# COMPAGNIE THÉÂTRE DES ASTRES

## *RECHERCHE ET CREATIONS*

# SOMMAIRE


LA COMPAGNIE 3

LARA BORIĆ : RESPONSABLE ARTISTIQUE, METTEURE EN SCÈNE, COMÉDIENNE 4

LE THEATRE PHYSIQUE, UN LANGAGE EMOTIONNEL AU SERVICE DU TEXTE 5

LE LABORATOIRE DU JEU DE L'ACTEUR.RICE #1 6

LE PROCESSUS DE TRAVAIL 7

LES CREATIONS DU THEATRE DES ASTRES 10

CONTACTS 15

# LA COMPAGNIE

## Le Théâtre des astres

Inscrivant la dimension de laboratoire au coeur de son projet artistique, la compagnie Théâtre des astres développe une démarche qui, de par son ancrage territorial en milieu rural et les dimensions de recherche sur le temps long, défend des notions et des valeurs de durabilité, sobriété, lenteur, et prend pleinement en compte la dimension collective et environnementale de ses projets artistiques.

## Historique

En 2017, Lara Borić crée le Théâtre des astres après avoir remporté le concours Jeunes Pousses de la Maison Maria Casarès. Dès 2018 et chaque année depuis, elle réunit pour ses créations en Nouvelle-Aquitaine une quinzaine de comédien.nes d'horizons différents (ESTBA, ESTU, GEIQ de Lyon, Compagnie de la Luzège). Elle collabore régulièrement avec les deux scènes conventionnées de son territoire d'implantation, le Théâtre du Cloître - Scène conventionnée de Bellac et La Mégisserie - Scène conventionnées de Saint-Junien, notamment en proposant des ateliers adultes ou enfants et en intervenant dans les collèges et lycées du territoire. La compagnie organise tous les ans une journée estivale de Théâtre de rue à Mortemart, baptisée « Jour de fête ».

## Artistes partenaires et collaborations sur le territoire

- *Le Collectif Champ libre* à l'Etoile Bleue de St-Junien (*Un Enfantillage* au Festival Champ Libre)
- *La Compagnie de la Luzège* (Création de *La Princesse Anémie d'ap. Gombrowicz*)
- *Les Polyculteurs* à St-Cyr (Résidences à Obro)
- Le *Gaspard Guerre Quartett* à Blond (Création musicale)
- Les compagnies *Hors-Jeu*, *Maurice et les autres* et *Fauvelle* à Limoges (Regards complices)
- Le Collectif *Lost in Traditions* en Corrèze (Regards complices)
- La radio Beaub FM à Limoges (émission «Contamination Théâtrale»)
- Le *Festival des Francophonies - des écritures à la scène* (Lectures)

# LARA BORIĆ : RESPONSABLE ARTISTIQUE, METTEURE EN SCÈNE, COMÉDIENNE

Née d'une mère Française et d'un père Croate, Lara Borić se tourne naturellement vers les pédagogies d'Europe de l'Est dès ses premières années d'études Théâtrales. Elle décide au terme de sa licence à l'*Université de Nanterre* et son diplôme du *Conservatoire Régional de Cergy* d'aller étudier en Biélorussie, auprès des professeur.es de l'*Académie des Arts de Minsk*. À son retour en France, elle joue sous la direction de Robin Renucci avant d'entrer à l'*Académie de l'Union* (*Ecole Supérieure du Théâtre de l'Union*), où elle s'initie à la méthode enseignée par le pédagogue polonais Jerzy Klesyk, et qui influencera ensuite toutes ses mises en scène. Egalement comédienne, Lara joue au Théâtre sous la direction de Camille de la Guillonnière, Sophie Lewisch, ou encore au cinéma sous l'oeil de François Raffenaud ou Michael Salerno.

# LE THEATRE PHYSIQUE, UN LANGAGE EMOTIONNEL AU SERVICE DU TEXTE

« Depuis le début de mes études théâtrales au conservatoire, je rencontrais à intervalles régulières les noms de Grotowski, Stanislavski ou encore Kantor. Dans mes formations, ces noms de metteurs en scène à résonance des pays de l'Est étaient bien présents, mais toujours dans la pratique du training de l'acteur, laissant les textes et la mise en scène pour lesquelles leurs méthodes avaient été créées de côté.

