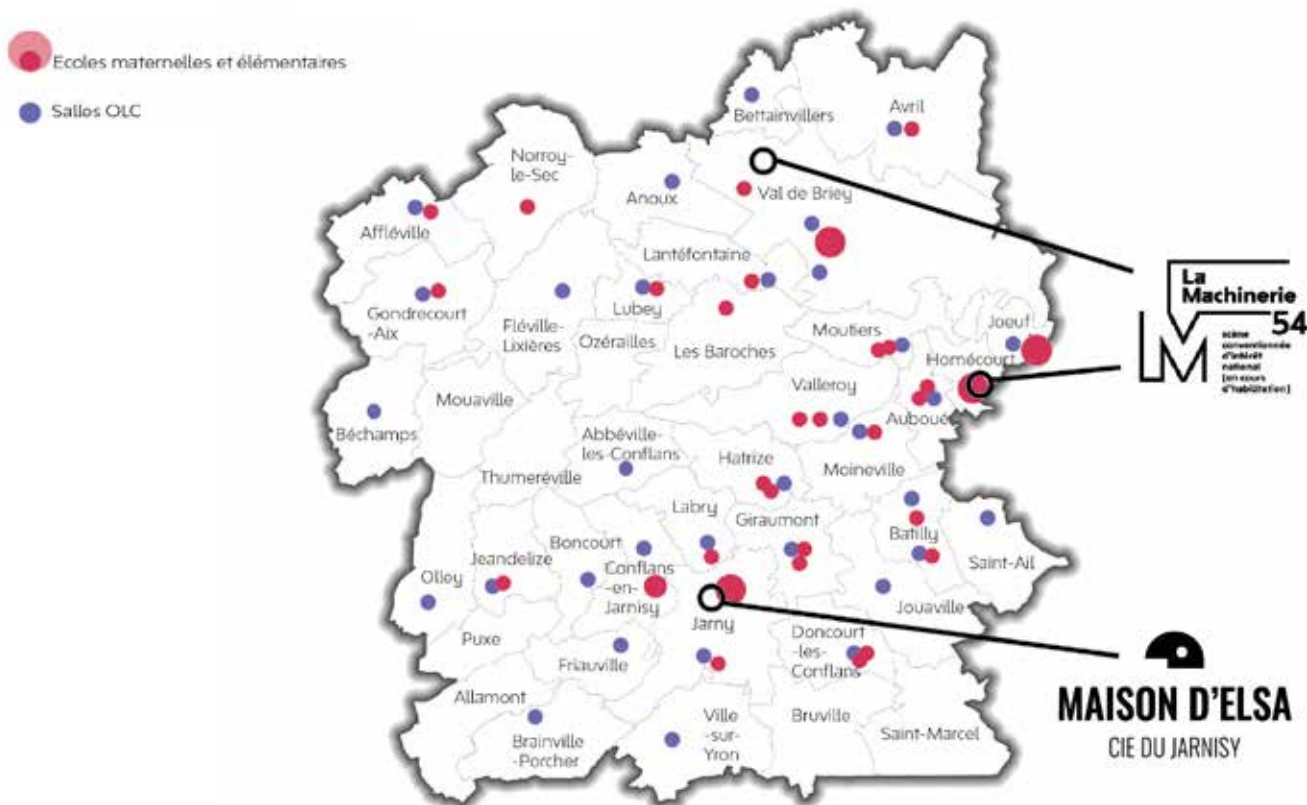
La configuration de ce lieu patrimonial classé fait qu'il ne peut pas retrouver son ancien usage de salle de théâtre (surcoût technique énorme lié à l'équipement). Mais en faire un espace dédié à la formation et la dramaturgie serait tout à fait possible. Cela ferait exister un partenariat fécond et à l'usage bien défini avec cette structure communale. Les ouvertures de laboratoire pourraient y avoir lieu.

• REPENSER LES DÉCENTRALISATIONS.

En 3ème saison de notre résidence, l'accueil de **SOURIRE EST UNE BATAILLE** se ferait dans les villages de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, et pas seulement dans les salles dédiées au spectacle vivant. La décentralisation sera pensée avec les scénographes pour penser une scénographie adaptable, mais aussi par l'équipe de LA MACHINERIE 54 pour pérenniser ses savoir-faire d'accueil en décentralisation, sans surmener son équipe technique.

• IMPLIQUER TOUS LES ÉTAGES ET LES USAGES DU/DES LIEU/X, TOUTE LA CONSTELLATION DES DIFFÉRENTS LIEUX POSSIBLES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.

Cet objectif n'est pas celui de notre compagnie seule, mais bien un objectif de long terme de l'équipe du théâtre qui pourrait tendre à occuper le territoire de nouvelles manières – sans toutefois s'y perdre, ni s'épuiser. Le travail avec les architectes de notre compagnie peut servir cette envie.

UN CALENDRIER TRIENNAL ...

> SAISON 1 | 2022/23 DIAGNOSTIC ET EXPÉRIMENTATIONS AVEC LES PUBLICS-TESTS

Novembre 2022

• Inauguration autour de la diffusion de *LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE*

- _ Présentation du projet autour d'un moment de convivialité
- _ 1 temps d'accompagnement autour de la diffusion de nos oeuvres
- _ 1 temps formation à la coopération des accompagnants

Janvier - Juin 2023

- Autour de notre recherche _ Résidence 1 et 2 avec ouvertures publiques
- Autour de la programmation
- _ 2 temps d'accompagnement des oeuvres _ Description chorale
- _ 1 temps formation à la coopération des accompagnants

> SAISON 2 | 2023/24 EXPÉRIMENTATIONS À GRANDE ÉCHELLE

Septembre- Décembre 2023

- Autour de notre recherche _ Résidence 3 avec ouvertures publiques
- Autour de la programmation
- _ 1 temps d'accompagnement des oeuvres _ Description chorale
- _ 1 temps formation à la coopération des accompagnants

• Diffusion *HAMLET, VARIATIONS*

- _ moment de convivialité
- _ 1 temps d'accompagnement autour de la diffusion de nos oeuvres

Janvier - Juin 2024

- Autour de notre recherche _ Résidence 4, 5 et 6 avec ouvertures publiques
- Autour de la programmation
- _ 1 temps d'accompagnement des oeuvres _ Description chorale
- _ 1 temps formation à la coopération des accompagnants

> SAISON 3 | 2024/25 AUTONOMISATION ET PÉRÉNNISATION : LES 20 ANS DES PARDÈS ET LES 5 ANS DE LA MACHINERIE 54.

Septembre- Décembre 2024

- Autour de notre recherche _ Résidence 7 et 8 avec ouvertures publiques
- Autour de la programmation
- _ 1 temps formation à la coopération des accompagnants
- _ 1 temps d'accompagnement des oeuvres _ Description chorale

Janvier 2025

- Création *SOURIRE EST UNE BATAILLE*
- _ Diffusion en décentralisation dans les lieux de la Communauté de Communes
- _ 1 Temps d'accompagnement des oeuvres _ Description chorale

Février - Juin 2025

- Autour de notre recherche _ Résidence 9 avec ouverture publique _ Penser la suite
- Autour de la programmation
- _ 1 temps d'accompagnement des oeuvres _ Description chorale
- _ 1 temps formation à la coopération des accompagnants

Juin 2025

- FÊTE DE FIN DE RÉSIDENCE, les 20 ans de PARDES et les 5 ans de LA MACHINERIE 54

ANNEXES...

- 17** **LETTRE DE SOUTIEN D'ADELINE RENARD,
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MACHINERIE 54**
- 19** **NOS CRÉATIONS EN DIFFUSION A LA MACHINERIE 54**
... **LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE (SUR LA SAISON 2022/23)**
... **HAMLET, VARIATIONS (CRÉATION 2022)**
... **SOURIRE EST UNE BATAILLE (CRÉATION 2024/25)**
- 21** **PRÉSENTATION DE LA CIE PARDES RIMONIM**
DIRECTION ARTISTIQUE AMANDINE TRUFFY & BERTRAND SINAPI
- 22** **BILAN D'ACTIVITÉS 2019-2020-2021**

Dispositif de soutien aux
résidences artistiques et culturelles
du spectacle vivant de la Région
Grand Est

NOTE D'INTENTION

Pourquoi la cie Pardès rimonim ? pourquoi maintenant ? Histoire d'une continuité.

