

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Nouvelle création de la compagnie Figaro & Co

“ET SI ON DANSAIT ”

Création de la compagnie Figaro & Co

Représentation pour les scolaires
le vendredi 6 décembre 2024
au Théâtre Musical de Pibrac

Écrit et interprété par

MATHILDE RAMADE

Mise en scène et dramaturgie

MARION STENTON

SPECTACLE destiné aux enfants des cycles 2 et 3 et aux collégiens.

Contacts

Artistique / pédagogique :
Mathilde Ramade / 06 66 62 90 93/
ramade_mathilde@yahoo.fr

TMP :
Nathalie Amaru / 05 6107 12 11
/contact@tmp-pibrac.com

RÉSUMÉ DU SPECTACLE

« Je ne suis pas danseuse... Sauf que je danse. »

Au travers de son itinéraire atypique d'enfant révoltée contre la technique et fatiguée des classes et de leurs classements, Mathilde Ramade nous entraîne avec malice et grâce sur les chemins buissonniers. Le spectacle nous invite à nous donner la main dans une ronde bien malgré nous.

On aura beau dire qu'on ne danse pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne compte pas – avec elle, c'est d'abord la pensée qui danse, au bout des doigts, au coin des yeux, dans le frémissement des orteils.

C'est un cas où « dire, c'est faire » : danser, c'est bien sûr ne pas se marcher sur les pieds – mais c'est surtout se laisser faire, se laisser penser, se laisser dépasser, se laisser croire, libérer l'imaginaire, le laisser virevolter, et choisir ses voyages.

En nous emmenant sur les pas de Gene Kelly, Loie Fuller ou Beyoncé, Mathilde Ramade raconte son histoire de la danse au travers de ses rêves d'enfant et d'adulte.

La question n'est plus : « comment danser », mais « comment ne pas danser ».

LE DERNIER RANG

“Moi au cours de danse, on m’avait mise au fond car je portais des lunettes”

Et si on dansait parle de la discrimination dans les cours de danse. On n’est ni trop gros, ni trop maigre, ni trop grand, ni trop petit, ni trop souple, ni pas assez souple... La liste est longue des raisons pour démotiver un enfant à danser.

RACONTER AVEC SON CORPS

*“Je voudrais vivre dans un pays où le mot danse n’existe pas.
Parce que la danse serait partout. ”*

Mathilde voit la danse partout, dans le vol d’un papillon, le vent dans les arbres, dans la caresse d’une maman...

Mathilde pense que lorsqu’on ne sait pas comment dire les choses, la danse peut être un merveilleux moyen de les exprimer. On devient danseur lorsqu’on danse.

GENE KELLY ET LES AUTRES

“Celui que j’ai le plus regarder danser c’est Gene Kelly ”

Dans ce spectacle, Mathilde évoque des chorégraphes et danseurs de renommés comme Pina Baush, Loie Fuller, Gene Kelly, Bob Fosse ...

Et nous plonge dans leur univers avec des chorégraphies de styles divers et variés :

- Claquettes
- Flamenco
- Jazz
- Danse balinaise
- Contemporaine
- Danse - Théâtre

NOTE D'INTENTION : MISE EN SCÈNE

C'est le rêve qu'on nous agite sous les yeux dès l'enfance :

Quand tu seras grand.e, tu seras....

Il faut être quelque chose ? être... quoi ? Acrobate, peintre, vétérinaire, pizzaiolo ... Mais c'est si difficile d'être.

Et s'il suffisait de faire ?

« Je ne suis pas danseuse... sauf que je danse. »

Voilà la devise de Mathilde Ramade, et voici comment elle sort du rang.

Avec humour et poésie, Mathilde raconte son itinéraire d'enfant malicieuse, celle qui s'ennuyait dans les cours où des centaines d'âmes toutes plus désireuses de réussite les unes que les autres se cognaient le nez à la redoutable technique. Elle, elle voulait d'abord danser en se racontant des histoires.

Et voilà sa mission : trouver la danse là où elle ne nous attend pas, là où on a oublié qu'elle était. Et faire danser tout le monde, avec les corps et les histoires toutes différentes les unes des autres.

