

COMPRENDRE

&

DES MOTS SUR LES MAUX

de

SONIA BESTER

COMPAGNIE MADAME LUNE

COMPRENDRE

&

DES MOTS SUR LES MAUX

de
SONIA BESTER
COMPAGNIE MADAME LUNE

Coproduction :

Les Nuits de Fourvière en partenariat avec le Théâtre du Point du Jour, Lyon
Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence et La Scène nationale 61 - Alençon, Flers, Mortagne

Avec le soutien de :

La DRAC Île-de-France

La Région Île-de-France*

La Ville des Lilas, Lilas en Scène et le Théâtre du Garde-Chasse

Le Samovar, Bagnolet

La SACD

Comprendre est Lauréat du Fonds SACD Théâtre 2020

Le récit dans son intégralité et l'adaptation théâtrale
sont disponibles aux éditions *esse que*

*spécifiquement sur le dispositif *Des mots sur les maux*

COMPRENDRE

RÉCIT THÉÂTRAL ET MUSICAL

Texte

Sonia Bester

Mise en Scène, dramaturgie & adaptation théâtrale

Isabelle Antoine & Sonia Bester

Avec

Flore Babled, Ava Hervier & Jean-Luc Vincent

Compositions et arrangements

Camille & Simon Dalmais

Coordination musicale

Mathieu Ben Hassen & Lucile Chriqui

Scénographie

François Gauthier Lafaye

Lumière

Grégoire de Lafond

Son

Jonathan Reig

Costumes

Elisabeth Cerqueira

Peinture

Pierre-Guilhem Coste

Enseignante Yoga

Stéphanie Bernard

Un grand merci au théâtre de l' Aquarium, la compagnie Midi Minuit et le Vieux Beau

Comprendre

Récit théâtral & musical

Résumé

Sur scène, trois interprètes. Ils racontent l'histoire d'une femme à travers celle de son corps. Ils racontent la douleur qui aujourd'hui l'habite et ne la quitte plus. Ils racontent son périple dans un labyrinthe de rendez-vous et de rencontres à la recherche de remèdes pouvant la soulager.

Ce sont trois voix, douces ou puissantes, qui portent le récit de *Comprendre*. Trois voix qui parlent seules ou en chœur. Singulières et multiples, uniques et universelles, elles s'interrogent sur notre rapport à l'hérédité, à la médecine et à notre finitude.

Partant d'une expérience personnelle qui a changé son existence, Sonia Bester a composé un texte polyphonique à la résonance profonde. Ce que son corps a éprouvé peut rencontrer un écho en chacun d'entre nous. Qui n'a pas eu mal un jour ? Qui ne doit pas s'arranger avec ses douleurs, petites ou grandes ?

Si le thème est grave, l'autrice toujours en quête d'un burlesque poétique niché dans le réel fait surgir l'absurde et la comédie.

Comprendre Récit théâtral & musical

Note d'intention

Comprendre est un récit. Une quête.

Un cheminement.

Comprendre, c'est questionner la douleur.

Comment elle nous habite et devient « chronique ». Comment elle ne nous quitte plus et nous obsède.

Comprendre, c'est mon histoire.

J'ai vécu une expérience particulière, un accouchement traumatique.

Un an après, les examens médicaux étaient à nouveau normaux.

Pourtant, une douleur envahissante dans la fesse rendait ma vie impossible.

Je raconte dans *Comprendre* ce moment critique.

Quand les imageries* deviennent muettes, que les médicaments ne sont plus une réponse suffisante et que la douleur, elle, persiste.

J'ai été marquée par sa puissance qui enferme, par la lutte qui s'engage sur un chemin épineux où la douleur physique engendre souffrance et épuisement moral.

À chaque crise de l'existence, nous sommes face à nous-mêmes.

Là où nous mène la douleur. Aux questions essentielles.

La fin de *Comprendre* est donc métaphorique. Comme dans un récit initiatique, la narratrice, au bout de sa quête, arrive au seuil de la mort, accepte l'épreuve et décide de vivre.

Il n'y a dans *Comprendre* aucun jugement, aucune vérité.

Le seul et vrai sujet c'est l'expérience de la douleur.

Totalement subjective et totalement universelle.

*Imageries médicales

Du récit à la forme théâtrale

Le récit de *Comprendre* est une voix pénétrée d'autres voix.

L'écriture explorée ici a été une nouvelle étape dans mon cheminement artistique. Je suis partie d'une expérience personnelle pour écrire un récit où la parole intime fait écho à tous. L'intérêt du travail s'est donc porté sur l'adaptation scénique : passer de la forme du récit entremêlé de dialogues à un objet théâtral autonome, à part entière. Comment s'emparer du texte pour en saisir sa substantifique moelle et y trouver son sens profond.

Ainsi sur scène, ils sont trois interprètes et se partagent récit et dialogues. Ils sont tour à tour des avatars de la narratrice et les personnages de la fiction (famille, corps médical...). L'idée est de créer une parole simple dans un rapport direct avec le spectateur mais aussi une incarnation forte des personnages.

La matière part bien du réel. Elle est éprouvée et vécue. Avec le pouvoir des mots et du jeu, elle se transforme. Le réel se réinvente. Il devient un ailleurs, poétique et burlesque.

La scène est comme la boîte crânienne de la narratrice. C'est un espace plutôt neutre, et fonctionnel. Avec trois bancs qui la cernent, et qui, au gré des apparitions des personnages, structurent l'espace.

Mais il y a un deuxième lieu dans *Comprendre*, celui des morts. Tout au long du spectacle, la narratrice ne cesse de s'interroger sur sa propre finitude. Cet autre espace surgit petit à petit, dévoilant son imaginaire fantasmé, issu de son passé et de l'au-delà.

