

EXPLOSIF

d'Elise WILK. Mise en scène Lisa WURMSER

16 mai au 2 juin 2024

du jeudi au samedi à 19h
samedi et dimanche à 14h30
23, 24 et 31 mai à 14h30 (scolaires)

Théâtre de l'épée de bois
La Cartoucherie
Route du Champs de manoeuvre
75012 paris

THÉÂTRE
DE LA VÉRANDA

Texte

Élise Wilk

Traduction

Alexandra Lazarescou

Mise en scène

Lisa Wurmser

Dramaturgie

François Couder

Avec

Valérie Haltebourg

Matisse Humbert

Pierre Lefebvre Adrien

Charlotte Leonhardt

Gwenaël Mettay

Diana Sakalauskaitė

Pascal Vannson

**Avec les élèves de la
Maîtrise de l'Opéra Grand
Avignon**, direction Florence
Goyon-Pogemberg : Fantine
Baudelot et Chiara Davis

Musique

Eric Slabiak

Chorégraphie

Gilles Nicolas

Costumes

Marie Pawlotsky

Scénographie

Floriane Benetti

Durée 1h15

À partir de 11 ans

Construction

Yohann Chemmoul Barthélémy

Effets spéciaux

Sébastien Puech

Lumière et direction technique

Philippe Sazerat

Son, Guitare

Stéphanie Gibert

Régie

Deyan Bussière

Production

Théâtre de La Véranda

Coproduction

Comédie de Picardie

Texte traduit du roumain avec le
soutien de la **Maison Antoine
Vitez - Centre international de
la traduction théâtrale.**

Avec le soutien du **Fonds
d'Insertion pour Jeunes
Artistes Dramatiques**, D.R.A.C.
et Région SUD.

Avec le soutien de la **SPEDIDAM**,
de l'**ADAMI**, du **Centre National
de la Musique.**

HISTOIRE

EXPLOSIF raconte l'histoire d'une génération en crise, cet âge fragile qu'est l'adolescence, avec ses rêves et ses doutes, ses joies, ses histoires de cœur, ses rivalités, ses déceptions. Mais aussi l'amitié et les premières amours, les rapports de pouvoir entre camarades de classe, le harcèlement scolaire, le désir de popularité.

Élise Wilk propose une réécriture très libre, intelligente et dynamique de la célèbre tragédie grecque *Les Bacchantes* d'Euripide. La cité devient un lycée d'aujourd'hui où l'arrivée d'un nouvel élève, Denis, élève brillant, mais indiscipliné, provoque des turbulences et des désordres de plus en plus exacerbés. Denis est un Dionysos, c'est l'envahisseur, le libérateur, coupable idéal de la perte de l'innocence. Penthée, le roi de Thèbes, devient ici le délégué de la classe, il refuse de vouer un culte à la nouvelle idole du lycée. Agavé est maintenant la psychologue de l'école.

Élise Wilk excelle dans l'art de dépeindre la condition adolescente contemporaine. Ses personnages tentent de se débattre dans un environnement scolaire hostile, où règne la division entre bandes, l'agressivité et des relations familiales toxiques. Dans *EXPLOSIF*, elle ausculte avec beaucoup de finesse et de tendresse les incertitudes, les rêves et les craintes inhérentes à cet âge tout en proposant une réflexion lucide et poignante sur les effets de l'autorité, de la pression de la performance scolaire et du manque de communication dans la famille sur l'équilibre fragile des adolescents.

Entre mythe et contemporanéité, **Élise Wilk tisse sa trame autour de quatre protagonistes** : Penthée, fils soumis et élève modèle ; Agavé, qui de psychologue scolaire va devenir victime et matriarche agonisante sacrifiant son propre fils Penthée ; Denis, dieu contemporain révolté et idole pop-rock du lycée ; le **Proviseur**, peu à peu annihilé et soumis au maléfique Denis.

Personnalité dominatrice, tyrannique et explosive, Denis met en branle une mécanique infernale, manipulant ses victimes, ensorcelant camarades et professeurs. Un destin implacable conduira les personnages à leur perte. Seul

Penthée tente de se soustraire à ses griffes, à son propre détriment, il deviendra de plus en plus isolé, désespéré, vulnérable jusqu'à commettre l'irréparable : le suicide.

