

Prix des Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre 2020, Sélection 2021 des 1000 titres du Centre national de la littérature pour la jeunesse (BnF), catégorie théâtre, Sélection "Pépites fiction juniors 2021", un prix Salon du livre et de la presse jeunesse - France Télévisions, Lauréat de Contxto 2022-2023

Création automne 2026

LECTURE

27 novembre à 11h30

au théâtre Reine Blanche (*Paris*)

Production Compagnie Empreinte(s) **Coproduction** Ville de Saint Quentin, Comédie de Picardie (Amiens), , Région Hauts de France **Résidence** Théâtre du Chevalet (Noyon), Comédie de Picardie (Amiens), Théâtre Jean Vilar (Saint Quentin)
production en cours / recherche de résidence

Compagnie en résidence d'implantation territoriale à Saint Quentin (Hauts-de-France), Conventioneer Région Hauts-de-France., Soutenue par le Ministère de la culture / DRAC Hauts-de-France, le Conseil départemental de l'Aisne, Compagnie associée à la Comédie de Picardie (Amiens)

RÉSUMÉ

« *Un je t'aime n'arrive jamais seul* »

Amazone s'ennuie. Elle veut jouer. Jouer à l'amour. Ça tombe bien, Abélard est justement là qui attend. Mais pour Abélard l'amour n'a rien d'un jeu, c'est même la chose la plus sérieuse au monde. Amazone insiste. Abélard résiste. Il a déjà une amoureuse. Que dirait sa fiancée ? Amazone ne lâche pas l'affaire pour autant ! Mais quand Abélard lui parle d'engagement et d'éternité, c'est elle qui prend ses jambes à son cou. Qui s'y frotte s'y pique ! D'observations en expérimentations, Amazone et Abélard questionnent l'amour, son langage et ses codes.

Avec poésie et humour, Sarah Carré explore la relation amoureuse dans des fragments de discours. Un texte joyeux qui donne envie de jouer à aimer et d'aimer en jouant !

TEASER VIDÉO

Un « je t'aime » n'arrive jamais seul.

(extrait)

AMAZONE.– Je t'aime.

ABÉLARD.– Quoi ?

AMAZONE.– Je t'aime.

ABÉLARD.– On ne se connaît même pas.

AMAZONE.– Je t'aime.

ABÉLARD.– Quand on dit « je t'aime » au début, on ne sait plus quoi dire à la fin.

Un temps.

AMAZONE.– Je t'aime.

ABÉLARD.– Encore ? Pourquoi tu me dis « je t'aime » ?

AMAZONE.– Je ne sais pas. Comme ça.

ABÉLARD.– Tu ne peux pas dire « je t'aime », comme ça !

AMAZONE.– Je l'ai dit comment ?

ABÉLARD.– Comme ça. Comme si... comme si tu disais... « bonjour ».

AMAZONE.– Ah bon ?

ABÉLARD.– Oui.

AMAZONE.– Excuse, je ne voulais pas dire « bonjour ».

ABÉLARD.– Et pourquoi tu ne veux pas me dire « bonjour » ?

AMAZONE.– Parce que je ne te connais pas. Et puis, dire « bonjour », ça ne sert à rien.

ABÉLARD.– Et dire « je t'aime », ça sert à quoi ?

Extrait de *Pingouin* de Sarah Carré

NOTE D'INTENTION

« Aimer, c'est difficile je te dis. Au futur comme à l'imparfait
On ferait mieux de se limiter au présent »

J'ai découvert **Pingouin (discours amoureux)** lors de "Première approche", un évènement organisé par l'AFFA (Actrices et Acteurs de France associée/ées), les E.A.T (Écrivains et Écrivaines Associées/ées du Théâtre) et le Syndicat National des Metteurs/euses en Scène dans le cadre de la présence de la SACD au Conservatoire du Grand Avignon lors du Festival d'Avignon 2022. Des metteur.euse.s en scène, parmi lesquels j'étais invitée, dirigent des acteurs et des actrices dans une première lecture à vue, un premier déchiffrement du texte en 45 minutes. La rencontre avec le texte a été fulgurante. Un coup de cœur. J'ai aimé la sensibilité, la profondeur et l'humour des mots de Sarah Carré. Et surtout le regard qui est porté sur la relation amoureuse.