La compagnie Pardès rimonim a été très présente au TIL – Théâtre Ici & Là dès 2012, en coproduction et diffusion, puis déjà en partenariat avec la cie du Jarnisy pour une décentralisation dans 9 communes du territoire OLC en 2014 avant de devenir artistes associés du TIL de 2015 à 2018. Lors de la fusion des structures, nous avons eu à cœur de maintenir un équilibre entre les équipes artistiques des lieux d'origine. Ainsi leur présence s'articule déjà dans le projet artistique de la Scène Conventionnée d'Intérêt National dès sa première écriture.

Le processus de fusion de la Machinerie 54, suivi par la crise sanitaire a bousculé nos équipes et nos façons de nous confronter à notre travail. Les conclusions des mois de restructuration accompagnés par La Belle ouvrage ou Proteidae sur la refonte de notre organisation avaient commencé à transformer nos perspectives, attirer notre attention sur l'accompagnement des artistes, renforcer ou tisser de nouveaux liens avec notre public. Ces deux dernières années perturbées ne nous ont pas permis de les mettre en œuvre, mais ont été l'occasion de continuer à penser ensemble à des questionnements communs dans nos rapports à nos publics et à notre territoire, par rapport à nos pratiques d'équipement culturel. Des réflexions par écran interposés ont commencé à nous rassembler, les conclusions étant souvent les mêmes : il faut revoir notre façon de faire ce que nous faisons, pouvoir agir sur du plus long terme, avoir une vision sur plusieurs années pour assurer la pérennité de ce que nous mettons en œuvre.

La Machinerie a commencé à poser ces jalons avec Porte27 ou par les actions menées dans le cadre du dispositif de compositrice associée de Patricia Dallio mais ils semblent avoir manqué d'impact à cause de la crise sanitaire. Lorsque nous avons eu enfin la possibilité de reprendre à minima l'accueil en résidence, nous avons été frappés par la nécessité de prendre soin des équipes artistiques et de leur offrir un espace protégé. Nous avons retrouvé l'essence de ce que nous faisons. Que ce soit à Picasso où l'équipe se réjouissait de retrouver les artistes ou à la Menuiserie où les équipes plus autonomes pouvaient jouir d'un cadre en dehors des contraintes du quotidien.

Et après les créations abouties à huis clos, privées de public et sans perspectives de diffusion est venu le temps du travail contraint par les contaminations. Soit par des protocoles insoutenables, soit des absences rendant l'aboutissement de la création impossible.

Dans les dernières expériences en date, et justement avec Bertrand et Amandine pour la résidence qui aurait dû être celle de la création de *La Généalogie du Mensonge*, le dialogue entre notre équipe et la leur ont permis de décaler la première a une date acceptable pour eux tout en questionnant et en confrontant notre public aux réalité du travail de création.

La mention Art et création de cette SCIN se concrétise comme un terreau permettant aux compagnies de faire germer leurs spectacles, première étape essentielle avant de la faire découvrir au public.

Montrer le travail en cours et le faire partager aux spectateurs malgré tout est devenu indispensable pour rendre visible les enjeux de ce qui anime notre quotidien, faire prendre conscience de ce processus qui est habituellement invisible, prendre le temps de révéler l'envers du décor et questionner cette part sans laquelle le spectacle vivant ne saurait exister.

Derrière cette réflexion, nous avons aussi pour habitude de sans cesse proposer à nos résidents en transit de croiser les autres équipes accueillies. Chacun pris par leurs propres contraintes, il devient évident qu'il leur faut plus d'espaces de rencontres car si l'envie est là, il est souvent impossible de la concrétiser. Parmi les rencontres nécessaires également, celle avec nos autres artistes, ceux associés, ceux que nous accompagnons. À travers les conversations échangées à La Machinerie 54, de nombreuses envies et pensées peuvent s'entremêler et nous auront à cœur de concrétiser de véritables rencontres.

Aujourd'hui, en étant enfin optimistes sur une sortie de crise sanitaire, nous devons poursuivre notre conquête des publics, ne rien lâcher sur notre soutien aux créations, et poursuivre la réorganisation de La Machinerie 54 afin d'assurer son futur et celui de tous ceux qui la traversent.

La cie Pardès rimonim apparait comme le meilleur partenaire pour co-construire et répondre à l'ensemble des problématiques, une résidence de trois ans nous permettrait d'atteindre ces objectifs :

- Préserver et enrichir notre façon de travailler avec les équipes artistiques / Réfléchir aux enjeux et attentes de l'accueil en période de création (renforcer au mieux la fabrique en particulier à la Menuiserie)
 - Montrer au public la réflexion en cours – méthodologie des laboratoires de création
 - Créer de nouveaux espaces de rencontres, et de rendez-vous avec la population
 - Aller à la rencontre de publics spécifiques (en dehors des scolaires)
- Former les partenaires « liants » (profs, encadrant sociaux...) afin de les aider à être des passeurs
- Se réapproprier Saint Pierremont en tant que lieu de réflexion et d'expérimentation artistique
 - Réorganiser et faciliter l'accès aux spectacles / Mieux penser la diffusion hors les murs

Adeline Renard
Directrice adjointe
en charge de la communication,
et des relations publiques

La Machinerie 54
Centre culturel Pablo Picasso
Place Leclerc
54310 Hamécourt
03 82 72 2712
contact@machinerie54.fr
machinerie54.fr

LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE ...

... 2022-2023, EN INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE

NOTE D'INTENTION

Pourquoi et comment nous racontons-nous des histoires ?

Nous entendons et racontons des histoires tout le temps, tous les jours. Elles nous sont aussi naturelles que le langage lui-même. Nous n'éprouvons aucune difficulté à les comprendre, à les retenir ou à en inventer. Nous savons pertinemment que les autres font de même. Et pourtant, nous les croyons. La fiction, c'est cette compétence toute particulière qui nous permet d'échafauder des plans, de naviguer entre ce qui est prévisible et ce que nous imaginons, de concevoir toutes les alternatives, même les plus improbables.

Dans un joyeux chaos, Valéry et Amandine, au plateau, décortiqueront cette « maladie narrative » qui s'est emparée de notre espèce. Ils nous présenteront ses règles et sa grammaire, les outils qui la composent. Qu'est-ce qui oppose une bonne histoire à une histoire ratée ? Qu'est-ce qui constitue un bon western ? Une comédie ? Comment manipule-t-on nos émotions grâce à elles ? Que choisit-on de se raconter ? Qu'induit-on par là dans nos vies ?

Et pourquoi, en définitive, nous racontons nous autant d'histoires ?

DISTRIBUTION

Écriture Bertrand Sinapi, Amandine Truffly & Valéry Plancke

Mise en scène Bertrand Sinapi

Jeu Amandine Truffly et Valéry Plancke

Dramaturgie Amandine Truffly et Emmanuel Breton

Assistante mise en scène et dramaturgie Eulalie Roux

Scénographie, accessoires et costumes Goury

Création lumières Clément Bonnin

Régie plateau et Musique Matthieu Pellerin

Dispositif vidéo Julien Goetz et Guillaume Lenel

Construction décor Fabien Fourreau et Loïc Le Goff

Administration, Production Inès Kaffel Et Alexandre Vitale

Remerciements à Sarah Baltzinger, Marianne Braunstein, Bastien Champenois, La Dame Jeanne, Cléa Jacques, Jade Schoenhentz-Kzink, Julia Lehoussu, Frédéric Mauche, Hélène Monnier, Valentin Moser, Bryan Polach, Robert Scholtus, Chantal Sinapi et Eli Spiegelmann.

NOS PARTENAIRES

EN COPRODUCTION

- > Théâtre municipal d'Esch-sur-Alzette (LUX)
- > la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (LUX)
- > La Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (54)
- > Transversales - Scène conventionnée de Verdun (55)
- > Espace Bernard-Marie Koltès - Scène conventionnée de Metz (57)
- > NEST – Centre Dramatique National de Thionville (57)

AVEC LE SOUTIEN

- > du Conseil régional Grand Est,
- > de la DRAC Grand Est,
- > de la Ville De Metz,
- > de la SPEDIDAM
- > et de l'AMLI - réseau Batigère.

