

SURVIVRE, SUR-VIVRE, VIVRE MIEUX

VERS UNE DRAMATURGIE DE LA JOIE

**CANDIDATURE
CONVENTIONNEMENT DES ÉQUIPES ARTISTIQUES
DRAC GRAND EST - THÉÂTRE
2 ANS**

2023-2024

PARDES
r i m o n i m

**DIRECTION ARTISTIQUE
Amandine Truffy & Bertrand Sinapi**

SOMMAIRE ...

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM	4
PRÉAMBULE	6
SOURIRE EST UNE BATAILLE, VERS UNE NOUVELLE CRÉATION EN 2024	8
2023_2024_2 ANNÉES DE RECHERCHES ARTISTIQUES VERS SOURIRE EST UNE BATAILLE	9
LES PARDÈS : UNE ESTHÉTIQUE DES STRATES NOS BESOINS ET LE PROTOCOLE DE RECHERCHE OBJECTIF DE RECHERCHE 1 / PASSER DE L'EMPIRISME À LA MÉTHODE OBJECTIF DE RECHERCHE 2 / COMMENT ÉCRIRE SUR LA JOIE	
2022-2023-2024_ ÊTRE ARTISTES ASSOCIÉS À LA MACHINERIE 54	16
NOTRE DIFFUSION : FAIRE VIVRE UN RÉPERTOIRE STRUCTURÉ	20
NOTRE STRUCTURATION : ENJEUX DE SURVIE ET DE MAINTIEN DE L'EMPLOI	24
NOTRE BILAN DE 2019 À 2022	28

LA COMPAGNIE PARDÈS 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».

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 Ryngeart, 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.

... HISTORIQUE DE CRÉATION

2022 - HAMLET, VARIATIONS

Théâtre - Théâtre sonore
Ecriture et mise en scène de Bertrand Sinapi.
Création en décembre 2022 dans le cadre d'Esch
2022 - Capitale Européenne de la Culture

2022- LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE

Théâtre performatif autour de la narration et la fiction.
Ecriture collective de Bertrand Sinapi, Amandine Truffy et Valery Plancke. Mise en scène B.Sinapi.
Création en 2022 à l'Espace Bernard-Marie Koltès -
Scène conventionnée de Metz.

2020 - À VAU L'EAU

Théâtre documentaire - Forme courte.
Texte de Wejdan Nassif. Mise en scène de B. Sinapi.
Création en mars 2020 au Carroi de Menetou-Salon.

2019 - APRÈS LES RUINES

Théâtre - Théâtre musical.
Ecriture et mise en scène de Bertrand Sinapi.
Création en 2019 au Théâtre de la Place de
Liège(Bel).

2018 - COMME UNE CHANSON POPULAIRE

Théâtre musical.
Ecriture collective de Bertrand Sinapi, Amandine Truffy, Fred Fresson et Valery Plancke. Mise en scène
B.Sinapi. Création en janvier 2018 à l'Opéra-Théâtre
Metz-Métropole.

2014 / 2017- UN SIÈCLE

Une traversée poétique du XXème siècle.
Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi.
Création au Centre Pompidou-Metz.
Texte publié à l'Harmattan

2017 - SURVIVRE

Cycle de performances sur la question de la survie.
Collaboration franco-italienne. Création Théâtre Ici &
Là de Mancieulles.

2016 - MYSTÈRE

Théâtre musical.
Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi.
Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles.
Texte publié aux éditions Agapanthe&Cie

2015 - L'ATELIER DE JÉRÔME

Forme courte jeune public.
Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi.
Création NEST - CDN de Thionville. Texte publié aux
éditions Chomant

2015 - DIEU RECONNAÎTRA LES SIENS

Farce métaphysique.
Ecriture et mise en scène Bertrand Sinapi.
Création Théâtre Ici & Là de Mancieulles, reprise au
CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy.

2013 - IL Y A DÉJÀ TELLEMENT, ALORS QUE TOUT VA VENIR...

Forme courte. Ecriture et mise en scène par Bertrand
Sinapi
Création à l'ADACS de Bellecroix, Metz.

2012 - HAMLET OU LA FÊTE PENDANT LA PESTE

Variation sur la pièce de Shakespeare.
Ecriture et mise en scène par Bertrand Sinapi
Création à la Manufacture - CDN de Nancy.

2011 /12 - DÉ-LIVRANCE

Forme performative sur la question de l'action et de
l'inaction.
Création dans le cadre de résidences nomades à
Metz (FR), à Bruxelles (BE), à Ravenne (IT) et au
Luxembourg.

2010/11 - JE SUIS LE GARÇON QUI NE PARLERA PAS

Cycle de formes courtes sur la question de l'action et
de l'inaction.
Création dans le cadre de résidences nomades à
Metz (FR), à Bruxelles (BE), à Ravenne (IT) et au
Luxembourg.

2009 - DES VOIX SOURDES

De Bernard-Marie Koltès, mise en scène de Bertrand
Sinapi.
Création à l'Espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz.

2008 - ANTICLIMAX

De Werner Schwab, mise en scène de B. Sinapi.
Création à l'Espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz.

2007 - ITALIE MAGIQUE

De Pier Paolo Pasolini, mise en scène de Bertrand
Sinapi.
Création au Théâtre National du Luxembourg.

2006 - JEANNE

D'après Jeanne la pudeur de Nicolas Genka, mise en
scène de Bertrand Sinapi.
Création à l'Espace BMK-Théâtre du Saulcy à Metz.

2005 - KRANK

Ecriture et mise en scène de Bertrand Sinapi.
Création à l'espace BMK-Théâtre du Saulcy.
Texte publié à l'Harmattan.

PRÉAMBULE ...

2020_ UN CONSTAT POUR PENSER NOS FACTEURS DE SURVIE

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 notre équipe ce qui est essentiel, c'est de participer à la fabrication d'une intelligence, d'une pensée collective. 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 des visio-conférences, où se sont posées ces questions :

Vous, équipes des lieux, 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 ?

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. Ce sont ces questionnements collectifs 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.

2022_2023_2024_ ÊTRE ARTISTES ASSOCIÉS À LA MACHINERIE 54

LA MACHINERIE 54 a été le 1er à participer à cette démarche. Nos liens passés, notre connaissance fine de leur territoire, s'y sont réactivés. Dans un temps de mutation pour leur structure et pour la nôtre, il nous a semblé qu'il était temps de réfléchir ensemble à qui nous voulions être et de penser nos facultés de coopération.

Ainsi, à partir de septembre 2022, nous devenons ARTISTES ASSOCIÉS DE LA MACHINERIE 54, la scène conventionnée d'intérêt national en cours de labellisation de la RÉGION GRAND EST. Ce lieu, qui regroupe une véritable fabrique de théâtre et 3 salles sur le territoire de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, s'implique sur l'ensemble de nos projets et de nos activités. Elle leur donne ainsi des moyens pour exister et se déployer.

Cette association est une reconnaissance du travail de notre équipe. Et elle nous permet, dans un contexte général durci, de penser la pérennité et la cohérence de nos activités dans les années à venir. C'est un lieu-ressource, autour duquel nos autres partenariats vont pouvoir s'accumuler et rayonner.

2023_2024_ NOTRE DIFFUSION_ DÉCÉLÉRER ET FAIRE VIVRE UN RÉPERTOIRE STRUCTURÉ

En 2020, le choc du réel nous a mené à des décisions de renversement de calendrier entre temps de répétition et temps d'écriture qui ont sauvé notre structure. Se penser de façon triennale nous a offert d'avoir plus de choix dans le coup d'arrêt que nous avons vécu collectivement. Les plannings des productions engagées en 2021 et 2022 ont été bousculés par la crise COVID. Elles se jouent : LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE a été créée en février 2022 tandis qu'HAMLET, VARIATIONS aboutira en décembre 2022, dans le cadre des événements d'ESCH, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2022.

Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de décélérer et d'espacer les temps entre nos créations. En 2023 et 2024, nos perspectives de diffusion nous permettent de nous consacrer à l'expérimentation et la rencontre sur les 2 prochaines saisons. Un répertoire cohérent de 5 créations est disponible en tournée, grâce à nos partenaires et à notre capacité de les reprendre sur de nombreuses années d'exploitation. Notre répertoire allie 3 créations au plateau et 2 spectacles itinérants. Ceci nous permet de réagir aux demandes diverses de nos lieux-partenaires selon leurs conditions techniques, les envies de décentralisation et les âges du public. Cette structuration de la diffusion nous permet d'avoir un flux régulier d'activités. En 2023 et 2024, nous voulons nous consacrer à la valorisation de ce répertoire structuré. Grâce aux théâtres-partenaires qui se sont d'ores et déjà engagés sur des accueils et des reprises, nous pouvons choisir de faire vivre ces œuvres, et enfin prendre le temps de la décélération. Ce sont les conditions de création que nous voulons pour aboutir à SOURIRE EST UNE BATAILLE sur la saison 2024/2025.

