

CONTRESENS

de et avec Erika Webe

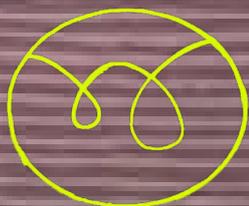
**Complices artistiques : Isabel Lagos
et Elena Sadkova**

Regard extérieur : Eric Whiteford

Création musicale : Joel Heirås

Création lumière : Shantala Criscuolo

Une production de la Compagnie Espuma



CONTRESENS, une traversée par l'obscurité de la lumière

SOMMAIRE

NOTE D'INTENTION	4
IMAGES	5
L'ÉQUIPE	6
COMPAGNIE ESPUMA	8
SOUTIEN	8



CONTRESENS

GENRE: Comédie obscure

Théâtre clownesque visuel, gestuel et chorégraphique

ANNÉE DE CRÉATION: 2023 - 2024

DURÉE DU SPECTACLE: 1h00

TOUT PUBLIC, conseillé à partir de 7 ans

LE SPECTACLE EST ACCESSIBLE AUX: Personnes sourd.es et malentendant.es

CONTRESENS est une pièce clownesque de théâtre gestuel, visuel, acrobatique et d'objets qui explore l'existence et les frontières entre Vie et Mort de manière sensorielle, au sein d'une «société inventé» qui avance vers l'extinction de soi et la mécanisation de l'esprit. La notion d'étranger, ainsi que le rapport à soi, à la technologie et à l'Autre y sont interrogés jusqu'à l'absurdité.

Comment peut-on exister aujourd'hui, en société, en restant soi même?

Synopsis: L'histoire commence dans une journée ordinaire de la vie de CARA, secrétaire du département de la culture de la ville de Namdal, qui, comme chaque jour de la semaine, reste de 9 h à 17 h dans son «bureau-mobile», un bureau attaché autour de son corps. Mais alors qu'elle rentre chez elle, un accident se produit... Bouleversant le cours de son existence et l'entraînant dans des réalités jusqu'alors inimaginables.

CARA meurt. Car happée par d'étranges appels au milieu d'une avenue, sans voir le camion qui fonçait sur elle. Elle deviendra l'esprit de ses anges et le corps de ses démons dans une traversée absurde au sein de son propre Hadès.
Est-ce cela, être mort ? Ou peut-être vivant ?

Une pièce qui invite les spectateurs à devenir les observateurs de leur propre vie, à reconsidérer les codes et normes sociales, et à envisager la possibilité de morts et de renaissances « symboliques », au sein d'une même existence.



NOTE D'INTENTION

La Genèse

Je suis née en Argentine, troisième génération de ma famille née en Argentine. Mes ancêtres, eux, étaient des étrangers venus de différents horizons : mes arrière-grands-parents, adolescents à l'époque, ont quitté la Slovaquie, le Liban, l'Allemagne et l'Espagne au début du XXe siècle, à la recherche d'un lieu de paix.

Je suis arrivée en France, pour la première fois en 2003, à 13 ans, j'y réside depuis 2019, à 29 ans. Je suis aussi, aujourd'hui, italienne et je parle six langues, et j'apprends deux langues de signe (française et suédoise).

Dans cette pièce j'interroge *la notion d'étranger* puisque c'est un phénomène de toutes les époques. Les raisons, il peut y avoir presque autant comme des histoires de vie: des guerres, des crises économiques, d'amour, de travail, d'envie de connaître ailleurs, des religions... Et, en même temps, en tant qu'humanité, il y aura toujours certains points communs : des êtres chers, certains goûts, certaines musiques, coutumes qui vont, nous manquer. J'ai décidé de partir en 2009 dans la quête de ma maison du monde, et j'ai compris que cette maison est pour moi le théâtre. Depuis ma maison, et avec la collaboration des collocataires merveilleux, j'ai créé *CONTRESENS* : un récit gestuel d'un esprit en contradiction dans la quête d'une maison à soi.

Pourquoi CONTRESENS?

D'abord parce que dans *CONTRESENS* il y a *sens*, et l'éveil sensoriel du personnage est central dans la pièce. Puis, le mot *contre* évoque l'opposé à ce que l'on recherche, une sorte de résistance à soi. Ces deux concepts ensemble permettent de visualiser, pour moi, une image claire : celle d'une voiture qui va en marche arrière. Le personnage de CARA sera au début de notre histoire à ce point : en marche arrière, à contresens, de sa propre direction, et en même temps, sans le savoir, en train de se rapprocher de son chemin.