Le rôle de la musique dans *Comprendre*

Comme dans mes précédents spectacles et notamment ma dernière création, la farce théâtrale et musicale *Ah ! Félix (n'est pas le bon titre)*, la musique vient s'inscrire au cœur même de la dramaturgie. Elle permet de créer un langage plus instinctif, d'une autre nature émotionnelle. Elle nous emmène loin dans les tréfonds du corps et de l'âme.

J'ai demandé à Camille de composer des *Lalàs* car ils sont comme la voix intérieure de la narratrice.

J'ai demandé à Simon Dalmais de composer les pièces pour piano jouées sur un Rhodes par un des personnages de *Comprendre* (le directeur du cimetière).

Et aussi d'arranger pour la fin du spectacle, au moment d'évoquer la mort, le titre *In Darkness let me dwell* du compositeur anglais John Downland.

Sonia Bester

À propos des *Lalàs* composés par Camille

C'est autour des *Lalàs* que j'ai créé la musique vocale de *Comprendre*.

Un Lalà c'est quoi ? C'est un mot, ou une phrase, chanté en boucle et harmonisé. Une forme simple qui permet de nous libérer de nos maux et de libérer les mots de leur propre poids. Cette forme m'est très personnelle. Mais elle a une vocation collective. Elle me paraît correspondre à la maïeutique à l'œuvre dans *Comprendre*. Comment accoucher de la douleur et s'en libérer ? Régulièrement dans la pièce, à des moments choisis, les mots se métamorphosent en *Lalàs*. Les comédiens donnent alors corps à un autre travail. Ils ouvrent un autre espace. Celui du son, de l'inconscient, de la transe et du mystère de la transformation.

Camille

Les dates passées

Du 7 au 26 Juillet 2022
Festival OFF d'Avignon
La Manufacture / La Patinoire

*28 & 29 avril 2021**
Train Théâtre, Portes-lès-Valence

*11 & 12 mai 2021***
Scène nationale 61 de l'Orne, Alençon

17, 18, 19 & 20 Juin 2021
Les Nuits de Fourvière
Théâtre du Point du Jour, Lyon

23 & 24 Septembre 2021
Train Théâtre, Portes-lès-Valence

1er octobre 2021
Adagio, Thionville

14 octobre 2021
Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas

19 novembre 2021
L'Ecam, Le Kremlin-Bicêtre

**réservées aux professionnels / ** dates reportées*

À propos de Sonia Bester alias Madamelune

Question tempérament, Sonia Bester n'accomplit rien qui n'ait commencé par être un songe. Sa trajectoire est tissée d'idées singulières. Madamelune, l'alias sous lequel la plupart des professionnels la connaissent, est une signature significative : l'astre de la nuit ne peut éclairer que des rêves.

En 2004, elle devient Madamelune, en créant *Les Rendez-Vous de la Lune*, festival de poche qui propose dans des lieux atypiques de très précieux concerts intimes, de Patti Smith à Oxmo Puccino et d'Arthur H à Magic Malik. Elle commence aussi à concevoir et produire des spectacles inattendus hors du cours prévisible de la carrière des artistes. Directrice artistique et responsable des créations pendant quelques années au Printemps de Bourges, elle y présente notamment les spectacles *Private Domain*, *Les Françaises* ou *a Walk for Lhasa*. Elle s'attache aussi à défendre des petites formes avec le magnifique spectacle *Birds on a Wire* (Rosemary Standley & Dom la Nena) ou *Modern Ruin*, création médiévo-folk de Kyrie Kristmanson.

Au fil du temps, Madamelune laisse émerger Sonia Bester autrice et metteuse en scène. En 2014, elle met en scène avec Isabelle Antoine sa première pièce de théâtre musical, *La Tragédie du Belge*, farce burlesque sur l'amour avec les comédiens chanteurs Diane Bonnot, Robin Causse, Géraldine Martineau, Angèle Micaux et Ava Hervier et dont Camille signe la musique. Elle enchaîne en 2015 avec *On a dit on fait un spectacle*. Entre concert, revue burlesque et numéro de music-hall, cette création se présente comme une «rêverie musicale» pleine de surprises et de trouvailles décalées. Elle y réunit notamment Simon Dalmais, Kyrie Kristmanson, Maëva Le Berre, Anne Gouverneur, Nicolas Martel, Géraldine Martineau, Olivier Mellano, JP Nataf, Sandra Nkaké, Rosemary Standley...

Elle crée sa compagnie, toujours sous le nom de Madamelune, afin de poursuivre son sillon dans l'écriture et la création de spectacles. Elle entend ainsi s'affirmer en tant qu'auteure et développer son travail autour de formes scéniques où théâtre et musique se combinent et se nourrissent.

Désireuse de créer des équipes qui mêlent comédiens, chanteurs et musiciens, elle explore des formes poétiques et souvent burlesques.

En 2018, elle signe le spectacle musical *Ici-bas, Les Mélodies de Gabriel Fauré* aux côtés de l'ensemble BAUM (Simon Dalmais, Anne Gouverneur, Maëva Le Berre et Olivier Mellano), présenté en clôture du Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur.

Elle écrit en collaboration avec Jean-Luc Vincent (membre des Chiens de Navarre de 2005 à 2016) une farce théâtrale et musicale burlesque *Ah ! Félix (n'est pas le bon titre)*,

créée en septembre 2018 au Train Théâtre (Portes-Lès-Valence) dont elle est artiste associée. Ce spectacle est actuellement en tournée avec au plateau Stéphanie Acquette, Diane Bonnot, JP Nataf, Vincent Mougel et Jean-Luc Vincent.

