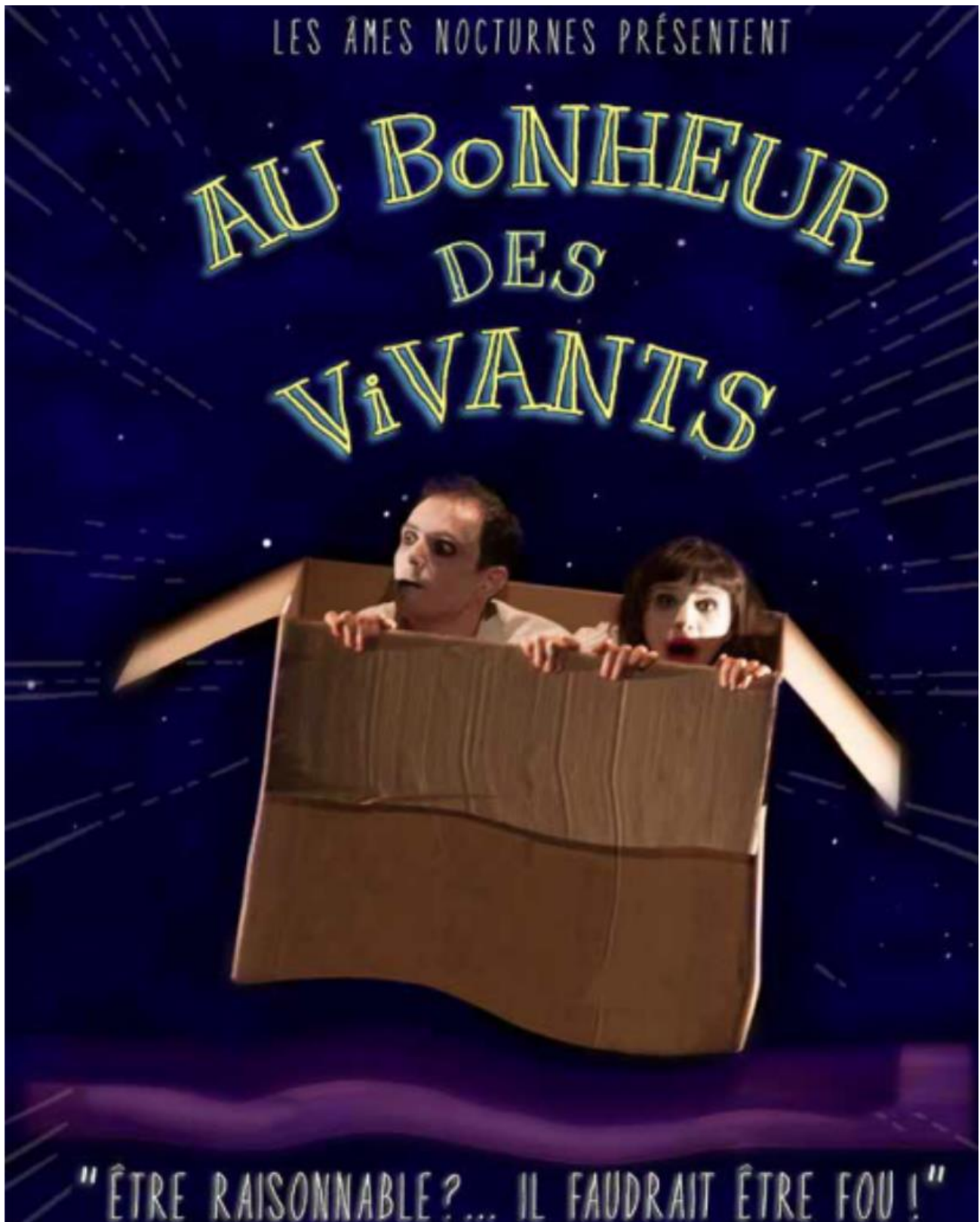

Théâtre de l'Archipel, scène nationale de Perpignan
les 04, 05 et 06 décembre 2018

Après *Les Âmes Nocturnes*... un 2ème Opus

En 2008, Cécile Roussat & Julien Lubek créent *Les Âmes Nocturnes*. Un spectacle inclassable: poétique, féerique, pétri d'humour absurde, il mêle avec joie et nostalgie l'art du mime, le clown, le théâtre d'objet, l'acrobatie, l'illusion, tissés d'un univers musical original.

durant, on suit la folle nuit d'un couple de personnages à travers leurs rêves et leurs cauchemars. Quelque part entre Buster Keaton, *les Enfants Terribles* de Cocteau, et *Little Nemo*, du dessinateur Windsor McCay, ils évoluent avec légèreté dans un univers onirique et ironique en incessante métamorphose.

Ce spectacle a voyagé à travers le monde pendant 8 ans et plus de 200 représentations. Son succès et la complicité grandissante avec le public ont amené les deux artistes à créer un second opus, poursuivant l'exploration de leur vision faussement naïve du monde.