Plus que l'amour, pour moi, *Pingouin* explore la relation à l'autre, dans l'amour. Est-ce que Amazone et Abélard vont réussir à se rencontrer réellement ? Vont-ils réussir à s'écouter, laisser la place à l'autre, accepter les différences, s'en émerveiller ? Par leur questionnement, une évidence apparaît : « On ne naît pas amoureux, on le devient. Aimer, ça s'apprend » (Arouna Lipschitz).

L'amour, même avec un grand A, ne suffit pas à construire une relation épanouie avec une autre personne. L'influence des modèles est forte. Celui de nos parents, de la société, des médias, des pairs etc... C'est la force du « désir mimétique » mise à jour par René Girard, qui peut nous enfermer, nous faire répéter nos histoires malgré nous, malgré la souffrance. Se libérer de ses prisons mimétiques est une étape indispensable pour devenir de meilleurs amoureux dans nos relations. Et ça demande de relever nos manches.

Être amoureux est alors une décision à prendre, envers et contre tout, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. « Nous ne vivons pas seuls. De notre naissance à notre mort, l'autre fait partie de notre être, de notre rapport au monde. Apprendre à l'aimer est à la fois le défi et le sens de notre existence, la condition du bonheur. » Arouna Lipschitz.

De façon plus large, mettre en scène *Pingouin*, c'est déclarer qu'être amoureux (d'un autre, d'une œuvre, de la nature, de la vie) est un choix philosophique... dont on a bien besoin actuellement.

Catherine Vrignaud Cohen

NOTE DE MISE EN SCÈNE

« *Mieux vaut mettre tous ses amoureux dans le même panier.* »

6 comédiens qui connaissent l'intégralité de la pièce et des personnages

1 tirage au sort pour jouer au hasard de l'amour

3 hommes + 3 femmes pour nous donner des modèles d'amoureux.ses

1 version inédite à chaque représentation

Actuellement, la relation amoureuse (et pas que) est questionnée, déconstruite. Il y a les exclusifs, les polyamours, les couples libres ou ouverts, les troupes, les aromantiques, les asexuels, les hétéros, bi, pan... ces nouveaux explorateurs cherchent à sortir du modèle pré-établi, pour mieux se connaître, afin de tisser la relation la plus juste, au plus près de leur cœur. Pour être au plus proche de ces questionnements contemporains, la distribution sera intergénérationnelle et interculturelle.

Amazone et Abélard seront interprétés tour à tour par 6 comédiens et comédiennes de tout âge (entre 30 et 55 ans). Les rôles et les scènes seront répartis au hasard chaque soir devant le public. Ce tirage au sort en direct offre une entrée en matière ludique, en complicité entre comédiens et spectateurs. Côtés comédiens, ils tisseront une partition nouvelle, chaque soir, leur demandant d'être à l'écoute, au présent du plateau. Cette fraîcheur de l'interprétation va apporter une certaine fébrilité qui servira le texte.

Il permet aussi de donner le code. Ce n'est pas l'histoire de deux personnages qui va être racontée. C'est la question de la rencontre. Est-ce le hasard qui décide ? Quelle liberté avons-nous face à nos élans amoureux ? Ces personnages sont des prétextes pour mettre en lumière les relations amoureuses et pas que... C'est une porte d'entrée pour questionner de façon ludique l'homosexualité, l'identité de genre et la mixité.

