

TEXTE ET MISE EN SCÈNE **NATHALIE BENSARD**
AVEC **LOUISE DUPUIS ET TOM POLITANO**

SPÉCIMENS

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS

Photo : Mélie Perrin Néel / Graphiste : CJC

La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et soutenue par le Conseil Régional d'Ile de France (Permanence Artistique et Culturelle).
Spécimens a été créé dans le cadre du dispositif résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire financé par la DRAC Ile-de-France.
Pour Spécimens, la compagnie a reçu l'aide à la résidence de La Minoterie Scène Conventionnée Art Enfance Jeunesse à Dijon et le soutien de la Halle Culturelle La Merise à Trappes.

R
O
U
S
S
E
L
A
R
O
U
S
S
E
L
A
R
O
U
S
S
E

Équipe

Mise en scène

Nathalie Bensard

Écriture

Nathalie Bensard avec la complicité de William Shakespeare, Louise Dupuis et Tom Politano

Jeu

Louise Dupuis et Tom Politano

Assistante

Mélie Néel

Création Lumière

Xavier Duthu

Création sonore

Valentin Réault

Costumes

Elisabeth Martin

Régie générale

Emma Query ou Ronan Cahoreau-Gallier

Contacts

Christelle Dubuc

Diffusion

diffusion@compagnielarousse.fr

06 01 43 30 25

Catherine Drouillet

Administration – production administration@compagnielarousse.fr

06 88 46 74 60

Pour la création de SPECIMENS, **la compagnie la Rousse** a été accueillie en résidence au lycée de la Plaine de Neauphle et à la Halle Culturelle La Merise de Trappes-en-Yvelines, elle a bénéficié du dispositif résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire financé par la DRAC Ile-de-France et reçu l'aide à la résidence de La Minoterie - scène conventionnée Art Enfance Jeunesse à Dijon.

La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et le Conseil Régional d'Ile de France. Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais et dirige le théâtre le Hublot à Colombes avec la Supernova Compagnie et la Très Neuve Compagnie.

Les Personnages

Une adolescente. Un adolescent
LUI est plutôt Roméo et Juliette
ELLE est plutôt La Belle et la bête

L'écriture

L'écriture de la pièce parcourt les méandres de l'adolescence par étapes entre 14 ans et 18 ans. Période transitoire et décisive. Terrain volcanique et intemporel. Traversée marquante, l'adolescence est un moment de la vie intense, souvent moqué, caricaturé, mystifié ou banni, bref un espace de théâtre.

J'ai eu envie de creuser les remous de l'adolescence, de l'explorer comme un territoire avec ses contrastes, ses contradictions, ses déchirements, ses tiraillements en faisant parler des personnages en pleine métamorphose qui explorent les stéréotypes, les préjugés, les empêchements, les appréhensions, les peurs, les envies, les élans, les sensations, les sentiments qui les traversent.

A travers des jeux, des défis, des paris, des échanges intempestifs, des mises en scènes, ils quittent l'enfance et entrent dans le monde de l'adolescence, à deux pas de celui des adultes. Avec un grand mystère à découvrir : L'amour.

L'origine

Lors de notre résidence d'implantation au Théâtre des Passerelles à Pontault-Combault, nous avons proposé de nombreux ateliers destinés à tous les publics. Ce sont souvent des adolescents qui s'y sont inscrits. Lors de ces ateliers, nous avons travaillé des scènes d'amour classiques et contemporaines, de théâtre et de cinéma. J'ai été très frappée par leurs affinités avec les textes anciens. Comme si les siècles leur donnaient la distance nécessaire pour dépasser leurs complexes, pour apprivoiser leurs peurs afin d'interpréter les sentiments. Je me suis nourrie de toutes ces

expériences et l'écriture s'est structurée autour des deux grandes mythologies amoureuses : Shakespeare et Walt Disney.

Depuis, chaque fois que le texte s'est fait entendre, il a réveillé des souvenirs, des réactions, des contradictions dont je me suis nourrie.

Il est le territoire des adolescences.

La mise en scène

Un garçon et une fille transgressent les interdits en s'introduisant dans le théâtre alors qu'il est complètement fermé. LUI fait partie du club théâtre et a besoin d'une réplique pour répéter sa scène de Roméo et Juliette. Il prend ce subterfuge pour qu'ELLE vienne, et reste avec lui.

A partir de ce point d'ancrage, le duo de personnages peut explorer tous les méandres des relations entre filles et garçons. Toutes les contradictions de chacun. Tous les espoirs et les déceptions. Tout ce qui attise et empêche. Toutes les tentatives.