De la liberté, sinon rien !

Après les cours de danse de l'enfance, Mathilde continue sa quête à travers les âges de cet espace de liberté apparemment impossible. C'est un voyage physique et mental, qui la transporte, comme une Alice au pays des Merveilles, depuis le recoin d'un jardin d'enfance jusque sur une île à l'autre bout du monde, Bali.

Inspirée par les grandes danseuses comme Isadora Duncan qui s'était proclamée « ennemie du ballet », Loïe Fuller, qui inventa la danse serpentine, Martha Graham, et jusqu'à Madonna, Mathilde part à la recherche de cette danse qui agrandit le corps plutôt qu'elle ne le réduit dans l'autorité du geste codifié. Les codes sont des outils, et il faut les connaître, et savoir apprendre pour expérimenter. Mais pour apprendre, il faut aussi expérimenter : et c'est ce que Mathilde fait, avec toujours cette curiosité dévorante qui fait tout l'appétit de la vie. Avec elle, ça danse, des nuits de fête en discothèque aux manifestations, du large tutu au costume de crooner.

On ne danse pas qu'avec les pieds. On danse avec les idées et avec les mots, avec les images. Et la danse devient une acceptation de la vie dans son intégralité, ou plutôt dans toutes les palettes de ses intensités : joies, douleurs, jalousies, légèretés et pesanteurs.

Marion Stenton

Les outils pédagogiques

Gene Kelly faisant des claquettes dans "Chantons sous la pluie"

Danseuses balinaises dansant Rejang Dewa

Les outils pédagogiques

Chorégraphie de Bob Fosse
(Jazz)

Loie Fuller, pionnière de la danse moderne, inventa la danse serpentine.

Les outils pédagogiques

Danseuse de Flamenco, Le flamenco est un genre musical et une danse datant du XVIIIème siècle, créé par le peuple andalou sur la base d'un folklore populaire issu des diverses cultures qui s'épanouiront au long des siècles en Andalousie.

Danse pratiquée avec des chaussures où des clous sont plantés sur la pointe et le talon de la chaussure.

Strasbourg sort d'une épidémie de peste qui a ravagé la région. Une épidémie de danse commence en juillet 1518.

Mathilde Ramade **Auteure - Interprète**

Mathilde participe depuis 15 ans aux spectacles de la Cie Figaro & Co en tant que danseuse, chanteuse, comédienne et chorégraphe. Elle suit un cursus universitaire en Théâtre et Cinéma à l'Université de Montpellier puis à la Sorbonne à Paris où elle obtient un master recherche théâtre et un master professionnel en production. Elle met en scène plusieurs pièces : Héritage-s, Plagiat, L'Inattendu de Melquiot. Dans sa recherche du jeu de l'acteur-danseur, les traditions orientales occupent pour Mathilde une place très importante. Elle suit des stages de Kathakali et un stage à L'Odin Teatret au Danemark dirigé par Eugénio Barba. Elle part à Bali apprendre la danse balinaise avec Elizabeth Cecchi.

De retour sur Toulouse depuis 2013, Mathilde met en scène Dieu aboie-t-il, Fort Bien Très loin, et chorégraphie les créations musicales de Gilles Ramade comme Monsieur Carnaval, La Vague, Sa Majesté des Mouches et dernièrement Casanova l'Indécent, Un Taxi Pour Broadway, Les Contes d'hoffman . En 2018, elle intègre la Compagnie A dirigée par Pierrot Corpel, on peut la voir dans Les Précieuses Ridicules, Les Amants du capitole, et Dom Juan.

Avec sa sœur Anna Ramade , elles créent et interprètent les deux spectacles musicaux Les Manhattan Sisters et La Revanche des Manhattan Sisters, toujours en tournée.