Un engagement...poétique

"La création de quelque chose de nouveau ne se fait pas par l'intellect, mais par l'instinct de jeu découlant d'une nécessité intérieure. L'esprit créatif joue avec les objets qu'il aime." Carl Gustav Jung

Des objets qui s'animent, une pesanteur évanouie, l'absurdité poétique du quotidien, un univers fantasmagorique d'où tout s'échappe... C'est leur façon de parler de cette folie qu'est la vie. Le travail de Roussat & Lubek repose sur un engagement poétique. Ils touchent le public en un point universel, celui du silence de la nuit. A la frontière entre le confort de l'abandon dans l'intimité, et la peur de l'inconnu et les fantasmes qu'elle fait naître. Ils écrivent et mettent en

scène avec des images, familières mais toujours décalées, douces mais impertinentes, accessibles à tous mais chargées de plusieurs degrés de lecture.

Compagnie *Les Âmes Nocturnes*
102 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris / +33 6 81 64 32 30
production@lesamesnocturnes.com
www.lesamesnocturnes.com

Pour *Au Bonheur des Vivants*, ils s'inspirent autant de Gaston Lagaffe que de Magritte, de la Famille Addams que de Murnau, Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.

Après 7 années à diriger d'autres artistes (chanteurs d'opéras, artistes de cirque de renommée internationale...), Roussat & Lubek retournent, chargés de ces rencontres, à la simplicité de leur relation duelle et à leurs propres compétences : jeu burlesque, théâtre corporel, musique, manipulation d'objet, travail d'illusion.... Pour écrire, avec la sincérité du clown et la grâce du mime, une fable visuelle et féerique aux allures de rêve éveillé, parsemée comme notre quotidien, d'obstacles insignifiants et de moments de grâce, qui raconte l'Enchantement du vivant. Ainsi, les thèmes qui traversent ce spectacle sont multiples : l'ennui, l'attente, le désir contrarié, l'imprévisibilité, le mensonge, la peur de l'autre... Et viennent tous rappeler, comme le dit le titre, que ce sont bien tous ces obstacles à contourner, et non l'objectif jamais atteint, qui constituent l'essence... de la Vie !

Un duo de clowns régi par la logique des rêves

Elle, la bouche gribouillée de rouge, cheveux en pétards, chemise de grand père, bourrue-tendre, impertinente, imprévisible et si attachante. Lui, deux grandes tâches noires enveloppant de nostalgie ses grands yeux, virevoltant, élastique, lunaire... Une Auguste et un Pierrot, **deux compagnons d'infortune et de poésie** qui atterrissent d'on ne sait où pour rendre une éphémère visite à cet étrange monde des vivants. Plus d'une heure durant, ils se cherchent, se trouvent, et se jouent l'un de l'autre, avec férocité et tendresse.

La nuit - dans son mystère et son intimité - est toujours présente autour des deux personnages fantomatiques. Mais si c'est dans la rassurante chaleur d'un vieux grenier qu'ils apparaissent, l'espace n'est pas figé et **la logique qui règne est celle des rêves**: les scènes s'enchaînent par association plutôt que dans une narration linéaire. Les tableaux alternent entre la grâce d'un songe éveillé et le délire jubilatoire d'un burlesque déchaîné: un fauteuil qui prend vie et joue de la musique, l'étrangeté mélancolique d'un ours géant volant au secours d'une peluche maltraitée, ou encore un sac à main en peau de crocodile qui protège féroce les secrets de sa propriétaire. Les deux protagonistes côtoient également 3 personnages auxiliaires et récurrents. Tous trois ont un lien avec le monde de l'enfance, qu'ils dessinent de façon à la fois **nostalgique et cynique, ludique et cruelle**. Ainsi, incarnation du premier mensonge fait par le monde adulte à l'enfant, un Père Noël grognard s'invite sur scène, reflet de la crédulité sur laquelle se fonde l'acte théâtral lui-même.

Aucune loi physique ne résiste au tourbillon de folie qui parcourt la scène, et dont les deux complices sont les premiers surpris: allégories de leur futilité et de leur absurdité, les objets du quotidien se rebellent: plumes, feuilles de papiers, fumée, semblant sortie d'une Vanité du XVIIème siècle, ramènent les personnages à leur lutte contre l'absurdité de leur vie, les projetant dans une quête de sens plus qu'animée.

Bien vite, **le corps lui-même n'est plus un refuge**, les mains tombent, les pieds puis les têtes également, les corps se disloquent et se rétablissent de façon aussi naturelle qu'imprévisible. L'espace obéit au même chamboulement des règles: les contenants paraissent plus petits que leur contenu, comme ce carton de livraison, porte d'entrée du spectacle par laquelle les deux âmes pénètrent sur scène. Mais aussi ce bureau aux tiroirs animés, ou ce point de

passage vers un "ailleurs": une palissade et son escalier imaginaire, qui s'invite dans l'absurde de la situation. Finalement c'est l'espace lui-même qui se dérobe dans cette dernière séquence (*non présentée en Avignon*), où les deux protagonistes, tentant de changer l'ampoule défailante d'un lustre, se retrouvent suspendus au-dessus du vide, dans une marche en apesanteur, se tenant simplement d'une main à l'abat-jour... Moment de grâce absolue où seule subsiste une marche en rond désespérée et enivrante.

Enfin ces grands enfants se voient dépassés par l'irruption d'un vrai rejeton, un bébé dont on ne sait pas vraiment si c'est le leur -et eux non plus - un 3ème pilier dans ce couple infernal.