Avec sagacité, Élise Wilk orchestre un chœur de lycéens qui vivent comme dans les films et qui ont assimilé tout un tas de représentations culturelles qu'ils ne remettent jamais en question.

Teaser

NOTES DE MISE EN SCÈNE

EXPLOSIF est un spectacle aux entrées multiples permettant d'aborder un sujet de société essentiel aujourd'hui : le harcèlement scolaire, à la manière d'une comédie musicale contemporaine. Elle décrit la vie d'un lycée aujourd'hui sous la forme d'un album de musique à l'esthétique « pop ». Les thèmes du harcèlement scolaire, de l'obsession de l'image et des réseaux sociaux sont abordés ici avec profondeur mais aussi avec un humour décalé. La mise en scène cherchera à représenter une métaphore du réel à travers des images chorégraphiques pop et une musique alternant un chœur d'adolescentes, des chansons rock et une musique composée par Éric Slabiak qui incarnera l'unité du spectacle. À partir d'un tableau noir d'école couvert de graffitis, la scénographie légère et mouvante dessinera dans l'espace un souvenir de lycée, sa classe avec ses chaises de couleur enfouies dans la neige, le vestiaire des garçons, la boîte de nuit, le bord de la fenêtre et la mer.

La musique sera le personnage central du spectacle. La mise en scène suivra la structure musicale du texte composé comme un album de musique qui s'ouvre avec une introduction, 12 pistes, un chœur et s'achève par une plage musicale au bord de la mer. Les actrices et acteurs du spectacle seront accompagnés à la guitare basse par la musicienne Stéphanie Gibert et par les violons d'Éric Slabiak. La musique sera la voix intérieure des personnages donnant à cette cantate à plusieurs voix toute sa force poétique.

Cette tragi-comédie de l'adolescence par sa multitude de voix enchevêtrées crée une polyphonie originale et inventive qui lui confère une portée universelle. Au sein de l'éducation nationale aujourd'hui se multiplient les suicides d'élèves, tout devrait s'arrêter, pourtant rien ne bouge. Ma rencontre avec cette partition théâtrale a été foudroyante me donnant la matière que je cherchais : comment parler de la violence à l'école, de l'obsession de l'image et des réseaux sociaux. Par le surgissement du passé dans le présent, j'ai été happée par la désarmante beauté de ce texte d'une force d'écriture indéniable, il m'a semblé urgent et nécessaire de le faire découvrir au public français.

PERSONNAGES

Agavé

la psychologue scolaire

Le Proviseur

La Femme de ménage

Denis

un élève à problèmes

Penthée

le fils d'Agavé, délégué de la classe

Les autres élèves :

**La Plus Belle Fille de la
Classe**

La Première de la Classe

La Fashion Victim

Le Garçon Triste

Le Proviseur est le coryphée, et **la femme de ménage**, le prophète Tirésias, qui a repris, conformément à la mythologie, l'apparence d'une femme, tandis que les lycéens sont les ménades. Les adoratrices de Dionysos, les Bacchantes, sont les camarades de classe de l'élève rebelle, elles cherchent désespérément sa présence. Les garçons sont séduits dans une égale mesure par le non-conformisme de Denis.

Denis est un adolescent à problèmes, qui a fait l'objet d'un transfert disciplinaire suite à des actes répréhensibles, devenus mythiques pour ses nouveaux camarades et contribuant à augmenter sa popularité. Il va s'imposer comme leader par son autorité et son charisme. L'intrus mystérieux et fascinant, l'adolescent maléfique et audacieux va profiter des vulnérabilités de chacun des personnages, celles de Penthée et d'Agavé, comme de celle du Proviseur, ou de ses camarades. Irradiant un charme magnétique, Denis va changer les hiérarchies, lancer de nouveaux codes au sein de l'établissement, devenir le préféré des filles, exercer un pouvoir d'influence plus important que celui du délégué de classe. Il est le seul à se révolter, il rejette la pression des parents qui se « sacrifient » pour lui, il a le courage d'affronter le Proviseur dont la pédagogie s'appuie sur des méthodes désuètes. Mais, être plus beau garçon, avoir toutes les filles à ses pieds, être le plus audacieux ne le contente pas. Il en veut toujours plus pour consolider son exceptionnalité. Il cherche la reconnaissance de tous.