J'appris plus tard, lors de mes études à Minsk (Biélorussie) que la pratique d'un **Théâtre Physique** est largement répandue dans les pays d'Europe de l'Est et la Russie. Ce dont cette manière de penser le Théâtre nous informe, c'est que le premier langage de la scène est celui du corps de l'acteur. Ainsi, j'ai pu constater à St-Petersbourg que les élèves de l'Académie des Arts Dramatiques ne commencent à apprendre un texte qu'à partir de leur deuxième année d'études, et qu'ils se réunissent chaque matin pour le training collectif obligatoire, sinon vivement conseillé.

Après mes études à l'Académie - Ecole Supérieure du Théâtre de l'Union, où, de part son histoire, j'ai pu retrouver un enseignement imprégné de ces méthodes, le désir de les **expérimenter et de les pratiquer** m'a poussée à créer la compagnie Théâtre des Astres et axer mes créations sur la physicalité et la créativité de l'acteur.ice.

De la pédagogie à la composition, de la création à la recherche, l'axe resterait le même : la matière première serait la spontanéité et l'inventivité d'individus uniques, au sein d'un collectif spécifique.

Le plateau est aujourd'hui, pour moi, un lieu d'expérimentation du **langage corporel** : forme, perception, couleurs et texture sont le vocabulaire de la peinture comme celui du geste ; contraste, qualité, composition, le langage de la littérature comme celui de la scène. A la base de la création se trouve l'improvisation, l'analyse en profondeur des situations, la relation des êtres et des objets au plateau. Ce qui importe est autant ce qui se vit pendant la création que le sujet de la pièce. Le Théâtre devient pleinement **un lieu d'étude** des relations humaines, des dominations et des perceptions de l'être humain (de lui-même et de son environnement), mais aussi de questionnement sur la nature de la représentation et le pouvoir du récit ; le lieu de la mémoire individuelle et collective.

Pour chaque création, je développe une **méthode en constante évolution**, qui comporte training physique, exercices et expériences sur le plateau, inspirés par les différents enseignements que j'ai reçus au cours de dix années d'études croisant le Théâtre, la composition instantanée (danse), ou encore le Jazz. »

Lara Borić

# LE LABORATOIRE DU JEU DE L'ACTEUR.ICE #1 (2022-2023)

Depuis plusieurs années, **La Maison Maria Casarès, La Mégisserie de St-Junien et le Théâtre du Cloître - Scène conventionnée de Bellac** soutiennent le Théâtre des astres en coproductions, créations, stages ou commandes. Aujourd'hui, ces trois partenaires s'associent pour faire naître le *Laboratoire du jeu de l'acteur.rice*, qui a pour vocation d'explorer en profondeurs les méthodes et pratiques de Théâtre physique des pays d'Europe de l'Est, et révéler ce qu'elles peuvent apporter aux formes contemporaines du spectacle vivant.

Si la « mise en scène » n'est pas le but du laboratoire, il a pour vocation d'en soulever les questions profondes : place de l'improvisation, travail autour du corps expressif, du training et des lois scéniques. Chaque exercice, chaque jeu demande à l'acteur.rice un engagement physique, une rigueur et une régularité dans la pratique : un engagement corporel proche du cirque et de la danse.

En 22/23, une mise à disposition de chaque salle de travail et un accompagnement financier permettent de réunir différents acteurs de la scène actuelle d'un même territoire (comédien.nes, musicien.nes, technicien.nes et metteur.es en scène de Nouvelle-Aquitaine), et de relier par un projet commun ces trois scènes qui soutiennent les compagnies locales. En travaillant avec des artistes et des lieux proches géographiquement, nous souhaitons développer l'échange de connaissances, de costumes et décors, dans une économie des biens matériels.

Le désir de travailler localement se base sur la conviction que le Théâtre peut et doit prendre part à l'immense effort écologique qui devra être déployé ces prochaines années : utiliser autant que possible le matériel existant, et maintenir la pensée d'un Théâtre Pauvre (en référence à Grotowski), et pourtant d'une grande richesse émotionnelle et intellectuelle.