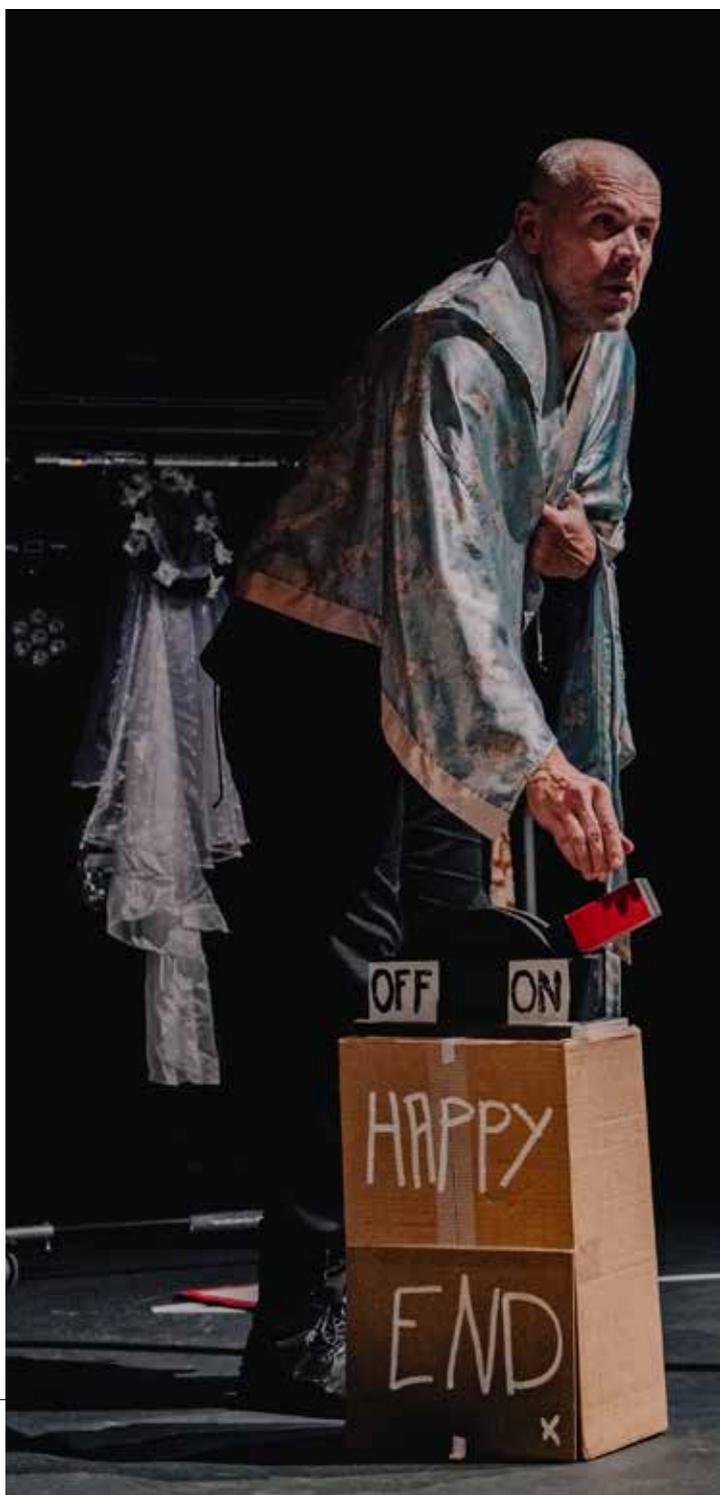
2023_2024_RECHERCHES ET CRÉATION VERS LES 20 ANS DE NOTRE COMPAGNIE EN 2025 !

SURVIVRE, SUR-VIVRE, VIVRE MIEUX. Notre nouveau cycle de travail 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 et d'espoir. Cette grande santé, cette énergie, cette rage, cette volonté s'avère plus puissante que les traumatismes, 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, plus puissants face à elles.

Ces décennies nous ont vu survivre à des crises régulières, comme toute structure culturelle, 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 plus d'une décennie, comme c'est le cas de notre compagnie, elle se place en dehors du temps de la consommation et de l'action ponctuelle. Elle devient une force dans le paysage, une existence continue et acharnée. Aujourd'hui, notre question est : en améliorant nos capacités de coopération, peut-on devenir des piliers, des endroits de ressources, des poumons où il est aisé de respirer ?

En 2025, nous fêterons les 20 ans d'existence de compagnie. Prendre ces années, pour penser les grands axes de nos créations et de notre fonctionnement des 10 prochaines années est une nécessité absolue. Penser ce renouveau en coopération avec un lieu, depuis celui-ci et au bénéfice aussi d'un territoire où nous avons déjà travaillé nous offre un port d'attache essentiel, un lieu-ressource. C'est œuvrer à structurer notre compagnie tout autant que le territoire, où nous exerçons une présence pérenne et continue. Œuvrer à penser un écosystème, où tous s'épanouissent. Et c'est contribuer à faire de LA MACHINERIE 54 un poumon de la création en RÉGION GRAND EST, une fabrique de création opérationnelle, solide et joyeuse.

Les années 2023-2024 doivent être un temps de réflexion, de nourriture et de recherches pour penser sereinement SOURIRE EST UNE BATAILLE qui sera créée dans 2 années, sur la saison 2024/2025. 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 d'expérimentations 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-ressource, sur une temporalité pluriannuelle, nous permettra de construire nos pratiques de demain

SOURIRE EST UNE BATAILLE ...

... VERS UNE NOUVELLE CRÉATION SUR LA SAISON 2024/2025

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 ?

Et une fois que cette parole peut-être enfin entendue, que faire de son histoire ?

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

2023-2024 : 2 ANNÉES DE RECHERCHE VERS SOURIRE EST UNE BATAILLE

... LES PARDÈS : UNE ESTHÉTIQUE DES STRATES

AU DÉPART : UN SUJET QUI VIENT PERCUTER NOTRE BINÔME DE DIRECTION

Nous souhaitons faire un théâtre qui ne se soustrait pas à la société dans laquelle il existe, un théâtre qui s'aventure hors de son propre milieu et se réinvente à la croisée de la littérature, de la fiction, du réel et du document. Les récits que nous présentons sur scène sont bien des alternatives au réel, des visions poétiques, partiellement fictionnées, au moyen desquelles nous repensons les grandes questions de notre époque.

La direction artistique de notre compagnie est un binôme, constitué de Bertrand SINAPI, auteur et metteur en scène, et d'Amandine TRUFFY, dramaturge et comédienne. Le choix d'entrer dans l'exploration d'un sujet se fait dans ce 1er dialogue entre ce qui happe en écriture un auteur, Bertrand, et l'exploration du sujet qu'en propose une dramaturge, Amandine. Quand un choc, un fait de société, vient nous percuter, la tension des discussions ouvre un cycle de recherche.

En proposant des fragments de récits, constamment mis en critique, nous nous démarquons d'une certaine forme de théâtre documentaire qui consisterait à rendre compte d'une réalité via la collecte de matières, aussi rigoureuse, documentée et généreuse soit-elle. Le réel n'est pour nous pas une vérité, ni une revendication, mais un chemin commun sur lequel nous proposons aux spectateurs de vagabonder à nos côtés.

Ces dernières années, nos sujets ont été pour notre diptyque APRÈS LES RUINES (2019) et À VAU L'EAU (2020) l'exil et la crise de l'accueil, puis pour LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE (2022) la question de savoir comment et surtout pourquoi notre espèce se raconte autant d'histoires. Avec HAMLET, VARIATIONS (2022), nous avons entamé un dialogue avec la tradition théâtrale elle-même où le personnage d'Ophélie se réactive dans un temps où sa parole peut enfin se déployer.

Chacune de ces pièces, et dans les années à venir SOURIRE EST UNE BATAILLE, explorent 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. Cette soif de vie, cette énergie, cette rage, cette volonté s'avèrent plus puissantes que 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 explorons comment nous nous faisons plus grands grâce à elles. Nous construirons une dramaturgie de la joie.

The Tenth Sentiment de Ryuta Kuwakubo

EN RECHERCHE : EXPLORATION DU RÉEL ET DE SES FICTIONS, COLLECTES

Nous menons nos recherches en amont du plateau, sur des temps longs, de plusieurs années. Pour notre diptyque sur l'exil, les ateliers EL WARSHA auprès des réfugiés avec le FESTIVAL PASSAGES, les immersions auprès des travailleurs sociaux et notre résidence d'écriture avec SCÈNES ET TERRITOIRES auprès des collégiens de Longuyon ont démarré dès 2016. Les créations qui en ont résulté ont abouti en 2019 et 2020.

Cette démarche valide ou invalide nos intuitions, renouvelle nos approches et empêche les visions binaires d'un sujet approché de loin. C'est là que nous entrons dans une matière du réel que nous pouvons capter (enregistrements sonores et/ou vidéo) pour avoir la possibilité de la convoquer ensuite au plateau. Cela permet aux auteurs, que nous sommes, de voir leur travail se tordre, s'altérer et se façonner au contact des « vrais acteurs » de nos récits, de ne pas perdre le contact avec la réalité de nos sujets, de poétiser le réel, de chercher le dialogue plus que la vérité et d'ouvrir le champ du théâtre au monde lui-même.

Nous travaillons sur plusieurs strates de rencontres et de discussion :

- D'abord les acteurs du sujet, des personnalités que nous repérons pour leurs connaissances et leur expérience. Nous les accompagnons dans leurs quotidiens quand c'est possible. Nous réalisons des entretiens à différentes étapes de la recherche, au cours desquels nous leur exposons nos pistes de travail et sur lesquels ils rebondissent. Pour LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE, une économiste expérimentale spécialiste du mensonge, un prêtre, une psychiatre, un juge, un pédagogue nous ont expliqué l'importance de la fiction, du costume et des outils de la narration dans leurs métiers et leur capacité à assurer leurs fonctions.