Penthée est le bon garçon, sage, travailleur, porteur de convictions nobles. Toutefois, il est fragilisé par les relations d'une famille en dissolution. Sa mère, **Agavé, est en pleine crise de la quarantaine.** Négligée par un mari infidèle, elle incarne la femme faussement fière d'elle, en lutte perpétuelle avec son âge, qui vit dans la solitude, le déni et l'autosuffisance. Une solitude qui la détruit et détruit son fils. Adolescent pervers et quasi-inconscient, Denis se sert de la crise que traverse Agavé, en lui amplifiant l'illusion d'être toujours attirante.

La vie du proviseur est elle-même un simulacre : il s'auto-glorifie en permanence mais ne supporte plus le mensonge dans lequel il s'enlise. Il est en proie à des cauchemars où il se jette sous un camion et a des visions d'animaux sauvages, métaphore de la jungle urbaine.

Un lycée de nos jours.

La presse à scandale dirait que c'est une "école de riche".

Le proviseur dirait que c'est un lycée "d'élite".

La fille dépressive dirait que c'est un lycée "super merdique".

Denis dirait que c'est un lycée "assez cool".

La femme de ménage n'en dirait rien. Trop occupée à savoir ce que les autres en disent.

AGAVÉ – Quelle relation as-tu avec tes parents ?

DENIS – Je n'ai aucune relation.

AGAVÉ – Explique-moi ce que cela signifie.

DENIS – Je les déteste.

AGAVÉ – Pourquoi ?

DENIS – Ils sont hyper gonflants.

C'est des conneries, cette histoire de bébés qui choisissent leurs parents avant de naître.

Si je les ai choisis eux, ça veut dire qu'avant de naître j'étais taré.

AGAVÉ – Pourquoi tu dis qu'ils sont gonflants ?

DENIS – Ils n'utilisent pas de gel douche, ils ne se lavent qu'avec du savon. Ils marchent tous les deux la tête baissée. La mallette de mon père est complètement foutue. Ma mère porte le même manteau depuis que j'ai quitté la maternelle. En même temps, ils m'achètent des baskets qui coûtent la moitié d'un salaire. Je continue ?

AGAVÉ – Ils font ça parce qu'ils t'aiment.

DENIS – Conneries. Ils me font du chantage.

Ils disent : « Nous nous sacrifions pour toi. »

PENTHÉE – Pour que de bonnes choses t'arrivent

Tu ne dois pas être une bonne personne

Tu dois être comme Denis

Si tu te comportes bien, il t'arrive de mauvaises choses Le proviseur est une bonne personne, ça j'en suis sûr Je ne suis plus une bonne personne

J'ai rendu copie blanche

Je l'ai trahi

J'ai été aussi méchant que les autres

Les princes des dessins animés n'existent pas Les princesses non plus

Et tout ce que dit ma mère, c'est :

AGAVÉ – Demain. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps.

© Alexandra Bordeianu

ELISE WILK

Auteure

Elise Wilk (née en 1981) a grandi bilingue (roumain et allemand) à Braşov, en Transylvanie. Elle est l'une des dramaturges les plus jouées de la jeune génération en Roumanie.

En 2008, elle a reçu le prix roumain dramAcum pour sa première pièce *C'est arrivé un jeudi*. Depuis, ses pièces ont été mises en scène et publiées en Roumanie et à l'étranger et ont jusqu'à présent été traduites en 12 langues.

En Roumanie, ses pièces ont remporté le Irish Embassy Award pour les dramaturges émergents (*The Green Cat*, 2013), le Romanian Drama Prize (*Paper Airplanes*, 2015), Best monologue play (*Crocodile*, 2017). Elle a participé à des programmes d'écriture internationaux tels que le Forum des jeunes auteurs à la Biennale du théâtre de Wiesbaden (2014), Hot Ink at the Lark à New York (2015) et Fabulamundi, Playwriting Europe (2013-2020). Ses pièces ont également été adaptées pour la radio. En 2017 et 2018, la pièce *Explosif*, une production de « Radio Roumanie », a remporté d'importants prix sur trois continents : vainqueur du Asia-Pacific Broadcasting Union Award 2017, Grand Prix Marulic (2018) et Médaille d'Or aux Festivals de New York (2018).

Elise Wilk traduit des pièces de théâtre de l'allemand vers le roumain et est membre du comité allemand d'Eurodram.

