

LA COMPAGNIE PANTAI PRÉSENTE

LES GRANDES HISTOIRES

Théâtre
Musical

Une création 25/26
de Joris Barcaroli
& Mats Besnardeau
Tout public, à partir de 11 ans

Don Quichotte - Orgueil et Préjugés
Dracula - Les Hauts de Hurlevent
Les Mille et une Nuits - Jane Eyre
Les Trois Mousquetaires - Germinal
Frankenstein - La Belle et la Bête
A la Recherche du Temps Perdu ...

1 - Les Grandes Histoires

Production : La Compagnie Pantai

Coproduction : Forum Jacques Prévert - Carros (06), Théâtre de Grasse (06), Les Arts d'Azur du Broc (06)

Partenaires : Festival *Fragments*

De Joris Barcaroli et Mats Besnardeau

Avec Emma Barcaroli, Juliette Savary, Joris Barcaroli et Mats Besnardeau

Mise en scène : Mats Besnardeau

Assistante mise en scène : Inès Huchet

Scénographie : Roberta Charito

Musique : Joris Barcaroli

Lumières : Nicolas Thibaut

Son : Felix Petitnicolas

Chargée de production : Clarisse Bianco

lacompaniepantai.diffusion@gmail.com

Lien vers des extraits de la 1ère sortie de résidence

<https://www.youtube.com/watch?v=-8BVvZ1-ltY>

2 - La Compagnie Pantai

La Compagnie Pantai a été créée en 2007 par Céline, Emma et Joris Barcaroli, une famille d'étudiants en musique et art dramatique. Depuis sa création, elle inscrit sa recherche et ses productions dans une pluridisciplinarité qui constitue le socle de ses aspirations artistiques.

Le chemin de chaque artiste étant singulier, façonné de rencontres et d'influences déterminantes, ils forment, avec les nombreux artistes associés à la compagnie, un ensemble éclectique qui s'attache à tisser des liens entre les pratiques.

Depuis 2015, la compagnie s'est implantée dans les Alpes-Maritimes en créant le *Festival Gueules de Voix* qu'elle organise à Saint-Jeannet jusqu'en 2020 ; elle est soutenue et travaille en collaboration avec des pôles culturels et institutions du Département et de la Région : Théâtre de Grasse, Opéra de Nice, Forum Jacques Prévert, Les Arts d'Azur du Broc, Pôle Nice Théâtre Arts Vivants, Cercle de Midi, Arsud, DRAC.

Ailleurs en France, la Cie travaille à plusieurs reprises avec la *Ligue de l'Enseignement* de Paris, les *Jeunesses Musicales de France*, et la scène nationale *Le Carreau* de Forbach. A l'étranger elle s'exporte à plusieurs reprises au Québec et travaille régulièrement en Rep.Tchèque en collaboration avec le *Théâtre National de Moravie* et l'*Opéra Studio de Prague*.

De l'écriture contemporaine à la poésie étrangère, de l'opéra à la musique traditionnelle, les artistes de Pantai se retrouvent dans l'idée que la culture est avant tout le produit de la diversité et de la curiosité.

www.lacompagniepantai.com

C'est l'histoire d'une troupe : **un metteur en scène, deux comédiennes et un musicien.**

Ils s'étaient réunis pour monter un spectacle, mais ce jour-là, leur auteur n'est pas venu...

Ils n'ont donc rien à jouer.

Afin de trouver un sens à leur présence sur scène, ils décident de raconter une histoire.

Alors laquelle...?

Ils cherchent dans leurs bibliothèques pour trouver la bonne histoire,

Mais dans l'incapacité d'en choisir une seule, ils décident de toutes nous les raconter...

Ce spectacle est né d'une envie partagée de raconter et d'écouter les histoires que nous traversons au gré de nos lectures. Nous avons réalisé que raconter une histoire, c'était la vivre de nouveau à travers son propre regard, et à travers le regard de celui qui l'écoute.