- Parallèlement, nous menons des ateliers d'écriture et de jeu qui nous offrent l'occasion d'écrire avec des néophytes, des personnes qui ne sont justement pas spécialistes de ce sujet. Là, nous voyons comment résonne notre sujet, quand on n'en est ni acteurs, ni observateurs, voire qu'on ne se sent pas spécifiquement concernés par lui. Pour exemple, les 1ers temps d'écriture au plateau d'HAMLET, VARIATIONS se sont fait avec des lycéennes d'un lycée professionnel non-mixte au Luxembourg, élèves en grande difficulté sociale, qui n'avaient aucune connaissance préalable du mythe d'HAMLET.

- Enfin, un dialogue avec des artistes et leurs œuvres se met en place. Notre équipe se met en recherche des œuvres qui touchent à notre sujet et nous les partageons. Oeuvres plastiques, compositions sonores, romans, pièces de théâtre, expositions... Ce travail nous permet de saisir comment ce sujet a été traité par d'autres artistes, contemporain ou non, comment il a été mis en fiction, comment sa poétique est perçue dans notre inconscient. Pour APRÈS LES RUINES, l'installation plastique THE TENTH SENTIMENT de RYUTA KUWAKUBO et le protocole du PENDULUM décrit par STEEVE REICH ont été les moteurs de l'exploration scénographique. Et avec HAMLET, VARIATIONS, au-delà du travail sur les traductions diverses de la pièce de SHAKESPEARE, nous avons lu ensemble, en équipe, nombre de réécritures du mythe, depuis LAFORGUES jusque celle d'HEINER MÜLLER.

Cette démarche triple nous permet de construire nos projets, de nous nourrir des résonnances qu'un même sujet de société peut induire – entre langages de néophytes, points de vue de spécialistes et enjeux perçus par notre équipe artistique. C'est-à-dire de rendre compte (nous l'espérons) de la complexité des situations et du monde.

Dans ces instants de collecte, nous commençons à partiellement fictionner la réalité. Ce réel qui nous confronte, nous bouscule se redessine dans des rêves ou cauchemars qui sont nos angles d'écriture. Les pratiques documentaires actuelles se situent elles-mêmes entre réalité et fiction. C'est ainsi que nous avons trouvé les fils rouges d'APRÈS LES RUINES. Les angoisses des collégiens de Longuyon quant à un possible exil massif des français en cas de conflit mondial ont rencontré l'imaginaire de Bryan POLACH. Il s'en est emparé et a lancé des improvisations où lui vivait cette situation de cauchemar, depuis sa propre identité et sa langue – le français. « Où fuirais-je, si j'avais à fuir ? Quel pays pourrais-je rejoindre ? Au plus proche : l'Allemagne ? Sans pouvoir en parler la langue ? » C'est-à-dire dans la situation précise que nous avons étudiée lors de notre atelier EL WARHSA avec les réfugiés messins. Nous laissons les spectateurs choisir le degré de probabilité de ce possible pour un européen. Ce qui est une situation réelle de plateau (l'incapacité de Bryan de comprendre Katharina quand elle s'exprime en allemand) peut être interprétée par certains d'entre nous comme un cauchemar intime, pour d'autres c'est l'annonce d'une catastrophe imminente, pour les autres une incongruité historique. Dans le moment de la représentation théâtrale, nous nous confrontons ensemble (artistes/spectateurs) à cette question. Les voix enregistrées des enfants de Longuyon et d'adultes à Liège dans la rue qui répondent à cette question de leur possible départ vers un autre pays entrent dans la composition sonore d'APRÈS LES RUINES et sont entendues par le public. Ces enregistrements font entendre la démarche vécue par notre équipe et le fil qui nous a conduit à la situation fictionnée sur le plateau, à partir de notre imaginaire commun.

AU PLATEAU : ÊTRE ÉCRIVAINS DE PLATEAU

Notre équipe entre au plateau, ensemble. Il est l'endroit où les pistes mises en place par le binôme d'auteur/dramaturge se réinventent – dans une pluridisciplinarité. Nous y abandonnons la posture de maîtrise de l'écriture textuelle au profit de la construction d'un récit commun en correspondance avec nos sujets. Une composition globale se pense, où nos corps de métiers dialoguent, où les strates de sens se superposent, pour faire émerger du fond collecté une forme spécifique et un dispositif technique qui vient soutenir le propos.

Pour HAMLET, VARIATIONS, nous voulions œuvrer à faire entendre les fantômes, faire entrer le spectateur comme une petite souris dans la cour du Danemark. Nous avons choisi d'équiper le public de casques et travailler à des prises de sons binaural pour « duper » l'auditeur et qu'il ait la sensation que le spectre lui chuchote au creux de l'oreille. Les voix enregistrées font vivre des présences fantomatiques, sans corps, qui s'ajoutent à la fratrie, Laërtes/Ophélie, qui sont, eux, physiquement présents au plateau.

Les acteurs, eux, sont les 1ers agents de l'écriture textuelle. Le travail à la table, en équipe complète avec les dramaturges, est un temps où se font de nombreuses improvisations (filmées) où se crée une matière brute. C'est là que s'esquissent les situations de plateau. Ensuite, après ces explorations dramaturgiques et de jeu, vient un temps de solitude pour Bertrand, en tant qu'auteur, où il sélectionne, monte et complète cette matière, faite des éclats, des voix, des gestes improvisés par les interprètes. La mise en jeu du processus de la création et les bonds entre les niveaux de jeu et d'adresses au public est une signature de notre groupe. C'est une composante importante du pacte que nous proposons au public : il va naviguer avec nous dans une fiction partielle et les incursions du réel qui viennent commenter, mettre en critique ces narrations.

Dans ces moments-ci, nous avons pour habitude d'ouvrir nos laboratoires aux publics pour cheminer ensemble dans cet enchevêtrement de sensations et en éprouver la cohérence. Notre pensée se veut un dialogue.

EN REPRÉSENTATION : LE PACTE AVEC LE SPECTATEUR

Le théâtre est un art de la présence, et ce qui compte avant tout pour notre équipe, c'est le temps de la représentation, sa performativité. Nos mises en scène, construites par strates de sens, activent le spectateur dans son entendement : il prend des décisions quant au réel, aux possibles, en fonction de sa propre sensibilité.

Nous envisageons le lien au public comme un pacte de confiance avec le spectateur, sa sensibilité, son imaginaire. Pacte toujours renouvelé avec l'autre où la pluralité des sens possibles est respectée. Le travail sur les différents niveaux de jeu nous fait osciller entre adresses directes au public et retour brutal à la fiction. La scène est le lieu de notre pensée commune (artistes/spectateurs) que nous espérons en mouvement et en dialogue.

C'est la raison pour laquelle nous avons développé des moments où la parole peut se développer dans un cadre sécurisant autour de nos créations. Nous souhaitons que les spectateurs aient des espaces de discussions possibles, des moments où échanger à partir d'elles. Nous inventons, 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, (Ateliers LES 3 TEMPS DE LA REPRÉSENTATION pour les accompagnants, initiations, dossier pédagogique sous forme d'AVANT/APRÈS)
- LA SORTIE ELLE-MÊME, LE TEMPS DE LA DÉCOUVERTE, TOUS ENSEMBLE
- L'APRÈS, LE TEMPS DU SOUVENIR (Ateliers SE SOUVENIR ENSEMBLE et formation à la discussion des médiateurs et spectateurs-accompagnant)

... NOS BESOINS ET LE PROTOCOLE DE RECHERCHE

Nous partons d'un postulat : 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 nous pouvons ne consolider les méthodes. Nous prenons ces 2 années pour affermir les compétences de notre équipe, pour tester de nouveaux outils qui viendront renouveler notre langage scénique, consolider notre esthétique des strates, nos pistes d'écriture et nos recherches de sens. Spécifiquement pour la prochaine création SOURIRE EST UNE BATAILLE qui aura lieu en 2024, nous explorerons ce que pourrait être une dramaturgie de la joie, de la pulsion de vie, de la rage.

Nous sommes dans un moment de notre parcours où il nous est 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 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 - au sein même de notre équipe et aussi à l'extérieur d'elle ?

Chacune de ces résidences s'ouvre par un temps d'échanges de connaissances et/ou de formation avec des invités extérieurs à notre compagnie - des intervenants qui apportent leurs compétences, leurs expériences des sujets étudiés. Immédiatement après, notre équipe tente de s'en emparer au cours d'une résidence au plateau. En fin de résidence, nous prenons le soin d'ouvrir ces expérimentations au public : c'est un nouvel espace de dialogue, innovant, avec les publics.

Ces ouvertures de laboratoires (3 par saison) sont un espace où se rendent visibles nos processus de création. Cette démarche fait suite à une envie exprimée par les publics de LA MACHINERIE 54 et son équipe. Nous voulons créer une nouvelle habitude – celle de suivre un processus de création depuis ses 1ères pistes de recherche jusque, 2 saisons plus tard, sa création finalisée.