En 2021 naît *Comprendre*, récit théâtral et musical autofictionnel créé dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière au Théâtre du Point du Jour et présenté également à Avignon en 2022 à la Manufacture – Patinoire. Comme toujours depuis ses débuts, Isabelle Antoine l’accompagne sur la mise en scène et on retrouve au plateau Flore Babled, Ava Hervier, Jean-Luc Vincent. Le texte, qui explore avec humour et poésie la thématique de la douleur physique, est lauréat du Fonds SACD théâtre 2020 et publié aux éditions *Esse que*.

En 2023, elle plonge à nouveau dans la thématique de l’amour. Avec *GILBERT*, petite forme théâtrale et musicale dédiée au hors les murs sans aucun artifice, créée dans le cadre des Envolées du Théâtre de Privas avec les comédiens Romain Francisco, Sylvain Mossot et Pierre Moure (en alternance). Et aussi avec *J’adore ma VIE*, fresque théâtrale et musicale où elle sera en résidence d’écriture en février et mars 2023 à la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon.

En parallèle des créations, elle s’attache aussi à mener des actions artistiques avec l’envie de créer de vrais liens sur les territoires. Comme la collecte de récits au long cours Des mots sur les maux qui forment désormais une mosaïque de textes ou la création d’événements singuliers (*La Roue de l’Amour*, spectacle créé avec les habitants de Pervençères dans l’Orne avec la Scène nationale 61).

Sonia Bester et la compagnie Madamelune sont aujourd’hui associées à la Scène nationale 61 – Alençon, Flers, Mortagne-au-Perche.

Équipe artistique

Isabelle Antoine, dramaturgie et mise en scène

Formée à l'École du Passage de Niels Arestrup, Isabelle Antoine est d'abord comédienne, notamment au sein de la compagnie Vies à vies. En 2006, elle joue sous la direction de Michel Vinaver dans ses propres pièces *À la renverse* et *Iphigénie Hôtel*.

Depuis 2010, professeure diplômée d'état en art dramatique et dotée d'un master d'études théâtrales (la Sorbonne Nouvelle), elle mène en parallèle une transmission de la pratique théâtrale et des ateliers de création (École des arts de Marcoussis / Conservatoire Municipal du 18ème arrondissement de Paris / ateliers en détention...) ainsi qu'un travail de dramaturgie et de collaboration artistique avec différentes équipes artistiques.

Ainsi, elle assiste le metteur en scène Claude Baqué sur *Bobby Fischer vit à Pasadena* et *Eaux dormantes* de Lars Norén ; *La dame de la mer* d'Henrik Ibsen ; *Entre courir et voler y a qu'un pas papa* de Jacques Gamblin et *Anatole* d'Arthur Schnitzler.

Elle entame un compagnonnage avec la compagnie de théâtre de rue 1 Watt (*Le mur*, *Beau travail*, *Huître*, *Be Claude*).

De sa collaboration avec Sonia Bester, alias Madamelune, naît une forme de spectacles mêlant théâtre et musique. Sonia Bester à l'écriture, toutes les deux à la mise en scène, elles créent *La Tragédie du belge* en 2014, *On a dit on fait un spectacle* en 2015, et *Ah ! Félix n'est pas le bon titre* en 2018, *Comprendre*, au Théâtre du Point du jour, dans le cadre du festival les Nuits de Fourvière à Lyon. Ce spectacle sera repris au festival d'Avignon Off 2022, au théâtre de la Manufacture. Elle collabore également à la création du spectacle musical *Ici-bas, les mélodies de Gabriel Fauré*, dans la cour d'honneur du festival d'Avignon en 2018.

Au sein de la compagnie À tire d'aile, Isabelle Antoine assiste Pauline Bayle à la mise en scène de *Odyssée d'après Homère* créée à la MC2 de Grenoble en 2017. En 2019, elle retrouve Pauline Bayle au Studio théâtre de la Comédie française pour la création de *Chanson douce*, d'après le roman de Leïla Slimani. En 2020, elle participe à la création de *Illusions perdues*, d'après Honoré de Balzac, actuellement en tournée. En 2022, elle collabore à la création des *Suppliantes*, d'après Eschyle, dans une adaptation de Pauline Bayle, dans le cadre du dispositif « Adolescences et territoires », mené par le théâtre de l'Odéon, le théâtre de Gennevilliers, et l'Espace 1789 à Saint-Ouen.

Flore Babled, interprète

Après s'être formée à l'école du Studio Théâtre d'Asnières, Flore Babled intègre en 2008 le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Elle y travaille sous la direction de Sandy Ouvrier, Robin Renucci, Hans Peter Cloos, Julien Gaspar-Oliveri et Caroline Marcadé.

Depuis sa sortie en 2011, elle a travaillé sous la direction de, Leyla Rabih (*Si bleue, si bleue la mer de Nis Momme Stockmann*), Célie Pauthe (*Yukonstyle de Sarah Berthiaume*), Karim Bel Kacem (*Gulliver*), Nathalie Fillion (*Spirit*), Elisabeth Chailloux (*Les Reines de Norman Chaurette*), François Orsoni (*Monsieur le député de Leonardo Sciascia*), Estelle Savasta (*Nous, dans le désordre*) et Jérôme Deschamps (*Le Bourgeois Gentilhomme*).

En 2021 elle fait partie de l'équipe de Bernard Levy pour la création de *On ne paie pas ! On ne paie pas !* de Dario Fo à la MC2 Grenoble et se jouera en mars à la Tempête.

L'été 2018, elle met en scène sur la plage pour la 5ème édition du Lyncéus Festival, *Contre lundi*, une pièce qu'elle écrit à partir d'un texte de Milène Tournier.