Nous avons lu, re-lu, pris des notes, résumé, discuté, envisagé des procédés narratifs ; débattu, choisi des **auteurs**, lu leurs oeuvres : tout Zola, tout Proust, tout Shakespeare, tout Balzac, *Don Quichotte*, *Gargantua*, *Dracula*, *Dom Juan*... ; choisi des **autrices**, lu leurs oeuvres : tout Jane Austen, *La Comtesse de Ségur*, tout Virginia Woolf, *Autant en Emporte le Vent*, *la Belle et la Bête*, *Frankenstein*..., assisté à des conférences sur les méfaits du patriarcat en littérature (il en sera évidemment question dans le spectacle) ; et enfin, lu l'intégrale des *Mille et une Nuits*, et les 27 000 vers de *L'Iliade* et *l'Odyssée*.

Résultat : un certain nombre d'oeuvres sélectionnées et une parité exacte entre autrices et auteurs.

Pour nous, avant tout, *Les Grandes Histoires*, c'est une expérience. Si une histoire n'existe qu'à travers l'importance que le conteur et l'auditeur ont choisi de lui accorder, c'est parce qu'elle résonne en chacun de nous de manière différente.

Ce que nous font partager ici les protagonistes, ce sont les émotions ressenties à travers leurs lectures : leur **compréhension intime**. Par leur subjectivité, ils nous font entendre qu'à l'évidence, **dans une histoire, il y en a mille.**

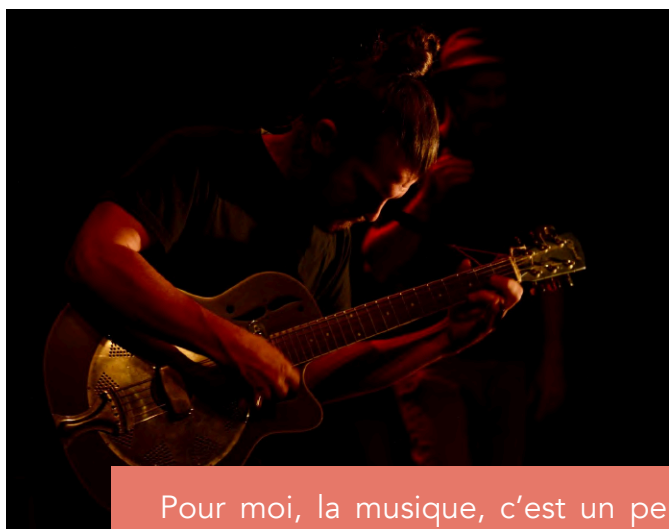
Pourtant, nos quatre personnages en quête de mots, vont vite se confronter aux limites de leur entreprise qui est de **raconter à tout prix pour exister** : A vouloir trop en faire, **ne risquent-ils pas de défigurer les récits auxquels ils s'accrochent ?** Ont-ils le recul nécessaire pour **se confronter à ces histoires d'un autre temps ?**

C'est l'aventure d'un quatuor à laquelle nous assistons. Une équipe au travail. Deux femmes et deux hommes. Nous suivons leurs aspirations et leurs doutes, leur quête de légitimité, leurs rivalités...

Et, si raconter une histoire, c'est un peu se raconter soi-même ; si perdre le fil, c'est dévoiler sa nature profonde ; ne sont-ils pas, finalement, en train d'écrire la plus belle des grandes histoires : *la leur*.

4 - Un spectacle Musical

par Joris Barcaroli

Pour moi, la musique, c'est un peu le narrateur omniscient. C'est elle qui, quand nous n'avons pas l'espace de centaines de pages pour décrire, exprimer un ressenti, ou une atmosphère, donne un sous-texte à l'histoire : Opéra, Ballet, Cinéma, le procédé ne date pas d'hier et a fait ses preuves.

L'une des questions de ce spectacle étant : « qu'est-ce que raconter une histoire ? » J'ai voulu concevoir la composition de la musique comme quelque chose d'évolutif. Un peu comme une histoire que l'on raconte : **Plus on la raconte, plus on la connaît. Alors on la nourrit des sentiments qui nous traversent, et on met une part de nous dedans. C'est probablement cela, raconter une histoire.**

L'écriture musicale se fait ici en plusieurs étapes :