Oeuvres : *C'est arrivé un jeudi* (2008), *L'espérance de vie des machines à laver* (2010), *Le chat vert* (2012), *Chambre 701* (2013), *Avions en papier* (2015), *Explosif* (2015), *iHamlet* (2016), *Crocodile* (2017), *Froid. Quatre histoires fausses de Gheorgheni* (2017), *Signaux désespérés à Pluton* (2018), *Féminin* (2018), *Au-delà* (2018), *Disparitions* (2019), *Quelques jours étranges* (2021).

LISA WURMSER

Metteure en scène

- *Des étoiles dans le ciel du matin* d'Alexandre Galine (1993) – Théâtre de la Tempête
- *Varieta*, petit music-hall napolitain (1995)
- *La Grande Magie* d'Eduardo de Filippo (1997) – Théâtre de la Tempête
- *Le Maître et Marguerite* de Boulgakov, adaptation de Jean-Claude Carrière (1999) – Comédie de Picardie-CDN de Sartrouville, Théâtre de Vitry.
- *La Polonaise d'Oginski* de Nicolai Koliada (2001) – Festival d'Avignon IN 2001, Baraque Chabran, Comédie de Genève, Comédie de Picardie.
- *Qui Vive* de Yann Apperry – Théâtre de l'Odéon (Prix Médicis 2000)
- *Marie des Grenouilles* de Jean-Claude Grumberg, spectacle jeune public (2003) – Festival Odyssée 78 au CDN de Sartrouville, Théâtre de l'Est Parisien, Maroc, Guadeloupe.
- *La Bonne âme du Setchouan* de Bertolt Brecht (2003) – Comédie de Picardie en Théâtre de la Tempête. Nominaton Molière 2004.
- *La Mouette* d'Anton Tchekhov (2006) – Théâtre de Corbeil-Essonnes, Centre des Bords de Marne au Perreux, La Comédie de Picardie, Scène nationale de Valenciennes.
- *Les Groseilliers* d'Anton Tchekhov (2006) – Théâtre en appartement au Centre des bords de Marne au Perreux.
- *Pinok et Barbie* de Jean-Claude Grumberg, spectacle jeune public (2008) – Comédie de Picardie, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Théâtre de l'Est parisien, Le Quai-CDN d'Angers.
- *Dormez je le veux* de Georges Feydeau (2009) précédé des Instructions aux domestiques de Jonathan Swift – Comédie de Picardie.
- *Vineta, la République des utopies* de Moritz Rinke, texte français Patrick Demerin, Lisa Wurmser – Théâtre de la Tempête, Centre des Bords de Marne, Le Sémaphore de Cébazat.
- *Astoria* de Jura Soyfer – Festival des Jardins, Théâtre en appartement en Bretagne, Val-de-Marne, Essonne.

- *Montedidio* de Erri de Luca – Théâtre de l'Atalante Paris.
- *Entre les Actes* de Virginia Woolf – Vingtième Théâtre à Paris, Comédie de Picardie. En partenariat avec l'école d'art de Rochester en Angleterre.
- *Les Vitalabri* de Jean-Claude Grumberg (2016) – Festival d'Avignon Off 2016 au Théâtre Le Petit Louvre, Anthea à Antibes, Théâtre du Vésinet, HyperFestival 2021, Bibliothèque historique de Paris.
- *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare (2017) – Théâtre de la Tempête
- *Le duel* d'Anton Tchekhov, adaptation Jean-Claude Grumberg – Festival d'Avignon Off 2019 au Théâtre Le Petit Louvre.

Comédienne

Durant sa carrière d'actrice, Lisa Wurmser a joué auprès de nombreux metteurs en scène comme Jean-Mac Faddin, François Dussolier, François Joxe, Françoise Lebaill, Dominique Serreau, Alain Sachs ou encore Elisabeth Chailloux dans différents théâtres et festivals (Théâtre du Châtelet, Espace Cardin, Théâtre des Quartiers d'Ivry, Théâtre de la Tempête, Festival d'Avignon IN et OFF).

Elle a joué avec Philippe Adrien dans *Les Rêves* de Kafka, dans *Kevoï* d'Enzo Cormann, dans *Des Aveugles* d'Hervé Guibert et dans *Ivanov* d'Anton Tchekhov au Théâtre de la Tempête, au Festival d'automne à Paris ou encore au Festival d'Avignon IN.