Le Processus de Création

Cette pièce est la résultante de trois créations qui ont été menées à trois époques et qu'avaient en commun d'être des seuls-en-scène : *Takata* (2021 - 2022); *Friction* (2022) et *Prituel* (2023 - 2024). Chacune de ses pièces a eu des équipes, des lieux et des contextes différents :

- *Takata* a été, avant tout, une recherche pour l'étude et l'analyse de la musicalité du mouvement et le mouvement musical à travers des récits chorégraphiques, dans le cadre de mon mémoire *Montagnes Intangibles* à l'EIMCD (Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique) avec Fabio Zindaco, qui est pianiste.

- *Friction* est une histoire que j'ai écrite, inspirée de PRR!, mon premier solo¹, et avec lequel j'ai joué jusqu'à la pandémie. J'ai commencé la création de *Friction* avec Elena Sadkova, partenaire de jeu et cette fois metteuse en scène, puis il y a eu la guerre en Ukraine et elle décida de s'installer en Russie à nouveau, près de sa famille...

- *Prituel*, a été une création à travers laquelle j'ai cherché à créer un *rite de passage* par le biais du théâtre. « Une certaine classe de rites qui accompagnent chaque changement de lieu, d'état, de position sociale et d'âge »². Van Gennep développe la notion de *rite de passage* par trois temps : préliminaire, liminaire (c'est-à-dire « sur le seuil ») et postliminaire. D'un autre point de vue - celui de l'acteur -, on dira : séparation (de l'état ou du lieu antérieur), marge (entre deux), et agrégation (à un nouvel état). La création de *Prituel* a été soutenue par Culture Moves Europe, avec Isabel Lagos à la mise en scène et Joel Heiras dans la création musicale. Puis aujourd'hui ce « concept-dramaturgique » intègre le projet de R&D *Tissages Culturels*.³

C'est devenue une évidence de créer, à partir de ces expériences, une pièce commune tel des pièces d'un puzzle.

Ces recherches qui ont commencé en 2021 amènent aujourd'hui, et 4 ans plus tard, vers la création de *CONTRESENS*, une oeuvre à part entière.

1 Mise en scène par Jean Méningault dit Méningue et avec la musique originale d'Andrea Maracci.
Voir : <https://www.erikawebe.com/fr/copia-de-prr-fr>

2 Arnold Van Gennep, *Rites de passage, rites d'initiation*, ed Presses Université Laval, 2002.

3 Voir : <https://www.theatrestate.art/researchanddevelopment>

IMAGES



L'ÉQUIPE

Erika Webe, comédienne, clowne, mime, acrobate aérienne, metteuse en scène, chorégraphe et poète, entendante.



Erika est née en 1990. Elle est âgée de 12 ans lorsque sa grand-mère l'amène en cachette de ses parents aux ateliers de théâtre de la mairie de Lomas de Zamora, où elle a grandi, dans la banlieue sud de Buenos Aires, en Argentine. Ses parents lui disaient que le théâtre était *quelque chose de dangereux*, mais elle avait la certitude qu'elle voulait faire ça de sa vie.

À 15 ans, Erika intègre sa première compagnie au Théâtre Nobles Bêtes, sous la direction d'Alfredo Badalamenti. Depuis, elle a toujours étudié et pratiqué le théâtre, guidée par la curiosité et le défi. En 2008 elle étudie la dramaturgie avec Cecilia Propato, et en 2009 elle arrive en France pour étudier l'anthropologie sociale et culturelle à l'Université Lumière Lyon 2, où elle intègre, en parallèle, la compagnie Muses en abyme de Maude Fouassier. Après sa licence elle se forme aux arts du cirque sous le chapiteau de l'école Accrofolies à Lescar en Aquitaine, se spécialisant au tissu aérien et à la contorsion avec Eléo