1) Avant le passage au plateau, je travaille seul sur l'histoire. Je cherche des premiers marqueurs sonores, des ambiances, des thèmes. Tout cela je le note sur partition sans savoir quels instruments interviendront au final. Je cherche avant tout à raconter quelque chose avec le texte musical, à créer une atmosphère. L'idée est que le processus soit le même qu'avec les histoires que l'on raconte : **il existe quelque chose d'écrit, et ce quelque chose, nous le traduisons sur scène en ayant à cœur de nous réinventer sans cesse.** Le travail collectif et l'écriture de plateau étant un élément clé de notre travail (Cf : Processus de création)

2) L'instrumentarium de scène intervient : Guitare électrique, Guitare classique, Clarinette, Clavier électroacoustique, **Musique Assistée par Ordinateur**, Flûte, Accordéon, Looper... C'est le travail de plateau qui donne son sens à l'écriture musicale, car la musique vient compléter le texte, et vice versa. Le jeu de l'instrument et celui de l'acteur sont questionnés dans leur complémentarité, puis, nous les étirons sans vergogne pour comprendre parfaitement toutes les possibilités qui nous sont offertes par le lien merveilleux qui unit la parole et la musique.

Parfois la musique fait partie de l'histoire, mais parfois la musique **c'est** l'histoire !

Sans oublier le musicien. Quelle sera sa place sur ce plateau où des comédiennes et leur metteur en scène se démènent pour produire des mots ?

5 - La Narration

Chaque histoire est traitée selon un procédé narratif différent.

Quelques exemples :

Don Quichotte : Quatuor vocal et musical reposant sur la précision du phrasé et des parties chorales ; donnant à entendre les différents mouvements dramaturgiques de l'oeuvre.

Dracula : Raconté du point de vue de Jonathan Harker, le personnage principal.

Germinal : Une dispute entre l'ensemble des membres de l'équipe, en désaccord sur la lecture de l'oeuvre et le parti pris par le metteur en scène pour la raconter ; au cours de laquelle on raconte sans s'en rendre compte le roman.

La Belle et la Bête : Une traversée musicale et sensible.

Le Rouge et le Noir : Des témoignages de chacun des personnages qui prennent part à l'histoire.

À la Recherche du Temps Perdu : Une chanson et une seule phrase musicale pour résumer l'un des plus longs romans jamais écrit.

Frankenstein : Le narrateur est un imposteur, il ne l'a pas lu.

La dramaturgie du spectacle s'inspire directement du schéma narratif d'une grande histoire : les **Mille et une Nuits**. Dans ce recueil d'une trentaine de contes, Shéhérazade, la narratrice, est également la véritable héroïne du récit.

Au delà des contes eux mêmes, c'est l'histoire de la jeune femme tentant de survivre en racontant pendant mille et une nuits, qui tient le lecteur en haleine du début à la fin.

Dans *Les Grandes Histoires*, nous sommes face à quatre personnages en quête de mots, qui à l'inverse des *Six Personnages en quête d'Auteur* de Pirandello, n'ont pas d'histoire à raconter. Les six personnages de Pirandello décideront finalement de jouer eux même leur drame, les quatre personnages des *Grandes Histoires* vont **écrire la leur malgré eux**.

La Mouette, Hamlet, Dom Juan, A la recherche du temps perdu... Il leur faudra aussi **surmonter** ces histoires qui ont fini par les dépasser. **Fiction ou réalité ?** Parviendront-ils encore à faire la différence entre les personnages dont ils s'enivrent et qui ils sont réellement ?

6 - Processus de création

Cela commence évidemment par la lecture ou relecture de chaque histoire que nous souhaitons traiter.

Au cours de notre première période de travail au plateau en Avril 2023 nous avons abordé nos huit premières histoires, en venant **bousculer les modèles narratifs classiques** employés pour raconter.

Cette recherche a été menée collectivement dans une **écriture de plateau et de création musicale dans l'instant**.

Suite à cette résidence, nous en avons conclu qu'**aucune grande histoire ne peut se vanter de provoquer un frisson universel. C'est pourquoi c'est notre rôle, à nous acteurs et musiciens, de venir convoquer les résonances uniques et personnelles que chaque récit merveilleux possède en lui pour les transposer au théâtre**.

Il est également devenu essentiel dans notre processus de travail, d'alterner entre le dynamisme que nous apporte l'écriture de plateau, et le recul d'un travail à la table réparti sur un temps plus long.

C'est pourquoi nous prévoyons des périodes d'écriture ou ré-écriture de ce type, de façon régulières sur la période de production du spectacle.