Auteure

Au sein de la compagnie du Théâtre de la Véranda, Lisa Wurmser a écrit plusieurs pièces :

- *Vampire à Etretat* – Festival d'Avignon
- *Le cravaté oriental* – Festival d'Avignon
- *Le clavecin oculaire* – Théâtre de la Tempête
- *L'Estivante* – France Culture
- *Montedidio* – d'Erri de Luca, adaptation Lisa Wurmser
- *Entre les actes* – de Virginia Woolf, adaptation Lisa Wurmser

Pédagogue

Professeure au Théâtre des Quartiers d'Ivry, ainsi qu'à l'École Florent, Lisa Wurmser a enseigné l'art théâtral en dirigeant des ateliers de pratique artistique, des ateliers d'écriture contemporaine ainsi que des stages de théâtre au sein des conservatoires, scènes nationales, centres dramatiques, établissements scolaires et universités.

En 2013, 2015 et 2016, dans le cadre d'un partenariat avec l'ENSATT, Lisa Wurmser a dirigé des stages auprès de comédiens de l'école Kokolampoe en Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni.

COMÉDIENNES, COMÉDIENS

MATISSE
HUMBERT
dans le rôle de Denis

Parallèlement à une formation de comédien au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique entre 2018 et 2021, Matisse suit un stage auprès d'Arianne Mnouchkine. Il joue au théâtre dans *Ballet* de Nadia Vadori-Gaultier en 2018 et dans la pièce homonyme de Caroline Marcadé en 2019 au Théâtre de Chaillot.

Au cinéma, il joue dans *Une joie secrète* de Nadia Vadori-Gaultier en 2019 et *Le sel des larmes* de Philippe Garel.

VALÉRIE
HALTEBOURG
*dans le rôle de
la Femme de ménage*

Elle apprend son métier de comédienne avec les comédiens Paulette Frantz et Alain Janey. Yvonne Schmitt, pianiste issue du Conservatoire national de musique de Paris et professeur de chant, lui enseigne le chant. Autant dans le domaine de la comédie que du chant, Anna Prucnal la guide pour ses premiers pas à la scène. Puis Rafaël Bianciotto et Benoît Lavigne, metteurs en scène, lui font confiance et l'initie au jeu du masque et à la *Comedia del arte*. C'est ensuite avec Guy Freixe qu'elle découvre l'univers de Shakespeare. Sa carrière de comédienne et de chanteuse s'est forgée au sein de plusieurs compagnies, notamment : théâtre du Frêne, théâtre Buissonnier, Cie Jolie Môme ...

PIERRE
LEFEBVRE ADRIEN
dans le rôle de Penthée

Formé au Studio-Théâtre d'Asnières, Pierre joue sous la direction de Philippe Adrien, Michel Cochet, Jean-Pierre Klein, Ahmed Madani et Odile Grosset-Grange. Avec Clément Poirée, il joue dans *La Nuit des rois* de Shakespeare, *La Baye* de Philippe Adrien et *Le Frigo* de Copi. Au cinéma, il tourne devant la caméra de Philippe Locquet (*Je vous aime très beaucoup*) ; et pour la télévision devant celle de Luc David (*Cours toujours*).

CHARLOTTE LEONHARDT

*dans le rôle de la première de
la classe*

Charlotte étudie à Lyon puis à Paris, avant d'intégrer l'ERACM à Marseille. Elle joue et assure la direction musicale de ***Sur la côte Sud*** pour Linda Blanchet au festival Actoral. Elle part à Quito (Équateur) en tant que compositrice pour Gabriela Alarcón Fuentes avec ***El amor es un francotirador***.

Elle interprète Gabrielle Petypon dans ***La Dame de chez Maxim*** de Laurent Brethome et Clémence Labatut. Elle joue et signe plusieurs compositions musicales ainsi que la direction vocale dans ***Comme si nous...*** mis en scène par Thomas Fourneau. En 2024, elle jouera dans la création française de Gundog ***par Athéna Amara***.

La musique et le chant tiennent une place fondamentale dans son parcours d'actrice et l'accompagnent très souvent sur scène.

Formée aux arts de la marionnette & théâtre d'objets à Paris, elle y co-fonde La Collective puis la cie Permis de Construire, avec qui elle est marionnettiste et musicienne.