PROTOCOLE DE NOS 6 RÉSIDENCES DE RECHERCHE (3 EN 2023 PUIS 3 EN 2024) QUI AURONT LIEU DANS NOTRE LIEU-RESSOURCE DE LA MACHINERIE 54

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 > Objectif : affermir et renouveler nos compétences. > avec des intervenants extérieurs 	<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 	<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

... OBJECTIFS DE RECHERCHE 1 PASSER DE L'EMPIRISME A LA METHODE

L'objectif de ces 3 résidences est global, pour rêver et nourrir les créations des 10 prochaines années. Il s'agit, ensemble, de prendre le temps de renouveler nos outils de dramaturgie et de mise en scène, de s'emparer de compétences nouvelles en interne, ainsi que de provoquer des rencontres et des interactions nouvelles. Nous voulons prendre le temps d'explorer nos outils en eux-mêmes, pour eux-mêmes – libérés des logiques de production.

► RÉSIDENCE _ L'INTELLIGENCE DU GROUPE

Quelles sont les conditions exactes qui facilitent l'émergence de l'intelligence collective ? Comment travaillons-nous au sein de notre équipe ? Que peuvent apporter ces outils de l'intelligence collective à notre groupe ? Comment se penser ensemble dans nos individualités et nos interactions ? Qu'est-ce qui est bénéfique au groupe, aux recherches, aux expérimentations au plateau ?

Une formation à l'intelligence collective servira de levier pour repenser notre travail d'invention et de création collective, dans toutes ses dimensions. L'écriture au plateau implique des modes d'interactions et de liens très particuliers, tout à la fois libres et structurés. Aussi, dans une vision structurelle plus large : comment, en dehors du temps de la consommation et de l'action ponctuelle, réinventer la coopération entre notre compagnie et nos lieux-partenaires, avec les spécificités des territoires traversés et de leurs publics dans leurs diversités ?

► RÉSIDENCE _ VERS UNE DRAMATURGIE DE PLATEAU

Comment penser la pluralité de nos sources et de nos matières ? Comment développer notre recherche dramaturgique ? Quels outils mettre en place pour l'enrichir ?

De nombreux groupes oeuvrent à intégrer les travaux de dramaturgie (au sens allemand du terme) à l'écriture de plateau. Trouver à mettre en commun et à provoquer des rencontres entre ces groupes d'artistes, ainsi qu'auprès des universitaires et critiques qui décryptent les oeuvres qui émergent de cette famille des « écrivains de plateau » enrichira et consolidera nos pratiques, nos vocabulaires, nos envies, nos pensées.

► RÉSIDENCE _ LES MOYENS DU PLATEAU SCÉNOGRAPHIES ET ESPACES SONORES

Comment dialoguent textes et présences au plateau, scénographie, sons et compositions musicales ? Comment se construisent les strates de sens pour les spectateurs ?

Ce laboratoire réunissant auteurs, dramaturges, scénographes et compositeurs sera accompagné par les équipes techniques de LA MACHINERIE 54. Nous y affinerons les liens qui opèrent entre l'espace physique du plateau et les espaces sonores qui peuvent s'y déployer. Les façons dont ils se répondent, s'interpénètrent, se complètent et dialoguent. Il s'agit de redéfinir nos façons d'explorer nos métiers et la pluridisciplinarité de nos propositions. Pour SOURIRE EST UNE BATAILLE, nous pensons qu'est nécessaire une scénographie musicale et percussive. Ce laboratoire serait alors une introduction pour penser notre plateau comme un instrument à investir

ALLIÉS REPÉRÉS Collectif Transquinquennal (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), La Belle Ouvrage (collectif spécialisé dans l'accompagnement des structures culturelles)

... OBJECTIF DE RECHERCHE 2 COMMENT ECRIRE SUR LA JOIE ?

L'objectif de ces 3 résidences est de nourrir la création de **SOURIRE EST UNE BATAILLE**, en 2024. Les aspects documentaires de notre recherche se placent ici. Nous chercherons à faire entendre la voix des invisibles – dans une définition précise : celles et ceux qui ont traversés des cataclysmes ne sont pas toujours à terre, loin de reproduire les maltraitements subies, ils vivent parmi nous, invisibles. On passe à côté de leurs récits, car ils ne les font pas entendre. Ils font par là partie des invisibilisés. Leurs histoires ne sont représentées ni dans nos journaux, ni dans nos fictions, ni sur nos plateaux.

► RÉSIDENCE _ 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, quand elle met en jeu des catastrophes ? Comment vivre mieux ?

Ce temps de rencontres explorera les concepts liés au dépassement du traumatisme que sont la résilience, la croissance post-traumatique et l'anti-fragilité (la résilience consiste en la capacité de retrouver le fonctionnement qu'on avait avant une crise tandis que la croissance post-traumatique et le concept d'anti-fragilité renvoient au constat qu'il est possible de sortir grandi d'une épreuve). Nous envisageons de mener ce laboratoire de façon coopérative avec les équipes de la compagnie et du lieu-partenaire, ainsi que de publics spécifiques.

INTERVENANTS REPÉRÉS

David Manise (Instructeur de survie et fondateur du C.E.E.T.S. Centre d'Études et d'Enseignement des Techniques de Survie), Raphaël Pitti (Médecin urgentiste militaire, formateur en médecine de guerre, engagé dans l'accompagnement des victimes syriennes et ukrainiennes), David Grand (Thérapeute spécialiste de la psycho-traumatologie, psychanalyste)

► RÉSIDENCE _ PROPOSER DES RÉCITS ALTERNATIFS _ LA VOIX DES INVISIBLES

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 ? Quels sont les moyens de donner corps à d'autres types de récits ? Quels récits alternatifs sont possibles ? Lesquels est-il souhaitable de proposer aujourd'hui sur nos plateaux ?

Ces rencontres rassembleront des professionnels spécialisés dans l'accompagnement des victimes et des soins d'urgence avec l'équipe de la compagnie. Nous réfléchirons aux récits des invisibles, qu'ils connaissent, qu'ils repèrent, qu'ils ont soutenus - ces victimes qui se sont sauvées de leurs propres histoires.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Hélène Chevalier (Cadre social, spécialiste de l'accueil de la toute petite enfance), Violette Wetterwald (Commissaire de police), Marie Urban (Maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine en spectacle vivant contemporain/Laboratoire Écritures)

► RÉSIDENCE _ LE SOIN, VERS UNE DRAMATURGIE DE LA JOIE

Comment écrire sur le soin ? Comment travailler – sans naïveté - sur le sourire, la joie ? En quoi le sourire, le rire, l'éclat de rire sont-ils des gestes de plateau ?

Nos rencontres avec des spécialistes de la recherche du bonheur et des thérapies qui y sont liées nous permettront de nous interroger sur comment porter un regard dramaturgique sur la quête de la joie, le trop-plein, la fête, le bouillonnement et la rage de vivre.

INTERVENANTS REPÉRÉS

Corine Sombrun (Ethnomusicologue, compositrice, écrivaine 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)

COMPAGNIE PARDES RIMONIM

ARTISTES ASSOCIÉS À LA MACHINERIE 54...

... 2022-2023-2024

UNE LOGIQUE STRUCTURELLE

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 ? LA MACHINERIE 54 a été le 1er à participer à cette démarche. En visio-conférences, évidemment.

Avec l'équipe de LA MACHINERIE 54, c'était la 1ère tentative que nous faisons pour redéfinir ensemble nos pratiques et nos liens de coopération. 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. 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. La recherche autour de notre prochaine création SOURIRE EST UNE BATAILLE est l'enjeu des années 2023-2024

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

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'imaginer nos pratiques de demain.

Penser ce renouveau en coopération avec un lieu-ressource, c'est œuvrer à structurer notre compagnie tout autant que le territoire, où nous exerçons une présence pérenne et continue. Il s'agit d'œuvrer à penser un écosystème, où tous s'épanouissent. Et c'est contribuer à faire de ce centre culturel un poumon de la création en Région Grand Est, une fabrique de création opérationnelle, solide et joyeuse. Afin de mener cette association, LA MACHINERIE 54 s'investit à nos côtés aussi bien par l'engagement de leur équipe et de leurs accueils que par la mise à disposition de moyens financiers conséquents. En plus des engagements en coproductions et diffusion, un apport spécifique de 8 500€ par an de 2022 à 2024 finance nos résidences de recherche.

Ce plan triennal est possible grâce au soutien pluriannuel de la RÉGION GRAND EST, au titre de l'AIDE AUX RÉSIDENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES, à une hauteur de 27 000€ par an de 2022 à 2024.

