

CRÉATION 2023

LE DILEMME DU HÉRISSEUR

AU CŒUR DE L'INTIMITÉ HUMAINE

THÉÂTRE CORPOREL ET MUSICAL
TOUT PUBLIC A PARTIR DE 7 ANS

UNE COPRODUCTION
DE LA CIE DES HUMANOPHONES ET DE LA CIE SONS DE TOILE

HUMANOPHONES

LE DILEMME DU HÉRISSE EN BREF

Durée : entre 50 mn et 1h

Jauge : 250

Nombre de personnes en tournée : 3

Ce tandem poétique sans parole nous plonge dans l'intimité de deux personnages qui, entre attirance et répulsion, essaient de se comprendre, de s'approcher, de s'explorer et surtout, qui incarnent le besoin vital et inconditionnel que nous avons d'être en relation.

Les jeux d'attirance et de friction entre eux révèlent aussi leurs propres ombres et invitent chacun à considérer, apprivoiser et soigner des blessures oubliées, car pour construire avec l'autre, le regard sur soi devient inévitable et le désir de guérison grandit.

Comme dans un film sans paroles, ces deux architectes de l'intime racontent leur histoire sur un fil musical. Le piano, le violon, la voix, les percussions corporelles, la danse sont leurs ingrédients gravitant autour d'un langage brut et poétique, celui de la musique des corps.

Un drôle d'univers teinté d'humour et de tendresse, rappelant Chaplin et les fulgurances des Cartoons, inventant de toute pièce un gestuaire singulier, à la fois intime et universel.

Conception : Rémi Leclerc

Accompagnement à la mise en scène : Simon Filippi

Jeu : Rémi Leclerc et Quelen Lamouroux

Création musicale : Rémi Leclerc et Quelen Lamouroux

Regards extérieurs : Florent Bergal et Caroline Lemignard

Régie son : Iker Garay

Création lumière : Yarol Stuber Ponsot

Costumes : Noëlle Camus et Steffie Bayer

Chargée de diffusion : Fanélie Massuelle

Chargée d'administration : Florence Boileau

Coproduction : Cie des Humanophones & Cie Sons de toile

Coproductions : Jeunesses Musicales de France, Le MI[X] – Maison Intercommunale des Cultures et des Sciences, L'Agora, association culturelle

Avec le soutien financier de : Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) dans le cadre du dispositif « Résidence hors les murs »

Accueils en résidence : Association La Baraque - La Vannerie, Le MI[X] – Maison Intercommunale des Cultures et des Sciences, Association Chantier théâtre – Cie Florence Lavaud, Ville d'Eysines - salle du Vigean et Théâtre Jean Vilar, Ville d'Amboise – Théâtre Beaumarchais, L'Agora, association culturelle, Ville de Billère – Salle Lacaze

Préachats : Ville de Billère, L'Agora, association culturelle, Communauté d'agglomération bergeracoise – Centre culturel Michel Manet

Autres partenaires en cours : IDDAC, Agence culturelle de la Gironde, Région Occitanie, Conseil départemental Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Occitanie en scène, SPEDIDAM

Accompagnement à la production : Les 3A – Accompagnement d'Artistes et d'Acteurs culturels

LE PROPOS

ANALOGIE

Le dilemme du hérisson ou plus rarement dilemme du porc-épic est une analogie sur l'intimité humaine. Il décrit une situation dans laquelle un groupe de hérissons cherche à se rapprocher afin de partager leur chaleur par temps froid. Cependant, ils doivent rester éloignés les uns des autres car ils se blesseraient mutuellement avec leurs épines. Bien qu'ils partagent tous l'intention de se rapprocher, cela ne peut se produire, pour des raisons qu'ils ne peuvent éviter.

Arthur Schopenhauer et Sigmund Freud ont tous deux exploité cette analogie pour décrire leurs réflexions sur l'état d'un individu dans sa relation à autrui. Le dilemme du hérisson suggère que, malgré une bonne volonté, l'intimité ne peut exister sans retentissements importants. En résulte un comportement méfiant et des relations bouleversantes.

POÉTIQUE DE LA RELATION

Le Dilemme du hérisson met en exergue l'importance du regard sur soi et du désir de guérison pour pouvoir construire ensemble. Les frictions entre ces deux êtres suscitent la révélation de leurs propres démons et traumatismes. Au sein de ce tandem, chacun peut considérer, apprivoiser et soigner ses propres parts blessées afin de mieux s'accepter, se comprendre, s'épanouir et créer.