Marion Stenton

Mise en scène et dramaturgie

Marion Stenton est écrivaine, dramaturge et traductrice. A sa pratique d'écriture se joignent la mise en scène ainsi que la réalisation de documentaires. Elle se forme à l'École normale supérieure au département des Arts. Elle assiste la création de *Um outro fim para a Menina Julia*, de Tiago Rodrigues, au théâtre national de Lisbonne, avant d'intégrer l'École du Théâtre national de Strasbourg... elle est assistante à la création de *7 minutes*, de Maelle Poésy, avec la troupe de la Comédie française. Elle écrit et collabore actuellement avec la metteuse en scène Laure Marion pour sa prochaine création, *SPL & MIS*. Elle travaille avec des institutions comme Théâtre Ouvert (Paris) et l'espace BMK (Metz) pour lequel elle met en voix des textes contemporains.

Son dernier texte, *Comme après une bombe* est paru aux Éditions théâtrales.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

Créée en 1992 par Gilles Ramade, la compagnie Figaro and co, aujourd'hui co-dirigée par Mathilde Ramade, pose ses jalons théâtraux et musicaux dans la région Occitanie.

LA CIE EN CHIFFRES

- 90 spectacles (pièces de théâtre, comédies musicales, opéras, opéras-rock...)
- 2000 représentations (dont 250 au Théâtre Musical de Pibrac)
- 400 artistes professionnel.le.s engagé.e.s
- 600 participations de choristes amateur.rice.s
- 400 jeunes Pibracais.e.s ont été formés dans nos ateliers
- 2000 jeunes ont participé à nos Opéras pour la jeunesse (Pinocchio, La Vague, Poil de Carotte, Alice...) dans toute la France.

LES DATES CLÉS :

2023 - King Hôtel, d'après Shining de Stephen King

G.Ramade

2021 - Cent ans de Music-hall, Comédie Rock,

G.Ramade

2020 - Chuck, Comédie en 4 rounds G.Ramade /

M.Stenton

Furioso Opus 3, One Man Show Musical

2019 - Over The Rimbaud, Opéra Cirque

Carmen, Festival Tons Voisins à Albi

2018 - Crucifiction, Comédie historique G.Ramade

Les Contes d'Hoffmann (orchestre Mozart)

Mutinerie, Opéra Fantastique texte de Marion

Stenton

2017 - Led Zep 129, Tragédie rock de G.Ramade / Led

Zeppelin

Piano Furioso Opus 2, Mise en scène Jérémy Ferrari

(tournée en France, à Paris au Théâtre des variétés, à

la gaité Montparnasse) La Flûte, Opéra-Théâtre

scénario original Musique de W.A.Mozart (Festival

Tons voisins d'Albi)

2016 - Casanova l'Indécent, scénario original et

musiques de G.Ramade et G. Soulan

Taxi Pour Broadway La Fille du régiment, Opéra

comique

2015 - La Cantine, Conte dystopique

2014 - Sa Majesté des Mouches, Conte musical

Les Trois Noëls de M Scrooge, Conte Musical

La Maison Lautrec d'après les tableaux de Toulouse

Lautrec

2013 - Piano Furioso de G. Ramade

2012 - La Vague, Opéra Rock d'après le livre de Todd

Strasser

Rocky Horror Show

2011 - Poil de Carotte, Conte musical Maestro Furioso

de G. Ramade

2010 - Carmina Burana Domus Derelictae (zenith de

Toulouse)/ Jim et Janis, Comédie Rock de G.Ramade /

Doors et Janis Joplin

2009 - L'Incroyable Machine de Max

Viergenilkäpsöterwein, Comédie

2008 - Insoumission, Opéra Rap d'après Carmen de

Mérimée et Bizet

2007 - La Fanfare du Sergent Poivre, Comédie rock de

G.Ramade / Beatles Roméo hait Juliette

2006 - Night at the Opéra, Comédie Rock / Ramade

/Queen / Marx Brothers

2005 - Les Méaventures de Pinocchio, Opéra Fantastique

d'après l'oeuvre de Collodi

2004 - L'Opéra de 4 sous de Bertold Brecht et Kurt Weill

Le Casting, Comédie Musicale de G. Ramade

2003 - Hair, Comédie Musicale (Halle aux grains de

Toulouse)

La Guerre des Boutons, Opéra champêtre d'après

Pergaud

2002 - Alice, Comédie Musicale de G.Ramade

West Side Story, Comédie Musicale (halle aux grains-

Toulouse)

2001 - Roméo hait Juliette, comédie humoristique de G.

