

Dossier artistique

Et si on en parlait? Lectures et autres propositions/1ère partie

avec Joëlle Aguiriano et Élise Touchon-Ferreira

A partir de 13 ans

NOTE D'INTENTION

Depuis plusieurs années, mes chemins — artistiques, pédagogiques, mais aussi personnels et familiaux — me conduisent à la rencontre de la jeunesse. Ces échanges, nourris par les thématiques de mes spectacles, portent souvent sur les relations entre les sexes et les différentes formes de discrimination. Dans les ateliers de pratique, ces réflexions se prolongent à travers l'expérimentation : chaque jeune est confronté au regard de l'autre, à l'acceptation ou non du contact, et à la reconnaissance des différences nécessaires pour « jouer ensemble ».

Très fréquemment, j'observe des corps fermés, une difficulté à se regarder, à se toucher ou à aborder l'intime. J'entends aussi combien il est ardu pour eux de se raconter, de se connaître, de se reconnaître et parfois même... de simplement se parler. Dès que les thématiques deviennent plus personnelles, apparaissent les commentaires et les crispations : « on ne peut plus draguer », « il n'est pas nécessaire de se protéger », « l'amour, c'est ringard », ou encore la peur de l'autre parce qu'il ou elle est différent·e.

En 2016, avec [In]classables! j'ai travaillé sur la place des femmes dans notre société, marquée par une culture patriarcale dominante où j'abordais entre autres le consentement mais aussi les injonctions subies par les femmes à différents moments de leur vie. Ma dernière création, #BalanceTonCorps, conçue avec l'atelier de pratique amateur de ma compagnie, interrogeait notre rapport au corps féminin : complexes, sexualité, règles, ménopause, mais aussi l'anatomie elle-même.

Mes observations pédagogiques et mes recherches artistiques se rejoignent. Elles m'ont amenée à explorer comment notre société influence profondément les relations des jeunes : comment se rencontrent-ils, se regardent-ils, s'apprivoisent-ils dans un monde qui valorise la performance et l'image parfaite ? Comment vivre sa première fois dans ce contexte ? Comment accepter ses propres désirs dans une société encore discriminante ? Comment se libérer des représentations stéréotypées qui s'imposent, de la publicité au cinéma ?

Ces interrogations résonnent profondément avec mon propre vécu adolescent : mes premiers émois, la découverte de mon corps, l'incertitude face à l'inconnu. Et elles résonnent forcément en chacun et chacune d'entre nous à chaque étape de notre vie.

Avec cette nouvelle création, je souhaite poursuivre cette réflexion en m'appuyant sur un corpus de textes et sur des temps d'échange avec le public. L'objectif est de réinterroger notre rapport à l'intime — avec l'autre comme avec soi-même. Car si nous vivons dans une époque où les relations amicales, amoureuses, sexuelles sont en pleine évolution, se questionnent avec de nouveaux paramètres, se réinventent, elles restent encore trop souvent façonnées, empêchées par un imaginaire patriarcal, un regard sociétal discriminant, laissant peu d'espace à des liens simples et authentiques. L'imaginaire sexuel des jeunes (et des moins jeunes) en sort profondément biaisé.

Il est donc essentiel de mettre en lumière ces enjeux et d'ouvrir des espaces de parole. Avec Élise Touchon Ferreira, nous avons choisi des textes qui touchent à la sexualité, à la première fois, au préservatif difficile à sortir de sa poche, mais aussi à l'amour, à l'identité, à la quête de soi.

Et si on en parlait constitue la première étape d'un diptyque. Cette lecture interactive a pour but de nourrir la réflexion à travers le dialogue avec le public, de récolter des témoignages, de susciter l'échange. Une deuxième étape viendra ensuite, sous la forme d'un spectacle affranchi de la lecture, fruit de cette matière partagée.

LECTURES

Lectures d'extraits des ouvrages suivants:

C'est quoi l'amour de Sonia Ristic, Eduquons-les de Laurent Van Wetter, Je suis une créature émotionnelle de Eve Ensel, Roulez Jeunesse de Luc Tartar, Nuits de Juin d'Agathe Charnet, Tendresse de Julie Bernés, Fille c'est trop difficile de Catherine Verlaguet, Le journal d'un corps de Daniel Pennac

Mais aussi des moments d'interactions, de témoignages...