GWENAËL
METTAY

dans le rôle du Garçon Triste

Formé au Conservatoire régional de Perpignan puis à celui du 11ème arrondissement de Paris (depuis 2018), Gwenaël débute sa jeune carrière de comédien en 2019 auprès d'Hélène Merlin et en 2020 auprès de la compagnie François Stemmer dans la pièce chorégraphique *Seventeen*.

DIANA
SAKALAUŠKAITĖ

dans le rôle d'Agavé

Diana est formée à l'école de Théâtre V. Sinkariukas de Kaunas puis au Conservatoire de Klaipeda (Lituanie). En France, elle joue sous la direction de Laura Scozzi, Lisa Wurmser, Philippe Adrien, Geneviève de Kermabon, Véronique Widock, Nathalie Sévilla, Ludivine Anberrée, Juan Miranda... Elle tourne en Roumanie dans *Malmkrog* pour le réalisateur Cristi Pruiu qui obtient le Prix du meilleur réalisateur à la Berlinale. Elle travaille, aussi avec les metteurs en scène barcelonais Nao Albet et Marcel Borrás, François Wastiaux, Mylène Bonnet, Annabelle Simon, Gabriel Dufay. Parallèlement à sa carrière de comédienne, Diana est traductrice.

PASCAL VANNSON

dans le rôle du Proviseur

Pascal suit au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris les cours de Madeleine Marion, Stuart Seide et Daniel Mesguich. Il travaille avec Marion Gonzalez le jeu masqué et la *Commedia dell'arte* pour Arlequin serviteur de deux maîtres, *La Nouvelle Mandragore*, mis en scène par Jean-Louis Thamin et *Le Prince Travesti*, mis en scène par Brigitte Jacques.

Au Théâtre, il joue notamment sous les directions de François Kergourlay, Stéphanie Chévara, Dominique Pitoiset, Laurent Rogero, Jean-Marc Montel, Dominique Unternerh Nicolas Bataille, Laurent Bellambe.

Il entretient depuis 1992 un long compagnonnage avec Laurent Laffargue et la compagnie du Soleil Bleu où il joue les rôles de *Tartuffe* de Molière, Lago dans *Othello*, Léléo dans la *Fausse Suivante*. Il joue également dans *La Grande magie*, *Le Songe d'une nuit d'été*, *Beaucoup de bruit pour rien*, *L'Épreuve*, *Feu la mère de Madame*, *Amour et Piano*.

Il tourne pour la télévision et le cinéma entre autres avec Alain Wermus, Gérard Marx, Didier Le pêcheur, Bruno Gantillon, Claus Biderman...

Avec les élèves la Maîtrise de
L'OPÉRA GRAND AVIGNON

Fantine BAUDELLOT – La Plus Belle Fille de la Classe
Estelle BOBEY – La Première de la Classe
Chiara DAVIS – La Fashion Victim

FLORENCE
GOYON-
POGEMBERG
Direction

Après des études musicales au conservatoire National d'Orsay, Florence partage son activité musicale entre l'enseignement, l'accompagnement et la création d'un opéra pour enfants de Jean-Michel Damase entre 1982 et 1988. Elle rentre ensuite à l'Opéra Grand Avignon en qualité de pianiste de ballet. Pianiste répétitrice des Chœurs et ponctuellement pianiste de scène à partir de 1990 à l'Opéra Grand Avignon et aux Chorégies d'Orange (*Mireille, La Traviata, Il Trovatore, Lucia di Lammermoor*), elle complète sa formation de chef de chant en effectuant un stage, avec Janine Reiss en 1992, et participe trois années de suite au Festival de Lacoste.

Directrice de la Maîtrise de l'Opéra Grand Avignon depuis 2008, elle prépare ses élèves à de nombreuses productions à Avignon (*La légende de Sainte-Elizabeth, Carmen, La Bohême, Orphée aux Enfers...*) ainsi qu'aux Chorégies d'Orange (*Carmina Burana, Paggiacci*).

CRÉATION MUSICALE

ÉRIC
SLABIAK

Compositeur, musicien

Né à Paris dans une famille d'immigrés juifs polonais, où la musique est un art de vivre depuis plusieurs générations, Éric Slabiak débute le violon à l'âge de 5 ans et obtient un 1er prix au Conservatoire Royal de Bruxelles à 21 ans.