Le travail du plateau se nourrit d'improvisations, de jeux de récréations, du texte *SPECIMENS* et des scènes de Roméo et Juliette de Shakespeare ainsi que des images de l'amour véhiculées dans les contes de fées et dans Walt Disney. Il cherche à rendre bouillonnant et chaotique ce qui se vit entre ces deux personnages.

La dramaturgie procède à un épluchage des couches de préjugés, de complexes, de retenues, pour les amener à devenir eux-mêmes.

Le présent sur scène est une bouffée d'adrénaline, comme le présent des premières expériences. L'acteur est invincible, vivant, fébrile, génial et candide. Tous les sens en ébullition, c'est un éternel adolescent. Cette énergie est celle que j'ai envie de transmettre dans le travail de mise en scène avec la complicité des acteurs qui apportent leurs regards, leurs positions et leurs fantaisies.

L'espace scénique

Les personnages découvrent le lieu théâtre et au fur et à mesure s'emparent des médiums de la représentation comme les costumes, la lumière ou le son. Ils démarrent la représentation à la lumière des téléphones portables, amplifient leurs musiques avec un micro branché et une mini enceinte collée dessus. Ils allument la servante, ils font avec ce qu'il y a sur le plateau. L'espace est vide. Ou presque. Des micros, des éléments de décor, un portant avec des costumes, une machine à fumée, la servante, deux chaises. Les éléments sur scène sont là comme ils le sont souvent à l'issue d'un démontage.

L'espace scénique et la lumière s'adaptent à chaque lieu dans lequel la pièce se joue en mettant en valeur sa structure, sa circulation, ses sorties, ses espaces périphériques, son rapport scène salle.

Un spectacle adaptable

Le sujet, la nature du travail et la démarche artistique sont de fabriquer un spectacle vivant, une matière brute, imparfaite et libre qui, selon les circonstances s'adapte aux lieux et aux partenaires. L'idée est de pouvoir aller à la rencontre des adolescents et de jouer autant sur des scènes de théâtre que dans les établissements scolaires ou autres lieux. La compagnie, en lien avec les théâtres qui programment, adapte ensuite techniquement le lieu pour le bon déroulement de la représentation.

Le public

Le spectateur en début de spectacle est en position de voyeur, d'espion, caché dans le noir. Et puis les personnages, pour répondre à leurs interrogations sur le monde, l'inventent. Ils descendent chercher des réponses auprès du public. Le questionnent en direct. Le contact s'étant établi, d'autres rendez-vous sont proposés par les personnages pour en faire des spectateurs complices.

Nous pourrions travailler en amont une collaboration privilégiée avec une classe, un cours de théâtre, un groupe d'ados afin de les faire participer à la représentation. Le spectacle est conçu pour se jouer avec ou sans la participation d'amateurs sur scène.

Quelques éléments techniques

Durée du spectacle : 1h

Jauge : 250 en séance TP, 150 en scolaires (dès la 4è) - à affiner au cas par cas

4 personnes en tournée (2 comédiens, 1 régisseur, 1 metteur en scène)

Montage : 1 service de 4h et 2h de conduite + raccord (1h)

Démontage : 30' au théâtre, 1h30 pour le Hors les Murs

Noir indispensable dans la salle

Fiche technique détaillée disponible sur demande

Revue de presse

Télérama¹

TTTT Bravo

Specimens

Qu'est-ce que l'adolescence ? Un problème ? Une métamorphose ? Un flot d'interrogations ? Un élan de vie, d'envies ? Un carcan ? *Specimens* explore cette période mal vécue, mal comprise ou tout simplement caricaturée. Deux jeunes comédiens (qui ne jouent pas à imiter un pseudo langage des adolescents) interprètent avec sincérité, énergie et talent deux copains de classe (une fille et un garçon) qui pénètrent dans un théâtre fermé, donc interdit. Un dialogue parfois conflictuel s'établit entre eux sur les relations filles/garçons, les comportements contraints, les images figées, les aspirations des unes et des autres..., le tout avec en toile de fond Shakespeare et la formidable scène du balcon de *Roméo et Juliette*. « *La dramaturgie*, explique la metteuse en scène Nathalie Bensard, *procède à un épiluchage des couches de préjugés, de complexes, de retenues, pour amener les personnages à devenir eux-mêmes.* » Un théâtre qui crée du lien, intelligent, exigeant et accessible, où il est question de sentiments, de liberté.