nore Bruel, puis l'année suivante en corde lisse à Buenos Aires avec Ile Munay, Victoria Marecos... Elle s'est aussi rapproché des arts de la rue et a appris le jonglage, monocycle et la clarinette. Des tournées en Argentine et Brésil et en Europe se sont succédées avec la cie De Berenis Circus, et ses premiers solos de clowne « Caracola », un personnage plein d'humanité, drôle et tendre. Puis elle se forme, de 2014 à 2017 à Buenos Aires, au théâtre physique (technique Jacques Lecocq), au clown (avec Lucia Schnicotsky), à la danse (contemporaine, jazz, rock'n roll et tango) et s'initie au mime corporel (avec El Chuma, élève d'Angel Elizondo). De retour en Europe elle rencontre Jean Méningue en Italie, avec qui elle travaille la pièce PRR!. Après, elle se forme à Montreuil à l'École internationale de mime corporel dramatique (EIMCD) en tant qu'artiste mime et pédagogue (avec Ivan Bacciochi, élève d'Etienne Decroux) et avec Darrel Davis en danse classique. Puis elle intervient dans des cies contemporaines de théâtre gestuel : Cie Elizabeth Czercuk, Fer à coudre... Dans le même temps, Erika rencontre Isabel Lagos à Gothenburg, en Suède, qui l'invite comme collaboratrice et comédienne dans ses projets artistiques en Suède et en Europe : Libertalia (Creative Europe), Ship of Fools (avec Clown Spirit et Panjalscenstudio), Amor Fati performance sur le Parkinson (avec Joel Heirås)...Et le film Pirates du Futur (avec GAO- Gothenburg Alternativ Orchestra), après lequel elles co-écrivent le long-métrage d'Etat Théâtre et co-réalisent deux court-métrages - Résonance et Echos du Silence - au sein du projet Tissages Culturels, où Erika est aussi chorégraphe et comédienne. En 2019 elle crée la cie Espuma pour développer ses propres projets.

Erika se définit comme une artiste transdisciplinaire en perpétuelle recherche. Elle accorde une attention particulière à l'exploration sensorielle et aux secteurs marginalisés, et elle croit profondément en l'art comme moyen de transformation.

www.erikawebe.com



Isabel Lagos, complice artistique, entendante.

Isabel est basée à Gothenbourg, en Suède. Elle est porteuse des projets, metteuse en scène, écrivaine et productrice indépendante, ayant démarré sa carrière en Amérique du Sud avant de s'installer en Grande-Bretagne. Elle a cofondé Sweet Venues au Festival Fringe d'Édimbourg, et, avec Julian Caddy, a programmé plus de 700 productions pendant leur collaboration. En Suède, elle a créé et mis en place un programme d'études de théâtre et de cinéma sur une durée de trois ans au Lycée de Vänerskolan de Trollhättan et a contribué à l'ouverture du théâtre Stormen, juste après avoir initié le Gothenburg Fringe Festival et le Nordic Fringe Network. Isabel a produit et dirigé des opéras, ainsi qu'une variété de performances en direct, en intérieur et en extérieur, y compris une production inclusive pour des publics sourd.es et entendant.es. Parallèlement à ses projets cinématographiques, elle met en place des centres culturels innovants au sein de la Fondation Gathenhiemiska Huset, patrimoine culturel de la Suède, et à la maison culturelle de Kronhuset à Gothenburg.

La passion d'Isabel réside dans l'aspect artistique et co-créatif, ce qui l'a conduite à un réel engagement dans ce domaine. Isabel et Erika sont complices dans leurs créations, à tous niveaux, depuis 2018.

www.uinverse.art



Elena Sadkova, *complice artistique, entendante.*

Elena née en 1975 à Saint-Petersburg, Russie. Elle est actrice, clown, metteuse en scène, enseignante et organisatrice d'événements. Elle a été une des créateurs et auteurs de la compagnie SEMYANUKI, théâtre de clown d'auteur. Entre 2013 et 2019, avec le théâtre «SEMYANUKI» Elena a voyagé dans le monde entier. Elle a participé à l'atelier de maîtres célèbres des tendances créatives et plastiques et elle a aussi de l'expérience dans l'enseignement du rythme, clown, jonglage, acrobatie de base, mouvement, émancipation, pantomime et théâtre populaire. Entre 2015 et 2022 elle a été le professeur principale de clown, des arts plastiques et du théâtre excentrique à la Doctor Clown Charitable Foundation à Moscou. Depuis 15 ans elle collabore avec l'école vocale «Go-Golos» à Saint-Petersbourg où elle développe une théorie d'auteur pour la libération du corps, le développement du jeu d'acteur et le sens du rythme chez les chanteurs. En 20 ans de travail, elle a créé sa propre série d'exercices : «Philosophie du corps». Depuis 2020 elle est professeur d'études du Théâtre et Cinéma, metteuse en scène, professeur de rythmoplastie et chorégraphe. En 2022 elle commence à travailler en Suède pour le projet 'The Borders' où elle joue avec Erika Webe en tant que partenaire.