Au cinéma, elle tourne avec Nader Takmil Homayoun (*Les pieds dans le Tapis*), Danièle Thomson (*Cézanne et Moi*), Fabien Giraud et Raphaël Siboni pour la biennale de Liverpool, Rachid Bouchareb et à deux reprises pour Anne le Ny (*Les invités de mon père, La monnaie de leur pièce*). On la verra également dans *Les Herbes hautes*, une série arte de Jérôme Bonnell.

Ava Hervier, interprète

Comédienne, chanteuse, autrice, performeuse et metteuse en scène, Ava Hervier se forme au Cours Florent puis au Conservatoire Francis Poulenc sous la direction de Stéphane Auvray-Nauroy.

Au théâtre, elle joue et chante sous la direction de Lucas Bonnifait (*La Pluie d'été, Affabulazione*), Sonia Bester (*La Tragédie du Belge, On a dit on fait un spectacle, Comprendre*), Emmanuel Daumas (*Nuit de la traduction*), Jean Michel Rabeux (*La petite soldate américaine*), Florian Pautasso (*Show funèbre, Notre foyer*), Laurent Bazin (*Dysmopolis*), le duo Biriken (*The West is the Best*), Natalie Beder (*Désordres*), Marion Bordessoules (*Platonov*)...

Au cinéma et à la télévision, elle travaille sous la direction d'Hélène Guétary, Hélier Cisterne, Clemence Poésy, Steven Eastwood.

Dans le cadre de performances et d'installations, Ava collabore régulièrement avec des artistes contemporains, poètes, écrivains dans des centres d'arts et galeries (Ferme du Buisson, Fondation Louis Vuitton, Théâtre de Gennevilliers, Beaux Arts de Paris, Shakespeare and Co, Palais de Tokyo...)

Elle sort, en 2020 trois singles et un premier clip Allo ?

En 2021 elle fonde avec 6 autres artistes le collectif d'auteur·ice·s 16am qui travaille sur la fête comme médium artistique et vecteur de création. Après une performance au Garage Mu puis une résidence de 5 mois à la supérette (maison des arts de Malakoff), le collectif a la charge de la direction artistique du vernissage de l'exposition *100%* à la

Grande Halle de la Villette en avril 2022 et prépare trois événements à La Station Gare des mines.

Actuellement en répétition des spectacles *Juste une mise au point* de Lucie Hanoy, et Yaacobi et Leidental de Camille Jouannest, Ava prépare aussi la sortie de son premier EP sous le nom Ava's Verden accompagné d'un nouveau clip pour mai 2022.

Jean-Luc Vincent, interprète

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de Lettres Classiques, Jean-Luc Vincent est acteur, dramaturge et metteur en scène.

Il a travaillé dix ans comme comédien avec les Chiens de Navarre, avant de créer sa compagnie, Les Roches Blanches, en 2016 et de reprendre sa liberté. En mars 2017, il crée *détruire*, une adaptation scénique de *détruire dit-elle* de Marguerite Duras au Studio-Théâtre de Vitry en coproduction avec la Comédie de Béthune, CDN des Hauts de France, le Théâtre Dijon-Bourgogne et Les Scènes du Golfe.

On a pu le voir récemment au théâtre dans *Compendre* de Sonia Bester (Nuits de Fourvière 2021) et dans *Reconstitution : le procès de Bobigny* de Maya Boquet et Émilie Rousset (Festival d'automne à Paris, 2019).

Au cinéma, Jean-Luc Vincent a interprété le rôle de Paul Claudel dans *Camille Claudel 1915* de Bruno Dumont avec Juliette Binoche (Berlinale 2013). Il retrouve Bruno Dumont en 2015 en jouant dans *Ma loute* (Sélection Officielle, Festival de Cannes 2016) aux côtés de Juliette Binoche, Fabrice Luchini et Valeria Bruni Tedeschi. On peut le voir dans *Bruno Reidal* de Vincent Le Port (Semaine de la Critique, Festival de Cannes, 2021, sortie en salle en mars 2022).

Simon Dalmais, compositions et arrangements

Simon Dalmais est un pianiste, compositeur et chanteur, ouvert à toutes les expériences créatives. *Apache*, son nouvel album paraîtra en 2020, après *The Songs Remain* (2011) et *Before and After* (2014).

Simon Dalmais officie comme pianiste et co-arrangeur au sein de BAUM (avec Anne Gouverneur, Maëva Le Berre et Olivier Mellano). Avec le disque et le spectacle *Ici-bas*, BAUM revisite *Les Mélodies de Gabriel Fauré* accompagné par la fine fleur des interprètes français et anglo-saxons actuels parmi lesquels Etienne Daho, Piers Faccini, Camille, Judith Chemla ou encore Philippe Katerine. Le spectacle a été créé à la Cour d'honneur en clôture du Festival d'Avignon 2018 et a été en tournée sur les deux dernières saisons.

Simon Dalmais joue et compose pour le théâtre notamment avec la comédienne et metteuse en scène Géraldine Martineau dans *La Mort de Tintagiles* au Théâtre de la Tempête (2017), *La Petite Sirène* (2018) et *La Dame de la Mer* à la Comédie-Française (2021).

Partenaire des créations de Sonia Bester, il a composé et joué dans *On a dit on fait un spectacle* et assuré la direction musicale de *Ah ! Félix (n'est pas le bon titre)*.

Il a créé également plusieurs programmes de lectures musicales principalement avec Marie-Christine Barrault (*Un Soir au Club*, 2018, *Vadim*, 2019).

Simon Dalmais écrit aussi actuellement la musique d'une série de documentaires historiques intitulés *Les Maîtres du Reich* réalisés par Emmanuel Amara.