HAMLET, VARIATIONS...

... 2023-2024, EN LIEN AVEC L'ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL ESCH 2022

NOTE D'INTENTION

Monter Hamlet, pour notre compagnie qui est tournée vers les écritures d'aujourd'hui, c'est poser la question de la tradition théâtrale et de sa réappropriation. C'est demander pourquoi Ophélie est bâillonnée, par la situation, par les règles, par l'auteur et son siècle. C'est affirmer qu'aujourd'hui, Ophélie peut parler. C'est donner une place centrale à cette figure féminine malmenée, une parole de résistance et de conscience obstinée.

En entrant dans l'espace, chaque spectateur se voit confier un casque audio. Plongés dans la cour du Roi Claudius et de ses drames, dans un dispositif numérique innovant et immersif, les spectateurs suivront le déplacement des fantômes de ce mythe, comme s'ils rôdaient tout près d'eux. Le fantôme du Roi assassiné se baladera alors juste derrière la nuque du spectateur, dans son dos, au plus près de sa perception, comme si ces spectres parlaient à son oreille, entrant dans son intimité.

Sur la scène, le violoncelliste luxembourgeois André Mergenthaler et deux comédiens, Amandine Truffly et Valéry Plancke, porteront cette histoire, qui va se raconter une nouvelle fois, conformément au vœu final d'Hamlet. Devant nous, ils s'animent, parlent, échangent. Dans les casques, le public entend se mêler les voix des comédiens live et celles des autres personnages de notre histoire, donnant la sensation que les comédiens sur scène s'adressent à des fantômes avec lesquels ils conversent, se battent, s'affrontent. Ces figures absentes que le spectateur ne verra jamais sont pourtant bien là, au creux de leurs oreilles.

Se glissant aussi bien sur scène que dans les casques, le violoncelliste André Mergenthaler sera tour à tour musicien au service du fantôme du roi assassiné, le bouffon du roi actuel, ou présence spectrale par instants. Le violoncelle porte en lui la mélancolie sourde d'Hamlet et Ophélie, tout autant que la force de l'action qui transparait sous ces personnages complexes.

DISTRIBUTION

Réécriture et mise en scène Bertrand Sinapi
Jeu live Amandine Truffly Et Valéry Plancke
Musique Live, Violoncelle et Samples André Mergenthaler (LUX)
Dispositif Binaural, Radiophonique Katharina Bihler et Stefan Scheib (ALL)
Voix enregistrées En Cours De Distribution (FR, LUX, ALL)
Scenographie et Costumes Goury
Création lumières Clément Bonnin
Régie plateau Matthieu Pellerin et Bastien Champenois
Soutien technique et numérique Bliida
Assistante mise en scène Eulalie Roux
Administration et production Inès Kaffel et Alexandre Vitale

NOS PARTENAIRES

UN ÉVÈNEMENT DANS LE CADRE D'ESCH 2022 - Capitale Européenne de la Culture

EN COPRODUCTION AVEC

- La Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (FR)
- la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (LUX)
- la SchungFabrik (LUX)
- BLIIDA Metz (FR)
- la NEF de Saint-Dié (FR)
- le Théâtre de la Madeleine de Troyes (FR)

ACCUEIL EN RESIDENCE ARTISTIQUE

- CCAM – Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy (FR)
- NEF de St-Dié (FR)
- La Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (FR)

AVEC LE SOUTIEN DE

- CCPHVA (FR),
- Ville d'Esch-sur-Alzette (LUX),
- Ville de Metz (FR),
- Département de Moselle (FR),
- Région Grand Est (FR)
- DRAC Grand Est (FR)

SOURIRE EST UNE BATAILLE ...

... 2023-2024, UN PROJET DE TERRITOIRE ET DE RECHERCHE

... 2024-2025, VERS LA CRÉATION

NOTE D'INTENTION

Comment tenons-nous debout ?
Que faire après des violences subies ? Comment continuer à vivre, à sourire ?

Si nous rentrions dans un immeuble et que nous sonnions à chacune des portes, nous y découvririons des centaines de parcours, des sourires, des batailles silencieuses, des regards qui dévoilent, des rires qui dissimulent. Chacun de ces sourires cache une bataille. Cette grande santé, cette soif de vie, cette énergie, cette rage, cette fougue, cette volonté s'avère plus puissante que les traumatismes, les circonstances, le poids de la famille, du monde, des souffrances ou des errances. Bien souvent, plus que de se remettre de ces peines, nous nous faisons plus grands grâce à elles. Et à travers nous, c'est la vie qui se fait plus forte.

Depuis quelques années, les récits individuels de violences se multiplient et se déploient sur la place publique. Ils nomment ce que des milliers de gens ont traversé un jour, peut-être juste un événement ponctuel, peut-être une histoire qui se répète inlassablement. Un choc. Des chocs. Mais qu'en est-il de ce qui nous fait tenir debout ?

Nous voulons explorer les raisons qui font que certaines victimes sont toujours debout, parmi les autres. Nous chercherons à comprendre ce qui permet ces miracles. Comment ne pas reproduire les violences dont nous avons souffert ? Quelle identité narrative peut se dire ? Nous voulons faire entendre la voix de ces invisibles, ceux qui loin de reproduire les violences subies parviennent à vivre après les cicatrices. Et comment parvient-on à ne pas être défini par nos traumatismes ?

DISTRIBUTION

Écriture et mise en scène Bertrand Sinapi
Jeu live Amandine Truffy et Matthieu Pellerin
Musique live, Percussions, Samples
Matthieu Pellerin
Voix enregistrées Adolescents et enfants des écoles de Metz, adultes du réseau des associations de solidarité messines
Scenographie et Costumes Goury
Création lumières Clément Bonnin
Régie plateau Matthieu Pellerin et Bastien Champenois
Assistante et mise en scène Eulalie Roux
Administration et production Inès Kaffel et Alexandre Vitale

NOS PARTENAIRES

EN COPRODUCTION AVEC

- La Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (54)
- Scènes et Territoires (Grand Est)
- Le Carroi de Menetou Salon (18)
- Le Luisant de Germigny l'Exempt (18)
- La Carrosserie Mesnier (18)

ACCUEIL EN RESIDENCE ARTISTIQUE

- Résidence en école 100% EAC VILLE DE METZ (sous réserve d'acceptation de notre dossier)
- Musée de la Cour d'Or de Metz
- La Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (54)
- L'AFA - ATELIER DE FABRIQUE ARTISTIQUE, dispositif DRAC VAL DE LOIRE

LA COMPAGNIE PARDES RIMONIM...

... DIRECTION ARTISTIQUE . BERTRAND SINAPI & AMANDINE TRUFFY

La compagnie de théâtre **PARDÈS RIMONIM** est fondée en 2005 autour d'**Amandine Truffy**, *dramaturge et comédienne diplômée du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris* et de **Bertrand Sinapi**, *auteur et metteur en scène formé à la Sorbonne Nouvelle*.

Cette équipe débute en créant *Krank*, monologue de Bertrand Sinapi, publié à **l'Harmattan**, à la **Scène Conventionnée pour les jeunes écritures contemporaines de Metz**, *Jeanne la pudeur* d'après Nicola Genka au **CCAM- Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy** puis *Italie Magique* d'après P.P. Pasolini au **Théâtre National du Luxembourg**. En 2010 la compagnie signe ses premières conventions triennales avec la Région Lorraine et la Ville de Metz autour de sa démarche de collaboration avec des artistes de la scène européenne qui mènent aux créations d'*Hamlet ou la fête pendant la peste* au CDN de Nancy, et de *Dé-livrance*, au **Théâtre de la Balsamine** à Bruxelles.

Elle axe ensuite son travail sur des travaux de collectes qui viennent nourrir une écriture de plateau en créant *Un siècle* au **Centre Pompidou-Metz** qui sera ensuite donné au festival Off d'Avignon 2017, et *L'Atelier de Jérôme* au **CDN de Thionville**. En 2016, elle débute son association de 3 années au **Théâtre Ici&Là** de Mancieulles par la création de *Mystère*, 1ère incursion dans le jeune public. Cette assise lui permet de créer *Dieu reconnaîtra les siens* au **Théâtre Ici&Là**, *Survivre* en Italie avec la compagnie italienne **Menoventi** et *Comme une chanson populaire* avec le compositeur Frédéric Fresson à l'Opéra-Théâtre de Metz.