Eric Whiteford, *regard extérieur, sourd.*

Je suis acteur et suis né sourd. Originaire d'Angleterre, j'ai grandi dans une famille de théâtre. À l'âge de trois ans, j'ai déménagé en Suède, où j'ai commencé à apprendre la langue des signes et à me plonger dans des cours de théâtre, de mime et de cinéma. J'ai même pris des cours de batterie! J'ai toujours aimé le mouvement et l'exploration de nouvelles façons de communiquer à travers le corps et les émotions. Au festival Fallens Dagar à Trollhättan, présentant mes créations originales, l'artiste Hans Hugo Ferdinand (Clown Manne) m'a encouragé à poursuivre mon travail, *en particulier dans l'utilisation de l'expression physique pour sensibiliser « le monde entendant » par des moyens alternatifs.* Aux célébrations du 400e anniversaire de Gothenburg, j'ai créé une performance physique, pour une pièce de Lena Johnson, qui interagissait avec des acteurs et chanteurs entendants. Actuellement, je collabore sur le projet de film Etat Théâtre et la série de court-métrages, écrites par Erika et Isabel, lesquels reflètent mes efforts continus dans les domaines du théâtre, de l'opéra et de la narration visuelle.



Joel Heirås, *composition musicale, entendant.*

Parfois- ou constamment en fait- je suis en partie étranger à ce monde. Ça n'a plus de sens. Les liens dans les chaînes d'équivalence ne tiennent plus, et les connotations- celles qui maintiennent un être attaché à cette planète de sens et de logique- se dispersent, se propagent, deviennent des bulles qui flottent, à la marge de tout. Même si je suis cet homme sombre de nos jours, je m'accroche obstinément à un sentiment de naïveté ludique. Quand une image devient-elle réelle ? Depuis ma planète lointaine, je vois comment tout est en quelque sorte de la fiction, et que le réel n'est qu'un conte de fées. Ou une performance. Mais néanmoins réel. Sans aucun doute. Alors peut-être que je réussirai à altérer la réalité d'une nuance ou deux. Juste une petite fente dans la membrane la plus mince, pour laisser entrer le surréalisme. Comme une sorte de magie. www.joelheiras.se

COMPAGNIE ESPUMA

Espuma est une compagnie de création de spectacle vivant et audiovisuel, minimaliste, décalée et transdisciplinaire. L'approche esthétique repose sur un théâtre gestuel où le corps devient la matière première de l'expression. Inspirées par les relations humaines, les créatrices explorent le rapport à soi et à l'autre, l'expérience féminine contemporaine, la fragilité, le trouble, mais aussi la fantaisie. À travers la mémoire, l'intuition et l'imagination, elles conçoivent la fiction comme un outil puissant pour réinventer le réel et offrir des expériences sensorielles immersives et inédites.

La compagnie est basée à Montreuil, Île-de-France

En 2022 une collaboration avec la fondation Gathenhielska Huset en Suède, où Isabel Lagos est la directrice, commence. Erika et Isabel constituent ensemble le projet *Tissages Culturels* pour la création des « ponts de langage visuel » à travers le cinéma et le théâtre, en tant qu'outil d'inclusion, communication et expression artistique.

Une équipe d'artistes et techniciens sourd.es et entendant.es se constitue, (documentation de la première rencontre : <https://www.youtube.com/watch?v=kPP69GkbaO0>) actuellement deux court-métrages sont en cours de montage. (lien présentation d'un essai : <https://www.youtube.com/watch?v=hUwOFkTymTo&t=1s>) Nous avons développé un langage visuel que nous ensemble.

La pièce *CONTRESENS* fait partie de ce processus artistique et est la nouvelle production de la Compagnie ESPUMA. La Première a eu lieu le 23.02.2025.

SOUTIEN

Une production de la cie ESPUMA (Montreuil)
en collaboration avec la Fondation Gathenhielska Huset (Göteborg, Suède)
Soutenu par Culture Moves Europe et la région de Västra-Götaland
Lieux Partenaires

En France : IVT (International Visual Theatre) et Théâtre Clandestino à Paris, EIMCD (Ecole International de Mime Corporel Dramatique), Association Garde la Pêche, Faun'arts, Théâtre des Roches et la Parole Errante à Montreuil.

En Suède : Lilla Kaparen, Théâtre Stormen et Théâtre ACTA à Göteborg.

En Argentine : Théâtre des Nobles Bêtes et El Tanque Cultural à Buenos Aires.

CONTACT

Administratrice et conseillère : Aurélie Levraut

Responsable artistique : Erika Webe

www.espuma.org

compagnie.espuma@gmail.com

07.69.48.61.95



Funded by
the European Union

