

CIE Raphaëlle Boitel
L'OUBLIÉ(E)

un contre un

création 2021
version musique live

un contre un

version musique live
création 2021
tout public à partir de 6 ans
durée 50 min

Raphaëlle Boitel
mise en scène et chorégraphie

Tristan Baudoin
collaborateur artistique, lumière

Arthur Bison
musique originale

Jean-Philippe Blanc, des ateliers de l'Opéra National de Bordeaux
costumes

Alba Faivre
assistante artistique

Elodie Labat
régie lumière, régie de tournée

Nicolas Gardel
régie son, arrangements

Alejandro Escobedo
Julieta Salz
Interprètes

Clément Keller
Sarah Tanguy
Eléna Perrain
François Goliot
musiciens

production Cie L'Oublié(e) - Raphaëlle Boitel

coproduction Agora PNC Boulazac Aquitaine • Le Carré Magique, PNC en Bretagne, Lannion • OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine • CREAC citéCirque de Bègles • Champ de Foire, Saint-André-de-Cubzac.

avec l'aide du Théâtre d'Angoulême, scène nationale • du Théâtre des quatre saisons à Gradignan • soutien de la Maison Maria Casarès • Aide à la production Opéra National de Bordeaux

pour son adaptation en version live ce projet a reçu le soutien supplémentaire en co-production de l'OARA, du Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper, ainsi que de l'Opéra National de Bordeaux pour les costumes.

La Cie L'Oublié(e) - Raphaëlle Boitel est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC – Nouvelle-Aquitaine ; subventionnée par la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne et la ville de Boulazac Isle Manoire ; en compagnonnage à L'Agora PNC Boulazac Aquitaine.

© Tristan Baudoin

*Un espace contraint.
Restreint.
Et pourtant, ils sont deux.
Captifs de cette sphère de vie aux frontières exigües,
Ils sont là.
A peine séparés mais ils ne se voient pas.
Côte à côté,
Un contre un.
Leur espace,
Un cocon aux airs de purgatoire.
Où l'endroit est l'envers de l'autre,
Est leur cage de libertés.*

histoire

C'est la question des libertés de chacun et des relations à l'autre, des espaces, des frontières, de la femme dans le monde moderne et ses codes patriarcaux qui ont motivé ce projet.

Librement inspiré d'Orphée et Eurydice, Raphaëlle Boitel bouscule le mythe de façon physique, ludique, poétique et surréaliste avec au cœur de son sujet, Eurydice.

Il s'agit d'interroger les stéréotypes, la place et le rôle de chacun, ceux que la société impose, de raconter aussi la vie et ses limites pour les transformer afin de vivre autrement.

Un contre Un se nourrit de ces histoires de limites. Des rêves ou cauchemars qu'elles suscitent, de l'imaginaire qu'elles mettent en route.

Des angoisses qu'elles provoquent.
Des habitudes qu'elles façonnent.
Des chemins qu'elles dessinent.
Des relations qu'elles créent.

Sur un ton résolument tragi-comique, le spectacle raconte autrement à l'enfance et à la jeunesse, la place des uns, des autres, l'un près de l'autre, face à l'autre et évoquer la quête de soi, l'émancipation, sans se retourner !

La question des libertés s'y dessine en filigrane.

On retrouve aussi dans cette création les thèmes chers à Raphaëlle Boitel qui imprègnent son travail : solidarité, relations humaines, sacrifice, engagement, lâcher-prise, dépassement de soi.

Créé en 2020 avec une composition musicale originale d'Arthur Bison, le projet *Un contre un* était déjà pensé pour être joué dans une version « augmentée », accompagné de quatre musiciens au plateau. Un an après sa création, c'est chose faite, et aujourd'hui, les deux artistes circassiens évoluent avec quatre musiciens sur le plateau, lequel devient un terrain de jeu ouvert à l'infini.

orphée & euridyce

Pour raconter l'espace, ses limites, le cadre, l'enfermement, la liberté... l'histoire d'Orphée et Eurydice.
Ou plutôt celle d'Eurydice.

Le spectacle, très librement inspiré des personnages du mythe, explore entre autres, la question du Paradis et de l'Enfer au travers du jeu et du corps des interprètes.

Qu'est-ce qui les définit ?
Qu'est-ce qui les représente ?
L'enfer de l'un est-il le paradis de l'autre ?
Comment vit-on dans l'un et/ou dans l'autre ?
Dans la lumière ou dans le noir ?

Monter au paradis ou descendre aux enfers : un chemin ponctué d'espaces différents, de surprises, de doutes, d'éclats, de peurs, de rires, de moments de grâce.