De 2019 à 2021, la compagnie devient artistes étrangers accompagnés à la **Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette (LUX)**, pour consolider leurs réseaux européens mutuels. En 2022, elle crée *La Généalogie de Mensonge* à la **Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt**. Elle participe la même année à **Esch 2022 - Capitale Européenne de la Culture (LUX)** avec le projet «Hamlet Variations» et sa création *Ophélie* (titre provisoire).

BERTRAND SINAPI (FR)

AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE / CO-DIRECTEUR DE LA CIE

Auteur et metteur en scène de théâtre, réalisateur et comédien. Licencié d'Etudes théâtrales Sorbonne Nouvelle-Paris III, il s'est formé auprès de Michel Didym, Hubert Colas, Georges Banu, Jean Pierre Ryngaert, Alain Béhar. Auteur, ses pièces *Krank*, et *Un siècle* sont publiées à L'Harmattan. Il a dansé à l'invitation du quatuor Knust avec Alain Buffard, Xavier Lerroy, Boris Charmatz et Laurence Louppe. Avec la comédienne et dramaturge Amandine Truffy, il fonde la compagnie Pardès rimonim en 2004.

AMANDINE TRUFFY (FR)

COMÉDIENNE ET DRAMATURGE / CO-DIRECTRICE DE LA CIE

A 19 ans, elle entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, où elle travaille sous la direction d'Eric Ruf, Joël Jouanneau, Daniel Mesguich, Jean-Marie Patte, Philippe Garrel, Mario Gonzalez, Christian Benedetti, Gérard Desarthe. Comédienne et dramaturge de théâtre, engagée dans l'écriture contemporaine, elle co-fonde la compagnie Pardès rimonim. Elle multiplie les collaborations au théâtre avec Christian Benedetti, Michel Didym, Julie Garelli. Au cinéma, elle est Lauréate Talents Cannes ADAMI 2006, puis joue dans les longs-métrages « *L'Affaire Ben Barka* » et « *Une vie française* » de Jean Pierre Sinapi, puis dans la série « *Ceux de 14* » d'Olivier Scharzky. En 2016, elle incarne Ondine dans « *La Forêt de Quinconces* », 1er long métrage de Grégoire Leprince-Ringuet - qui est en Sélection Officielle du Festival de Cannes 2016.

NOTRE BILAN 2019-2020-2021...

SOMMAIRE ...

- 25** _____ **EN QUELQUES CHIFFRES...**
- 26** _____ **NOTRE PARCOURS DANS LA CRISE ...**
- 27** _____ **NOS CRÉATIONS ...**
 - ... **APRÈS LES RUINES**
 - ... **À VAU L'EAU**
 - ... **LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE**
- 30** _____ **NOTRE DIFFUSION ...**
- 32** _____ **NOS ACTIONS CULTURELLES ...**
 - ... **SAISON 2019-2020**
 - ... **SAISON 2020-2021**
 - ... **SAISON 2021-2022**
- 35** _____ **L'ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU SEIN DE LA COMPAGNIE ...**

NOTRE BILAN 2019-2020-2021...

... EN QUELQUES CHIFFRES

CRÉATION & DIFFUSION

76 REPRÉSENTATIONS SUR LES SAISONS 2019-2020-2021

- 53 représentations en RÉGION GRAND EST
- 23 représentations en NATIONAL / INTERNATIONAL (Centre Val de Loire, Luxembourg, Belgique, Allemagne)
- 15 représentations reportées à la saison 21-22

4 NOUVELLES CRÉATIONS

- **APRÈS LES RUINES**
en 2019 au Théâtre de Liège (BEL)
- **À VAU L'EAU**
en 2020 au Carroi de Menetou-Salon (18)
- **JOSIANE**
en 2021 à la BAM de Metz avec l'association Bouche à Oreille (57)
- **LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE**
sur la saison 2021-2022 à l'Espace Bernard-Marie Koltès - Scène conventionnée de Metz (57)

3 SPECTACLES EN DIFFUSION

- **UN SIÈCLE**
- **L'ATELIER DE JÉRÔME**
- **SURVIVRE**

NOS PARTENAIRES, UN RÉSEAU DU GRAND EST À L'INTERNATIONAL

21 PARTENAIRES EN RÉGION GRAND EST

Partenaires culturels : La Machinerie - Scène conventionnée d'Homécourt, Scènes et Territoires, MJC Calonne de Sedan, CSC Victor Schoelcher de Strasbourg, Transversales - Scène conventionnée de Verdun, CCOUAC d'Épernay, Cité musicale de Metz, Festival Passages, Espace Bernard-Marie Koltès, Festival le Livre à Metz, Association Quai Est, Association Bouche à Oreille

Partenaires scolaires : Ecole 4 bornes, Jean Moulin, Michel Colluci et Saint-Maximin, Collège Rabelais, Lycées René Cassin et de La Salle

9 PARTENAIRES AU NATIONAL ET À L'INTERNATIONAL

Partenaires culturels : Le Théâtre de Liège (BEL), Chudosnick Surnergia d'Eupen (BEL), Trier Theater (ALL), La KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (LUX), Le Casino - Musée d'art contemporain (LUX), Ligue de l'enseignement du Cher, Le Luisant, Le Carroi, La Carrosserie-Mesnier (18)

6 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

Ville de Metz (Conventionnée des équipes artistiques 2019-2021), Région Grand Est (Conventionnement des équipes artistiques 2019-2021), Département de Moselle, Département de Meurthe-et-Moselle, DRAC Grand Est, Ministère de la Culture du Grand Duché (Lux)

NOTRE PARCOURS DANS LA CRISE ...

UNE RÉORGANISATION EFFICACE LORS DE LA CRISE COVID

La réalité de notre implantation régionale et les conventions triennales qui guidaient nos projets sur un temps long ont été des facteurs de survie dans cette crise. C'est ce qui nous a permis de repenser rapidement l'organisation de nos saisons. Après une courte réflexion, nous avons pu avancer nos temps d'écriture et de répétitions sur *LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE* pendant le confinement, dans nos locaux messins. Cette inversion d'activités a permis à notre équipe d'être en activité en continu durant cette crise et d'utiliser ce temps pour écrire la création 2022 à l'ESPACE BERNARD-MARIE KOLTÈS - Scène conventionnée de METZ. Notre équipe n'a ainsi pas eu besoin d'avoir recours à l'activité partielle et a pu maintenir son niveau d'emploi.

APRÈS LES RUINES, UNE CRÉATION À L'INTERNATIONALE AVEC LE FESTIVAL PASSAGES

Au départ de notre conventionnement triennale des équipes artistiques de la région Grand Est, notre compagnie a été lauréate de l'appel à projet du réseau BÉRÉNICE, un réseau européen d'acteurs culturels mis en place en Grande Région afin de lutter contre les discriminations. En septembre 2019, avec 2 artistes de la compagnie allemande LIQUID PENGUIN et le violoncelliste luxembourgeois André MERGENTHALER, notre compagnie a créé *APRÈS LES RUINES*. Cette création a pris son envol en Belgique au Théâtre de Liège (BE). Puis elle a circulé entre l'Allemagne, la France, la Belgique et le Luxembourg. À Metz, le Festival PASSAGES et la CITÉ MUSICALE ont porté la co-production et l'accueil de notre création.

Mise en arrêt par la crise sanitaire, cette création reprend son parcours cette saison encore avec l'accueil des théâtres de LA MACHINERIE d'Homécourt et de SCÈNES VOSGES à Épinal.

À VAU L'EAU, UNE NOUVELLE CRÉATION ITINÉRANTE À NOTRE RÉPERTOIRE

Suite au succès public et professionnel des lectures du texte *À VAU L'EAU* de l'auteure syrienne, réfugiée à Metz, Wejdan Nassif en 2019, lors des festivals QUAI EST et PASSAGES, nous avons choisi d'ajouter à notre plan triennal cette nouvelle création itinérante. Nous avons donc adapté son texte au théâtre et notre équipe s'est attelé à créer une mise en scène légère techniquement.