Illusion, humour et fragilité

L'illusion se met tantôt au service d'une poésie absurde nous parlant du poids encombrant des petits tracas du quotidien, tantôt à celui d'un rêve d'apesanteur et de grâce absolue, dans lequel la monotonie de la vie s'évanouit. La maîtrise des effets magiques en efface la dimension technique pour ne laisser subsister que le sentiment que tout est possible. Et surtout, amplifier les travers inavouables et les pensées muettes des personnages en leur donnant corps et vie. Le jeu corporel voire acrobatique fait de même, les corps virevoltant jusqu'à faire oublier les angles du bureau et magnifier jusqu'à l'attente et l'ennui.

L'humour se développe sous de multiples facettes. Cynique, poétique et absurde, textuel et gestuel, il part du comique de situation le plus débridé pour arriver au jeu rythmique le plus précis qui soit, la « mécanique plaquée sur du vivant » dont parlait Bergson, et que Chaplin a si bien mis en œuvre dans les Temps Modernes.

Enfin, l'esthétique dans laquelle baigne ce spectacle recherche constamment la **fragilité** de l'instant : accessoires anciens, musiques baroques et romantiques aux interprétations sélectionnées avec soin pour leur pertinence et leur résonnance avec l'action, économie de parole et lumières tamisées prolongent le travail d'acteur délicat

Dans ce nouveau spectacle presque sans paroles, Cécile Roussat & Julien Lubek puisent dans l'imaginaire universel pour que surgisse entre la salle et la scène, un mystérieux lien de complicité.

Compagnie *Les Âmes Nocturnes*
102 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris / +33 6 81 64 32 30
production@lesamesnocturnes.com
www.lesamesnocturnes.com

Cécile Roussat & Julien Lubek, *Cie Les Âmes Nocturnes*

Cécile Roussat & Julien Lubek se rencontrent en 2000, pendant leur formation auprès de **Marcel Marceau**. Diplômés de l'École internationale de mimodrame de Paris, ils étudient le théâtre de texte au **Cours Florent** et à l'École Charles Dullin, l'art du clown au **Centre National des Arts du Cirque**, ainsi que l'acrobatie, la marionnette et l'illusion. Rapidement, des metteurs en scène renommés font appel à eux pour créer des séquences visuelles de leurs spectacles : **Jérôme Deschamps & Macha Makeieff**, **Michel Fau** ou encore **Benjamin Lazar**.

Depuis 2004, ils développent un univers théâtral personnel, à travers des spectacles visuels, poétiques et pluridisciplinaires. En 2008, ils fondent le Shlemil Théâtre (devenue Cie Les Âmes Nocturnes), dont les créations inclassables connaissent un grand succès public et critique : leur duo féérique et burlesque, *Les Âmes Nocturnes*, a ainsi été donné plus de 200 fois à travers le monde, et primé au Festival d'Avignon. Leur adaptation fantastique de *La Belle & La Bête*, a voyagé des Scènes Nationales vers de prestigieux festivals en **Espagne**, en **Hollande** et à **Taiwan**.

Parallèlement, depuis 10 ans, des chefs d'orchestre de renom les sollicitent régulièrement pour écrire et mettre en scène des productions scéniques musicales d'envergure: Sir John Eliot Gardiner, Jean-Malgoire, Vincent Dumestre... Parmi les créations nées de ces collaborations : *Carnaval Baroque*, *Musenna – les Miroirs du Levant* (spectacle de clôture de la Saison de la Turquie en France), *Le Ballet des Fées* (coprod Cité de la Musique), ou encore *Pierrot Fâché avec la Lune*. Ces spectacles, mêlant à la musique les arts du cirque et du théâtre visuel, sont joués sur les **plus grandes scènes en France et à travers le monde** :

- **Opéra Comique, Bouffes du Nord, Cité de la musique (Paris), Opéra de Versailles, Théâtre des Célestins (Lyon), Scènes Nationales de La Rochelle, Perpignan, Châlons ...**
- **Royal Albert Hall (Londres), Teatro di San Carlo (Naples), théâtre nationaux de Budapest, Madrid, San Francisco, Hongkong, Taiwan, Mexico ...**

En 2010, l'**Opéra Royal de Wallonie** leur confie leur première mise en scène lyrique : *La Flûte Enchantée* (Mozart). La production reçoit un accueil triomphal et sera reprise en 2017.

En 2014, ils signent la mise en scène, les décors et les costumes de deux nouvelles productions: *Didon et Enée* (Purcell), jouée dans les **Opéra de Rouen, Versailles, et Turin**. Très remarquée, la production sera reprise en 2016-2017. Enfin, *La Cenerentola* (Rossini), créée à l'Opéra de Liège, et accueillie à l'**Opéra de Tel-Aviv** en 2016.

Julien Lubek a par ailleurs été professeur de mime au **Conservatoire National d'Art Dramatique** de 2010 à 2014.

En 2017, outre les nombreuses reprises de leurs spectacles en tournée (théâtre, opéra), ils sont invités par la **Philharmonie de Paris** à mettre en scène *Le Mariage Secret* de Cimarosa.