C'est dans ces contrastes, que les personnages traversent des états différents au propre comme au figuré, pour vivre des expériences hors norme.

scénographie

Imaginée sur des principes de symbolisme et d'épure, la scénographie s'appuie sur le développement d'une lumière plastique et sensorielle.

Celle-ci, fondée sur un noir qu'elle vient sculpter de blancs dans un travail millimétré, joue d'effets d'optiques, de persistance rétinienne ou de jeux d'apparitions.

Avant tout dramaturgique et dans l'exploration des univers du noir et blanc, **la lumière participe à la mise en scène, dans la transformation des espaces ou la dimension métaphorique de l'écriture.**

Inspirée des clairs-obscurcs de Caravage et De la Tour, du cinéma de science-fiction ou des noirs de Pierre Soulages, elle est un partenaire de jeu au service de l'histoire et matérialise aussi les états traversés par les interprètes.

Dans l'espace de jeu, une **grande échelle métallique** est posée, boîte de pandore à barreaux ; objet praticable et transformable, il pourra être agrès, castelet ou simple cage pour laisser place à la vision des personnages enfermés ou libres.

musique

A chaque spectacle, les compositions originales d'Arthur Bison cherchent à créer un univers sonore onirique et introspectif, contrasté et cohérent.

Présent lors des résidences, il compose les morceaux *in situ* afin de s'imprégner du processus de création et de fluidifier les échanges et expérimentations artistiques entre la mise en scène, la scénographie, la chorégraphie et la musique.

Les émotions, réflexions, mouvements physiques et psychiques des interprètes sont accompagnés par des morceaux bâtis sur des harmonies à la croisée de la musique de chambre romantique et la musique contemporaine minimaliste, inspirées par des compositeurs tels que Chopin, Schubert, Arvo Pärt, Philip Glass ou Max Richter.

Dans cette composition, des accents de musique industrielle et de noise souligneront la détresse, l'enfermement et les restrictions subies par les personnages du mythe.

La partition est pensée pour être jouée par un quatuor atypique (violons, violoncelle, contrebasse), soutenu par des samples électro-niques, la lyre mythologique d'Orphée évoquée par la guitare ou des arpèges en pizzicato du violon.

compagnie

Crée en 2012, la **Cie l'Oublié(e)**, dirigée par **Raphaëlle Boitel**, metteuse en scène et chorégraphe, trouve ses racines dans les Arts du cirque et se ramifie vers le théâtre, la danse, les Arts visuels et le cinéma.

Elle crée un langage chorégraphique et acrobatique, fondé sur la connections entre les interprètes et les processus mentaux ou instinctifs. Celui-ci s'inscrit dans un univers visuel fondé dans les 3 dimensions de la scène, inspiré de l'art pictural et du cinéma.

Cette écriture bâtie avec une musique composée s'axe autour de thèmes récurrents : la solidarité, la persévérance, l'animalité, les rela-

tions humaines, l'engagement, les moments de grâce, le lâcher prise, le dépassement de soi...

Au répertoire de la compagnie

Consolations ou interdiction de passer par-dessus bord - 2013
L'Oublié(e) - 2014
5es Hurlants - 2015
La Bête noire - 2017
La Chute des Anges - 2018
Horizon - 2019
Un Contre Un - 2020
Le Cycle de l'Absurde (pour le CNAC) - 2020

liens

[TEASER] *Un contre Un* – version musique enregistrée

[TEASER] *Un contre Un* – version musique live
(bientôt disponible)

[TEASER] *La Chute des Anges*

[TEASER] *5ème Hurlants*

[SITE WEB] Cie l'Oublié(e) – Raphaëlle Boitel

[RÉSEAU SOCIAL] Facebook

[RÉSEAU SOCIAL] Instagram

[RÉSEAU SOCIAL] Twitter

[RÉSEAU SOCIAL] Youtube

[RÉSEAU SOCIAL] Vimeo

raphaëlle boitel

En 2014, elle crée L'Oublié(e) spectacle grande forme de « cirque théâtre ». En 2015, 5es Hurlants qui rend hommage au cirque. Peu après, elle chorégraphie l'Opéra La Belle Hélène au Théâtre du Châtelet, mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti et Pierrick Sorin.

En 2017, elle écrit et interprète un solo forme courte La Bête Noire, métaphore de son passé de contorsionniste. Cette année-là, elle chorégraphie également L'Opéra baroque Alcione à L'Opéra-comique, mis en scène par Louise Moaty et dirigé par Jordi Savall.

En 2018, elle crée sa 3e grande forme : La Chute des Anges, une forme de dystopie, qui interroge la nature humaine et sa capacité de résilience.