En mars 2020, nous avons été saisis par le confinement au lendemain même de sa 1ère représentation dans le Cher. La tournée qui devait suivre d'une 40aine de dates a été suspendue. Et nous sommes rentrés nous confiner avec notre équipe à Metz.

UNE REPRISE SOLIDE DES ACTIVITÉS

La solidité des liens avec nos théâtres partenaires nous a permis de redater en quasi-intégralité notre tournée d'*À VAU L'EAU* et d'*APRÈS LES RUINES* sur cette saison, avec une grande cohérence dans le calendrier. Seul le calendrier de la création *LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE* a dû être seulement légèrement retardé, ce qui est sans impact sur notre travail.

La commande de l'association BOUCHE À OREILLE à la BAM a été un beau moment de retrouvailles avec le public en juillet 2021, avec la création de l'impromptu *JOSIANE*. Cette création a été reprise à Transversales-Scène conventionnée de Verdun cette saison.

À Metz, quoique redéplacées par 3 fois, ces reports d'*À VAU L'EAU* ont été possibles grâce à la fidélité des équipes de l'Espace BERNARD-MARIE KOLTÈS et de l'AGORA ainsi que celle des établissements scolaires concernés, qui ont tenu bon à nos côtés. La 1ère série de ces représentations porte déjà ses fruits avec de nombreuses propositions de reprises sur la saison prochaine, suite à la venue de professionnels.

APRÈS LES RUINES ...

... UNE CRÉATION 2019

Théâtre – Tout public à partir du collège
Création le 6 & 7 septembre 2019 au Théâtre de Liège (BEL)

Entre théâtre documentaire, musical et visuel, des artistes d'Allemagne, du Luxembourg, de France nous confient ce que l'exil des autres a fait résonner en eux.

Depuis nos territoires, comme du fond de la caverne de Platon, nous devinons le reste du monde. Savoir la misère par ce qu'on en voit des images dans la lucarne de son poste reste une de ces ombres. La présence ici de ceux qui ont été contraints de partir est comme une preuve de la réalité de ces faits. Les témoignages affluent, abondent, se ressemblent. Nous les avons entendus. Ils nous montrent ce à quoi chacun est capable de survivre. Qu'est-ce que tout cela bouscule en nous et fait remonter de nos histoires ? Que révèlent-ils de notre identité nationale et européenne ? Pour ne pas tenir les « exilés » d'un côté, et « nous » de l'autre, la compagnie théâtrale Pardès rimonim a été à la rencontre de réfugiés, de travailleurs sociaux et de gens croisés au hasard des rues pour parler d'exil, d'asile et de frontières, tant géographiques que mentales. À la croisée du théâtre documentaire et de l'expérience musicale et visuelle, dans une simplicité nue et poétique, l'équipe artistique issue d'Allemagne, du Luxembourg, de France nous transmet ce que ces rencontres ont créé chez eux. Une conversation entre le réel et la fiction, la grande histoire et le mythe, l'œuvre et le public.

DISTRIBUTION

12 artistes et techniciens FR - LUX - DE

Écriture et mise en scène **Bertrand Sinapi (FR)**
Dramaturgie **Amandine Truffly et Emmanuel Breton (FR)**
Jeu **Amandine Truffly (FR), Katharina Bihler (DE) et Bryan Polach (FR)**
Violoncelle et loopstation live **André Mergenthaler (LUX)**
Captation - dispositif sonore **Lionel Marchetti (FR)**
Traitement électroacoustique **Stefan Scheib (DE)**
Création lumières **Clément Bonnin (FR)**
Dispositif scénique - régie **Matthieu Pellerin (FR)**
Production, administration **Inès Kaffel et Alexandre Vitale (FR)**

PARTENAIRES

15 partenaires FR - LUX - BEL - DE

EN COPRODUCTION

Dans le cadre du réseau **Bérénice** financé par le programme Interreg V Grande Région avec

- > le Festival Passages à Metz (Fr),
- > l'EPCC Metz en Scènes (Fr),
- > le Théâtre de Liège (Be),
- > l'association Chudosnick Sunergia (Be),
- > le Trier Theater (De).

- > Scènes et Territoires (Fr),
- > la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (Lux),
- > le Théâtre Ici&Là de Mancieulles (Fr),
- > la Cté de communes des Terres du Haut Berry (Centre Val de Loire - FR).

AVEC LE SOUTIEN

- > du conseil régional Grand Est,
- > de la DRAC Grand Est,
- > de la Ville De Metz,
- > du Ministère de la Culture du Grand Duché du Luxembourg

À VAU L'EAU ...

... UNE CRÉATION 2020

Théâtre documentaire - Tout public / Jeune public à partir de 13 ans
Création le 20 mars 2020 au Carroi de Menetou-Salon (18)

Dans les pages d'A VAU L'EAU, Wejdan NASSIF esquisse son propre portrait et ceux de ses voisins de Borny, amis syriens, palestiniens ou d'ailleurs. Réfugiés, immigrés, vous les croisez peut-être dans la rue sans leur prêter attention. Ils font l'impossible pour tenir en équilibre parmi vous, et dissimuler leur boitement. Ce texte donne corps à la réalité de la présence ici de tous ceux qui ont dû partir, à la diversité de leurs raisons, de leurs parcours. Aux difficultés tout autant qu'aux joies de vivre ici.

Wejdan Nassif était institutrice à Damas. Ses « Lettres de Syrie », publiées chez Buchet/Chastel, ont témoigné du quotidien d'un pays en guerre et des répercussions sur l'état d'esprit de sa population. Aujourd'hui, Wejdan et sa famille sont réfugiées en France, à Metz. C'est là que Bertrand SINAPI et Amandine TRUFFY l'ont rencontrée. Là qu'avec le compositeur Lionel Marchetti, ils ont décidé de se mettre au service de son écriture, de sa voix.

DISTRIBUTION **11 artistes et techniciens**

Écriture **Wejdan Nassif**
traduit par **Nathalie Bontemps**
Mise en scène **Bertrand Sinapi**
Jeu **Amandine Truffy**
Dramaturgie **Amandine Truffy & Emmanuel Breton**
Composition musicale et sonore **Lionel Marchetti**
Création lumière **Brice Durand**
Création décor et accessoires **Goury**
Costumes **Théodora Small**
Assistante mise en scène **Clarisse Haton**
Regie plateau **Matthieu Pellerin**
Production et Administration **Inès Kaffel et Alexandre Vitale**

Avec les voix de Ablema, Anwar, Elisabeth, Irfan, Jamal, Rafiq, Shahid, Wacila, Wejdan et les enfants de l'école des 4 bornes de Metz.

PARTENAIRES **8 PARTENAIRES AU NATIONAL**

EN COPRODUCTION

- > Le Carroi à Menetou Salon (18)
- > Le luisant de Germigny l'Exempt (18)
- > La Carrosserie Mesnier (18)
- > AMLI - réseau Batigère (57)
- > L'Agora - Médiathèque Centre Social de Metz (57)

AVEC LE SOUTIEN DE

- > Mairie de Metz
- > Conseil régional Grand Est
- > DRAC Grand Est - volet Politique de la Ville

LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE ...

... UNE CRÉATION 2022

Théâtre performatif - Tout public, à partir de 13 ans

Création le 4 février 2022 à l'Espace Bernard-Marie Koltès - Scène conventionnée de Metz (57)

Pourquoi et comment nous racontons-nous des histoires ?

Nous entendons et racontons des histoires tout le temps, tous les jours. Elles nous sont aussi naturelles que le langage lui-même. Nous n'éprouvons aucune difficulté à les comprendre, à les retenir ou à en inventer. Nous savons pertinemment que les autres font de même. Et pourtant, nous les croyons. La fiction, c'est cette compétence toute particulière qui nous permet d'échafauder des plans, de naviguer entre ce qui est prévisible et ce que nous imaginons, de concevoir toutes les alternatives, même les plus improbables.

Dans un joyeux chaos, Valéry et Amandine, au plateau, décortiqueront cette « maladie narrative » qui s'est emparée de notre espèce. Ils nous présenteront ses règles et sa grammaire, les outils qui la composent. Qu'est-ce qui oppose une bonne histoire à une histoire ratée ? Qu'est-ce qui constitue un bon western ? Une comédie ? Comment manipule-t-on nos émotions grâce à elles ? Que choisit-on de se raconter ? Qu'inclut-on par là dans nos vies ?