Quelques extraits de presse de nos spectacles...

La Cenerentola (2014) | toujours en tournée actuellement

mise en scène, décors, costumes : Julien Lubek & Cécile Roussat | production : Opéra Royal de Wallonie

La recette de Cécile Roussat et Julien Lubek, déjà responsables d'une belle *Zauberflöte*, est simple: de l'opéra au sens propre du terme, mais avec tous les trucs (prestidigitation, acteurs-commentateurs) et artifices (effets de trappe, plateaux tournants) du théâtre. Et ça marche, avec un entrain irrésistible! (...) La place est ouverte aux clins d'œil malicieux. (...) En regardant ce spectacle décontracté, on est peut-être occupé à redécouvrir une réalité de l'opéra... Raconter une histoire, ce n'est pas toujours se prendre la tête. La pensée choquera les cérébraux d'un certain Regietheater. Le public, lui, apprécie.

Le Soir, 21 septembre 2014

Départ de saison sur les chapeaux de roue pour l'Opéra de Liège : La *Cenerentola* de Roussat et Lubek tient toutes ses promesses.(...) On retrouvera tout au long de la soirée 6 acrobates : ils apportent un surcroît de charme au spectacle. Le couple de metteurs en scène sait diriger les chanteurs, et réussit à mettre en place un véritable univers onirique, magique et poétique.

La Libre Belgique, 22 septembre 2014

Didon & Énée (2014) | toujours en tournée actuellement

mise en scène, décors, costumes : Julien Lubek & Cécile Roussat | production : Opéra de Rouen Haute-Normandie

Une production particulièrement réjouissante, dont l'ingénieuse mise en scène, signée Cécile Roussat et Julien Lubek (issus des arts du cirque et l'école du Mime Marceau), est d'une richesse exceptionnelle. Tandis que la gestuelle très théâtrale des chanteurs épouse subtilement la poésie du texte, le foisonnement des propositions visuelles compense bien la relative simplicité de l'intrigue. Danseuses, trapézistes et contorsionnistes, grimés en personnages fantastiques, habitent le plateau mais savent aussi s'effacer complètement devant l'accablement des héros, laissant la scène désespérément vide dans les airs les plus poignants. (...)Féerie visuelle et grand raffinement musical font de ce *Didon et Enée* un enchantement tel qu'on se demande si la pluie prévue à Rouen jusqu'à mardi pour accompagner la sortie des spectateurs de l'Opéra n'a pas été planifiée pour cacher leurs larmes.

Albina Belabiod, Opera Online, mai 2014

Le Ballet des Fées (2012)

mise en scène et scénographie : Julien Lubek & Cécile Roussat | *Coproduction*: Centre de Musique Baroque de Versailles, Cité de la Musique (Paris), Arsenal (Metz)

Une récréation d'humeur bouffonne, admirablement bien déroulée. Voilà un spectacle total où se succèdent sur cent minutes et sans temps mort, musique, poésie, théâtre parlé, magie du cirque et autres parades kaléidoscopiques. La mimique y est, ici, calligraphiée tout au long. Et l'on devine, sous le palimpseste gestuel des metteurs en scène Julien Lubek & Cécile Roussat et des acteurs du Shlemil Théâtre, la présence désincarnée de l'incomparable Mime Marceau. Dans ces décors reconstituant des bosquets mobiles de part et d'autre d'un porche de verdure, les numéros d'acrobatie futés, comiques, farceurs, les pirouettes de contorsionnistes s'enchaînent avec une précision millimétrée. Féérique et dépayçant. »

L'Echo Républicain, février 2013

La Flûte Enchantée (2010) | toujours en tournée actuellement

mise en scène, décors, lumières : Julien Lubek & Cécile Roussat | *Production* : Opéra Royal de Wallonie

Une des meilleures et des plus intelligentes mises en scènes d'opéra que nous ayons vues. Cécile Roussat & Julien Lubek font de l'inédit avec du déjà-vu, mettent ce qu'ils connaissent le mieux au service d'une vision originale, et demeurent humbles devant l'œuvre, en y apportant leur imaginaire, tout de grâce et de poésie.

Opera Magazine, janvier 2011

Le spectacle se déguste littéralement comme on tourne les pages d'un livre d'images dont on ne sait jamais quelle surprise la suivante réserve. Il y a chez ces deux compères, un mélange de malice amusée et de gentillesse étonnée. Et ces qualités inondent durant trois heures la scène du Palais Opéra. Tout cela est frais, sincère, immédiat mais non sans clins d'œil gentiment ironiques. La *Flûte* est d'abord un conte et ce spectacle le rend merveilleux. Avec tact et vivacité.

Le Soir, 20 octobre 2010

Fraîcheur, énergie, invention: Lubek et Roussat réussissent leur épreuve. (...) L'imagination s'envole, l'impossible devient une réalité accessible, le merveilleux opère. Pour y arriver, les metteurs en scène ont embarqué leur plus fine équipe : mimes, acrobates, funambules construisent le rêve collectif, avec grâce et drôlerie. La réussite est bien au rendez-vous.