Le miroir qu'ils représentent l'un pour l'autre est tantôt rassurant, tantôt contrariant, attendrissant, rageant, toujours mouvant et follement vivant. Ce sont deux corps qui bougent sans répit, incisifs ou fluides, impulsés par le désir de se comprendre, de s'entendre, de créer ensemble.

De là, d'illusions en désillusions, le couple se dévoile sous nos yeux dans toute sa complexité et sa beauté : séduction, rapports de force, agressivité, joie, douceurs et vices du quotidien.

Tel un film sans paroles, ces deux architectes de l'intime déroulent leur histoire sur un fil musical. Le piano, le violon, la voix, les percussions corporelles, la danse sont leurs ingrédients gravitant autour d'un langage plus essentiel qui est celui de la musique des corps. Un drôle d'univers teinté d'humour rappelant Chaplin et les fulgurances des Cartoons, inventant de toute pièce un gestuaire singulier, à la fois intime et universel !

GENÈSE DU PROJET

C'est dans le cadre du Festival International de Musique Corporelle (IBMF) à Rome en 2015 que Quelen Lamouroux et Rémi Leclerc se produisent pour la première fois en duo. Ils y présentent **La Rencontre**, une courte pièce de 5mn de musique corporelle théâtralisée mettant en scène la rencontre d'un homme et d'une femme. Ils utilisent à ce moment un langage essentiellement basé sur la percussion corporelle, au sein duquel ils développent la théâtralité dans chaque son et dans chaque geste. Une forme légère et sensible en émane et ce langage devient commun. Cette courte forme s'étendra à 40mn en 2018, au Ghana, dans le cadre du même festival (IBMF).

Cette (re)création permet aux deux partenaires d'étendre leurs recherches dans le but d'établir un vocabulaire plus dense jusqu'à créer un glossaire d'expression de sentiments, d'émotions, d'intentions aux travers des percussions corporelles. C'est ainsi que commence à apparaître progressivement l'onirisme et le surréalisme dans un traitement brut, organique et quotidien de scénettes de relation de couple.

La forme brute qui en découle est à ce moment-là accueillie très chaleureusement et conforte le duo dans son désir de créer un véritable spectacle destiné à tous les publics. En 2019, ils décident de s'entourer de Simon Filippi à la mise en scène et entament plusieurs sessions de recherches, mettant ainsi la théâtralité et l'expression des émotions au premier plan et la dramaturgie au cœur du travail. **La Rencontre** devient alors **Le Dilemme du Hérisson**.

COLLABORATION SONS DE TOILE - HUMANOPHONES

La collaboration entre La Cie des Humanophones et la Cie Sons de Toile est la suite logique d'une amitié artistique de longue date entre Rémi Leclerc et Simon Filippi. Tous deux porteurs de projets au sein d'une des deux compagnies, ils sont par ailleurs partenaires de jeu en tant que musiciens corporels et comédiens au sein de chacune d'entre elles : spectacles **Corpus** (Les Humanophones) et **Zou !** (Sons de Toile).

Depuis 2011, ces deux spectacles tournent en France ainsi qu'à l'international et se développent dans des réseaux communs et aussi très différents. Ainsi, Rémi Leclerc et Simon Filippi continuent d'éprouver ensemble tantôt la rue, tantôt la salle, dans des réseaux arts du geste, théâtre physique et visuel, ou dans des réseaux Musiques amplifiées, festivals vocaux acapellas...

Au delà des affinités artistiques certaines, le projet Le Dilemme du hérisson est pour eux une invitation à tirer le fil de cette collaboration en mutualisant les compétences et les ressources de chacune des compagnies en matière de production, de partage de réseau, et de développement de projet.

PREMIÈRE RECHERCHE ESTHÉTIQUE

PHOTOS DE NICOLAS SÉNÉGAS

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

REMI LECLERC

CONCEPTION, CRÉATION MUSICALE ET INTERPRÈTE

Rémi est le fondateur des Humanophones. C'est à New-York, auprès du batteur Léon Parker qu'il s'initie aux percussions corporelles et grooves afro-américains. Il développe ensuite son approche personnelle de l'expression musicale corporelle de façon autodidacte, établissant des ponts entre corps dansant et corps musicien. Pianiste, il étudie le classique (Royal School Music of England) étant enfant et se passionne rapidement pour le jazz et musiques improvisées.