INTERPRÈTES

- Gabrielle Cohen
- Ashille Constantin
- Robinson Courtois
- Anne Le Guernec
 - Nicolas Martel
- Sandra Sadhardheen

Le travail avec les interprètes sera singulier. Nous construirons ensemble un canevas de mise en scène. A partir de ce cadre, ils incarneront chacun, à partir de leur imaginaire intérieur, le personnage qu'ils auront tirés au sort. Toutes les Amazone et les Abélard auront des « couleurs » différentes en fonction de qui interprète et de qui est le partenaire. Et c'est ce qui m'intéresse, laisser apparaître la nature des comédiens, leur part intime.

Pour garder l'arc dramaturgique des personnages, très présent (et intéressant) dans le texte, un code sera donné : les chapitres commenceront avec Abélard à jardin et Amazone à cour. Ce code permettra de rapidement savoir qui fait quel personnage. De plus, le texte restera inchangé. C'est-à-dire que le genre ne sera pas adapté en fonction de l'interprète (un homme pourra parler au féminin et vice et versa).

CHORÉGRAPHIE

Le corps aura une place prépondérante dans la mise en scène. Plusieurs axes de travail chorégraphiques sont prévus avec Stéphanie Chêne (chorégraphe).

Tous les comédiens seront sur le plateau pendant tout le spectacle. Pendant qu'un duo interprète le chapitre qu'ils ont tirés au hasard, les autres comédiens auront une partition corporelle à jouer : ils formeront le paysage de la scène, comme une narration secondaire qui se déroule en arrière plan.

De plus le texte est organisé en trois parties bien distinctes. Pour signifier ces parties, qui sont des étapes de relation amoureuse entre Amazone et Abélard, les transitions seront chorégraphiées en tableau collectif.

NB : les photos sont issues d'une lecture et ne donne pas idée de la scénographie mais de la multiplicité des binômes des comédiens.

SCÉNOGRAPHIE

Sur scène, un banc beaucoup trop long servira de table, de cabane, de mur etc... Au fond de la scène un écran format 16/9 délimitera l'espace. Seront projetés des aplats de couleur en mouvement, comme de la matière lumineuse qui donnera à chaque chapitre son ambiance. Ces deux objets en longueur donneront au plateau une dimension cinématographique, 16/9, sans repère réel.

Les costumes seront non genrés et neutres pour mettre en avant la personnalité des comédiens, leur énergie, leur corps.

Sarah Carré entre dans l'écriture dramatique par la porte de l'adaptation. En 2012, avec *Le Métronome*, son premier texte à destination de la jeunesse, elle rejoint comme autrice associée *L'Embellie Cie*, qu'elle codirige désormais avec le metteur en scène Stéphane Boucherie. En 2013, elle réalise, avec 200 jeunes de douze à vingt ans, un travail sur la place des écrans dans notre relation à l'autre, suite auquel elle écrit *Screens*, sélectionné pour le Prix ado du théâtre contemporain, créé par *L'Embellie Cie* et publié chez Lansman Éditeur. Les textes de Sarah Carré, écrits au plus près du plateau, interrogent volontiers la manière dont nous faisons société. Elle écrit sur le monde d'aujourd'hui pour, mais aussi avec, les adolescents et les enfants d'aujourd'hui, espérant (r)éveiller chez eux un sens critique, loin de trop de certitudes. *Babil*, publié dans la collection « Théâtrales Jeunesse », lauréat en 2019-2020 du 17e Prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public (DSDEN du Var et bibliothèque de théâtre Armand-Gatti), fait partie de la sélection *Pépîte Fiction junior 2019*, un prix Salon du livre et de la presse jeunesse - France Télévisions. En 2020-2021, elle répond à des commandes d'écriture de la Maison Théâtre (Strasbourg) pour laquelle elle a déjà écrit *Sur la tête de Rogée* (paru dans *Liberté, égalité...* en « Théâtrales Jeunesse »), de Culture Commune - Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, de *Très Tôt Théâtre* (Quimper).