En 2019, parallèlement à la diffusion du répertoire de la Cie, elle travaille sur deux projets qui s'inscrivent dans un parcours de formes libres : Horizon est un projet dans l'espace public en collaboration avec l'Opéra National de Bordeaux et la Condition Publique de Roubaix à l'occasion de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019, puis L'Horizon des Particules, performance in-situEn 2014, elle crée L'Oublié(e) spectacle grande forme de « cirque théâtre ». En 2015, elle crée 5e Hurlants qui rend hommage au cirque. Peu après, elle

Née en 1984, elle commence le théâtre à l'âge de 6 ans. Repérée par Annie Fratellini, elle intègre en 1992 l'École Nationale des Arts du Cirque Fratellini. De 1998 à 2010, elle travaille avec James Thierrée et s'illustre dans La Symphonie du Hanneton et La Veillée des Abysses. Parallèlement à ces treize années de tournées, elle est interprète au théâtre, au cinéma, dans des films télévisés (dirigée par Marc Lainé, Lisa Guédy, Graham Eatough, Luc Meyer, Colline Serreau, Jean-Paul Scarpita...). Elle participe à des événements (Jean-François Zygel), tourne dans des vidéos clips et se produit sur de longues périodes dans différents cabarets à New York, Miami, Londres... En 2012, elle travaille sous la direction d'Aurélien Bory avec Géométrie de Caoutchouc, fonde sa propre compagnie et travaille sur ses premières créations personnelles. En 2013, elle met en scène son premier spectacle Consolations ou interdiction de passer par-dessus bord, et chorégraphie l'Opéra Macbeth à la Scala de Milan, mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti.

chorégraphie l'Opéra La Belle Hélène au Théâtre du Châtelet, mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti et Pierrick Sorin.

En 2017, elle écrit et interprète un solo forme courte La Bête Noire, métaphore de son passé de contorsionniste. Cette année-là, elle chorégraphie également L'Opéra baroque Alcione à L'Opéra-comique, mis en scène par Louise Moaty et dirigé par Jordi Savall.

En 2018, elle crée sa 3e grande forme : La Chute des Anges, une forme de dystopie, qui interroge la nature humaine et sa capacité de résilience.

En 2019, parallèlement à la diffusion du répertoire de la Cie, elle travaille sur deux projets qui s'inscrivent dans un parcours de formes libres : Horizon est un projet dans l'espace public en collaboration avec l'Opéra National de Bordeaux et la Condition Publique de Roubaix à l'occasion de la saison culturelle Liberté ! Bordeaux 2019, puis L'Horizon des Particules, performance in-situ créée au Carreau du Temple à Paris en septembre 2019. En janvier 2020, elle crée Un contre Un spectacle jeune public, librement inspiré des personnages de Orphée et Eurydice, questionnant les stéréotypes de la société et ses codes patriarcaux. En février 2021, elle adapte Un contre Un

en version live, avec un quatuor original à corde, créé pour cette occasion.

En novembre 2021, elle crée Ombres Portées, une pièce sur le non-dit et l'influence de ceux-ci dans notre construction psychique ou nos parcours de vie. En 2022, elle crée in-situ le

spectacle Horizon pour la Cathédrale Saint-Front de Périgueux.

En 2023, elle crée cette fois-ci le spectacle Horizon sur les toits du ministère de la Culture au Palais Royal dans le cadre des Olympiades culturelles.

tristan baudoin

arthur bison

Un contre Un – version musique live – création 2021
www.cieloubliee.com

Il grandit dans un milieu artistique. Passionné d'Arts Plastiques, à 17 ans il commence à travailler dans les techniques de spectacle. Il se forme principalement en lumière et techniques de plateau. Il multiplie les expériences en spectacle vivant, télévision, événementiels. À partir de 1998, il concentre ses activités sur le théâtre, la musique, la danse, et privilégie les créations, en travaillant avec de nombreux artistes de la région Toulousaine. En 2004 il rencontre Aurélien Bory et rejoint la Cie 111, avec laquelle il s'engage complètement et dont il devient le référent plateau pendant 10 ans. Il y développe ses connaissances en scénographie, machinerie, vols ou en robotique, en pilotant le robot industriel de Sans Objet. En 2011, il rencontre Raphaëlle Boitel et décide de l'accompagner dans ses créations. Il collabore avec elle dans la conception, la scénographie, la lumière et la régie technique sur l'ensemble de ses projets artistiques.