Après des études scientifiques d'Acoustique, un cycle pro à l'école Music'Halle à Toulouse, il participe à de nombreuses collaborations en tant que pianiste, avec FNEIJMA, E.Lareine/F. Merville. Jazzmen & women : Abdu Salim, Tonton Salut, Magalie Pietri; aux claviers vintage avec un hommage à Herbie Hancock et le groupe Stabat Akish (label de John Zorn, Festival Radio France, Festival « Frank Zappa »), la Cie de danse James Carlès. Il crée avec Tioneb (champion du monde de loopstation) le duo Human Player (pop music, partageant l'affiche avec Ben Sharpa, The Procussions, Guem, DJ Vadim, YoungBloodBrassBand, JMF). Parallèlement, désireux de travailler le Jeu d'acteur, Rémi Leclerc se forme au langage gestuel, mime, clown, danse, théâtre physique, technique vocale, technique OPasso.

Il est interprète en tant que comédien/musicien gestuel dans la Cie Soléo et la Cie Sons de toile pour le spectacle **Zou !** se produisant internationalement. Egalement formateur, il enseigne sa vision de la musique corporelle à tous publics en France et en Europe.

Quelen se forme dès son plus jeune âge à la danse (classique et contemporaine), au violon et au chant au Conservatoire de musique et de danse d'Albi (81).

Elle intègre ensuite le CRR de Toulouse (31) en danse contemporaine et y obtient un Diplôme d'Étude Chorégraphique en parallèle d'une licence de psychologie à l'Université Jean Jaurès de Toulouse (31). Elle poursuit son cursus en intégrant la formation professionnelle De l'interprète à l'auteur au CCN de Rillieux-la-Pape (69), dirigé par Maguy Marin.

À 22 ans, elle part au Brésil où elle explore sa recherche autour du mouvement, du son, de la composition chorégraphique et musicale et de l'improvisation. En danse, elle travaille sur la méthode Axis Syllabus avec Frey Faust et en musique sur la méthode O Passo avec Lucas Ciavatta et Eduardo Lopes.

De retour en France, elle travaille en tant qu'interprète pour le spectacle vivant avec : **Aragorn Boulanger - Cie Genom** (2012), **Leela Petronio - Cie Hip Tap Project** (2011-2016), **Cie Arcosm** (depuis 2013), **Cie Humanophones** (depuis 2014) et la **Cie E.V.E.R** (depuis 2016). Depuis 2012, elle dirige la **Cie Qalis** (compagnie transdisciplinaire autour du corps et du son), réalise trois créations et développe les [D]RIFT - laboratoires professionnels et transdisciplinaires de recherche en scène.

SIMON FILIPPI ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN SCÈNE

Comédien, musicien passionné et touche-à-tout, il allie le mouvement, le théâtre corporel, la musicalité et l'expressivité du jeu pour créer. Il se forme au théâtre-clown au Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne (51) en 2009, à la suite de quoi il co-fonde la Cie Sons de Toile. Il donnera naissance aux spectacles **Les Z'âcôtés** (théâtre musical gesticulé), **Zou !** (duo de percussions corporelles), **Sum** (poésie sonore et gestuelle petite enfance) et **Mue et Moi** (théâtre visuel et vibratoire). Parallèlement, il travaille au sein de la Cie L'Aurore (depuis 2013) dans **La Fortune de Jeanne** (théâtre de rue et marionnettes) et a participé au projet franco-khmèr **Un oeil une oreille** en tant que créateur d'objets sonores et oreille extérieure. Chanteur/percussionniste corporel dans la Cie Les Humanophones (depuis 2013) et compositeur/instrumentiste au sein du groupe Glönk (depuis 2014) (épopée acoustique transfrontalière), il compose également pour des spectacles vivants comme **Ellma Elleon** (2012) (duo poétique de théâtre masqué) ou **Histoire de Mix, de Max et de Mex** (2018) Cie Burloco Théâtre (conte masqué et marionnettes d'ombre d'après l'oeuvre de Luis Sepulveda). Egalement formateur, il enseigne l'expression scénique, musicale et corporelle depuis 2014 au Pôle Supérieur Musique Danse de Bordeaux (PESMD), ainsi qu'à tous types de publics à travers le monde.