Le travail de répétitions définira le contexte de ses lectures: Deux profs bien en mal face à l'Evars? une prof et une mère de famille face à ces questions qui les dépassent ... ou pas? 2 comédiennes face à leurs propres interrogations? 2 animatrices en formation?....

SCÉNOGRAPHIE

Cette lecture spectacle sera conçue pour être au plus près du public et pour permettre de se produire partout où le spectacle est attendu : les établissements scolaires mais aussi les médiathèques et tout lieu pas forcément équipé.

Depuis sa dernière création *Ismène* de Carole Fréchette, la compagnie cherche aussi à jouer ailleurs que dans les théâtres pour aller rencontrer d'autres publics.

Notre recherche tournera autour de l'interactivité de notre proposition.

Comment casser le quatrième mur et rendre actif le public ? Les fera-t-on dessiner, construire, voter, raconter, répondre ? Y aura-t-il transformation de la scène au fur et à mesure des textes lus ? Répondront-ils à un questionnaire ?

. . .

CRÉATION

Ce projet de lecture s'inscrit dans un processus global de création théâtrale qui sera la deuxième partie du diptyque. Elle va nous permettre de rencontrer le public et de nourrir l'écriture.

- Septembre-Décembre 2025 : Répétitions de la lecture-spectacle
- Décembre 2025- Décembre 2026 : Diffusion de la lecture-spectacle avec écriture et évolution de celle-ci
- 2027 : Création de la deuxième partie

Ce projet entre totalement dans le programme de l'EVARS (*Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité*) qui est mis en place dans les établissements à la rentrée 2025.

Nous avons besoin de ces temps de rencontre qui, s'ils sont des temps de diffusion, sont également des temps de recherche, de collecte de matière et de retour au plateau régulier.

LECTURE ET ACTE DE MÉDIATION CULTURELLE

Cette nouvelle proposition artistique s'inscrit dans la continuité de mes recherches artistiques et de mes réflexions de longue date autour des relations humaines, de la construction des identités et de l'égalité femmes-hommes. Comme lors du mouvement #MeToo qui avait fait écho à ma précédente création [In]classables!, l'actualité rejoint une nouvelle fois mes préoccupations : le programme EVARS, récemment mis en place dans les établissements scolaires, confirme l'urgence de travailler ces questions avec les jeunes.

Thématiques abordées

- Qu'est-ce qu'une véritable rencontre amoureuse?
- Comment distinguer séduction et drague lourde ?
- Les difficultés et les doutes des premières fois
- L'influence des stéréotypes de genre dans nos relations
- Les préjugés liés à la sexualité
- Les formes insidieuses de la violence dans la sphère intime

. . .

Ces thématiques sont au cœur des interrogations actuelles des adolescent·es. Les mettre en scène, c'est offrir un espace d'expression et de réflexion, là où bien souvent règnent silence, malaise ou idées reçues.

.

Étape à venir

Avec cette lecture-spectacle, nous franchissons une nouvelle étape : confronter la proposition artistique au regard d'un public directement concerné.

Actions prévues:

- Première présentation en décembre 2025 devant des classes de seconde du lycée Saint-Cricq.
- Ateliers de mise en scène et de lecture avec une classe ayant assisté à la représentation.
- Représentations scolaires dans les établissements de Pau et de son agglomération.

ARTISTES

Après un cursus en « Histoire de l'Art » à la faculté de la Sorbonne (Paris IV), ELISE TOUCHON FERREIRA se forme à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle, dirigée par Carlo Boso. Elle monte parallèlement la Cie des Gobes-Lune et le Collectif des Gueux. A l'issue de sa formation, avec ses camarades de promotion, elle crée en 2009 La Cie des Passeurs

avec laquelle elle joue encore aujourd'hui. Cette compagnie a un catalogue de huit spectacles qui tournent partout en France.(www.ciedespasseurs.com)
Avec d'autres compagnies, elle a joué dans Gaïa et Prométhée d'Enri Wegman, Blue Hotel un court-métrage de Tristan Trégant, Liliom, la vie ou la mort d'un vaurien mis en scène par Jean-Philippe Morin, Noces de Sang mis en scène par Christian Vérité, Pourquoi faire simple mis en scène par Rémy Giordano, Pinocchio de la Cie Tutti Quanti...