La Libre Belgique, 18 octobre 2010

Les Âmes Nocturnes (2008) | toujours en tournée actuellement

mise en scène, décors, interprétation: Julien Lubek & Cécile Roussat | *Production* : le Shlemil Théâtre

Sur les plus célèbres - et magnifiques - extraits de musique baroque, classique et romantique, un jeune homme lunaire et une jeune femme malicieuse, en tenue de nuit à l'ancienne, s'ingénient à donner vie à la nuit. (...) Les idées, la mise en scène, le jeu d'acteur : tout est subtil dans ce spectacle étonnamment drôle. »

Telerama (TT), mars 2011

Un univers loufoque et délirant, très inventif. Poétique, ludique et insolite, ce spectacle est un rêve éveillé, très drôle et surprenant.

Europe 1, Charlotte Lipinska, 27 juillet 2009

Les Âmes Nocturnes est un spectacle rare. C'est un spectacle du tout. Tout est donné dans une jubilation sobre : la comédie des corps, la poésie des gestes, l'élégance. On peut dire de ce couple de « clowns » : il est génial. (...) Ce spectacle apporte un immense bol de fraîcheur dans ce festival foisonnant. Il faut le traverser pour en goûter la substance revigorante.

La Marseillaise, 19 juillet 2009

Après ce spectacle, il n'y a plus qu'à aller se coucher, pour faire de beaux rêves. (...) Un voyage tendre et poétique, tout en douceur et en humour, où le duo mêle le mime, la danse et la performance, le théâtre d'objet et le cirque, dans une alchimie inventive. On rit beaucoup car l'humour est composante essentielle de ce spectacle : on joue avec les situations, les objets qui se rebellent, mais on manie aussi les mots : "On apprend la mort de mille morceaux, euh, du mime Marceau". Le grand homme transpire à chaque scène, avec délicatesse et élégance. Bonne nuit.

La Provence, 22 juillet 2010

Deux comédiens, une femme, un homme. Une parole rare, car ici le théâtre est gestuel, ce sont les corps qui s'expriment. Une pincée de magie, une grosse dose de poésie, quelques mimes clownesques et des accessoires inattendus : *Les Âmes Nocturnes* ressemble à un rêve éveillé, à une réalité fantasmée et fantasmagorique. Composé de scénettes acrobatiques et délirantes, comme autant de petites histoires qui s'imbriquent pour n'en former qu'une grande, le spectacle n'a de cesse de nous surprendre et de nous émerveiller. On rit des pirouettes des comédiens, on s'extasie des dizaines de surprises que nous réserve le décor, on se laisse porter par ce spectacle léger comme un nuage, agréable comme une nuit étoilée, sensible comme un cœur d'enfant. Un petit bijou de poésie, pétillant et magique.

La Provence, 15 juillet 2015

Musenna, les Miroirs du Levant (2009)

mise en scène, décors: Julien Lubek & Cécile Roussat | *Production* : Culture France

Cécile Roussat et Julien Lubek sont deux artistes passionnants formés aux disciplines les plus variées. (...) Ce spectacle où se mêlent mimes, danseurs, acteurs, chanteurs, marionnettes, ombres chinoises, masques, est un enchantement. »

Le Monde, 29 août 2009

Il règne sur cette soirée d'un dynamisme irrésistible un air de liberté et de joie de vivre qui reconforte. (...) C'est un véritable tourbillon qu'ont mis en scène Cécile Roussat et Julien Lubek, ce dernier époustoufflant en récitant.

Les Échos, 27 août 2009

La Belle & la Bête (2009)

Écriture et mise en scène : Cécile Roussat & Julien Lubek / *Production* : le Shlemil Théâtre

De notre assez longue vie de spectateur, cette production est une des rares où l'onirisme devient préhensible aux sens, pendant toute la durée de la représentation. L'imaginaire scénographique qui, ici, prend chair est celui des livres animés dont, enfant, nous avons raffolé. (...) La pantomime envoûte par son savant alliage de récit, quelquefois effrayant, et d'humour. Quant à l'écriture mimodramatique, elle ravit, au plein et littéral sens du verbe : allusive et virtuose en

rythme comme en agilité, elle devient sortilège quand on mesure que seuls cinq « acteurs » se démultiplient sur le plateau.

ResMusica, (Frank Langlois), 8 novembre 2009

Grâce à une mise en scène d'une inventivité extraordinaire, les cinq protagonistes de cette féerie nous éblouissent par leur talent et leur charisme. (...) L'émotion, la sensualité et surtout, la facétie et l'humour parsèment la narration et le spectateur est littéralement emporté dans un univers d'une féerie sensationnelle. Les auteurs du ont parfaitement réussi à aborder ce conte avec une forme de second degré mais aussi une affection certaine à l'égard des personnages. Ce spectacle est un véritable petit bijou étincelant, qui charme autant les enfants que les adultes. (...) Dans un monde de plus en plus « virtualisé », cette troupe nous confirme que la vraie magie consiste désormais à revenir aux scénographies, machineries de bric et de broc des temps anciens, jongleries malicieuses des saltimbanques

Classiqueinfo, 21 février 2010

Carnaval Baroque (2006) | toujours en tournée actuellement

mise en scène, : Cécile Roussat & Julien Lubek/ Production : Théâtre des Célestins, Lyon

« Un travail d'artisanat, drôle, très poétique et très émouvant. (...) Formidable !