Camille, compositions et arrangements

Chanteuse, autrice, compositrice et actrice, Camille a publié depuis 2002 sept albums dont *Le Sac des Filles*, *Le Fil*, *Music All*, *Ilo Veyou* et *OUI*.

Différents prix ont récompensé sa carrière et son talent d'artiste protéiforme, dont plusieurs Victoires de la musique (album révélation de l'année et Artiste révélation scène pour *Le Fil*, artiste féminine de l'année avec *Music All* et celle du Meilleur spectacle musical de l'année avec *OUI*), Prix Charles Cros, Prix Constantin...

Parmi ses nombreuses aventures musicales et scéniques, elle a collaboré plusieurs fois avec Sonia Bester sur différents projets.

Lors des créations *A Ceremony of Carols* où elle revisite l'oeuvre de Benjamin Britten et *God Is Sound*, douze prières du monde présentées à Saint-Eustache en 2007.

Avec *Les Françaises*, spectacle éphémère au Printemps de Bourges en 2010, entourée de Jeanne Cherhal, Laurenc Equilbey, La Grande Sophie, Emily Loizeau, Rosemary Standley. En 2014 elle signe les compositions et la direction musicale de *La Tragédie du Belge*, première pièce de théâtre de Sonia Bester.

Elle participe également en tant qu'invitée à *On a dit on fait un spectacle* en 2016 et *Ici-Bas, Les Mélodies Gabriel Fauré* en 2018.

On la retrouvera en 2021 dans une création aux Nuits de Fourvière avec la chorégraphe Robin Orlyn et pour une série de concerts autour des *Lalà*.

François Gauthier Lafaye, scénographie

Élève de L'école Boulle, François Gauthier Lafaye débute en travaillant comme décorateur puis comme assistant costumier et accessoiriste notamment aux ateliers de décor et costumes de l'Opéra Garnier. Il devient ensuite régisseur général de création et de tournée des spectacles *Un homme en faillite*, *L'Européenne*, *Le Système de Ponzi*, *Tout va bien en Amérique*, *Nos occupations* et *Les Glaciers grondants* écrits et mis en scène par David Lescot, *Voilà* et *Les Rêves de Margaret* de Philippe Minyana, mis en scène par Florence Giorgetti, *Hyppolite* mis en scène par Robert Cantarella, *La nuit tombe...* de Guillaume Vincent, *Le Goût du faux et autres chansons* de Jeanne Candel. Il signe aussi la scénographie pour un grand nombre de spectacles, *Parasites* mis en scène par Philippe Calvario au Théâtre des Amandiers, *Excédent de poids*, *Insignifiant*, *Amorphe* de Werner Schwab mis en scène par Julien Lacroix au Théâtre de Vanves, *Inventaires* de Robert Cantarella au Théâtre de Poche, *La Tragédie du Belge* de Sonia Bester au festival Mythos à Rennes, *Le Petit Claus* et *Le Grand Claus* de Guillaume Vincent au Théâtre du Gymnase à Marseille, *Notre Printemps* de la compagnie Das Plateau au Théâtre de Gennevilliers, *Fugue* de Samuel Achache au festival Ambivalence à la Comédie de Valence, *Songes et Métamorphoses* et *Les Mille et Une Nuits* de Guillaume Vincent à la Comédie de Reims et à l'Odéon - Théâtre de l'Europe, *Opération Black Bird* de Julien Fisera à la comédie de Béthune, *La Chose commune* de David Lescot et Emmanuel Bex à Jazz in Marciac, *Djamilhé*, opéra de Bizet, mis en scène par David Lescot à l'Opéra de Rouen, *Les Armoires normandes* et *Jusque dans vos bras* et *Tout le monde ne peut pas être orphelin* des Chiens de Navarre aux Bouffes du Nord et au festival des Nuits de Fourvière et avec Sonia Bester *Ah ! Félix (n'est pas le bon titre)* au Train Théâtre à Portes-lès-Valence et *Ici-Bas, Les Mélodies de Gabriel Fauré* au Festival d'Avignon et *Comprendre* au Théâtre du Point du Jour dans le cadre du festival Les Nuits de Fourvière.

Grégoire de Lafond, lumière

17 ans, Grégoire de Lafond découvre le travail de la lumière en tant que bénévole sur un festival de théâtre en plein air. Il s'oriente vers une formation en vidéo au BTS Audiovisuel de Villefontaine et commence à travailler dès 2003 en tant que technicien

lumière, tant pour le théâtre, la danse que le concert et l'évènementiel. Au bout de 4 ans, il intègre la formation de régisseur du spectacle à l'ISTS en Avignon. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Philippe Berthome lors d'un stage et décide de s'installer à Paris où il l'assistera régulièrement sur de nombreux projets ; les opéras *Melancholia* de Stanislass Nordey, *La Traviata* de JeanFrançois Sivadier, *L'affaire Tailleferre*, *Le Monstre du Labyrinthe* et *Onéguine* de Marie-Ève Signeyrole, *Light Bird* de Luc Peton. Ainsi que sur des événements comme Les Fêtes Maritimes de Douarnenez, l'éclairage de la Cathédrale d'Angers pour Les Accroches Cœurs... Depuis, il collabore avec différents metteurs en scène comme concepteur lumière avec Christine Letailleur, *L'Eden Cinéma*, *Julie de Lespinasse* (création prévu en 2022) au TNS ; Sonia Bester, *Comprendre* crée aux Nuits de Fourvières ; Bertrand de Roffignac, *4 Corners*, *Fils de Chien* ; Julie Bertin et Jade Herbulot du Birgit Ensemble, *Pour un Prélude*, *Memories of Sarajevo* et *Dans les ruines d'Athènes* pour Avignon in 2017 ; Pierre Yves Chapalain, *La Lettre*, *La Fiancée de Barbe Bleue*, *Absinthe*, *La Brume du soir*, *Outrage* ; Léo Cohen Paperman, *L'histoire de Léa*, *Petits et Grands*, *Le Crocodile*, *La Bouche pleine de terre*, *Forge*, *Les Nuits Blanches*, *Othello* ; Justine Heynemann, *Les Petites Reines*, nommé aux Molières dans la catégorie Jeune Public en 2016 ; Jean Yves Lazennec, *Quelqu'un va venir* ; Pierre Marie Baudoin, *Fritz Bauer*, *Médée*, *Jimmy Savile*, *Le Syndrome Karachi* et Diane Clément sur des opéras pédagogiques, *Carmen*, *La Bohème*.