CIE DES HUMANOPHONES

La Compagnie des Humanophones est née en 2013 avec l'envie d'éveiller des rencontres artistiques et humaines autour de la musique et de l'expression corporelle. *"...cette idée est venue en randonnée, fasciné par l'aspect spontané et nomade de produire de la musique librement avec les sons de son corps..."* dixit Rémi Leclerc.

A la frontière de la musique, de la danse et du théâtre corporel, la Cie s'épanouit dans une approche artistique sensible et minimaliste, avec comme simples outils le corps et la voix. Comme un retour à l'essence vitale.

Au sein des dernières créations, essentiellement menées et dirigées par Rémi Leclerc, compositeur et interprète de chacune d'elles, les corps des artistes sont utilisés comme de véritables instruments de musique, et sont également chorégraphiés et théâtralisés. A travers des propositions musicales originales, les créations de la Cie interpellent et invitent le spectateur à apprécier les possibles du corps humain et à considérer sa force et sa sensibilité. Son premier spectacle, *Corpus*, a réuni cinq artistes dotés d'une expressivité musicale et théâtrale forte et d'une complicité remarquable. Il s'agit d'un concert/spectacle qui invite les publics à s'interroger sur la distance que l'homme contemporain crée avec son propre corps.

Aujourd'hui, la Cie des Humanophones travaille sur 4 nouvelles créations : ***Antropus*** (septet-concert anatomique), ***I want you bach*** (autour de la musique de JS.Bach), ***Le Dilemme du hérisson*** (théâtre corporel en co-production avec la Cie Sons de toile), ***Free voices of Forest*** (projet avec des Pygmées Aka en coproduction avec Colore et Africolor).

La Cie continue d'explorer les typologies des rapports humains, faisant émerger des situations poétiques et rocambolesques à travers des personnages empreints d'un humour parfois décalé. Basée à Toulouse, la Cie est soutenue par la Région Occitanie, Le Conseil départemental, la Mairie de Toulouse, l'ADDAV 31, la Sacem et la Spédidam.

PLUS D'INFOS : WWW.HUMANOPHONES.COM

CIE SONS DE TOILE

La compagnie Sons de toile explore l'expressivité des corps. Les corps silencieux, les corps musicaux, les corps parlants, les corps poétiques... Elle cherche la légèreté qui touche les sens en profondeur.

Dans tous leurs projets de création, les artistes explorent, décortiquent, jouent à mettre en jeu et en scène l'Humain. L'Humain comme un être physique passionnant, qui s'exprime au travers d'infinis langages gestuels et sonores. L'Humain comme un être sensible et émotif aux schémas sociaux complexes. L'Humain comme un être spirituel, intelligent, mentaliste et visionnaire, doté de la capacité de création. Ils invitent les publics à partager leur sensibilité et leurs réflexions sur un monde qui leur apparaît de plus en plus désincarné, et qui semble s'éloigner de cette sensibilité à la poésie du vivant. Comme un miroir qui réfléchit, sans jugement, ils s'inspirent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils sont, et placent les publics au cœur de leurs travaux de création.

Au-delà des propositions tous publics, le Cie travaille également avec des publics spécifiques, comme les tout-petits de 6 mois à 4 ans (avec le spectacle Sum), ou encore les sourds et malentendants (avec le spectacle Mue et moi). Aussi, les artistes mènent régulièrement des actions de médiation culturelle ainsi que des projets participatifs sur le territoire de la Gironde et sur les lieux de représentation des spectacles.

Basée à Sigalens, petit village du sud Gironde, la compagnie s'est structurée et continue à se développer avec l'aide des 3A (bureau d'accompagnement culture).

Elle est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le conseil départemental de la Gironde, l'IDDAC, et diverses structures et institutions locales avec qui elle construit des partenariats forts.

PLUS D'INFOS : WWW.SONSDETOILE.COM

CONTACTS

ADMINISTRATION DE LA PRODUCTION

Camille Giraud

Les 3A - Accompagnement d'Artistes et d'Acteurs culturels

Tel : 07 67 17 86 27

Mail : camille@les3a.fr

CIE DES HUMANOPHONES

20 rue Jumeaux, 31200 Toulouse

Tel : 06 88 18 86 85

Mail : contact@humanophones.com

CIE SONS DE TOILE

Mairie, 4 Poutéou Est, 33690 Sigalens

Tel : 06 40 32 69 22

Mail : contact@sonsdetoile.fr