Et pourquoi, en définitive, nous racontons nous autant d'histoires ?

DISTRIBUTION

14 artistes et techniciens

Écriture **Bertrand Sinapi, Amandine Truffly & Valéry Plancke**

Mise en scène **Bertrand Sinapi**

Jeu **Amandine Truffly et Valéry Plancke**

Dramaturgie **Amandine Truffly et Emmanuel Breton**

Assistante mise en scène et dramaturgie **Eulalie Roux**

Scénographie, accessoires et costumes **Goury**

Création lumières **Clément Bonnin**

Régie plateau et Musique **Matthieu Pellerin**

Dispositif vidéo **Julien Goetz et Guillaume Lenel**

Construction décor **Fabien Fourreau et Loïc Le Goff**

Administration, Production **Inès Kaffel Et Alexandre Vitale**

Remerciements à Sarah Baltzinger, Marianne Braunstein, Bastien Champenois, La Dame Jeanne, Cléa Jacques, Jade Schoenhentz-Kzink, Julia Lehoussu, Frédéric Mauche, Héliène Monnier, Valentin Moser, Bryan Polach, Robert Scholtus, Chantal Sinapi et Eli Spiegelmann.

PARTENAIRES

11 partenaires FR et LUX

EN COPRODUCTION

> Théâtre municipal d'Esch-sur-Alzette (LUX)

> la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (LUX)

> La Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (54)

> Transversales - Scène conventionnée de Verdun (55)

> Espace Bernard-Marie Koltès - Scène conventionnée de Metz (57)

> NEST – Centre Dramatique National de Thionville (57)

AVEC LE SOUTIEN

> du Conseil régional Grand Est,

> de la DRAC Grand Est,

> de la Ville De Metz,

> de la SPEDIDAM

> et de l'AMLI - réseau Batigère.

NOTRE DIFFUSION ...

... DU RÉPERTOIRE ET DES CRÉATIONS

ANNÉE 2019

33 représentations dont
26 en Grand Est
7 à l'international (Lux-Bel-All)

4 spectacles en diffusion
dont 1 création

APRÈS LES RUINES / CRÉATION

6 représentations - 6 partenaires
Théâtre de Liège (Bel), Trier Theater (All), KulturFabrik (Lux), Scènes et Territoires (54), Cité musicale de Metz et Festival Passages (57)

L'ATELIER DE JÉRÔME

18 représentations - 5 partenaires
AGORA de Metz, Ecole Saint Maximin de Metz, Foyers AMLI de Metz et de Kédange-sur-Canner, Festival Le Livre à Metz (57)

SURVIVRE

3 représentations - 4 partenaires
Biennale Koltès (Eglise Saint Maximin, Porte des Allemands, Basilique Saint-Vincent) (57)

UN SIÈCLE

5 représentations - 3 partenaires
Espace Bernard Marie-Koltès de Metz (57), KulturFabrik (LUX), MJC Calonne de Sedan (08)

ANNÉE 2020

16 représentations dont
10 en Grand Est
5 en national
1 à l'international (Bel)

22 représentations reportées dû à la crise dont
3 représentations en Grand Est
19 en national

3 spectacles en diffusion
dont 1 création

À VAU L'EAU / CRÉATION

7 représentations - 3 partenaires
Le Carroi de Menetou-Salon (19), Espace Bernard Marie-Koltès de Metz (57), Transversales de Verdun (55)

APRÈS LES RUINES

1 représentation - 1 partenaire
Centre culturel Alter Schlachthof (Bel)

L'ATELIER DE JÉRÔME

8 représentations - 4 partenaires
Ecole des 4 Bornes de Metz (57), Le Carroi de Menetou-Salon (18), La Ligue de l'enseignement du Cher (18), CSC Victor Schoelcher de Strasbourg (67)

ANNÉE 2021

39 représentations dont
27 en Grand Est
7 en national
4 à l'international (Lux)

4 représentations reportées dû à la crise dont
3 représentations en Grand Est

3 spectacles en diffusion
dont 1 création

JOSIANE / CRÉATION

12 représentations - 1 partenaire
Cité musicale de Metz avec l'association Bouche à Oreille (57)

À VAU L'EAU

33 représentations - 3 partenaires
Musée Casino du Luxembourg (Lux), La Machinerie 54, Théâtre d'Elsa Jarnisy (54), Le Carroi (18), La Carrosserie (18), Le Luisant (18), L'Agora de Metz (57)

L'ATELIER DE JÉRÔME

3 représentations - 1 partenaire
La Ligue de l'enseignement du Cher (18)

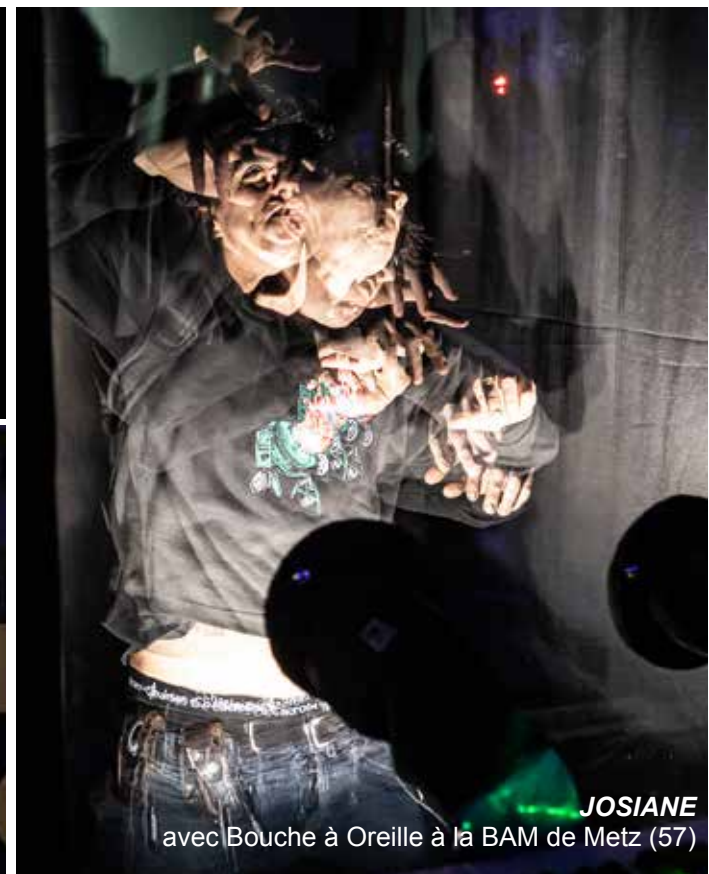
SURVIVRE
à l'Espace Koltès de Metz

L'ATELIER DE JÉRÔME
à la Ligue de l'enseignement du Cher (18)

UN SIÈCLE
à la MJC Calonne (08)

JOSIANE
avec Bouche à Oreille à la BAM de Metz (57)

... LE RÉPERTOIRE EN DIFFUSION

SURVIVRE

Série de performances

Sur fond de crises financières, d'attentats terroristes, d'ouragans, nous constatons l'avancée de la pensée catastrophiste, qu'elle s'exprime dans la crainte du déclenchement d'une guerre mondiale, d'une attaque nucléaire, de l'effondrement des états ou plus simplement de la fin du monde. Qu'est-ce qui se montre du monde là-dedans ? Comment, au sein de la crise du monde, puis-je continuer à désirer et à confronter mon désir à celui des autres ?

L'ATELIER DE JÉRÔME

Théâtre d'objet jeune public

Nous sommes dans l'atelier d'un peintre du Moyen-âge, Jérôme Bosch peut-être, au cœur de cette période mystérieuse où le surnaturel, le merveilleux font partie de la vie quotidienne. Dès que l'artiste quitte son atelier, celui-ci prend vie...

UN SIÈCLE

Théâtre musical

Partant des souvenirs des comédiens, Bertrand SINAPI compose, à la façon de Georges PEREC, un portrait sensible du XXème siècle et de ses enfants. Le spectacle tisse des liens entre mémoire intime et collective, où chacun se reconnaîtra dans ce qu'il a de plus secret. Nos petites histoires font face à la grande, celle avec un grand H. Et elles nous chuchotent: y avez-vous une place ?