Jonathan Reig, son

Passionné de musique et de son depuis son enfance, Jonathan Reig étudie les techniques du son à la SAE-Paris en 2001. En 2002 il rencontre David Manley (VTL, Manley Labs) et devient son assistant ce qui lui permet d'approfondir ces connaissances en matière d'électronique audio. En 2004 il rencontre l'ingénieur du son Félix Perdreau qui l'initie aux techniques de la multidiffusion sonore, il entame par la suite une carrière de régisseur-son dans le milieu du théâtre et de la danse contemporaine (Théâtre : Marc Paquien, Christophe Rauck, Pascal Ramber, Lazare ; Danse : David Wampack, Alban Richard, Radhouane El Meddeb, Yaïr Barelli)

En plus de ces collaborations en temps que régisseur son et créateur sonore au sein de plusieurs compagnies, Il travaille également comme technicien son au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis (2007-2010) Théâtre de Gennevilliers (2009-2014) Théâtre de la Cité Universitaire de Paris depuis 2013 ainsi qu'au Cenquatre-Paris.

En Parallèle, Il continu de s'adonner aux pratiques de la musique, de l'enregistrement et de la production de disques.

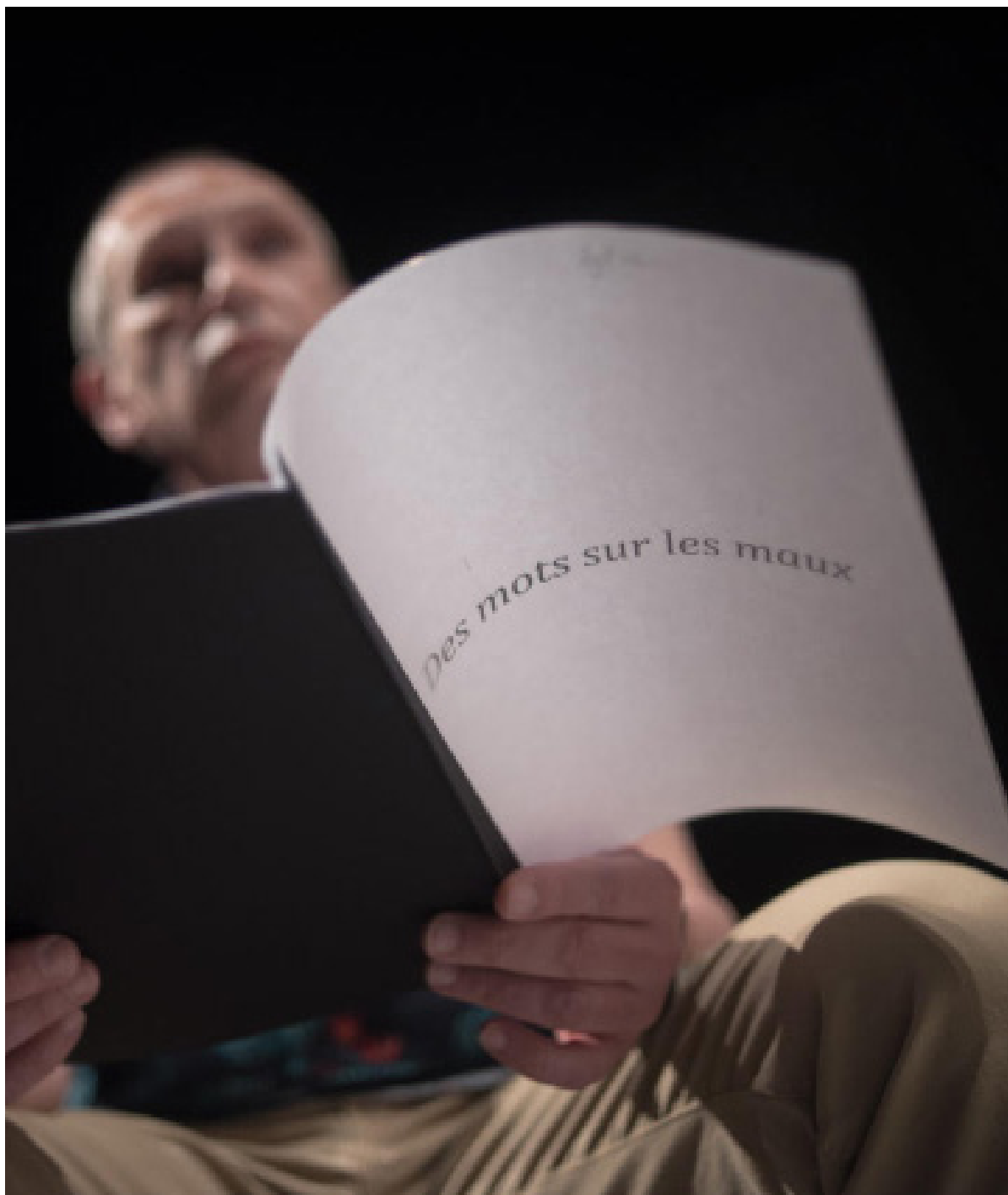
Elisabeth Cerqueira, costumes

Formée à l'École de la chambre syndicale de la haute couture parisienne, puis à l'ATEC École de formation aux métiers du costume de théâtre ainsi qu'à l'Académie internationale de coupe de Paris. Elle se perfectionne en suivant entre autres des formations en broderie et en teinture avant d'intégrer l'École Duperré en arts textile. Elle travaille et partage par la suite les aventures théâtrales de nombreux metteurs en scène dont Ariane Mnouchkine, Bartabas, Gilles Bouillon, Daniel Jeanneteau, Didier Bezace, Michel Didym, Gilberte Tsai, Élisabeth Chailloux... Elle collabore avec François Cervantes, Jalie Barcilon, Joël Pommerat, Georges Bigot, Delphine Cottu, Jeanne Mordo, David Assaraf, Les chiens de navarre, Sonia Bester, Julie Bérès, Kelly Rivière, Guillaume Marquet, Rodolphe Dana... Elle participe à la création du spectacle *Prenez garde à son petit couteau* et crée les costumes pour *Le vol du boli* de Damon Albarn et Abderrahmane Sissako au Théâtre du Châtelet. Elle a aussi travaillé pour Jean Charles de Castelbajac Participe aux robes tableau et conçoit les tabards pour l'exposition *Le peuple de demain* au centre Pompidou...

Parallèlement à son activité de Costumière anime dès dès cours de couture et de création textile et expose ses créations.

DES MOTS SUR LES MAUX

DES MOTS SUR LES MAUX

Depuis 2017 l'autrice et metteuse Sonia Bester explore la thématique de la douleur physique et de ses souffrances morales sous toutes ses coutures.

De ce travail au long cours, elle a écrit différents textes sous différentes formes.

Des récits Des mots sur les maux librement inspirés de rencontres avec des patients.

Le récit auto-fictif Comprendre (esse que éditions) adapté au théâtre et GILBERT, actuellement en cours d'écriture.

Si le thème est grave l'autrice, toujours en quête d'un burlesque poétique niché dans le réel fait surgir l'absurde et la comédie.

À propos de la démarche *Des mots sur les maux*

À partir d'entretiens menés dans différentes structures de santé, Sonia Bester écrit des récits sur l'expérience intime que font les patients face à la douleur.