Elle a mis en scène L'Affranchie, joué au Festival d'Avignon 2018 et 2019, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, Au Clair de Lune, spectacle jeune public (juin 2022). Depuis le mois d'août 2020, Élise vit à Pau. Elle travaille avec la Cie Les pieds dans l'eau et la Cie L'Auberge Espagnole en tant qu'animatrice d'ateliers théâtre et comédienne.

https://www.doyoubuzz.com/elise-touchon-ferreira

Formée au cours Florent, JOELLE AGUIRIANO a fait ses premiers pas de comédienne auprès de la 'Compagnie des Ailes Blanches' et travaille alors Tchekov, Marivaux, Shakespeare... Après avoir soutenue à la Sorbonne une Maîtrise d'espagnol consacrée au théâtre de Lope de Vega, elle parfait sa formation à l'Université Paris 8 – Licence 'Arts du Spectacle', mention 'Études Théâtrales' – s'ouvre au conte, au travail de clown et à la scénographie, avec Claude Buchvald, Bernard Martin, Jean Caridroit ou encore Youssef Haddad...

Elle crée par la suite la compagnie 'Lysistrata' avec laquelle elle explore les textes contemporains d'Anca Visdei, Jean Claude Danaud, Marc-Michel Bouchard... En septembre 2012, Joëlle Aguiriano crée la 'Compagnie l'Auberge Espagnole' pour laquelle elle signe les mises en scène de ses créations : Moi aussi je m'appelle Julia, Quelqu'un..., [In]classables!, Kinderzimmer ainsi que toutes les mises en scène des ateliers amateurs de la Cie. Ses choix artistiques sont résolument engagés. Une volonté d'interroger le monde, sa société, sa mémoire.

https://joelleaguiriano.wordpress.com/

LA COMPAGNIE L'AUBERGE ESPAGNOLE

www.cie-laubergeespagnole.fr

Créée en juin 2012, la Compagnie L'Auberge Espagnole, vise à «[...] la création, la sensibilisation, la formation, la réalisation, la production, la diffusion de spectacles vivants et toute activité connexe ou conséquente. »

La Compagnie L'Auberge Espagnole se propose de développer sa propre démarche artistique en s'appuyant sur une perspective double :

CRÉATION

Faire vibrer les mots - mots anciens et mots contemporains -raconter des histoires, faire naître les émotions, et utiliser la distance que donne le théâtre pour questionner notre société sur les grands thèmes qui la traversent : le multiculturalisme, la famille, la situation des femmes, le rapport à l'Histoire et à la mémoire...

Elle a déjà créé et diffusé :

Moi aussi je m'appelle Julia, d'après Francisco Gonzalez Ledesma (une quinzaine de représentations entre Pau, Bagnères de Bigorre, Argelès, Bordeaux...)

Quelqu'un..., lecture de poèmes théâtralisée (Représentations en Médiathèques et théâtre : Jurançon, Plaine de Nay, Pau, Itxassou...)

[In]classables! Création (soutenue par la Ville de Pau également et plus d'une quinzaine de représentations entre Saint Paul les Dax,Pau, Orthez, Billère...)

Kinderzimmer, de Gilles Boulan, Création 2021 (retard dû au Covid). Représentations à Pau, Lescar, Argelès, Orthez, Lons...

Ismène de Carole Fréchette, création 2023. Tournée en milieu scolaire essentiellement.

Toutes ces créations ont été proposées en séance scolaire avec accompagnement. Nous avons travaillé avec l'école Henri IV de Pau, Lycée de Lescar, Saint-Dominique de Pau, LP de Jurançon, Lycée Saint-Cricq, lycée et collège de Mauléon, Lycée Barthou...

TRANSMISSION

La compagnie accorde une place essentielle au partage des savoirs et pratiques théâtrales, que ce soit à travers des ateliers pour adultes, des interventions en milieu scolaire ou auprès d'un public amateur. La création et la rencontre avec le spectateur font partie intégrante de cette démarche.

Dans la compagnie, les deux objectifs se complètent, se nourrissent mutuellement. Transmettre c'est être en accord avec ce que nous défendons sur le plateau: se questionner collectivement, nourrir notre sensibilité et notre ouverture à l'autre.

Cie l'Auberge Espagnole 11 rue Rauski 64000 Pau 06.63.08.03.83

administration@cie-laubergeespagnole.fr www.cie-laubergeespagnole.fr

SIRET: 752 708 321 000 35

APE: 9001Z

Licences 21-010270 / 21-010271

Déclarée à la

Préfecture de Pau sous le n°: W643005636