France Culture, 23 octobre 2006

Le public, séduit par cette heure et demie de grâce teintée de mélancolie, ovationne. Illustration d'une insoutenable fragilité de l'être, ce Carnaval est une poignante leçon d'humilité et de limpidité, esthétique.

Classica, février 2006

La subtile mise en scène de Cécile Roussat met en relief toute l'énergie de cette troupe multiforme et plonge le spectateur dans une belle ivresse. Petit écrin de splendeurs multiples, c'est beau et fou sur scène ! Ce spectacle est un pur bonheur qui réjouit tout le monde.

La Tribune, 13 janvier 2006

Un travail d'artisanat, drôle, très poétique et très émouvant. (...) Formidable !

France-Culture, « Tout arrive », 23 octobre 2006

Pierrot fâché avec la Lune (2005)

Conception, mise en scène et interprétation: C. Roussat & J. Lubek. Proposition originale : Ophélie Gaillard

Un couple de mime, excellent, nous fait part de ses états d'âme avec pour seul accessoire une grosse valise et un talent expressif. Un spectacle exigeant et poétique.

Télérama, 6 au 12 avril 2005

D'adorables moments de grâce précèdent un final confondant d'émotion, et Roussat et Lubek maîtrisent avec un talent peu commun toute la palette de leur art.

La Terrasse, février 2005

Fantaisie musicale hautement réjouissante, où les gags cèdent peu à peu la place à une mise en scène poétique de la sonate de Debussy. Entretemps, on aura beaucoup ri (...) et admiré le talent de ce quatuor de musiciens-comédiens. Une belle réussite.

Le Nouvel Observateur, 6-12 décembre 2007

Distribution

Un spectacle des Âmes Nocturnes - Cécile Roussat & Julien Lubek

Conception, mise en scène & interprétation

Cécile Roussat & Julien Lubek

Manipulation et régie plateau

Aurélie Lepoutre

Régie lumière

Cyprien Rességuier

Réalisation décor

Antoine Milian

Montage son

Matthieu Ply

Production : Cie les Âmes Nocturnes

Coproduction : les théâtres de Charenton Saint-Maurice (94)

Aide à la création de la SPEDIDAM

Soutien et accueil en résidence :

Le théâtre des 2 Rives à Charenton (94)

La Palène à Rouillac (16)

La Vence Scène, à Saint-Egrève (38)

Le Chapiteau Meli-Melo à Versailles (78)

Commune de la Celle les Bordes (78)

Présentation succincte du spectacle

Après *Les Âmes Nocturnes* - coup de cœur Arte/SACD du festival d'Avignon, et plus de 200 représentations à travers le monde, les clowns virevoltants et imprévisibles de Cécile Roussat & Julien Lubek resurgissent dans un délire réjouissant et féerique.

A la croisée du jeu burlesque, de l'illusion et du cirque, ce duo inclassable rappelle autant Gaston Lagaffe que Magritte, la Famille Addams ou Buster Keaton. Avec grâce et tendresse, ils abolissent la pesanteur dans un spectacle hors normes où tout devient possible.

Cécile et Julien se sont rencontrés en 2000 alors qu'ils étudiaient auprès du célèbre Mime Marceau. Metteurs en scène d'opéras, comédiens pluridisciplinaires, inventeurs fantasques, ils voyagent depuis à travers le monde sur les scènes les plus prestigieuses, de Taïwan à Mexico.

Note d'intention développée

"La création de quelque chose de nouveau ne se fait pas par l'intellect, mais par l'instinct de jeu découlant d'une nécessité intérieure. L'esprit créatif joue avec les objets qu'il aime." Carl Gustav Jung

Un engagement... poétique !

Des objets qui s'animent, une pesanteur évanouie, l'absurdité poétique du quotidien, un univers fantasmagorique d'où tout s'échappe... C'est leur façon de parler de cette folie qu'est la vie. Le travail de Roussat & Lubek touche le public en un point universel : le silence de la nuit. A la frontière entre le confort de l'abandon dans l'intimité, et la peur de l'inconnu, bardé de tous ses fantasmes. Ils écrivent et mettent en scène avec des images, familières mais toujours décalées, douces mais impertinentes, accessibles à tous mais chargées de plusieurs degrés de lecture.

Pour *Au Bonheur des Vivants*, ils s'inspirent autant de Gaston Lagaffe que de Magritte, de la Famille Addams que de Murnau, Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.

Après 7 années à diriger d'autres artistes (chanteurs d'opéras, artistes de cirque de renommée internationale...), Roussat & Lubek retournent, chargés de ces rencontres, à la simplicité de leur relation duelle et à leurs propres compétences : jeu burlesque, théâtre corporel, musique, manipulation d'objet, travail d'illusion.... Pour écrire, avec la sincérité du clown et la grâce du mime, une fable visuelle et féerique aux allures de rêve éveillé, parsemée comme notre quotidien, d'obstacles insignifiants et de moments de grâce, qui raconte l'Enchantement du vivant. Ainsi, les thèmes qui traversent ce spectacle sont multiples : l'ennui, l'attente, le désir contraire, l'imprévisibilité, le mensonge, la peur de l'autre... Et viennent tous rappeler, comme le dit le titre, que ce sont bien tous ces obstacles à contourner, et non l'objectif jamais atteint, qui constituent l'essence... de la Vie !