Il commence à travailler à 19 ans en tant qu'assistant studio pour Dan Levy, compositeur de musique de film et de danse et membre fondateur du groupe The Do. Entre 2006 et 2013, il participe notamment à l'enregistrement du film Darling, et des albums primés A Mouthful et Both Ways Open Jaws. Il suit le groupe en tournée comme technicien et régisseur. En parallèle, il commence à collaborer avec la chorégraphe Johanna Levy en 2008, composant et enregistrant la musique pour ses pièces Hotel Mind (2008), After (2014) et Twist (2016). Il rencontre Raphaëlle Boitel en 2011 et a depuis écrit et enregistré la musique de ses spectacles *L'Oublié(e)* (2014), *5es Hurlants* (2015), *La Chute des Anges* (2018), *Un contre Un* (2020), *Le Cycle de l'Absurde* (2020).

julieta salz

Elle commence le cirque à 15 ans, à Buenos Aires, en Argentine. Elle suit le programme de Formation Professionnelle à l'école de cirque La Arena et entame une licence en Composition Chorégraphique à l'Institut Universitaire des Arts, tout en participant aux spectacles de la compagnie La Arena. Elle prend la décision de venir en France à 22 ans, intègre l'Ecole de Cirque de Lyon, puis l'Académie Fratellini. Diplômée en 2015 d'une Licence III en Études Théâtrales (Université Paris 8), elle commence une carrière comme interprète auprès de nombreuses compagnies qui mélangent univers du Cirque, Théâtre et Danse. Elle travaille entre autres avec Raphaëlle Boitel (*5es Hurlants* et *Un contre Un*), Bruno Thircuir, Michel Cerdà, Cécile Mont-Reynaud.

alejandro escobedo

Originaire du Chili où il a suivi une formation d'acteur à l'école de La Mancha à Santiago, il s'est spécialisé en jonglerie en France, à l'école de cirque de Lyon et à l'Académie Fratellini, dont il est sorti diplômé en 2015. En 2013, il rejoint la compagnie L'Oublié(e) - Raphaëlle Boitel et participe aux spectacles Consolations ou interdiction de passer par-dessus bord puis 5es Hurlants. Il travaille également avec des compagnies internationales de théâtre et de cirque contemporains comme Les Objets Volants de Denis Paumier, La Mancha de Rodrigo Malbran, Genève Camerata de David Greilsammer et Nushka de Antek Klemm avec Martin Schwietzke. Son jonglage virtuose est salué par le Prix Spécial du Jury au Festival Mondial du Cirque de Demain en 2017 avec le numéro Les Balles Perdues.

contrebasse

Musicien multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur, Clément commence comme guitariste autodidacte. Il est ensuite diplômé du CRR de Nancy en contrebasse, et formé en musique de chambre, analyse musicale, histoire de la musique, écriture et formation musicale. Il accompagne depuis 2008, différentes formations, artistes et groupes de musique, ciné-concerts, avec plus de 500 concerts à son actif, en France et en Europe. Il a collaboré en tant qu'Interprète, Compositeur, Arrangeur et Directeur Artistique, sur la création d'une trentaine d'albums et de Livres-Cd.

clément keller

violoncelle

Sarah Tanguy est violoncelliste et preneuse de son. Elle mène de front ses 2 carrières et unit ses compétences lorsqu'elle mène ses propres créations. Son parcours musical est très éclectique : remplaçante à l'Orchestre de Nancy, au pupitre des cordes, et partie prenante de plusieurs formations de musiques actuelles et musiques du monde. Sarah est aussi musicienne-intervenante en milieu de la Santé et Sociale.

sarah tanguy

elena perrain

violon 1

Eléna commence le piano à l'âge de 5 ans, puis se dirige vers le violon à l'âge de 7 ans. Grandissant avec un violon entre les mains, elle sera formée au Conservatoire de Nancy en musique classique. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études, elle s'orientera vers le Jazz. A travers ce style musical, elle découvre l'improvisation, ainsi que le swing manouche qui ne la quitteront plus.

françois goliot

violon 2

François Goliot commence le violon à l'âge de 5 ans au conservatoire Marcel Landowski. Il y pratique alors la musique de chambre, la formation musicale, l'orchestre, le théâtre, l'écriture et l'analyse musicale, ou encore le chant. En septembre 2013, François intègre la Music Academy International à Nancy. Il en sort en Juillet 2014 et intègre alors plusieurs groupes en tant que bassiste, violoniste, chanteur, compositeur, et arrangeur.

CIE Raphaëlle Boitel L'OUBLIÉ(E)

Production Compagnie L'Oublié(e)

diffusion - production

Julien COUZY
33(0)6 85 32 76 64
julien.couzy@siparhasard.com

technique

Tristan Baudoin
33 (0)6 71 02 78 93
tristan.baudoin@cieloubliee.com

www.cieloubliee.com