	DIFFUSIONS (Cession)	COPRODUCTIONS (Apport numéraire)	ACCUEILS EN RÉSIDENCE
SAISON 2022/2023	Accueil : LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE (cession des droits de diffusion – 4 représentations)	HAMLET, VARIA- TIONS (apport en copro- duction : 5 000€)	3 résidences de recherche VERS UNE DRAMA- TURGIE DE LA JOIE 3 ouvertures de sorties de résidences/laboratoires publics (8 500€ + apports en nature avec la prise en charge des frais de résidences) 1 résidence d'adaptation pour le Festival OFF d'AVI- GNON de LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE (avec une série de 3 à 4 représentations financées via le PASS CULTURE)
SAISON 2023/2024	Accueil : HAMLET, VARIA- TIONS (cession des droits de diffusion – 3 à 4 représentations)	SOURIRE EST UNE BATAILLE Année 1 (apport en copro- duction : 5 000€)	3 résidences de recherche VERS UNE DRAMA- TURGIE DE LA JOIE 3 ouvertures de sorties de résidences/laboratoires publics (8 500€ + apports en nature avec la prise en charge des frais de résidences)
SAISON 2024/2025	Création SOURIRE EST UNE BA- TAILLE (cession des droits de diffusion – 5 à 10 représentations)	SOURIRE EST UNE BATAILLE Année 2 (apport en copro- duction : 5 000€)	3 résidences de recherche VERS UNE DRAMA- TURGIE DE LA JOIE 3 ouvertures de sorties de résidences/laboratoires publics (8 500€ + apports en nature avec la prise en charge des frais de résidences)

NOTRE LIEU-RESSOURCE, DEPUIS LEQUEL PENSER NOS CRÉATIONS

Pour nos équipes, il est essentiel de participer à la fabrication d'une intelligence, d'une pensée collective. Pour LA MACHINERIE 54, l'enjeu premier est que leurs lieux de fabrique soient opérationnels, qu'ils soient un lieu d'échanges puissants. Nous nous installons donc durant trois saisons dans ce lieu-refuge, un lieu où l'on puisse parler longuement d'une œuvre vue, où des espaces de dialogues existent pour ce faire, entre artistes de différentes compagnies, l'équipe du lieu et le public du territoire.

Dotés d'établissements et de logements au sein de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences, chacun de ces lieux accueillera différentes étapes de notre création. Notre compagnie s'investira sur des temporalités et des activités diverses : pour se former, pour mener nos résidences de recherche, lors des accueils de nos œuvres programmées, pour des ouvertures de laboratoires au public ou encore pour dialoguer et rencontrer les autres artistes, pour venir voir des spectacles et créer des espaces de discussions autour... Les appartements conjoints à ses lieux, nous permettent de nous installer et nous immerger durant des résidences longues. Ils nous invitent ainsi à habiter les lieux de LA MACHINERIE 54 et son territoire.

Bien plus que des salles de théâtre, il nous importe avec l'équipe de LA MACHINERIE 54 de faire de ces espaces des lieux de vie pour les habitants du territoire. 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. Les représentations deviendront ainsi des soirées où la diffusion de nos créations se mêlera à des concerts, des échanges et moments festifs.

• L'ESPACE SAINT PIERREMONT : UN CENTRE DE LA PENSÉE

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). Notre équipe s'y installera tout au long du processus de recherche afin d'en faire un espace dédié à la formation et la dramaturgie. Cela fera exister un partenariat fécond et à l'usage maîtrisé avec la structure communale, à laquelle il appartient. Nos ouvertures de laboratoire suivies de moments de convivialité feront revivre ce lieu pour les publics.

• LE CENTRE PABLO PICASSO ET LA MENUISERIE : DE LA FABRIQUE THÉÂTRALE À LA DIFFUSION DES OEUVRES

Avec ses plateaux équipés, les salles de LA MACHINERIE 54 sont les lieux où se construisent nos spectacles. Décors, lumières, sons, des premières résidences de mise en scène à nos dernières répétitions s'y déroulent. Véritables fabriques scéniques, ces scènes nous offrent des conditions privilégiées pour passer de la pensée à la scène, et éprouver nos intuitions d'écriture au plateau.

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

NOTRE DIFFUSION ...

... FAIRE VIVRE UN RÉPERTOIRE STRUCTURÉ

En 2022, conséquemment à la crise du COVID, nous finalisons nos 2 dernières créations, l'une en février et la seconde en décembre. Sur 2023 et 2024, nous voulons nous consacrer à la valorisation des œuvres de notre répertoire, afin de nous laisser le temps de la recherche. Nos perspectives de diffusion nous offrent ce temps de l'expérimentation et de la rencontre sur les 2 prochaines saisons et ainsi de belles conditions de création pour aboutir **SOURIRE EST UNE BATAILLE** sur la saison 2024/2025.

Aujourd'hui, grâce aux théâtres-partenaires qui se sont d'ores et déjà engagés sur des accueils et des reprises, nous pouvons choisir de faire vivre les 5 créations disponibles en tournée et prendre ce temps de la décélération et de la recherche. Notre répertoire est structuré : il allie 3 créations au plateau et 2 spectacles itinérants. Ceci nous permet de réagir aux demandes diverses de nos lieux-partenaires selon leurs conditions techniques, les envies de décentralisation et les âges du public. Cette organisation de la diffusion nous permet d'avoir un flux régulier d'activités, de saison en saison.

LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE (création 2022) fera l'objet en 2022/2023 d'une tournée de coopération, en **RÉGION GRAND EST** et au **LUXEMBOURG**, pilotée par **LA MACHINERIE 54**. Et nous candidatons, avec l'engagement d'accueil ferme du **11 GILGAMESH BELLEVILLE**, aux aides de la **RÉGION GRAND EST** pour préparer un départ en juillet 2023 au **FESTIVAL OFF D'AVIGNON**. Nous devrions observer les retombées de cette opération sur le national à partir de la saison 2024/2025, et ainsi nous ouvrir à d'autres territoires.

Pour **APRÈS LES RUINES** (création 2019), une reprise sur la saison 2023/2024 est certaine grâce aux engagements du **CCAM-SN** de Vandoeuvre-les-Nancy, du **TRAIT D'UNION** à Neufchâteau et du **FESTIVAL MIGRATIONS**. Ils formeront une tournée de coopération, qui pourra être rejointe par les partenaires en cours de négociation. Pour accroître notre visibilité au national, nous préparons une série à **PARIS**, avec un théâtre identifié contemporain.

HAMLET, VARIATIONS (création 2022) voit le jour dans l'évènement **ESCH, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2022**, pour une 1ère série de représentations sur la saison 2022/2023. La reprise à la saison 2023/2024 regroupe tous les partenaires de production de la création.

Nos 2 créations itinérantes, **À VAU L'EAU** (création 2020, public adulte, possible en scolaires à partir de la 4ème, LABEL « PASS CULTURE TOUR ») et **L'ATELIER DE JÉRÔME** (création 2015, jeune public, 6 -11 ans) sont disponibles à notre répertoire. Nos théâtres-partenaires, comme le **NEST-CDN** de Thionville, s'en emparent régulièrement dans leurs dispositifs de décentralisation. Elles sont activables très facilement, en établissements scolaires, bibliothèques ou en milieu associatif. Et nous répartissons les tournées et activités de médiation liées en fonction des disponibilités de notre équipe. Le nombre important de représentations multiplie nos possibilités d'être vus plus largement de la profession.

NOS 3 CRÉATIONS PLATEAU

... APRES LES RUINES

5 représentations en 2022
12 représentations engagées
et 10 en cours de négociation à partir de 2023

Création en septembre 2019 au Théâtre de Liège (BE)
En langue française et allemande
Durée 1h20 - 8 pers. en tournée
Texte et mise en scène de **Bertrand Sinapi** / Avec **Amandine Truffly, Bryan Polach, Katharina Bihler et André Mergenthaler**

En coproduction dans le cadre du réseau Bérénice (programme Interreg V Grande Région), avec le Festival Passages à Metz (Fr), l'Association Metz en Scènes (Fr), le Théâtre de Liège (Be), l'association Chudosnick Sunergia (Be) et le Trier Theater (De)
Avec Scènes et Territoires (Fr), la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (Lux) et le Théâtre Ici&Là de Mancieulles
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 et **avec le soutien spécifique** de la SPEDIDAM et de l'AMLI - réseau Batigère.

... LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE

7 représentations en 2022
27 représentations engagées et 6 en cours de négociation à partir de 2023

Création en février 2022 à l'Espace Bernard-Marie Koltès de Metz (57)
Durée 1h30 - 7 personnes en tournée
Texte et mise en scène de **Bertrand Sinapi** / Avec **Amandine Truffly et Valéry Plancke**

En coproduction avec le Escher Theater d'Esch-sur-Alzette (LUX), la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (LUX), la Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (FR), les Transversales - Scène conventionnée de Verdun (FR), l'Espace Bernard-Marie Koltès - Scène conventionnée de Metz et du NEST – Centre Dramatique National de Thionville (FR)
Avec le soutien spécifique de la Spedidam et **le soutien** de la Ville de Metz, de la Région Grand Est et de la DRAC Grand Est

...HAMLET, VARIATIONS

6 représentations en 2022
18 représentations engagées à partir de 2023

Création en décembre 2022 à l'Arche dans le cadre d'Esch 2022 - Capitale Européenne de la Culture
Durée 1h00 - 7 personnes en tournées
Texte et mise en scène de **Bertrand Sinapi** / Avec **Amandine Truffly et Valéry Plancke**

En coproduction avec Esch 2022 - Capitale Européenne de la Culture (LUX), la KulturFabrik d'Esch-sur-Alzette (LUX), la Communauté de commune des Pays Haut du Val Alzette (54), La Machinerie 54 - Scène conventionnée d'Homécourt (54), BLIIIDA - Tiers-Lieux de Metz (57), CCAM – Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy (54), la NEF de la Communauté d'agglomération de Saint-Dié des Vosges (88), et le Théâtre de la Madeleine – Scène conventionnée de Troyes (10)
Avec le soutien de la Ville de Metz, du Département de Moselle, de la Région Grand Est et de la DRAC Grand Est.