Un duo de clowns régi par la logique des rêves

Elle, la bouche gribouillée de rouge, cheveux en peartards, chemise de grand père, bourru-tendre, impertinente, imprevisible et si attachante. Lui, deux grandes tâches noires enveloppant de nostalgie ses grands yeux, virevoltant, élastique, lunaire... Une Auguste et un Pierrot, deux compagnons d'infortune et de poésie qui atterrissent d'on ne sait où pour rendre une éphémère visite à cet étrange monde des Vivants. Plus d'une heure durant, ils se cherchent, se trouvent, et se jouent l'un de l'autre, avec férocité et tendresse.

La nuit - dans son mystère et son intimité - est toujours présente autour des deux personnages fantomatiques. Mais si c'est dans la rassurante chaleur d'un vieux grenier qu'ils apparaissent, l'espace n'est pas figé et la logique qui règne est celle des rêves: les scènes s'enchaînent par association plutôt que dans une narration linéaire. Les tableaux alternent entre la grâce d'un songe éveillé et le délire jubilatoire d'un burlesque déchainé: un fauteuil qui prend vie et joue de la musique, l'étrangeté mélancolique d'un ours géant volant au secours d'une peluche maltraitée, ou encore un sac à main en peau de crocodile qui protège férocement les secrets de sa propriétaire. Les deux protagonistes côtoient également 3 personnages auxiliaires et récurrents. Tous trois ont un lien avec le monde de l'enfance, qu'ils dessinent de façon à la fois nostalgique et cynique, ludique et cruelle. Ainsi, incarnation du premier mensonge fait par le monde adulte à l'enfant, un Père Noël grognard s'invite sur scène, reflet de la crédulité sur laquelle se fonde l'acte théâtral lui-même.

Aucune loi physique ne résiste au tourbillon de folie qui parcourt la scène, et dont les deux complices sont les premiers surpris: allégories de leur futilité et de leur absurdité, les objets du quotidien se rebellent : plumes, feuilles de papiers, fumée, semblant sortie d'une Vanité du XVIIe siècle, rameinent les personnages à leur lutte contre l'absurdité de leur vie, les projetant dans une quête de sens plus qu'animée.

Bien vite, le corps lui-même n'est plus un refuge, les mains tombent, les pieds puis les têtes également, les corps se disloquent et se retablissent de façon aussi naturelle qu'imprevisible. L'espace obéit au même chamboulement des règles: les contenants paraissent plus petits que leur contenu, comme ce carton de livraison, porte d'entrée du spectacle par laquelle les deux âmes pénètrent sur scène. Mais aussi ce bureau aux tiroirs animés, ou ce point de passage vers un "ailleurs": une palissade et son escalier imaginaire, qui s'invite dans l'absurde de la situation.

Enfin ces grands enfants se voient dépassés par l'irruption d'un vrai rejeton, un bébé dont on ne sait pas vraiment si c'est le leur -et eux non plus - un 3eme pilier dans ce couple infernal.

Illusion, humour et fragilité

Illusion, humour et fragilité

L'illusion se met tantôt au service d'une poésie absurde nous parlant du poids encombrant des petits tracas du quotidien, tantôt à celui d'un rêve d'apesanteur et de grâce absolue, dans lequel la monotonie de la vie s'évanouit. La maîtrise des

effets magiques en efface la dimension technique pour ne laisser subsister que le sentiment que tout est possible. Et surtout, amplifier les travers inavouables et les pensées muettes des personnages en leur donnant corps et vie. Le jeu corporel voire acrobatique fait de même, les corps virevoltant jusqu'à faire oublier les angles du bureau et magnifier jusqu'à l'attente et l'ennui.

L'humour, lui, se développe sous de multiples facettes. Cynique, poétique et absurde, textuel et gestuel, il part du comique de situation le plus débridé pour arriver au jeu rythmique le plus précis qui soit, la « mécanique plaquée sur du vivant » dont parlait Bergson, et que Chaplin a si bien mis en œuvre dans les Temps Modernes.

Enfin, l'esthétique dans laquelle baigne ce spectacle recherche constamment la fragilité de l'instant: accessoires anciens, musiques baroques et romantiques aux interprétations sélectionnées avec soin pour leur pertinence et leur résonance avec l'action, économie de parole et lumières tamisées prolongent le travail d'acteur délicat

Dans ce nouveau spectacle presque sans paroles, Cécile Roussat & Julien Lubek puisent dans l'imaginaire universel pour que surgisse entre la salle et la scène, dans l'évidence faussement naïve de la simplicité de l'existence, un mystérieux lien de complicité.

Biographie des auteurs - metteurs en scène - interprètes

Cécile Roussat & Julien Lubek se rencontrent en 2000, pendant leur formation auprès de Marcel Marceau. Diplômés de l'École internationale de mimodrame de Paris, ils étudient le théâtre de texte au Cours Florent et à l'École Charles Dullin, l'art du clown au Centre National des Arts du Cirque, ainsi que l'acrobatie, la marionnette et l'illusion. Rapidement, des metteurs en scène renommés font appel à eux pour créer des séquences visuelles de leurs spectacles : Jérôme Deschamps & Macha Makeieff, Michel Fau ou encore Benjamin Lazar.