Ramade

Phi-Phi Opérette

2000 - The Wall de Roger Waters / Opéra Rock

1999 - Le Bourgeois Gentilhomme de Molière / (version

comédie Ballet)

Cent ans de Music-hall (première version)

1998 - Les Misérables, Comédie Musicale

1997 - La Vie parisienne, Opéra bouffe d'Offenbach

1996 - Le Syndrome de l'ascenseur, Comédie

1995 - Le Barbier de Séville de Rossini / Théâtre de la

Digue (Toulouse)

1993 - Le Grand Air de Figaro ! Seul en scène

1992 - Try To Souvenir, Comédie musicale (le Bijou,

Toulouse)

HISTORIQUE DES PROJETS EN COLLABORATION AVEC LA JEUNESSE

Thème: UN MONDE PARFAIT, UTOPIE OU DYSTOPIE

LA CANTINE

Conte Musical Dystopique écrit par Gilles Ramade
Musiques de Led Zeppelin, Schubert, P. Glass, A. Badalementi, G. Ramade.

LA CANTINE est un ouvrage inspiré du « meilleur des monde » de G Orwell qui nous parle d'une société qui se veut parfaite : Pour éviter toute matière à conflit ou prise de pouvoir d'un individu sur un groupe les différences sont gommées, l'uniformité règne en maître. Les arts, la littérature, la sexualité, le rire, les prédominances artistiques, intellectuelles ou physique sont interdites. Jusqu'au jour où la découverte d'une cantine remplie de livres de tout genre ouvrira les yeux d'un groupe d'élèves sur un autre monde.

PUBLIC CIBLÉ : 13- 18 ans (50 jeunes)

Thème: AUTOGESTION D'UN GROUPE

SA MAJESTE DES MOUCHES

Opéra Apocalyptique, d'après le roman de William Golding

Ecrit et composé par Gilles Ramade

Sa Majesté des mouches (Lord of the Flies) est un roman de l'auteur anglais William Golding publié en 1954 qui montre la fragilité de la civilisation. Il décrit le parcours régressif d'enfants livrés à eux-mêmes.

Sa Majesté des mouches (Lord of the Flies) est un roman de l'auteur anglais William Golding publié en 1954 qui montre la fragilité de la civilisation. Il décrit le parcours régressif d'enfants livrés à eux-mêmes.

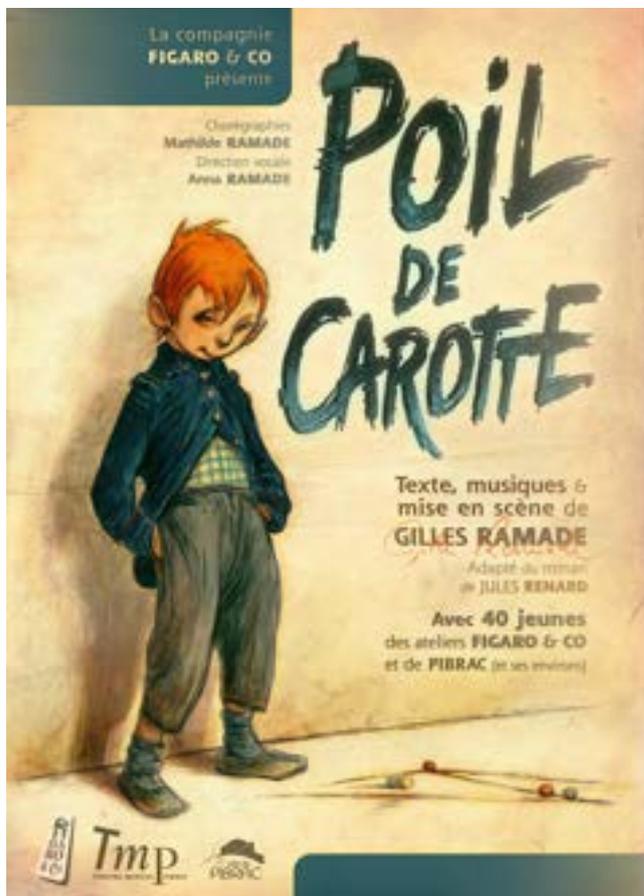
- 1— La musique évolue au fur et à mesure de l'ouvrage partant d'une écriture savante (chœur à 3 ou 4 voix) et riche harmoniquement pour finir vers une musique à inspiration primitive essentiellement percussive.
- 2— Le chant est omniprésent dans cet ouvrage puisque historiquement le groupe d'enfants qui échoue sur cette île fait parti d'une maîtrise. La rencontre avec un jeune très doué a entraîné la composition d'un air solo non prévu à l'origine.
- 3— La danse Le retour opéré vers la nature par ces enfants a désinhibé leurs comportements physiques. Ils se sont grisés de danses tribales et parallèlement leurs luttes, leurs combats ou leurs épisodes de chasse ont été également traités sous forme chorégraphique.