Parallèlement à ses études de musique classique, il joue les musiques d'Europe de l'Est dont il fera son répertoire de prédilection. En 1992, avec son frère, il crée le groupe *Les Yeux noirs*. Avec 8 albums, ils jouent dans plus de 1400 concerts partout dans le monde. Éric Slabiak participe à plusieurs albums et tournées pour des artistes tels que Mano Solo, Philippe Léotard et Bernard Lavilliers. Depuis 2000, il compose les musiques de films documentaires et fictions, pour la télévision ou le cinéma, notamment pour les réalisateurs Yves Jeuland, Jean-Jacques Zilbermann, Carine Tardieu, Claude Mouriéras, Thierry Binisti. Les metteurs en scène de théâtre Arthur Nauzyciel et Thierry Harcourt lui demandent également de créer la musique de leurs spectacles.

En 2019, Éric Slabiak fonde le nouveau groupe *Josef Josef* composé de cinq musiciens.

EXTRAITS DE PRESSE

Festival d'Avignon 2022

LA TERRASSE

« Explosif » crée une polyphonie originale et inventive qui lui confère une portée universelle. Une partition faite de mots et de musiques composées par Eric Slabiak qui propose une réflexion lucide et poignante sur les effets de l'autorité, de la pression de la performance scolaire et du manque de communication dans la famille. **Manuel Piolat Soleymat**

L'AVANT-SCÈNE THÉÂTRE

1
1

Une pièce d'une beauté saisissante qui nous prend aux tripes, car elle s'appuie sur une vérité sociale que l'on ne peut que reconnaître. Le mal de l'école, condensé aigu de toute une société. La rébellion, la manipulation, la fascination, l'effet de groupe, la solitude, le narcissisme et l'égaré des parents, tout cela est abordé sur un air de musique pop et le modèle d'une tragédie antique.

RADIO VAUCLUSE

L'avant-garde du théâtre roumain dans une mise en scène inventive, drôle et émouvante. Des interprètes talentueux au service d'une dramaturgie moderne sur le harcèlement scolaire. **Michel Flandrin**

LA REVUE SCÉNARIO

Sur la scène du théâtre Le Petit Louvre, Explosif, spectacle d'après un texte d'Elise Wilk, part lui aussi d'une histoire sur l'adolescence dans un lycée d'aujourd'hui, et on pourrait invoquer ici aussi le thème général du harcèlement, un sujet souvent évoqué aujourd'hui, phénomène insidieux et amplifié par les réseaux sociaux. ... Le spectacle signé par Lisa Wurmser, qui a découvert la pièce grâce au réseau Eurodram, a du rythme, de la couleur et toute l'énergie captivante d'une jeune équipe, avec plusieurs comédiens, qui savent tous jouer, chanter et danser... Explosif reste vraiment une parenthèse de lumière et de grâce, malgré ses moments plus durs, de drame ou de lucidité, dans ce festival qui a un certain goût pour la sinistrose. Joué dans une salle non loin de la Place de l'Horloge et du Palais des Papes, le Petit Louvre, le spectacle a réuni un public nombreux, attentif et réceptif... Une explosion de théâtre jeunesse pleine de promesses. **Mireille Patureau**

TO SEE OR NOT TO SEE

Des comédiens formidables, un très beau texte sur la jeunesse, une mise en scène mêlant théâtre et chant.... C'est beau, drôle, émouvant, profond. A ne pas rater. **A.L**

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

L'art n'est pas un prétexte, mais une matière riche, un moyen puissant qui suscite la réflexion, libère la parole, crée le dialogue et change les mentalités. De l'intimidation, à la violence verbale, en passant par le dénigrement et l'exclusion du groupe, pour lutter contre le fléau que représente le harcèlement, la compagnie souhaite accompagner les établissements scolaires. Depuis sa création, la compagnie Théâtre de La Véranda, mène un travail de recherche visant l'utilisation de l'outil théâtral comme vecteur de communication et de transformation sociale. Avec la conviction que le théâtre est un élément fondamental et complémentaire de la pédagogie. Forte d'une grande envie et d'une expérience conséquente auprès des jeunes, en complément d'un texte fort et d'un spectacle moderne, nous avons imaginé des actions à destination des jeunes, des familles et du corps enseignant, comme outil de sensibilisation et d'éducation. Ateliers d'écriture et d'improvisations, création de pièces, lettres sonores, lectures, petites formes... sont autant de leviers proposés à la communauté éducative. Nous co-construisons, avec l'ensemble des partenaires en présence, un projet pédagogique adapté, en réponse aux objectifs et enjeux de l'établissement, du niveau ou de la classe visée.