Françoise Sabatier-Morel
Télérama Sortir

Paris MÔMES

Le Paris Off Estival

Au programme, (...) des spectacles tout public, plutôt orientés ados, dont le très beau *Specimens* écrit et mis en scène par Nathalie Bensard. Un émouvant jeu de cache-cache entre une fille et un garçon sur fond de Roméo et Juliette : lui ne rêve que de jouer la scène du balcon, elle rejette le modèle de la fille douce et jolie. Dans l'espace d'un théâtre fermé, où ils se sont introduits en cachette, ils se cherchent, tentent des rapprochements, expriment leurs désarrois adolescents, changent de costumes, font le deuil de leur enfance et revisitent sans en avoir l'air toute la gamme des stéréotypes attachés aux relations fille/garçon. Porté par une écriture nourrie d'improvisations et par deux jeunes acteurs bourrés de talent, le spectacle offre l'énergie des premières fois et semble naître dans l'instant où on le voit. Qu'est-ce que l'adolescence ? Une somme de contradictions ? Un mauvais moment à passer ?... Avec son tact habituel, Nathalie Bensard tente des pistes sans jamais enfermer ses personnages. C'est véritablement drôle et tellement émouvant !

Maïa Bouteillet

Paris Mômes, Juillet 2020

Toute La Culture.

Spécimens au ParisOFFestival : un cri du cœur

À l'occasion du ParisOFFestival, Nathalie Bensard met en scène les grands questionnements de l'adolescence dans Spécimens. Louise Dupuis et Tom Politano de la compagnie la Rousse, s'y donnent la réplique pour partager avec le public ce moment d'incertitude avec humour et tendresse.

Sur le site du ParisOFFestival au Théâtre 14, il est indiqué que le spectacle est accessible à partir de 13 ans. C'est environ l'âge auquel on entre dans l'adolescence. Vous savez, cet âge ingrat pendant lequel on ne se trouve pas très beau, où on est traversés par la peur des sentiments et la honte d'être soi-même et où on se prépare, sans grande confiance, à la vie d'adulte. Louise Dupuis et Tom Politano incarnent parfaitement, à coups de blagues et de moqueries, ce moment dans lequel on ne se sent plus enfant, mais où l'âge adulte nous paraît encore insurmontable.

Lui, veut mordre la vie à pleines dents, vivre intensément, quitte à prendre des risques et tomber de haut. Sa référence : l'amour tragique de *Roméo et Juliette*. Elle, croit plutôt au destin, rêve de *Le Belle et la Bête* et d'un *happy ending* digne des contes de fées, mais pour autant sans aucune illusion, comme si elle subissait la situation consciente des stéréotypes qui la déterminent en tant que femme. Deux visions aux antipodes qui leur valent quelques comiques échanges conflictuels. Pourtant, on comprend vite que pour l'un comme pour l'autre, il ne s'agit pas vraiment de cela, mais plutôt de comprendre qui ils sont et ce qu'il veulent devenir. C'est finalement leur réaction face à la peur, celle d'approcher l'âge adulte et de laisser l'enfance loin derrière eux.

La pièce est mise en scène telle que le spectateur ait l'impression d'assister à un moment spontané entre deux amis. Ils se confient, se disputent et rient derrière un masque de façade qui s'effrite peu à peu. La bêtise n'est jamais bien loin mais pris au piège des clichés et préjugés de l'adolescence, ils touchent la corde sensible et font transparaître leur malaise et leurs inquiétudes avec une douce sincérité. Sur fond du mythe de Shakespeare, les deux adolescents découvrent finalement l'amour. Peut-être avait-ils seulement besoin d'être rassurés, de ne plus sentir qu'on les oppose en tant que fille et garçon, de savoir qu'au final, on s'en est tous sorti. Viennent alors les questions, les inquiétudes, qu'ils font part à l'assistance jusqu'à demander son aide. Et le public, touché, coopère face à ce cri du cœur.

Alice Martinot-Lagarde

Toute La Culture, Juillet 2020

L'intégralité de la revue de presse accessible sur compagnielarousse.fr/specimens

Les actions artistiques

Louise Dupuis et Tom Politano – Comédiens

Atelier de préparation au spectacle pour une classe / 2 heures.

Parler et discuter avec les élèves de la pièce, sa situation et ses thématiques.
Lire un extrait comme par exemple: La Cérémonie d'Adieu à l'enfance.
Proposer un temps d'improvisation autour de cette scène et de ses problématiques.

Atelier d'après spectacle / 2 heures.

Prendre un vrai temps de discussion avec les élèves autour de la pièce, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont compris ou pas, des thèmes qui les ont marqués, réjouis, choqués etc.
Travailler autour des problématiques d'un personnage avec « Pute » pour ELLE et « La Honte » pour LUI

Atelier de pratique sur plusieurs séances

Improviser sur des scènes de la pièce.
Lire ou aborder les scènes de Roméo et Juliette ou autres scènes emblématiques du cinéma et du théâtre pour ensuite expérimenter les mêmes scènes en changeant les rôles.

Elisabeth Martin Costumière – Plasticienne

Walt Disney ou Shakespeare, princesse ou super héros ?