Calendrier du Laboratoire #1

Du 24 au 29 octobre 2022 à la Maison Maria Casarès (Alloue, 86)
Du 13 au 18 février 2023 à La Mégisserie - Scène conventionnée de Saint-Junien (87)
Du 24 au 29 avril 2023 au Théâtre du Cloître - Scène conventionnée de Bellac (87)

# LE PROCESSUS DE TRAVAIL

## La subjectivité de l'artiste et l'engagement corporel

En puisant dans sa culture, son imaginaire, ses observations, l'acteur.rice produit sa capacité à jouer, crée un personnage, convoque une atmosphère, développe son corps et sa voix comme ses outils principaux. Il.elle fait partie d'un collectif éphémère qui invente ensemble et *s'autogère*, notamment pour l'ensemble des tâches inhérentes aux résidences (vie quotidienne, organisation du travail). Dans les méthodes polonaise ou russe, le.la metteur.e en scène est très attentif.ve à la *direction d'acteur*, considérée comme le pivot central de la création Théâtrale.

Le point commun des ces méthodes est un *jeu physique* où le texte de l'auteur.e est à égalité avec le « texte du corps » : ainsi, le travail de la forme, pris en charge par l'acteur, est indissociable du fond, de la pensée de l'auteur. La discipline des acteu.rices se base sur un *training physique* qui vise à développer leur conscience corporelle et à ré-inspirer chaque jour l'intérêt qu'il. elle porte à leur partenaire. Aux échauffements et exercices de respiration s'ajoutent des jeux en cercle visant à resserrer les liens qui unissent le groupe, aussi bien physiques que psychiques.

Plusieurs exercices sont repris quotidiennement dans le but d'établir un langage commun, qui servira pendant l'étude du texte mis en scène (dramaturgie, essai de plusieurs rôles, improvisations autour de situations du texte). Ainsi, une création de spectacle est toujours un « laboratoire » autant qu'une production à proprement parler. Ce processus de travail demande aux acteur.rices de longues semaines d'entrainement et le développement d'une confiance mutuelle indispensable.

2018 - Répétitions d'*Un enfantillage* d'après *Le Mariage* de W.Gombrowicz. Les comédien.nes s'exercent à la « circulation de l'énergie » sur le plateau et à l'inspiration du geste improvisé par son ou sa partenaire.

# Une méthode de jeu comme pilier de la création théâtrale

Chaque mouvement proposé est considéré comme un *geste vivant*, une action en situation. L'acteur.ice ne peut pas se « tromper » dans ses choix gestuels, mais doit re-convoquer **sa spontanéité et sa créativité** pour aller chercher en lui.elle et en l'autre (son partenaire de jeu ou le public) le geste juste, l'action, la qualité du lien. Ce mode de jeu nécessite une **conscience scénique** développée, la maitrise de son corps-outil et une grande confiance dans la metteure en scène qui le.la dirige parfois sous les yeux des spectateurs, en l'aiguillant dans sa proposition pour la pousser à l'extrémité de son développement. En replaçant **l'acteur.ice au coeur de la création**, c'est le vivant qui redevient le sujet de l'art, c'est l'humain qui s'interroge à nouveau sur sa capacité à choisir ses mots, ses actes, à en avoir conscience et à en assumer la responsabilité.

2018 - Répétitions d'*Un enfantillage* d'après *Le Mariage* de W.Gombrowicz. Le travail d'équilibre corporel.

# LES CREATIONS DU THEATRE DES ASTRES (2018 - 2023)

## Les romans tchèques : Le Diptyque Hrabal

***I. Les Noces dans la Maison*** d'après le roman autobiographique de Bohumil Hrabal
(Théâtre musical / Création 2023 / La Mégisserie de St-Junien)

Ce roman autobiographique relate la rencontre et les premières semaines de la vie du couple formé par Bohumil Hrabal et sa femme Eliska. A travers le point de vue de son épouse, une allemande qui se retrouve sans rien au sortir de la guerre, l'auteur nous peint le quotidien des habitants de Prague vivant sous la terreur et la censure de la dictature communiste à la fin des années 50. Sur scène, Marceau Beyer, Lara Boric et Vincent Pouderoux offrent ce roman face public avec un violoncelle, trois oeillets rouges et une cruche de Pilsen.