La **résidence en milieu scolaire** nous intéresse également, car le principe même de ce spectacle étant de venir **confronter différents points de vue de lecteurs**, les ateliers d'EAC nous permettront de faire évoluer l'écriture du spectacle en ce sens

7 - Scénographie

À l'instant où le spectacle commence, les protagonistes viennent de terminer un travail collectif. Ils se sont plongés dans des dizaines et des dizaines de livres et ont passé des heures à essayer, répéter et réessayer. Ce que nous souhaitons retranscrire avec la scénographie, c'est la fébrilité, l'excitation et l'euphorie que les personnages ressentent, enivrés par la complexité de la tâche qu'ils ont décidé d'accomplir. Des livres, des instruments de musique, des pages de notes, du café... tous ces éléments que les metteurs en scène, comédiens et musiciens ont l'habitude de côtoyer.

Images d'illustration pour la recherche de l'univers scénographique.

8 - Pour quel public ?

Les Grandes Histoire est un spectacle **tout public**, qui trouvera une résonance particulière auprès des **Collégiens et Lycéens** : Du théâtre musical qui, à travers les *grandes histoires* de la littérature et du théâtre (que les collégiens et lycéens sont amenés à lire et commenter), soulève une question intrinsèque : celle de la légitimité de l'acteur, d'un spectacle, d'une histoire.

Parce qu'une même histoire résonne en chacun de nous de manière différente, ce spectacle permet au public adolescent d'apprendre à les lire en en devenant un des acteurs, puisque raconter une histoire, c'est la vivre et la faire vivre.

Dans le but de pouvoir être également diffusé en milieu scolaire, le spectacle sera créé dans 2 formes différentes :

Grande Forme - Salle

1h15 environ

Programmation en saisons majoritairement et représentations scolaires.

4 artistes + 2 Techniciens (Son et lumière)

Petite Forme - Rue ou salle polyvalente

50 min environ

Pour **représentations en milieu scolaire** (Collèges ou Lycées) ou dans certains festivals, en rue.

4 artistes + 1 Techniciens à la fois son et kit lumière léger si la configuration le nécessite.

9 - Education Artistique et Culturelle / Médiation

Les Grandes Histoires est un projet voué à évoluer en étroite liaison avec des établissements d'enseignement secondaire (Collèges et Lycées).

- Les différents procédés narratifs sont intéressants à explorer pour n'importe quel lecteur : **Raconter une histoire, c'est une gymnastique qui permet de mieux l'assimiler et la comprendre soi-même.** Le lecteur devient alors un acteur de cette histoire grâce à la narration.
- La découverte d'une histoire en tant qu'auditeur éveille notre curiosité et nous **donne souvent envie de vivre l'expérience comme lecteur.**

Il existe une multitude de pistes de travail à développer avec les établissements autour de ce thème, allant des *ateliers de pratique artistique* à la **résidence en milieu scolaire**.

En effet, nous attendons beaucoup de ce que le travail d'écriture au plateau apportera à l'écriture même du spectacle. C'est pourquoi une **résidence en milieu scolaire** nous permettra de nous confronter à des points de vue différents ainsi qu'à diverses lectures d'une même oeuvre, ce qui viendra nourrir notre processus de création.

Autres thèmes à aborder, et que nous traversons dans *Les Grandes histoires*

- *Egalité femmes/hommes, patriarcat et place des femmes en littérature.*
- *Nécessité de lire et raconter dans le monde moderne, celui de l'intelligence artificielle, de la rapidité.*
- *Jusqu'où peut-on aller dans la transformation à l'oral d'un chef d'oeuvre ?*

Emma Barcaroli Comédienne, Musicienne

C'est en tant qu'harpiste qu'elle fait ses premiers pas sur scène.

En 2008, elle reçoit le prix de la meilleure création et de la meilleure comédienne aux Cours Florent, avec sa création *Ça n'arrive qu'aux mortels*, qu'elle jouera pendant deux ans en France et à l'étranger.