METTEUSE EN SCÈNE

Catherine Vrignaud Cohen est une artiste pluridisciplinaire. Elle est photographe, réalisatrice et metteuse en scène. La création est pour elle une façon d'explorer le monde et les relations humaines. Elle transmute ses expériences personnelles en œuvres artistiques pour leur en donner une portée universelle. Elle rencontre un franc succès au théâtre avec le spectacle « *Un obus dans le cœur* » de Wajdi Mouawad (Molière Révélation Masculine 2013, plus de 200 dates de tournée en France et à l'étranger). Passionnée par l'écriture contemporaine, elle traduit et met en scène « *27 fragments d'un désir* » de Caryl Churchill qui mêle théâtre et marionnettes et un jeune public au CDN de Sartrouville qu'elle co-écrit, « *L'Impatiente* ». « *Chambre 2* » est un vibrant spectacle sur la maternité, l'identité et la vie dans un hôpital. Ce spectacle, en tournée actuellement, a été soutenu par une presse élogieuse. Sa dernière création, « *Ce qu'il faut dire* » de Léonora Miano questionne l'identité et l'histoire colonial en deux formats (hors les murs et plateau)

COLLABORATEUR ARTISTIQUE

Originaire de Dortmund, **Huma Rosentalski** est photographe. Son engagement est total à capter – recréer une réalité qui divulgue, dégage, accroche le regard. En 2001, après avoir travaillé plusieurs années un peu partout en Europe comme photographe de mode et de publicité, il rencontre le jeune metteur en scène corse François Orsoni. «Et je commence à plonger dans cet univers où la langue se joint au visible, à l'image. » dira-t-il. Un monde s'ouvre, celui du théâtre. D'abord pour Orsoni, il réalise les affiches de ses spectacles, puis avec une caméra vidéo en 2002, il le suit sur sa création de Woyzeck. D'autres metteurs en scène comme Peretti lui passent commande. En 2007, c'est le théâtre de la Bastille qui lui confie la création de ses affiches et le journal de la Bastille. Il œuvre avec la compagnie Empreinte(s) depuis 10 ans / 4 créations. A la fois scénographe, créateur lumière et photographe de plateau, il collabore artistiquement à chacune des créations.

CHORÉGRAPHE

Stéphanie Chêne est chorégraphe, metteur en scène et auteure. Elle revendique un parcours éclectique, construit autour des rencontres et de son goût du théâtre et de la danse. Après une double formation entamée à Limoges auprès de Dominique Petit, elle intègre l'école du Théâtre National de Chaillot. Elle se concentre ensuite sur la chorégraphie, co-dirige la Compagnie Praxis où elle crée et interprète une dizaine de pièces. Elle décide ensuite de s'extraire du plateau et de mettre un terme à l'écriture collective. Elle obtient la Villa Medici Hors les murs pour sa trilogie : La fée clochette s'est fait un shoot, Peter Peter Pet ...Peter !! et Niaiseuses. Ces pièces marquent un tournant dans sa recherche où danse et théâtralité sont imbriquées. En 2016, elle revient au plateau avec son premier texte : Au Galop ! autobiographie d'une danseuse sous un cheval qu'elle interprète dans un solo mis en scène par Pierre Guillois. En 2022 elle crée son deuxième texte : Vivante. Où elle affirme plus que jamais son goût pour les écritures plurielles. Elle collabore avec de nombreux metteur.es en scène qui apprécient son sens du corps et de la chorégraphie au théâtre : Pierre Guillois, Julie Berès, les Octavio, David Gauchard, Catherine Vrignaud Cohen, Yann Dacosta. Actuellement avec Alice Laloy. Depuis 4 ans le cinéma est venu chercher son expertise du corps et du mouvement dans la construction d'un personnage. Elle a accompagné les acteur.rices des films de Jacques Audiard, Thomas Cailley, Isaki Lacuesta, Bess Wohl., Noémie Merlant et Audrey Dewan.