La démarche se veut artistique (et non journalistique ou scientifique). Quand on interroge quelqu'un sur ses maux, qu'ils soient graves ou bénins, il nous dévoile indirectement sa vie. L'autrice raconte donc la vie de ces patients à travers le prisme de leurs douleurs endurées, parfois dépassées.

Je veux entrer en contact avec des enfants, des adolescents, des personnes hospitalisées, des gens âgés... Je veux les écouter, recueillir leurs mots pour tisser avec les miens de nouveaux récits et raconter leurs histoires... Je veux plonger dans la vie de ces corps.

Restitutions - Lectures *Des mots sur les maux*

Il existe à ce jour une quinzaine de textes écrits suite à ces rencontres. Ils sont poignants et témoignent de la réalité des patients et du corps médical dans leur quotidien face à la douleur et la maladie. Il prouve aussi la force et le courage qui habitent l'humain dans l'épreuve. Ils sont au final plein de vie.

Dans une volonté de partage de cette matière assez unique, Sonia Bester a imaginé différentes restitutions de ces textes lus par des soignants, des patients ou des comédiens accompagnés parfois par un musicien.

En une heure, dans une grande simplicité, ces mots qui disent les maux, nous transportent et touchent. Ils donnent, enfin, la parole à ceux qui souffrent.

Structures partenaires

Des mots sur les maux

À chaque fois, une réflexion est menée pour adapter et définir le cadre du travail (collecte, écriture, atelier, restitution) en fonction des structures.

Novembre 2018 - Avril 2019

Immersion au centre de rééducation Les Baumes, Valence

Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Restitution *Des mots sur les maux* présentée par les patients et les soignants
le 17 Avril 2019 au centre Les Baumes à Valence

Ateliers d'écriture avec les élèves du Lycée technique La Providence
Restitution (poésies, récits et chansons) présentée par les élèves du Lycée technique
La Providence le 17 Avril 2019 au centre Les Baumes à Valence

Novembre 2019 - Octobre 2021

Immersion au centre de Santé Sociale des Lilas - Ville des Lilas

Restitution *Des mots sur les maux* présentée par des comédiens des Lilas le 6 février
2021 à Lilas en Scène et aussi en première partie de *Comprendre*
le 14 Octobre 2021 au Théâtre du Garde-Chasse, Les Lilas

Mars 2020 - Septembre 2021

Immersion au Centre Pénitentiaire de Valence - Le Train Théâtre,
Portes-lès-Valence & Ateliers d'écriture

Restitution *Des mots sur les maux* présentée par des comédiens en première partie de
Comprendre les 23 et 24 Septembre 2021 au Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Septembre 2020 - Novembre 2020

École maternelle et primaire de Barenton - Scène nationale 61 de l'Orne

Ateliers chansons pour les petits *Aïe & Ouille*

Restitution (chansons) présentée par les élèves et les professeurs
en Novembre 2020 à l'école de Barenton

Janvier - Juin 2021

Immersion Hôpital des Massues - Nuits de Fourvière
& Théâtre du Point du Jour, Lyon

Restitution *Des mots sur les maux* présentée par les patients et les soignants
en première partie de *Comprendre* du 17 au 20 Juin 2021 au Théâtre du Point du Jour