Une proposition où, vêtements, costumes, objets et accessoires font surgir les héros... d'aujourd'hui ! Un dispositif prolongé d'un selfie particulier: choisir une partie de son personnage et l'isoler en le photographiant.

Masculin Féminin Le sexe des vêtements... à partir d'une iconographie historique et d'essayages de vêtements féminins et masculins, stéréotypés ou au contraire anticonformistes, il s'agira d'explorer et de ressentir ce que ces vêtements genrés cachent, ou ce qu'ils révèlent; les gestes qu'ils

conditionnent...pour soi ou pour l'autre sexe: contraires, jumeaux, Hybride à inventer... matière défilé, écriture, interview, vidéo, photos.

Valentin Réault – Créateur sonore et mixeur studio

Qu'est-ce que le son ? La musique ? Comment un enregistrement peut-il être modulé, mixé, bouclé, ou encore utilisé comme un instrument de musique à part entière afin de répondre aux besoins d'une création pour une pièce de théâtre ?

C'est à ces questions que sauront répondre les participants aux ateliers pédagogiques autour de la création sonore.

Ces ateliers, mêlant approche historique, compréhension technique et travail en groupe sur des cas pratiques, permettent à chacun des élèves de participer à toutes les étapes de la conception musicale et sonore d'une pièce de théâtre.

La compagnie

Depuis 2004, la compagnie La Rousse crée des spectacles qui mettent en jeu des problématiques de son époque à partir de textes contemporains destinés au public jeune et adolescent. Le théâtre Jeune Public d'aujourd'hui est pour Nathalie Bensard, directrice artistique de la compagnie, le théâtre populaire d'hier tel que l'avait conçu Jean Vilar ; il s'adresse à des publics de tous âges et de tous milieux sociaux. Il est le garant d'un public démocratique, éclectique et multiple.

La compagnie en lien avec ses créations conçoit également des actions culturelles en essayant d'en faire un geste artistique. En résidence au Théâtre des Bergeries à Noisy-Le-Sec, elle mène LIRE DIRE, un projet ambitieux qui fait découvrir les écritures contemporaines pour la jeunesse aux classes de primaire de la ville. Au Théâtre de Beauvais où Nathalie Bensard est artiste associée, la compagnie mène des projets qui s'inscrivent dans le cadre " Culture - Santé " à l'hôpital avec des adolescents et des personnes âgées.

Elle intervient également en lien avec le spectacle Spécimens auprès d'un grand nombre d'adolescents dans le cadre des programmations in situ et Hors-les-Murs. En résidences à Dieppe, à Pontault-Combault, à Trappes, La Rousse a inventé en lien avec les partenaires et les publics, des formes légères, des événements, des propositions éphémères, des interventions ou des occupations artistiques de lieux dans la ville.

Les spectacles de la Compagnie

- 2021 – Zone Blanche de Nathalie Bensard
- 2020 – A Vue de Nez sous casques de Nathalie Bensard
- 2019 – Le plus beau cadeau du monde de Nathalie Bensard, lauréat de l'aide à la création des textes dramatiques – Artcena
- 2019 – Spécimens de Nathalie Bensard
- 2017 – Micky & Addie de Rob Evans
- 2016 – Midi la Nuit de Nathalie Bensard, spectacle Tout Public
- 2014 – Virginia Wolf de Kyo Maclear et Isabelle Arsenault
- 2013 – Un oeil jeté par la fenêtre de Philippe Dorin
- 2012 – A vue de nez de Nathalie Bensard
- 2010 – Sur les pas d'Imelda de Mike Kenny
- 2007 – La Princesse au petit poids d'Anne Herbauts
- 2005 – Dans ma maison de papier, j'ai des poèmes sur le feu de Philippe Dorin
- 2004 – Sacré Silence de Philippe Dorin

Les résidences

- Résidence artistique à D-S-N Dieppe (76) en 2009
- Résidence d'implantation à Pontault-Combault (77) en 2012-2013-2014
- Résidence au théâtre des Bergeries de Noisy le Sec (93) de 2019 à 2022
- Artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais (60) de 2020 à 2023

La tournée Spécimens 22.23

OCTOBRE L'Hectare | Vendôme (41), **NOVEMBRE** Espace Gérard Philippe | Fontenay-sous-Bois (94), **DECEMBRE** Bourges | Maison de la Culture (18), **JANVIER** Le Pavillon | Romainville (93), La Barbacane | Beynes (78), **FÉVRIER** Tournée dans les Landes | Ligue de l'Enseignement (40), **MARS** Maison des Arts et Loisirs | Laon (02), Théâtre le Hublot | Colombes (92) **AVRIL** Théâtre du Beauvaisis | Beauvais (60)

Retrouvez toutes les dates de la compagnie sur

www.compagnielarousse.fr