***II. Le Petit Groom*** d'après le roman « *Moi qui ai servi le roi d'Angleterre* » de Bohumil Hrabal
(Création 2024)

Dans les années 1930, un jeune serveur grimpe rapidement les échelons dans les restaurants et hotels de luxe où il découvre la discipline, l'ordre et l'amour de l'argent. Portée par l'acteur Guillaume Delalandre, cette forme face public, est une réflexion sur le pouvoir et son emprunte grotesque sur la société humaine, dans une esthétique inspirée du cinéma des années 1930 et du Théâtre d'objet.

## La trilogie polonaise

***La Princesse Anémie*** d'après *Yvonne, Princesse de Bourgogne de Gombrowicz.*
(Création 2024)

Largement détourné, le texte classique de Witold Gombrowicz devient la matière à jouer de sept comédien.nes (troupe de la *Compagnie de la Luzège*) guidés dans leur jeu par la metteure en scène sous les yeux des spectateurs. Public, techniciens et acteurs sont présents sur le plateau, et construisent cette fiction ensemble, malgré tout ce qui pourrait arriver, non sans évoquer le travail du polonais Tadeuz Kantor.

***La Mère 1924***, d'après S.I.Witkiewicz
(2021 / La Mégisserie de St-Junien)

Cette pièce écrite en 1924 raconte la relation subversive entre un fils excentrique et sa mère, qui se sacrifie pour lui et ne manque pas de le lui faire savoir. Une comédie noire sur le lien de domination que maintient le collectif avec ses membres, dont ceux dans une situation émotionnelle et financière précaire. Le jeu grimé « face public » des cinq acteurs s'inspire des codes du Théâtre masqué et du clown, et de la théorie de la forme pure de l'auteur et peintre polonais Stanislas I. Witkiewicz.

***Un Enfantillage*** d'après *Le Mariage* de W.Gombrowicz
(2018 / Scène Nationale d'Aubusson)

Sur scène, six comédien.nes et un musicien (batteur) jouent l'histoire d'un soldat qui rêve de son retour chez lui. Avec seulement quelques chaises pour décor, les acteurs prennent en charge la mise en scène dans une composition instantanée, improvisant leur gestuelle selon des règles de jeu précises prenant source dans des exercices de Théâtre physique de la méthode polonaise.

# Commandes et lectures

***Des pieds pour rêver ? dans les Monts de Blond***
(2019 / La Mégisserie de Saint-Junien, Le Théâtre du Cloître de Bellac)

Pendant un an Lara Boric rencontre des habitants des Monts de Blond et part avec eux sur les chemins qui parsèment le parc naturel, traversent des hameaux perchés et des sites aux nombreuses légendes. Elle enregistre leurs balades, puis rédige des monologues destinés à être incarnés par trois comédien.nes. Ce collectage a donné lieu à une balade-spectacle de 7km autour du village de Montrol-Sénard et un livre intitulé « Sur les chemins ».

***Les Racontars Arctiques, de Jørn Riel***
(2019 / Festival l'Etoile du Nord, La Mégisserie de Saint-Junien)

La comédienne Sophie Lewisch lit six nouvelles de Jørn Riel : les aventures tragi-comiques de trappeurs vivant dans des cabanes de la côte Est du Groenland. Deux soirées de lectures à la rencontre de l'écrivain danois.

***Rêves d'ailleurs, sur les sentiers de Mortemart***
(2018 / La Mégisserie de Saint-Junien, Le Théâtre du Cloître de Bellac.)

A partir d'études et de témoignages de personnes migrantes, trois comédien.nes incarnent des figures d'hommes et de femmes sur la route de l'exil. Ils se font aussi parfois passeurs du groupe des spectateurs, qui revit de façon analogique la traversée de la mer, du désert, et l'arrivée dans un camp en Europe, lors d'une marche autour du village de Mortemart.

9 place Royale 87330 Mortemart, France
contact@theatre-des-astres.com
06 67 34 56 79

www.theatredesastres.com

Siret 828 598 383 00010 / APE 9001Z
Licences PLATESV-D-2020-005021 - 2020-09-13

Crédits Photos : Myrha Morvan, Elea Perrin, Guy Labadens, Théâtre des Chimères
Création de ce document : Justine Lemaire
Artiste de la couverture : Anastasia Avraliova