NOS 2 CRÉATIONS ITINÉRANTES

... À VAU L'EAU

39 représentations effectuées en 2021-2022
+ de 50 représentations prévues à partir de 2023

Tout public à partir de 13 ans
Création mars 2020 au Carroi de Menetou (18)
Durée : 55 minutes - 3 personnes en tournée

Texte de **Wejdan Nassif**, traduit de l'arabe par **Nathalie Bontemps**. Mise en scène de **Bertrand Sinapi**.
Avec **Amandine Truffy**.

En coproduction avec Le Carroi à Menetou Salon, Le luisant de Germigny l'Exempt, La Carrosserie Mesnier, AMLI - réseau Batigère, L'Agora - Médiathèque Centre Social de Metz
Avec le soutien de la Mairie de Metz, du Conseil régional Grand Est, de la DRAC Grand Est - volet Politique de la Ville et de l'AMLI, Réseau Batigère.

... L'ATELIER DE JÉRÔME

Disponible au répertoire
+ de 15 représentations prévues à partir de 2023

Jeune Public à partir de 7 ans
Création septembre 2015 au NEST - CDN de Thionville
Durée : 40 minutes - 3 personnes en tournée

Texte et mise en scène de **Bertrand Sinapi**, publié aux Editions Chômant
Avec **Amandine Truffy**

En coproduction avec le Centre Culturel Pablo Picasso-scène conventionnée Jeune Public d'Homécourt.

Avec le soutien financier du Département de la Moselle dans le cadre de Cabanes, festival de Moselle ainsi que de la Ville de Metz dans le cadre des résidences d'artistes en quartier.

Et avec le soutien du NEST – CDN de Thionville-Lorraine, du réseau Scènes et Territoires en Lorraine et du TJP - Centre Dramatique National de Strasbourg dans le cadre d'une formation « Corps, Objet, Image ».

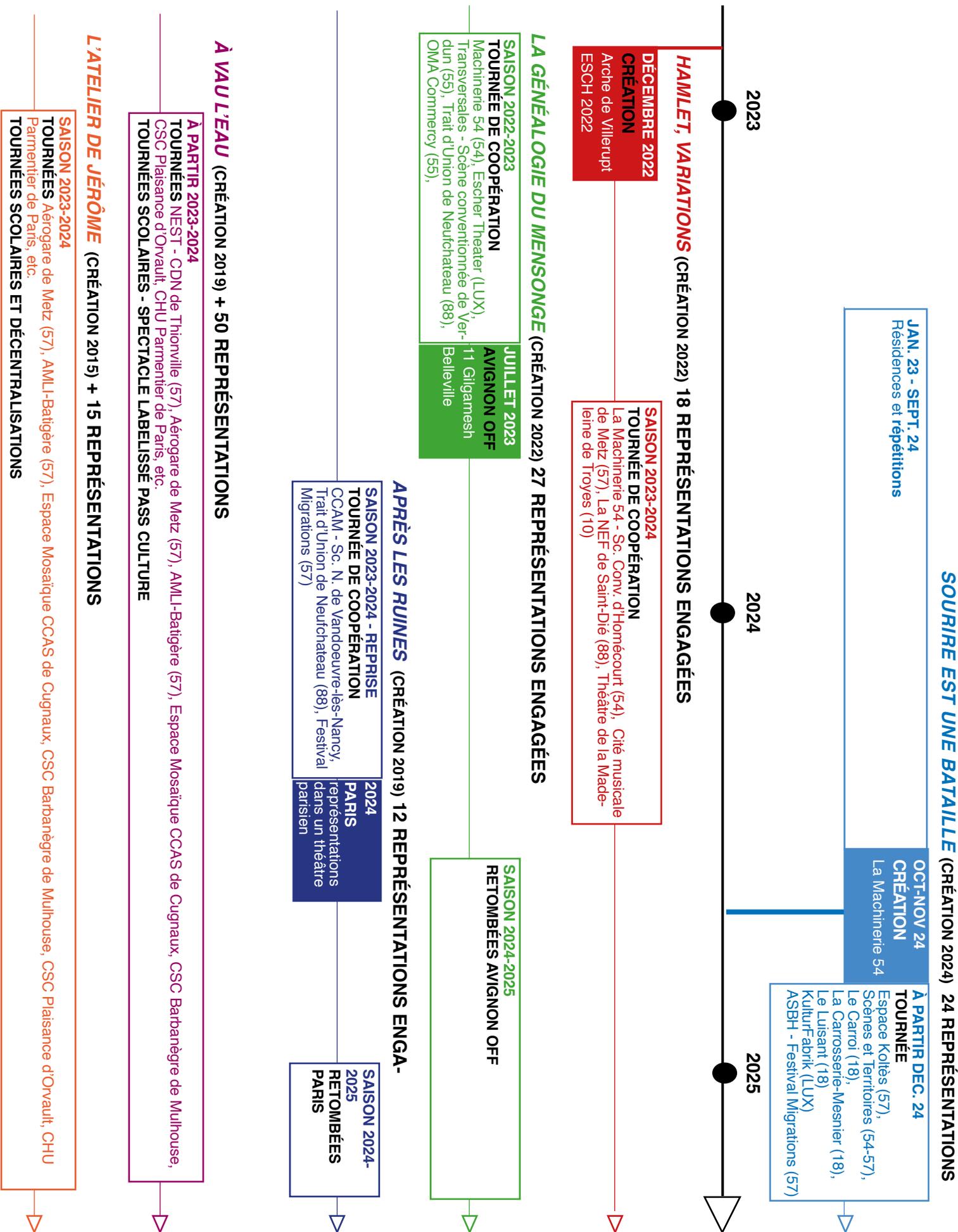

CALENDRIER DE NOS TOURNÉES ...

DÉJÀ 148 REPRÉSENTATIONS ENGAGÉES

NOS 2 CRÉATIONS ITINÉRANTES

NOS 3 CRÉATIONS PLATEAU

NOTRE STRUCTURATION ...

... ENJEUX DE SURVIE ET DE MAINTIEN DE L'EMPLOI

COMPTE DE RÉSULTAT	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CHARGES D'EXPLOITATION	173 229	115 370	143 483	189 000	182 000	168 000
60 - Achats	10 507	7 464	13 550	13 500	9 000	9 500
61 - Services extérieurs	5 319	3 514	3 696	8 200	25 500	6 000
62 - Autres services externes (dont prestation artistique)	38 670	22 305	14 041	25 700	27 000	22 500
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	1 471	1 128	2 260	2 100	2 000	2 000
64 - Rémunération du personnel	107 828	77 793	109 145	132 500	115 000	122 000
Emploi artistique (brut)	36 920	26 190	38 415	44 500	39 000	38 000
Emploi technique (brut)	11 128	3 381	6 515	13 000	10 000	12 000
Emploi administratif (brut)	21 130	20 485	25 360	25 000	24 000	27 000
Charges sociales	38 650	27 737	38 855	50 000	42 000	45 000
65 - Autres charges (dont droits d'auteur)	5 301	1 388	485	4 000	500	3 000
66 - Charges financières						
67 - Charges exceptionnelles	1 430	65	-1 360	500	500	500
68 - Dotations aux amortissements et provisions	2 029	609	1 666	1 500	1 500	1 500
69 - Impôts sur les bénéfices	674	1 104		1 000	1 000	1 000
PRODUITS D'EXPLOITATION	176 865	138 880	160 276	189 000	182 000	168 000
70 - Production vendue - services (coproduction, cession, prestation...)	117 935	21 460	34 976	86 000	74 000	77 000
Production stockée	0	0	0	0	0	0
Production immobilisée	0	0	0	0	0	0
74 - Subventions d'exploitation reçues	58 000	93 528	116 889	103 000	108 000	91 000
DRAC Grand Est		3 000	10 000	8 000	30 000	30 000
Région Grand Est	45 500	43 000	43 000	67 000	50 000	35 000
Département Moselle				12 000	12 000	12 000
Ville de Metz	12 000	12 000	12 000	13 000	15 000	13 000
Spedidam		2 201		2 000		
Fonpeps	500	2 185	1 430	1 000	1 000	1 000
Aides et exonérations de charges COVID 19		13 499	5 005			
Fond de solidarité et autres aides de l'état COVID 19		17 643	45 454			
75 - Autres produits	528	148	4			
76 - Produits financiers	402	244	292			
77 - Produits exceptionnels						
78 - Reprises sur engagements à réaliser		23 500	8 000			
79 - Transfert de charges			115			

2019_2020 : INVERSION DES ACTIVITÉS POUR TRAVERSER LA CRISE.

La réalité de notre implantation, les conventions triennales qui guidaient nos projets et les liens solides avec nos théâtres-partenaires ont été des facteurs de survie dans la crise COVID. C'est ce qui nous a permis de repenser rapidement l'organisation de nos saisons. Malgré la crise, la masse salariale en 2020 et 2021 reste importante. Au lendemain du premier confinement et face à l'arrêt de la tournée d'À VAU L'EAU, nous avons pris la décision d'avancer nos temps d'écriture sur LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE, dans nos locaux messins, et de repousser les reports à la saison suivante, de façon à les grouper. Cette inversion d'activités a permis à notre équipe d'être en activité en continu durant cette crise et d'utiliser au mieux ce temps.