Décembre 2021

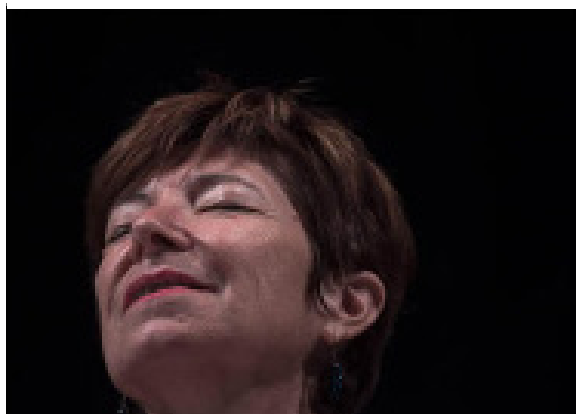
Lecture *Des mots sur les maux* (une sélection des différents récits)
lus le 10 Décembre 2021 par des comédiens à Lilas en Scène
et accompagnés en musique

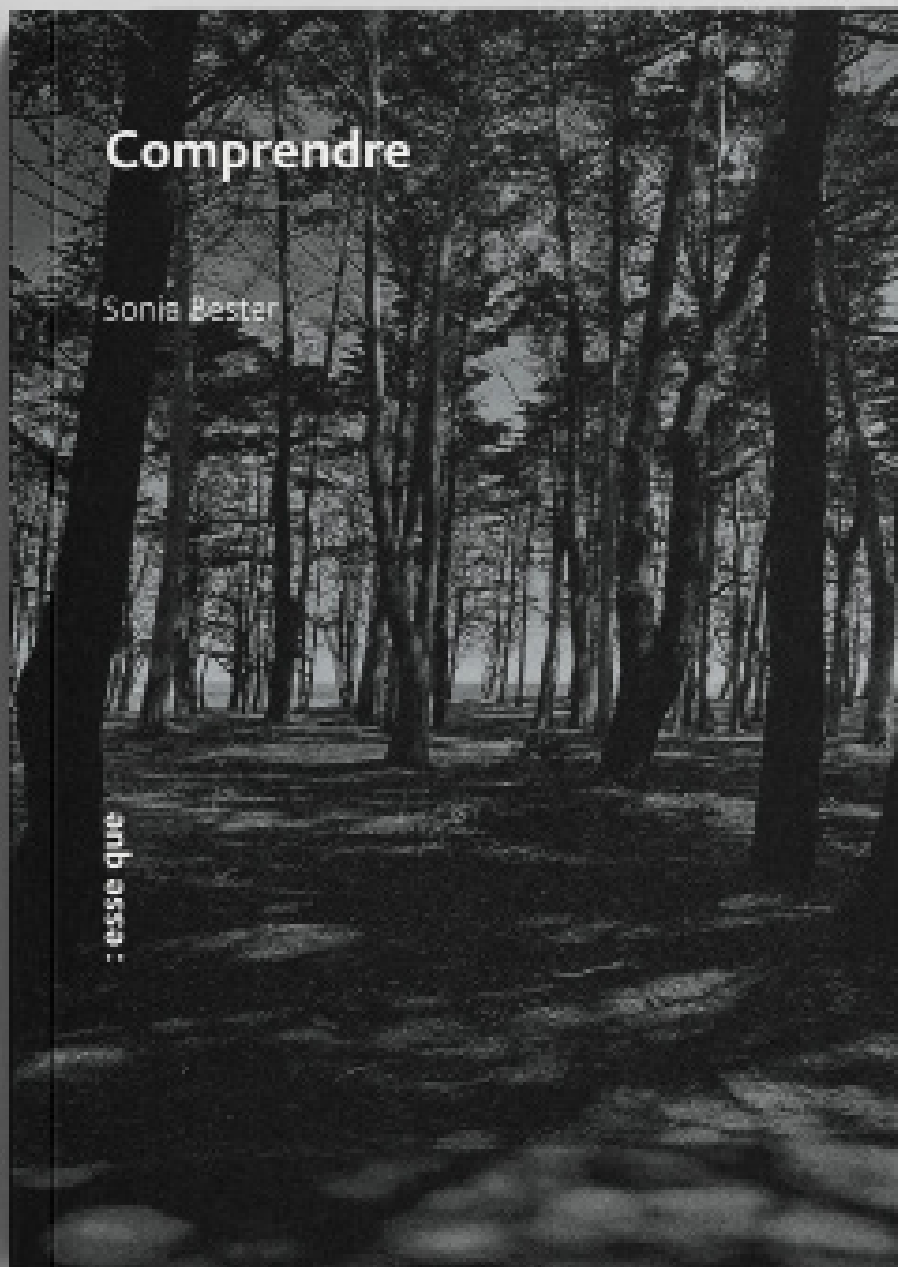
Mars - Avril 2022

Immersion à l'Escale Répit à Tournon-sur-Rhône
Théâtre de Privas - ARCHE Agglo

Restitution *Des mots sur les maux*, présentée par des aidantes
le 21 octobre 2022 à l'Escale Répit*

* Structure dédiée aux aidants

Comprendre, le récit et l'adaptation théâtrale sont
disponibles aux éditions *esse que*

CONTACT ARTISTIQUE

Sonia Bester / 06 68 52 07 29 / s.madamelune@gmail.com

www.madamelune.com

CONTACT ADMINISTRATIF

Marie Favre / 06 83 27 16 84 / marie@madamelune.com

CONTACT DIFFUSION

Florence Bourgeon / 06 09 56 44 24 / flobourgeon@gmail.com

Compagnie Madamelune
7 rue de la République
93260 Les Lilas

Crédit photos : Christophe Renaud de Lage

Comprendre - Compagnie Madamelune