COMPAGNIE EMPREINTE(S)

Compagnie en résidence d'implantation à Saint Quentin dans les Hauts de France

Conventionnée Région Hauts-de-France

Soutenue par le département et la DRAC (résidence post APAC)

Compagnie référencée ADAGE et PASS CULTURE

La compagnie Empreinte(s) a été créée par Catherine Vrignaud Cohen en 2013. Catherine a été photographe puis réalisatrice avant d'explorer la création théâtrale. Artiste pluridisciplinaire, elle développe une œuvre artistique où elle questionne l'interpénétration entre l'intime (les secrets, les désirs, les non-dits qui sous-tendent les relations humaines) et la société (la guerre civile, l'exil, le care dans les hôpitaux)

Pour chaque création, elle part d'un sujet qui résonne de façon particulière dans sa vie. Un sujet personnel qu'elle transmute sur le plateau en portée universelle : la mort d'une mère en exil quand on est à l'aube de l'âge adulte (Un obus dans le cœur), la résilience (La naissance des étoiles), la mécanique du secret de famille (27 fragments d'un désir) et la maternité comme question identitaire et comme porte d'entrée sur les conditions de travail à l'hôpital (Chambre 2). Elle s'appuie sur des textes (théâtres ou romans) d'auteurs contemporains (Wajdi Mouawad, Caryl Churchill, Julie Bonnie) dont les mots résonnent à la fois pour elle et pour l'actualité. Au plateau, elle place l'interprétation au cœur du processus de création. A partir du travail avec les comédiens, elle construit une scénographie en empruntant les codes de la photo et du cinéma. En plusieurs créations, elle a ouvert de nouveaux chantiers d'exploration artistique (l'objet, la marionnette, la danse). A chaque fois, elle cherche à trouver une adéquation au plus juste entre la forme et le fond, entre l'image et le sens.

En janvier 2023, la compagnie commence une résidence d'implantation territoriale à Saint Quentin (Aisne) pour 3 ans. Elle déménage son siège social à la Scène Europe (Saint Quentin) pour commencer une collaboration à long terme avec la ville, le département, la région et la DRAC.

Pour la Compagnie Empreinte(s), un spectacle est un mouvement de vie dans un lieu géographique qui ne s'arrête pas uniquement à la représentation. Pour chaque création, elle co-crée des projets de médiation culturelle avec la structure qui nous accueille, la ville et ses habitants. Interdisciplinaire, Catherine Vrignaud Cohen partage son processus créatif avec différents outils (photo, écriture, théâtre, vidéo). Elle transmet la compréhension de la démarche de création, développe l'esprit critique, la curiosité et l'ouverture des spectateurs. L'idée est d'amener le spectateur (de cinéma, de télévision, de théâtre ou d'exposition) à être actif devant la création.

PROJETS DÉVELOPPÉS EN CRÉATION

Ce qu'il faut dire de Léonora Miano, mes par Catherine Vrignaud Cohen / Théâtre et musique

(création : février 2024 – en cours de tournée) Co-production : Ville de Saint Quentin, département de l'Aisne, Région Hauts de France, Théâtre des sources, Spedidam

Chambre 2 adapté du roman de Julie Bonnie, mes par Catherine Vrignaud Cohen / Seul en scène

théâtre (création : juin 2021 – en cours de tournée) Co-production : CDN de Sartrouville, Quai des arts

(Argentan), Th. Jean Vilar (Suresne), EC Robert Doisneau (Meudon), ESAT Eurydice (Plaisir), Th. Jean Vilar (Saint Quentin, 02)

Heart's desire de Caryl Churchill, traduit et mes par Catherine Vrignaud Cohen Théâtre et marionnettes (création : Novembre 2017 – une vingtaine de dates en France) *Co-production : Théâtre Jean Arp (92), ESAT Eurydice (78), Théâtre Jean Vilar (02), Barbacane (78)*

L'Impatiente de et mes par Catherine Vrignaud Cohen / Jeune public, à partir de 3 ans théâtre et objets (création novembre 2016 - une cinquantaine de dates en France et à l'étranger) *Co-production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Barbacane (78), ESAT Eurydice (78), Théâtre Malesherbes - Maison Laffite (78), Le Colombier (78), La Manufacture (02)*