Metteuse en scène et comédienne pour la Compagnie Pantaï depuis sa création, elle écrit plusieurs spectacles jeunes public co-produits par la *Ligue de l'enseignement* de Paris (*Moi Belle j'ai l'air si Bête* et *Pas de salades pour l'escargot... !*) Depuis 2013, elle travaille avec la Cie *La Mandarine Blanche* dirigée par Alain Batis avec lequel elle interprète *La Femme oiseau*, *L'école des Maris*, *Rêve de Printemps*, et qu'elle assiste à la mise en scène pour la dernière création de Léonore Confino *L'enfant de verre*.

En Lorraine, elle travaille avec le metteur en scène Illia Delaigle de la Cie Kalisto, et collabore régulièrement avec *le Carreau* de Forbach.

Juliette Savary Comédienne

Formée en *Classe Libre* des Cours Florent et au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, elle suit notamment les classes de Dominique Valadié, Mario Gonzalez, Denis Podalydès et Yvo Mentens.

En 2019, elle travaille avec Maxime Mansion, alors associé au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, sur *Inoxydables* de Julie Ménard, prix du public au Festival *Impatience* du 104. En 2021 et 2022, elle joue dans plusieurs créations contemporaines : *Janis* mis en scène par Nora Granovsky (Scène Nationale de Maubeuge). *Et on est toutes parties*, de Kevin Keiss et Léa Chanceaulme (Théâtre de l'Idéal à Tourcoing, Théâtre du Nord). *La Nuit des rois* mise en scène de Sylvain Levitte (TGP de Saint-Denis). *Sensuelle*, de Jean-Christophe Folly (Comédie de Caen) et *Cosmos* de Kevin Keiss et mise en scène par Maëlle Poésy au Théâtre Dijon Bourgogne.

Pour le cinéma, elle joue dans de nombreux court et moyens-métrages, et est nommée au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand et au festival international du moyen-métrage de Brive-la-gaillarde.

Joris Barcaroli

Auteur, Compositeur, Musicien

Ayant fait ses classes dans plusieurs conservatoires de France, aux Cours Florent, mais surtout à l'école de la scène, il écrit et compose des pièces pour *La Compagnie Pantai*, la *Compagnie La Mandarine Blanche*, ou l'Opéra de Nice où il crée l'opéra *Le Rouge et le Noir* en 2019, une opérette destinée au jeune public et co-produite par le *Théâtre de Grasse* : *Fiancés en herbe* en 2022, ainsi qu'un concert lyrique pour les tous petits intitulé *Mes Comptines* en 2023.

En République Tchèque, il crée le ballet *Korzar* au *Théâtre National de Moravie* ; une adaptation de *L'Heure Espagnole* de Ravel pour petit orchestre, ainsi qu'un opéra clownesque d'après *Sganarelle, ou le cocu imaginaire* de Molière.

De 2013 à 2018, il chante au sein de l'ensemble polyphonique *Corou de Berra* et il fonde en 2021 le groupe de folk occitan *Mescla*.

Il est en tournée depuis 2018 avec le Trio clownesque *Le Grand Orchestre de Poche* de la *Cie Gorgomar*.

En Novembre 2023 il crée la musique du *Dernier Veilleur* à Forbach en collaboration avec *le Carreau*, Scène Nationale.

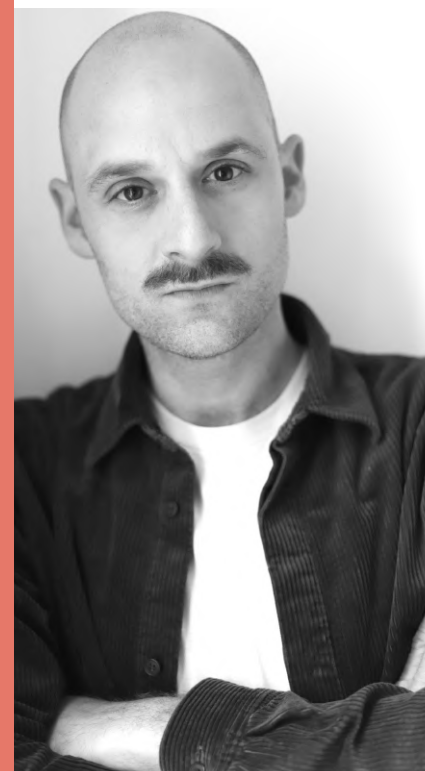
Mats Besnardeau

Auteur, Metteur en scène, Comédien

Formé aux *Cours Florent*, il en sort en 2009 breveté avec mention très bien et reçoit le prix du meilleur Travail de Fin d'Etude. Il est aujourd'hui professeur d'art dramatique au sein de cette école.