JOSIANE

Performance musicale

Josiane rêve. De vivre à la campagne. De tranquillité. Josiane habite le quartier depuis sept ans et demi. Josiane espère que ça ne reviendra pas, Josiane s'adapte, Josiane est peut-être déjà partie.

ACTIONS CULTURELLES ...

SAISON 2018-2019

À LONGUYON AVEC SCÈNES ET TERRITOIRES

En lien avec "Après les ruines"

Les difficultés d'accès à la culture en milieu rural sont le cœur des actions du réseau Scènes et Territoires. Ces ateliers d'écriture à Longuyon et Ley ont été menés autour de l'auto-fiction et des thématiques de la solitude et des frontières. Cette collecte de récits et de sensations vient nourrir les travaux d'écriture en cours. Elle se conjugue avec des temps de résidence d'écriture de l'équipe du spectacle.

- **PARTICIPANTS** 40 pers (scolaire et amateurs)
- **153h D'INTERVENTIONS**
- **2 REPRÉSENTATIONS d' "A vau l'eau"** en présence de l'auteure Wejdan Nassif
- **1 parcours de spectateurs** diffusion "Un siècle" à la KulturFabrik suivi d'un temps de médiation
- **2 RENDUS PUBLICS**
- **PUBLIC ESTIMÉ** 200 pers
- **4 INTERVENANTS**
- **4 PARTENAIRES** Scènes et Territoires, le département Meurthe-et-Moselle, la Comm. de communes de Terre de Lorraine Longuyonnais, collège Paul Verlaine de Longuyon.

À ESCH-SUR-ALZETTE (LUX) AVEC LA KULTURFABRIK (LUX)

En lien avec "Un siècle"

Au sein de notre résidence en tant qu'artiste accompagné par la KulturFabrik, nous avons réalisé des ateliers d'écritures auprès de lycéens. Ces travaux ont abouti à une mise en lecture publique par un comédien professionnel des textes écrits par les lycéens.

Les participants sont appelés à être acteur et concepteur de nouvelles interprétations, de variations des spectacles de la compagnie qui sont présentés au public.

- **PARTICIPANTS** 30 pers (scolaire)
- **15h D'INTERVENTIONS**
- **1 parcours de spectateurs** diffusion "Un siècle" à la KulturFabrik, suivi d'un temps de médiation
- **1 RENDU PUBLIC** des textes des lycéennes données par un comédien professionnel
- **PUBLIC ESTIMÉ** 100 pers
- **3 INTERVENANTS**
- **2 PARTENAIRES** KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (Lux) et le lycée Marie Consolatrice d'Esch-sur-Alzette (Lux).

À METZ NORD-PATROTTE RÉSIDENCE EN QUARTIER AVEC LA VILLE DE METZ

En lien avec "Après les ruines"

Le quartier ZUS Patrotte / Metz Nord est en pleine transformation. Notre résidence sur 3 années participe à l'implantation et à l'appropriation de L'AGORA. Des temps de convivialité et d'échanges créant de la cohésion et ouvrant le chemin à des paroles intimes sont ainsi menés dans ces lieux de vie. Nous y collectons ces paroles et oeuvrons à les faire entendre dans nos créations.

- **15 REPRÉSENTATIONS** scolaires et en décentralisation accompagnées de médiation
- diffusion de *l'Atelier de Jérôme*
- travail de médiation
- **PLUSIEURS LIEUX :**
- Les écoles du quartier Patrotte : Colucci (Rép+) et Jean Moulin
- Les foyers de l'AMLI, réseau Batigère.
- **4 INTERVENANTS**
- **6 PARTENAIRES**
- convention Ville de Metz, Région Grand Est, DRAC Grand Est Politique de la Ville
- Avec l'Agora et les foyers CADA de l'AMLI - Réseau Batigère

À METZ ATELIER EL WARSHA AVEC LE FESTIVAL PASSAGES ET L'AGORA

En lien avec "Après les ruines"
dans le cadre du projet européen interreg V "*Bérénice*"

Avec le festival Passages, la compagnie a organisé un atelier conjoint d'expression et de pratique théâtrale pour des réfugiés récemment arrivés sur le territoire, et des habitants de la ville de Metz. Il se veut un lieu de rencontre, de mise en lien.

- **PARTICIPANTS** 50 pers
- **145h D'INTERVENTIONS**
- **3 RENDUS PUBLIC** (Agora, Festival Passages, Biennale Koltès à l'Espace BMK)
- **PUBLIC ESTIMÉ** 200 pers
- **3 INTERVENANTS**
- **6 PARTENAIRES** le réseau Bérénice (Festival Passages, Cité musicale de Metz, Trier Theater (de), le Théâtre de Liège et Chudoscnik Sunergia d'Eupen (be)) et l'Agora - Metz

ACTIONS CULTURELLES ...

SAISON 2019-2020

À LONGUYON AVEC SCÈNES ET TERRITOIRES

En lien avec "Après les ruines"

Les difficultés d'accès à la culture en milieu rural sont le cœur des actions du réseau Scènes et Territoires. Ces ateliers d'écriture à Longuyon et Ley ont été menés autour de l'auto-fiction et des thématiques de la solitude et des frontières.

Un groupe de bénéficiaires de la Maison Départementale des Solidarités de Longuyon, créera une installation visuelle et sonore autour d'un petit train lumineux symbolisant le voyage, mêlera théâtre d'ombre et création sonore (bruitage et voix).

- **PARTICIPANTS** 10 pers
- **1 parcours de spectateurs** diffusion «Après les ruines» à la KulturFabrik, suivi d'un temps de médiation
- **2 RENDUS PUBLICS**
- **PUBLIC ESTIMÉ** 200 pers
- **24h D'INTERVENTIONS**
- **2 INTERVENANTS**
- **4 PARTENAIRES** Scènes et Territoires, le département Meurthe-et-Moselle, la Communauté de communes de Terre de Lorraine Longuyonnaismunes de Terre de Lorraine Longuyonnais.

À METZ NORD-PATROTTE RÉSIDENCE EN ÉCOLE AVEC LA VILLE DE METZ

En lien avec "À vau l'eau"

Lors de la saison 2019/2020, une mise en scène du recueil « À vau l'eau » de l'auteure syrienne réfugiée à Metz Wejdan Nassif sera créée par notre compagnie. Elle y esquisse quelques portraits, le sien et ceux de ses voisins de Borny, amis syriens, palestiniens ou d'ailleurs.

Les enfants accompagnés de Lionel Marchetti, musicien, et d'Amandine Truffy qui présenteront chacun leurs outils, créeront ensemble une œuvre qui mêle musique, arts plastiques et écriture. L'autonomisation et la perception du processus de création seront au cœur de l'action menée. Les élèves rencontreront 2 auteurs, Wejdan Nassif et Bertrand Sinapi.

- **PARTICIPANTS** : 30 élèves
- **2 REPRÉSENTATIONS en milieu scolaire**
 - diffusion de *L'Atelier de Jérôme*
 - temps de médiation
- **70h D'INTERVENTIONS** (dont 2 séances annulées dû à la crise)
- **1 RENDU de l'installation** (annulé dû à la crise)
- **LIEUX** :
 - Ecole primaire des 4 bornes - Metz
- **4 INTERVENANTS**
- **4 PARTENAIRES**
Ville de Metz, Région Grand Est, DRAC Grand Est
Politique de la Ville, l'Agora - Metz.

À METZ ATELIER EL WARSHA AVEC LE FESTIVAL PASSAGES ET L'AGORA

En lien avec «Après les ruines»

Dans le cadre du projet européen interreg V «*Béré-nice*»

Avec le festival Passages, la compagnie a organisé un atelier conjoint d'expression et de pratique théâtrale pour des réfugiés récemment arrivés sur le territoire, et des habitants de la ville de Metz. Il se veut un lieu de rencontre, de mise en lien.