Les 2 créations qui ont été impactées par la crise sont celles de notre diptyque sur l'exil :

- APRES LES RUINES (création 2019 au Théâtre de Liège) Elle avait circulé entre l'Allemagne, la France, la Belgique et le Luxembourg. Heureusement, sa diffusion en France est repartie cette saison et sur la saison 2023/2024. Cette production se traduit en 2019 par un volume d'emploi artistique et technique important. Les recettes propres de cette année sont constituées en majorité d'apport en coproduction et recettes de cessions liées à cette création.

- À VAU L'EAU (création 2020, au Carroi, dans le Cher) dont la tournée qui devait suivre d'une 40aine de dates a été suspendue. Cela se traduit dans le bilan par une baisse des recettes propres et notamment celles des cessions qui ont été déplacés. Les reports ont été possibles en 2021 grâce à la fidélité de nos théâtres-partenaires et des établissements scolaires concernés. Cette 1ère série a porté ses fruits avec de nombreuses propositions de reprises. Une 50aine de représentations se manifeste par une augmentation du chiffre d'affaires qui retrouve son équilibre d'avant COVID et se prolonge jusqu'en 2025. L'achat d'un véhicule utilitaire facilitant la circulation de nos 2 spectacles itinérants a été un investissement pour la stratégie de diffusion d'À VAU L'EAU.

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 COVID.

> 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 de nos lieux-partenaires.

> 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 énorme - quoiqu'invisible pour le public. Le fait d'être une équipe solide et soudée 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 charge de travail liée à la diffusion. 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.

2021_2022 : SORTIE DE CRISE AVEC 2 CRÉATIONS

La crise sanitaire se traduit dans le bilan financier en 2020 et 2021 par plusieurs biais :

> une baisse du chiffre d'affaire avec le report des recettes de cession et de coproduction

> une augmentation des subventions due à la perception du Fond de Solidarité, venant ainsi combler la chute du chiffre d'affaires

> une baisse des charges externes (notamment frais de missions et déplacements) en raison de la cessation d'activités due aux confinements et restrictions.

Les produits d'exploitation hors subventions en 2021 sont en chute par rapport à 2019 mais en augmentation par rapport à 2020 en raison de la crise du COVID. Le report d'une 15aine de représentations d'À VAU L'EAU et le déplacement du calendrier de production de LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE ont décalé les recettes de cessions et de coproductions sur l'année 2022. Pour autant, nous avons réussi à maintenir un résultat et un bilan positif, grâce aux aides exceptionnelles du gouvernement, ainsi qu'à la politique d'économie et de prudence financière que nous mettons en place depuis plusieurs années dans notre gestion.

Les subventions d'exploitation montrent donc une nette augmentation. Cela s'explique par la perception du Fonds de solidarité en 2020 et 2021 de 56 097 €, puis d'un Fonds de Relance pour 7 000 € en 2021 - comblant une part de la baisse du chiffre d'affaires. En 2022, les conventionnements triennaux avec la RÉGION GRAND EST et la VILLE DE METZ ont stabilisé les autres subventions. Des aides spécifiques ont été reçues de la DRAC GRAND EST sur l'aide à la création pour LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE. Notre équipe n'a ainsi pas eu besoin d'avoir recours à l'activité partielle et a pu maintenir son niveau d'emploi. Les activités de production liées à LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE ont pu reprendre, se traduisant par une augmentation de la masse salariale en 2021 avec une équipe conséquente de 5 artistes et 4 techniciens. Sa création a eu lieu en février 2022 à l'ESPACE BERNARD-MARIE KOLTÈS – SCÈNE CONVENTIONNÉE DE METZ.

L'année 2022 montre une reprise d'activité significative avec 2 nouvelles créations qui se jouent. En plus de LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE, cette année contient une deuxième production importante, celle d'HAMLET, VARIATIONS dans le cadre d'ESCH 2022 – Capitale Européenne de la Culture. Un accompagnement financier de la part de l'ASBL Esch 2022 mais aussi des institutions françaises (DRAC, RÉGION GRAND EST, DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE et CCPHVA) vient soutenir ce spectacle. Les recettes de cession et les subventions 2022 sont en grande partie issues des apports en coproduction sur ce projet dont une proportion significative d'ESCH 2022. La RÉGION GRAND EST vient apporter un fort soutien à cette opération exceptionnelle par une aide spécifique pour les artistes régionaux présents sur cet événement international couplée à une aide à la création liée à l'écriture et la production du spectacle.

2023_2024 : AUGMENTATION DE NOTRE VISIBILITÉ

La mise en place d'un répertoire structuré de 5 spectacles engendre des recettes de cession. C'est ce qui nous permet de prendre un temps de création long sur **SOURIRE EST UNE BATAILLE**. L'emploi oscille entre temps de diffusion et temps de production. Plusieurs stratégies permettront d'activer la diffusion de nos spectacles :

- **LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE** au **FESTIVAL D'AVIGNON OFF** en juillet 2023. Elle s'installera au **11 GILGAMESH BELLEVILLE** dans une opération financière évaluée entre 60 000 et 70 000 €. (8 artistes et techniciens en déplacement). Nous solliciterons le soutien de la **RÉGION GRAND EST** pour les compagnies hors Caserne.
- **APRÈS LES RUINES** à **PARIS** sur la saison 2023/2024 afin d'augmenter notre visibilité au national. Cette co-réalisation avec un théâtre identifié contemporain se fera en cohérence avec la tournée de coopération en **RÉGION GRAND EST**.

Les années 2023 et 2024 seront celles de l'écriture et de la création de **SOURIRE EST UNE BATAILLE**. Des résidences de recherche viennent créer de l'emploi artistique et technique, ainsi que des prestations artistiques et celles d'intervenants extérieurs qui viennent nourrir le projet. Après 3 cycles de **CONVENTIONNEMENT DES ÉQUIPES ARTISTIQUES** auprès de la **RÉGION GRAND EST**, nous sortons en 2021 d'une aide triennale d'un montant de 43 000€ par an. Statutairement, nous ne pouvons pas y repostuler. Cependant la **RÉGION GRAND EST** continue de nous soutenir, notamment de façon triennale, au titre de **L'AIDE AUX RÉSIDENCES ARTISTIQUES ET CULTURELLES**, à une hauteur de 27 000€ par an de 2022 à 2024. Cette aide rend possible notre projet de recherche et d'expérimentation à **LA MACHINERIE 54**. 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.

Aujourd'hui, ce parcours de structuration nécessite un soutien croisé d'autres institutions. Car l'élargissement de la diffusion nous demande d'augmenter nettement l'emploi de production et administration. Et il nous faut venir combler une part de cette sortie mécanique de conventionnement avec la **RÉGION GRAND EST** pour consolider notre fonctionnement.

La **VILLE DE METZ** nous a renouvelé sa confiance, en reconduisant notre conventionnement triennal précédant, de 2022 à 2024, à hauteur de 13 000€ par an.

Le **DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE** pourrait s'engager à nos côtés via son nouveau dispositif de conventionnement triennal. Nous attendons le résultat du jury. L'obtention de cette aide peut aller jusqu'à 15 000€ par an.

Et nous espérons que la **DRAC GRAND EST** appuiera elle aussi ces recherches, en soutenant cette présente demande de **CONVENTIONNEMENT DE RECHERCHE ET D'EXPÉRIMENTATION** sur les années 2023 et 2024, qui constitue un pivot pour la structuration tant artistique qu'en visibilité de notre compagnie.

NOTRE BILAN DE 2019 À 2022 ...

SOMMAIRE ...

15 _____ **EN QUELQUES CHIFFRES...**

16 _____ **NOTRE PARCOURS DANS LA CRISE ...**

17 _____ **NOS CRÉATIONS ...**
... **APRÈS LES RUINES**
... **À VAU L'EAU**
... **LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE**

20 _____ **NOTRE DIFFUSION ...**

22 _____ **NOS ACTIONS CULTURELLES ...**
... **SAISON 2019-2020**
... **SAISON 2020-2021**
... **SAISON 2021-2022**

25 _____ **L'ÉVOLUTION DE L'EMPLOI AU SEIN DE LA COMPAGNIE ...**

NOTRE BILAN 2019-2020-2021...