LES ATELIERS THÉÂTRE : Deux intervenants, en alternance, avec la metteuse en scène, le chorégraphe ou l'un des comédiens, interviennent dans les classes pour ouvrir le dialogue, recueillir les témoignages, et engager un processus de réflexion : réfléchir, échanger, jouer, créer ensemble... Ateliers de 2h (20-25 élèves)

LA PETITE FORME THÉÂTRALE : MIETTES de Stéphane Servant

Le théâtre se déplace dans les établissements, les classes, au plus proche des jeunes, des familles et du corps enseignant.

Des rencontres-discussions seront proposées à l'issue de chaque représentation. Ces deux volets sont indépendants ou complémentaire

MIETTES

de Stéphane Servant - mise en scène Lisa Wurmser

avec Matisse Humbert
pour les 15-18 ans
durée 50mn

La fête de fin d'année au lycée.

Seul face à tous, un adolescent prend la parole.

Tout d'abord drôle, son récit devient peu à peu grinçant...

« Au milieu de la cour, dans les couloirs du lycée, à l'arrêt de bus, c'est à qui sera le plus viril. Moi évidemment, avec mes bras comme des bretzels et mes livres, je suis hors circuit. »

« Le texte bouscule et débouche in fine sur l'espoir. C'est quoi, être un garçon ? Une fille ? À chacun d'y répondre, en étant simplement soi-même. »

Michel Abescat, Télérama

AUTEUR

Stéphane Servant, né en 1975 à Carcassonne, est un auteur de littérature jeunesse, de romans, et d'albums illustrés. Récompensé par de nombreux prix, dont les prix Incorruptibles et Sorcières.

OBJECTIFS

- Faire un théâtre au présent, accessible à tous.
- Bâtir une société plus harmonieuse, au climat scolaire apaisé, en adéquation avec les valeurs et principes de la République.
- Rejoindre la dynamique instaurée par le gouvernement et la communauté éducative, en luttant contre le harcèlement et les discriminations.

PROGRAMME

Une œuvre écrite : le texte de la pièce *Explosif* est disponible aux éditions de l'avant-scène théâtre ;

Une œuvre théâtrale : spectacle en tournée et en mai 2024 au Théâtre de l'Épée de Bois

Des ateliers pédagogiques et petites formes théâtrales : interventions dans les écoles de la metteuse en scène, du chorégraphe, de comédiens.

Objectifs des ateliers :

- **Sensibiliser, par le jeu et l'identification**, à la compréhension des émotions, des mécanismes d'emprise et de la souffrance ;
- Approfondir et développer les **savoir-être et savoir-faire** des participants sur toutes formes d'intimidations et de violence ;
- **Aiguiser le sens critique** face aux réseaux sociaux ;
- Favoriser l'**entraide** au sein des établissements scolaires.

Impact attendu :

- La réappropriation d'un **espace de parole** ;
- Le renforcement de la **confiance en soi** et du **respect de l'autre** ;
- Le **développement de la créativité** ;
- L'établissement d'un **mieux vivre ensemble**.

EXPLOSIF AUJOURD'HUI

30 représentations

La rencontre avec **1770 élèves** de **43 établissements** issus de **17 villes**

La mise en place de **nouveaux partenariats** avec des établissements scolaires en **Ile-de-France** - Ateliers, représentations, sorties au Théâtre de l'Épée de Bois
janvier à juin 2024

EXPLOSIF

Contacts

Mise en scène

Lisa Wurmser

06 09 24 37 82 - lisa.wurmser@orange.fr

Administration / Production

Séverine Nédélec

06 64 65 65 81 - theatreveranda@gmail.com

Relations Publiques / médiation culturelle

Delphine Grospiron

06 62 88 01 47 - dgrospiron@gmail.com

Contact Presse la Strada & Cies

Catherine Guizard 06 60 43 21 13 - lastrada.cguizard@gmail.com

Nadège Auvray 06 34 63 85 08 - lastrada.nadege@gmail.com

www.theatreveranda.com

 Théâtre de la Véranda