Depuis 2004, ils développent un univers théâtral personnel, à travers des spectacles visuels, poétiques et pluridisciplinaires, qui évoluent dans trois univers très différents :

En 2008, ils fondent le Shlemil Théâtre (devenue Cie Les Âmes Nocturnes), dont les créations inclassables connaissent un grand succès public et critique : leur duo féérique et burlesque, *Les Âmes Nocturnes*, a ainsi été donné 220 fois à travers le monde, et prime au Festival d'Avignon. Leur adaptation fantastique de *La Belle & La Bête*, a voyagé des scènes nationales françaises vers de prestigieux festivals en Espagne, en Hollande et à Taiwan.

Parallèlement, depuis 10 ans, ils conçoivent et mettent en scène plusieurs productions scéniques et musicales d'envergure, collaborant avec les plus grands chefs d'orchestre: Sir John Eliot Gardiner, Jean-Malgoire, Vincent Dumestre, Ophélie Gaillard... Parmi les créations nées de ces rencontres : *Carnaval Baroque* (produit par le Poème Harmonique, 11ème saison de tournée), *Musenna - les Miroirs du Levant* (spectacle officiel de clôture de la Saison de la Turquie en France), *Le Ballet des Femmes* (coprod Philharmonie de Paris), ou encore *Pierrot Fâché avec la*

Lune. Ces spectacles, mêlant à la musique les arts du cirque et du théâtre visuel, remportent un grand succès sur les plus grandes scènes en France et à travers le monde :

- Opéra Comique, Bouffes du Nord, Philharmonie de Paris, Opéra de Versailles, Théâtre des Célestins (Lyon), Scènes Nationales (La Rochelle, Châlons, Cherbourg, Perpignan...)
- Royal Albert Hall (Londres), Teatro di San Carlo (Naples), Festival Cervantino (Mexico), théâtre nationaux de Budapest, Cracovie, Madrid, Bruges, San Francisco, Hongkong, Taiwan...

Enfin, depuis 2010, le duo a signé la mise en scène de 4 productions d'opéra- ainsi que les décors, les costumes et les lumières de 3 d'entre elles. Leur accueil triomphal les amène à tourner régulièrement en Europe :

La Flûte Enchantée (Mozart), créée en 2010 à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège, prix du meilleur opéra 2016 aux Gouden Label en Belgique, repris dans de nombreuses maisons d'opéras italiens (Bergame, Come, Sassari, Cremona, Brescia, Pavia...) et en 2019-2020 en France.

Didon & Enée (Purcell), produit par l'Opéra de Rouen en 2014, repris depuis par les opéras de Versailles, Vichy, Turin, Liège, et en 2018 à Tel Aviv.

La Cenerentola (Rossini) créée à l'Opéra de Liège en 2014, reprise à Tel Aviv et à nouveau en Europe en 2019.

Le Mariage Secret (Cimarosa), créé en 2017, coproduction de la Philharmonie de Paris et du CNSMDP.

Pédagogues passionnés, les deux artistes transmettent régulièrement leur art et Julien Lubek a notamment enseigné l'art du mime de 2010 à 2014 au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris.

Bio très raccourcie

Cécile Roussat & Julien Lubek se sont rencontrés en 2000 alors qu'ils étaient tous deux élèves du célèbre Mime Marcel Marceau. Après s'être formés au théâtre (Cours Florent, Cours Dullin), au clown (Centre national des arts du cirque, Samovar), à l'acrobatie, l'illusion et la marionnette, ils collaborent rapidement avec des metteurs en scène renommés : Jérôme Deschamps & Macha Makeieff, Michel Fau, Benjamin Lazar...

Depuis 2005, ils ont créé une quinzaine de spectacles pluridisciplinaires, qui, dans des réseaux très différents, ont tous contribué à développer leur univers féérique et humoristique inclassable.

En effet, ces spectacles ont été créés soit au sein de leur compagnie (Les Âmes Nocturnes), soit en collaboration avec des chefs d'orchestres et théâtres partenaires renommés, soit encore au sein de maisons d'opéra. Ils ont connu un succès public et critique considérable et tournent, pour certains, depuis plus de 10 ans. Ils ont notamment été applaudis au Royal Albert Hall (Londres), dans les Opéras de Rouen, Versailles, Turin, Liège, Bergame, Tel-Aviv, à la Philharmonie de Paris, aux Bouffes du Nord, à l'Opéra Comique, au théâtre des Célestins, dans de nombreuses scènes nationales françaises et dans les théâtres les plus réputés à travers le monde (San Francisco, Taiwan, Hongkong, Budapest, Cracovie, Madrid, Bruges, Mexico...) .

Site internet

www.lesamesnocturnes.com

Chaîne youtube

<https://www.youtube.com/user/SHLEMILTHEATRE>

Extrait vidéo du spectacle Au Bonheur des Vivants, libre de droits

<https://www.youtube.com/watch?v=Aoe-C0wzyv4>