... EN QUELQUES CHIFFRES

CRÉATION & DIFFUSION

166 REPRÉSENTATIONS SUR LES SAISONS 2019 / 2020 / 2021 / 2022

- 94 représentations en RÉGION GRAND EST
- 35 représentations en NATIONAL / INTERNATIONAL (Centre Val de Loire, Luxembourg, Belgique, Allemagne)
- 40 représentations reportées à partir de la saison 21-22

5 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**
en février 2022 à l'Espace Bernard-Marie Koltès - Scène conventionnée de Metz (57)
- **HAMLET, VARIATIONS**
en décembre 2022 à l'Arche dans la cadre d'Esch 2022- Capitale Européenne de la Culture (LUX)

3 SPECTACLES EN DIFFUSION

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

NOS PARTENAIRES, UN RÉSEAU DE MOSELLE VERS L'INTERNATIONAL

21 PARTENAIRES EN RÉGION GRAND EST

Partenaires culturels : Cité musicale de Metz, Festival Passages, Espace Bernard-Marie Koltès, Festival le Livre à Metz, Association Quai Est, Association Bouche à Oreille, AMLI - Batigère Grand Est, 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

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

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), Lycée Marie-Consolatrice d'Esch-sur-Alzette (LUX)

6 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

Ville de Metz (Convention 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 mosellane 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

En 2017, 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 attelée 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 redéplacés 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 collègue
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 Truffy et Emmanuel Breton (FR)**
Jeu **Amandine Truffy (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 2021-2022

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, Hélène 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

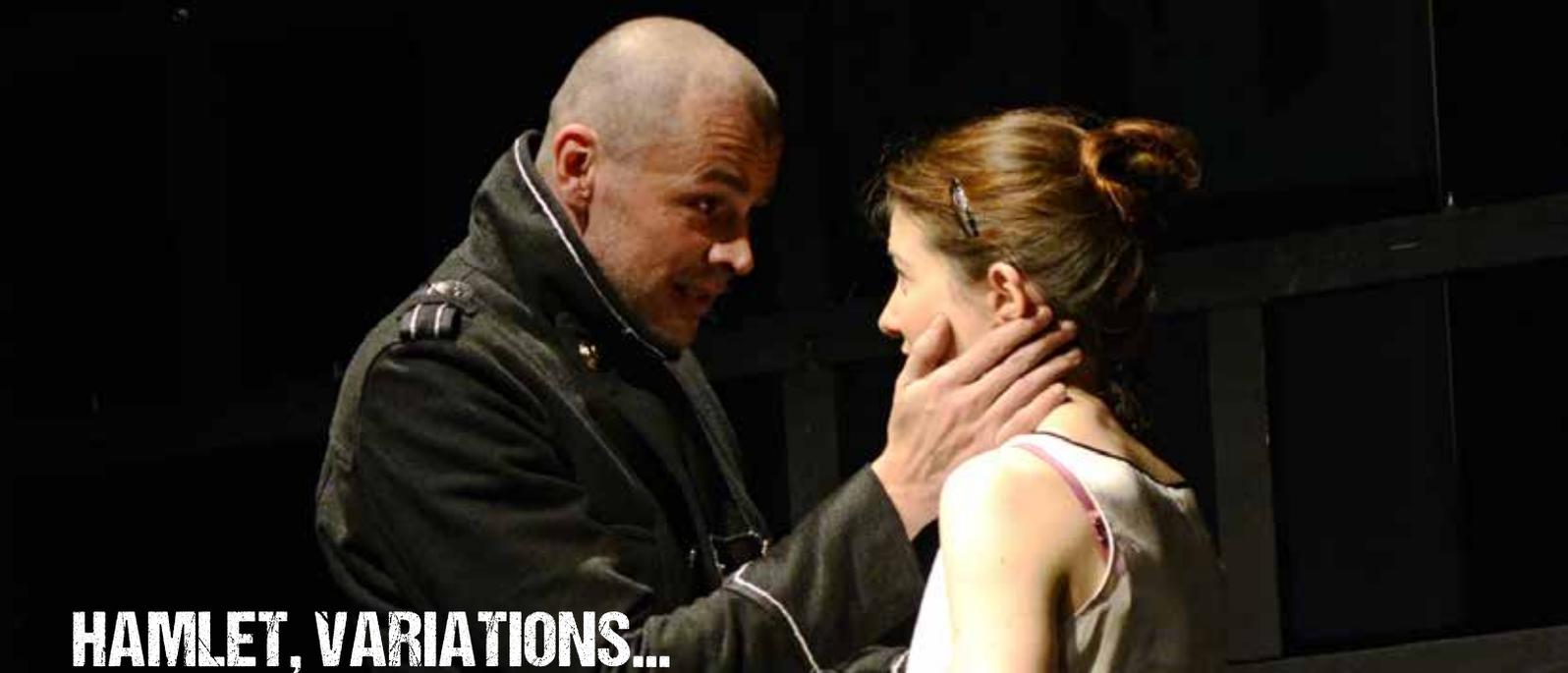
> du Conseil régional Grand Est,

> de la DRAC Grand Est,

> de la Ville De Metz,

> de la SPEDIDAM

> et de l'AMLI - réseau Batigère.

HAMLET, VARIATIONS...

... UNE CRÉATION DANS L'ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL ESCH 2022

Théâtre - Tout public, à partir de 13 ans

Création en décembre 2022 à l'Arche dans le cadre d'Esch 2022 - Capitale Européenne de la Culture

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 Truffy 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 transparaît sous ces personnages complexes.

DISTRIBUTION

14 artistes et techniciens

Réécriture et mise en scène **Bertrand Sinapi**

Jeu live **Amandine Truffy Et Valéry Plancke**

Musique, Violoncelle et Samples **André Mergenthaler (LUX)**

Dispositif Binaural, Radiophonique **Lionel Marchetti**
Voix enregistrées **En Cours De Distribution (FR, LUX, ALL)**

Scénographie et Costumes **Goury**

Création lumières **Clément Bonnin**

Régie plateau **Matthieu Pellerin et Bastien Champenois**

Soutien technique et numérique **Bliiida**

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 - Sc. 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)

- CCAM – Sc. Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy

AVEC LE SOUTIEN DE

- CCPHVA (FR),

- Ville d'Esch-sur-Alzette (LUX),

- Ville de Metz (FR),

- Département de Moselle (FR),

- Région Grand Est (FR)

NOTRE DIFFUSION ...

... DU RÉPERTOIRE ET DES CRÉATIONS

ANNÉE 2019

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

et 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 2021

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

et 5 représentations reportées dû à la crise

3 spectacles en diffusion dont 1 création

L'ATELIER DE JÉRÔME

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

JOSIANE / CRÉATION

16 représentations - 1 partenaire
Cité musicale de Metz avec Bouche à Oreille (57), Transversales de Verdun (55)

À VAU L'EAU

21 représentations - 7 partenaires
Musée Casino du Luxembourg (Lux), La Machinerie 54, Théâtre d'Elsa Jarnisy (54), Le Carroi (18), La Carrosserie (18), Le Luisant (18), Agora de Metz (57)

ANNÉE 2020

18 représentations dont
11 en Grand Est
6 en national et 1 à l'international (Bel)

et 26 représentations reportées dû à la crise dont

3 spectacles en diffusion dont 1 création

APRÈS LES RUINES

1 représentation - 1 partenaire
[Centre culturel Alter Schlachthof](#) (Bel)

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)

L'ATELIER DE JÉRÔME

10 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 2022

37 représentations dont
30 en Grand Est
7 à l'international (Lux)

et 5 représentations reportées dû à la crise

4 spectacles en diffusion dont 2 créations

HAMLET, VARIATIONS / CRÉATION

6 représentations - 2 partenaires
Arche de Villerupt Esch 2022 - Capitale de la Culture

LA GÉNÉALOGIE DU MENSONGE / CRÉATION

7 représentations - 2 partenaires
Espace Koltès de Metz (57), Machinerie 54 (54)

APRÈS LES RUINES

5 représentation - 2 partenaires
Scènes Vosges Epinal (88), Machinerie 54 (54)

À VAU L'EAU

19 représentations - 4 partenaires
KulturFabrik et Esch 2022 (Lux), La Machinerie 54, CCOUAC d'Épernay (55), Festival Migration (57)

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 écrites 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 Chudoschnik 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.

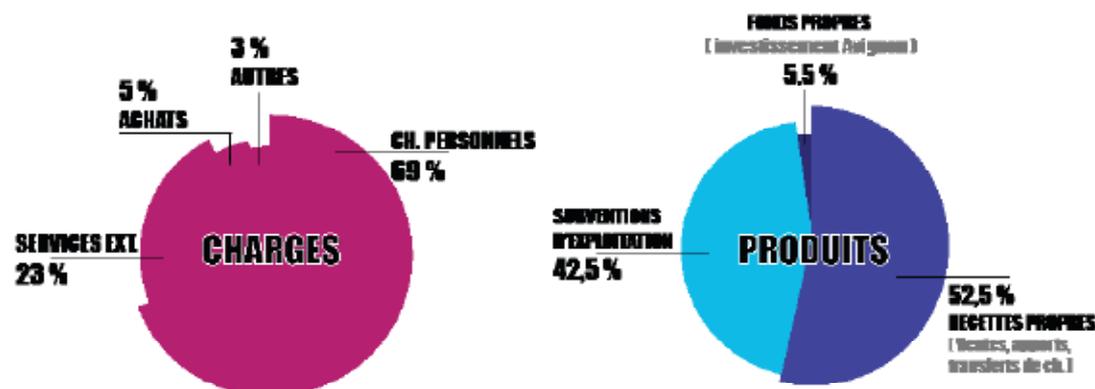
La structuration de notre répertoire qui allie formes itinérantes et créations au plateau nous permet de répondre aux propositions de nos théâtres partenaires. Jouer nos créations durant de nombreuses saisons nous permet d'avoir un flux régulier d'activités et de reprises. L'ajout à notre répertoire 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.

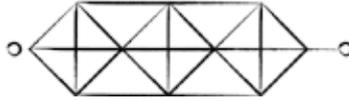
Nous avons aussi mis à profit le temps libéré par l'arrêt brutal des représentations lors de la crise sanitaire pour repenser la diffusion de notre compagnie. Nous avons reconfiguré les outils et réparti la charge du travail de diffusion sur les 2 postes d'administration. Cette reconfiguration a porté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

- 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 artistes étrangers associés
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.