Un obus dans le coeur de Wajdi Mouawad, mes par Catherine Vrignaud Cohen / Seul en scène, théâtre (création février 2014 - plus de 200 dates France et étranger) **Molière de la révélation masculine 2014 (Grégory Baquet)** *Co-production : Barbacane (Beynes, 78) et ESAT Eurydice (Plaisir, 78) et Déchargeurs (Paris, 75)*

ACTIONS CULTURELLES MENÉES PAR LA CIE

Thèmes abordés : écriture théâtrale contemporaine, éducation à l'image (analyse et compréhension de l'outil de l'image, réalisation de films) Pour qui ? : en direction des établissements scolaires (maternelles, élémentaires, collèges et lycées), en direction de publics spécifiques : maison d'arrêt des femmes de Versailles (éducation à l'image), Centre de détention d'Argentan (langage scénique), IME (handicap) et aussi en direction de public intergénérationnel

ACTUALITÉ DE LA CIE

Ce qu'il faut dire – En tournée

« Comment fraterniser dans un pays où les héros des uns sont les bourreaux des autres ? » Que signifie être “blanc” ou “noir” ? Qui a décidé que “l’Afrique” se nommerait ainsi ?

« Ce qu'il faut dire » est une prise de parole directe pour aller au fond des choses : la question de la couleur de peau, le lien entre l’Occident et l’Afrique, le désir de fraternité. Une pièce en résonance avec l’actualité. Une voix, à la fois poétique et politique, pour que cesse l’ensauvagement du monde. Entre théâtre et concert, « Ce qu'il faut dire » est un chant, une célébration de la relation humaine loin de toute forme de domination. Réclamer haut et fort un droit à exister.

2024 15 septembre Festival Wetoo (Paris) 3 et 5 décembre Laon 6 décembre Festival Exchange – Lille

2025 12 au 14 janvier Saint Quentin (02) 16 et 17 janvier Théâtre des Sources (Fontenay aux Roses) 20 mars Festival Région en scène – Saint Quentin (02) Courant Mars Tournée Guadeloupe / Martinique 5 au 19 Mai Tournée Guyane

Chambre 2 de Julie Bonnie – En tournée

« Prenez un bébé dans vos mains et fermez les yeux. Oubliez que vous avez peur parce que vous croyez que vous allez le casser. Fermez les yeux et écoutez la peau, les muscles, l’ondulation des chairs. Vous entendrez une sonate de peau. »

Chaque jour, derrière les portes de la maternité, des femmes deviennent mères. Auxiliaire de puériculture, Béatrice, passe de chambre en chambre, écoute, rassure, apaise. Mais entre deux patientes, son passé la rattrape : les années punk, sa vie de danseuse, la naissance de ses propres enfants...

11 et 12 décembre (20h / 14h30 & 20h30) : Scène Europe (Saint Quentin)

Impatiente ou la naissance des étoiles – En tournée

« Chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose »

Dans un monde où il y a deux lunes et pas d’étoiles des Hommes, des Femmes, des Chats et des Libellules vivent en harmonie dans les cycles de la vie. Jusqu’au jour où la petite lune décide de rencontrer le Soleil.

12 et 13 mai (10h & 14h / 10h & 18h30) : Scène Europe (Saint Quentin)

Compagnie Empreinte(s)

Compagnie en résidence d'implantation à Saint Quentin dans les Hauts de France

Conventionnée Région Hauts-de-France

Soutenue par le département et la DRAC (résidence post APAC)

www.cieempreintes.com

Direction artistique

Catherine Vrignaud Cohen

06 14 61 23 13

contact@catherinecohen.com

Administration / Production

Johanna Ricouard

06 46 65 79 51

johannacieempreintes@gmail.com

Diffusion / Production

Martine Bellanza

06 22 78 46 43

martinebellanza@gmail.com