- **PARTICIPANTS** 40 pers
- **90h D'INTERVENTIONS** (dont 5 séances annulées dû à la crise)
- **1 RENDU PUBLIC** reporté en 20-21
- **3 INTERVENANTS**
- **6 PARTENAIRES**
le réseau Béré-nice (Festival Passages, Cité musicale de Metz, Trier Theater (de), le Théâtre de Liège et Chudoschnik Sunergia d'Eupen (be)), l'Agora - Metz, la ville de Metz.

RENDU ATELIER EL WARSHA
À l'Agora

ACTIONS CULTURELLES ...

SAISON 2020-2021

À METZ NORD-PATROTTE RÉSIDENCE EN QUARTIER AVEC LA VILLE DE METZ

Autour de la création « À vau l'eau »

En 2020, les actions menées étaient tournées autour de notre création « À vau l'eau ».

À partir de ce texte et la création théâtrale qui en découle nous rentrons en lien avec les collèves et lycéens du quartier. À partir de la 4ème, le programme traite des migrations internationales, des conflits actuels dans le monde, des questions climatiques qui déclencheront de futures migrations, l'éducation civique est renforcée. Avec ce texte, un point du programme est montré dans sa réalité la plus prosaïque.

(effectué sur la saison 21-22 en raison de la crise)

- **PARTICIPANTS** : 150 élèves
- **5 REPRÉSENTATIONS** scolaires : diffusion « À vau l'eau » suivi d'un temps de médiation
- **30h D'INTERVENTIONS** en milieu scolaire (annulées)
- Lieux : Lycées René Cassin, De la Salle, et Collège Rabelais, diffusion du spectacle à l'Agora
- **4 INTERVENANTS**
- **4 PARTENAIRES** : Ville de Metz, Région Grand Est, DRAC Grand Est Politique de la Ville, l'Agora - Metz

À VERDUN AVEC TRANSVERSALES - SCÈNE CONVENTIONNÉE

autour de la création «La Généalogie du Mensonge»

Les difficultés d'accès à la culture sont le cœur des actions de Transversales, Scène conventionnée de Verdun. Ces ateliers d'écriture auprès des habitants du quartier du Pré-l'évêque classé ZUS de Verdun au Centre Social Pré L'Evêque seront menés autour de l'auto-fiction et des thématiques des histoires personnelles.

Un groupe de bénéficiaires du Centre social Pré L'évêque, créera une installation visuelle et sonore autour d'un petit train lumineux symbolisant le voyage, mêlera théâtre d'ombres et création sonore (bruitage et voix).

(reporté sur la saison 21-22 en raison de la crise)

- **2 REPRÉSENTATIONS** en décentralisation diffusion « À vau l'eau » au Centre social (réalisées)
- **PARTICIPANTS** 10-20 pers
- **2 RENDUS PUBLICS**
- **PUBLIC ESTIMÉ** 30 pers
- **100h D'INTERVENTIONS**
- **4 INTERVENANTS**
- **4 PARTENAIRES** : Transversales - Scène conventionnée de Verdun, Centre social Pré l'Evêque, Région Grand Est, DRAC Grand Est.

À METZ BÉRÉNICE AKADEMIE AVEC LE FESTIVAL PASSAGES

Dans le cadre du projet européen interreg V «Bérénice»

La Bérénice Akademie mené par le festival Passages a mené une journée de formation pour des acteurs du monde socio-culturelle sur «les pratiques artistiques inclusives». Nous avons mené dans ce cadre une formation sur l'analyse chorale, outil permettant de créer de la médiation avec un public autour d'un spectacle. Cette formation permet de transmettre aux acteurs socio-culturels pouvant accompagner un groupe à une sortie culturelle et notamment à une représentation de spectacle vivant de créer un temps de médiation après la sortie avec le groupe à travers les outils de l'analyse chorale.

- **PARTICIPANTS** 30 pers
- **3H D'INTERVENTIONS**
- **1 INTERVENANTS**
- **6 PARTENAIRES** : le réseau Bérénice (Festival Passages, Cité musicale de Metz, Trier Theater (de), le Théâtre de Liège et Chudoscnik Sunergia d'Eupen (be)), ville de Metz.

L'ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU SEIN DE LA COMPAGNIE ...

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL ARTISTIQUE

En terme d'emploi, notre objectif de 2019 à 2021 était l'augmentation du temps de travail artistique, ce qui a été effectif. Malgré les impacts de la crise du COVID 19, la création d'un poste d'assistantat de mise en scène et des embauches en régie technique ont permis d'augmenter notre réactivité aux propositions des lieux partenaires.

La structuration de notre répertoire qui allie formes itinérantes et créations au plateau nous permet de répondre aux propositions de nos théâtres partenaires. Jouer nos créations durant de nombreuses saisons nous permet d'avoir un flux régulier d'activités et de reprises. L'ajout à notre répertoire du diptyque APRÈS LES RUINES et À VAU L'EAU en cours de convention a été un choix qui prolonge cette stratégie.

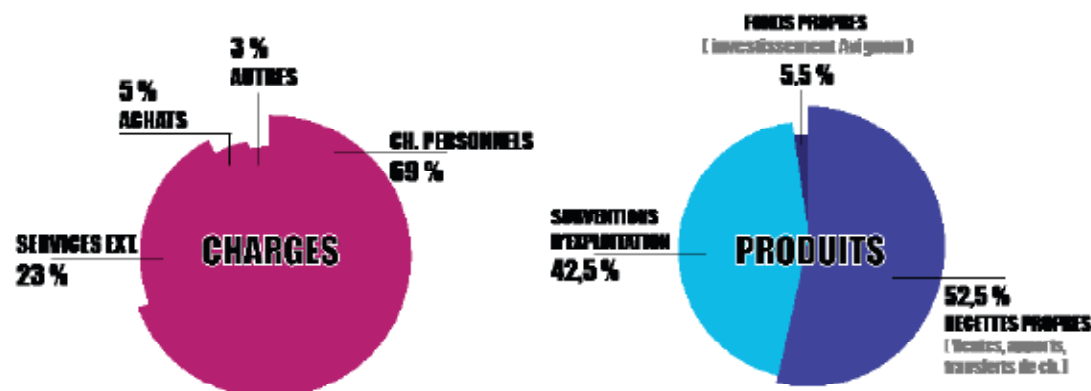
> MOYENNE ANNUELLE DE 3 ETP POUR 15 À 20 SALARIÉS

STABILISATION ET RÉORGANISATION DES POSTES ADMINISTRATIFS

Malgré la crise, nous avons pu stabiliser les 2 postes de production/administration au sein de la compagnie. Ces postes ont été particulièrement sollicités durant cette crise, qui nécessitait des réorganisations nombreuses et brutales. La charge de travail a été – quoiqu'invisible pour le public, énorme. Le fait d'être une équipe solide, implantée a été un facteur de rebond.

Nous avons aussi mis à profit le temps libéré par l'arrêt brutal des représentations lors de la crise sanitaire pour repenser la diffusion de notre compagnie. Nous avons reconfiguré les outils et réparti la charge du travail de diffusion sur les 2 postes d'administration. Cette reconfiguration a porté ses fruits lors de la reprise d'activité du début de saison 21/22, où les saisons suivantes se remplissent.

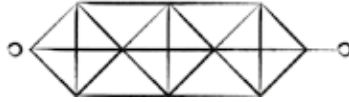
REPARTITION DES POSTES CHARGES ET PRODUITS SUR LES 3 ANNÉES

- Ratio d'autonomie financière de 60%
- Seuil de prudence à 25%
- Recettes propres supérieures aux recettes de subventions

COMPAGNIE PARDES RIMONIM

www.ciepardes.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Bertrand SINAPI

et Amandine TRUFFY

direction.pardes@gmail.com

+33 (0)6 60 84 95 22

ADMINISTRATION, PRODUCTION

Inès KAFFEL

production.pardes@gmail.com

+33 (0)9 81 24 18 08

Alexandre VITALE

diffusion.pardes@gmail.com

+33 (0)9 81 24 18 08

La compagnie Pardès rimonim est associée à la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette de 2019 à 2021 (Lux). Elle bénéficie du dispositif d'aide au conventionnement de la Région Grand-Est, d'un conventionnement au titre du développement de la Ville de Metz, ainsi que d'aides aux projets de la DRAC Grand Est.
En partenariat avec l'AMLI, Réseau Batigère.