En 2010, il met en scène avec Guillaume Delvingt *C'est l'anniversaire de Michèle mais elle a disparu* de Philippe Minyana au Vingtième Théâtre et assiste Benjamin Porée dans son adaptation des *Cahiers d'André Walter* de Gide.

Il crée en 2015 la pièce *L'ombre de Venceslao* de Copi dans le cadre de la première édition du festival *Gueules de Voix* ; et collabore avec Emma Barcaroli dans *Une jeune fille et un pendu* de Philippe Gauthier joué entre autres au festival des *Portes en Ré* et dans *Pas de salades pour l'escargot*, spectacle créé avec la Ligue de l'enseignement. Avec Joris Barcaroli, Il met en scène *Le Chat Botté* en 2017, co-écrit *Les Forçats de la Route* en 2019 en collaboration avec le *Pôle Nice Théâtre Arts Vivants* et met en scène *Bulles de Blues* de Eric Frèrejacques.

Inès Huchet

Assistante mise en scène

Elle a étudié quatre ans au Cours Florent où elle s'est formée auprès de Maud Ferrer, Jerzy Kelzyk, Laurent Bellambe, Claire Olivier, Benoit Guibert, Jean-Pierre Garnier et Suzanne Marrot dont elle a été l'assistante pendant un an. Elle a aussi participé à plusieurs ateliers, de masque sous la direction de Jérôme Huguet et à la Central School of Speech and Drama à Londres sous la direction de Carol Harvey.

Titulaire du Diplôme d'Etat d'art dramatique, elle est aujourd'hui professeure de théâtre pour les Cours Florent. Elle a joué dernièrement le rôle de Léa dans ADN de Dennis Kelly au théâtre de Belleville.

Roberta Chiarito

Scénographe

Elle a étudié la scénographie à l'Académie des Beaux Arts de Brera et les sciences et techniques du théâtre à l'Université de Venise. Elle travaille en tant qu'assistante scénographe à la Comédie française et aux Tréteaux de France, et en tant qu'accessoiriste et machiniste à l'Opéra National de Paris et à l'Opéra Comique. Pour la Cie Pantai elle crée en 2023 la scénographie du *Dernier Veilleur* en résidence au Carreau de Forbach.

Nicolas Thibaut

Nicolas Thibaut travaille depuis 2021 avec la Cie Pantai où Il crée les lumières du groupe *Mescla* et de *Bulles de Blues* de Eric Frèrejacques.

Il est régisseur lumière de la salle *Les Arts d'Azur* du Broc (06)

Felix Petitnicolas

Ingénieur du son

Felix Petitnicolas travaille depuis 2022 avec Pantai. Il est ingénieur du son sur le concert chorégraphique du groupe *Mescla* : *Petit Battement* et s'occupe du jeune public musical *Calamity*.

Planning Prévisionnel

2020/2023

Lecture des oeuvres et premières étapes d'écriture

Avril 2023

1ère Résidence au plateau - Les Arts d'Azur, Le Broc
Sortie de résidence publique.

Avril 2024

Résidences de création FJP Carros

Septembre 2024

Résidences de création FJP Carros
Présentation d'un fragment du spectacle au festival *Jacques a dit*, Carros.

Octobre 2024

Festival *Fragments*, Paris

Novembre 2024

Résidence de création, Le Broc (06)

Décembre 2024

Festival *Fragments*, Carros

1er trimestre 2025

Résidences de création : Lieu à définir

2e trimestre 2025

Résidences de création : Lieu à définir

Été 2025

Présentation d'étapes de travail dans un lieu partenaire

Rentrée 2025/2026

Résidences de création : Lieu à définir
Création : Lieu à définir

CONTACT

La Compagnie Pantai

179 Grande allée d'Eridan
06610 La Gaude
lacompaniepantai.com

Artistique

Joris Barcaroli
0660880956
joris.barcaroli@gmail.com

Production

Clarisse Bianco
0609721857
lacompaniepantai.diffusion@gmail.com