PUBLIC CIBLÉ : 8- 18 ans (entre 30 et 60 jeunes)

Thème: MALTRAITANCE FAMILIALE

POIL DE CAROTTE

D'après le roman de Jules Renard
Ecrit et composé par Gilles Ramade

Poil de Carotte est un enfant différent des enfants de son âge. Il aime parler avec les adultes, faire de grands discours avec la bonne ou écouter son père si rare mais qu'il admire tant. Aux yeux de sa mère, c'est un insolent qui « répond » qui « contredit ». Celui qui deviendra plus connu sous le nom de Jules Renard, brillant et raisonneur, se sent à l'étroit dans le rôle de petit dernier qui lui est affublé. Sa mère, souvent prise de cours et dépourvue devant son comportement, n'a pour réponse que l'humiliation.

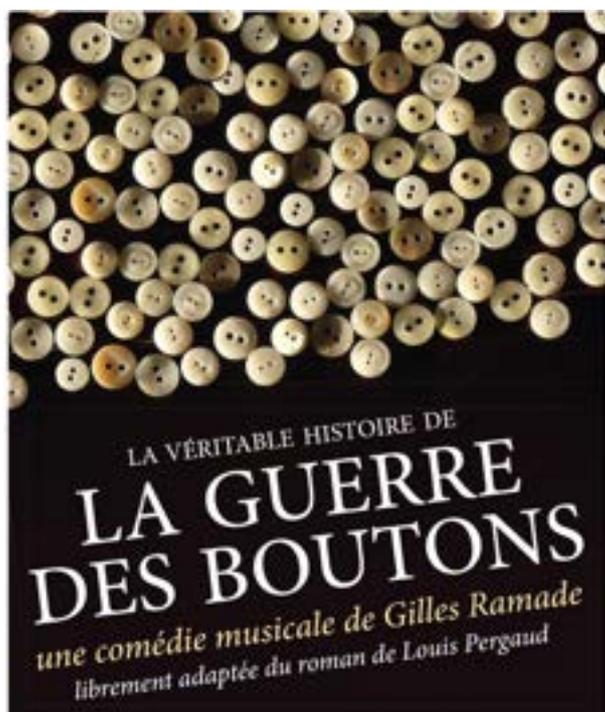
PUBLIC CIBLÉ : 8- 18 ans (40 jeunes)

OPÉRA CHAMPÊTRE

LA GUERRE DES BOUTONS

D'après le roman de Louis Pergaud

Ecrit et composé par Gilles Ramade

Les enfants, les héros de cette histoire

«La véritable histoire de la guerre des boutons » met en scène des comédiens et musiciens professionnels de la compagnie Figaro and Co, des jeunes des ateliers Figaro and Co et les enfants de la commune d'accueil et des environs.

Dans cette production, les enfants sont les premiers protagonistes du spectacle. Les enfants sont appelés à des fonctions multiples : chanteurs par petits groupes, solistes, acteurs, narrateurs de l'histoire et gardiens de l'action.

Ils incarnent des personnages.

Garçons et filles nous raconteront l'histoire, en parlant et en chantant.

En un mot ils sont artistes, au même titre que les professionnels qui joueront avec eux.

PUBLIC CIBLÉ : 8- 15 ans (40 jeunes)

LES SPECTACLES JEUNESSE DE LA COMPAGNIE EN IMAGES

Mathilde Ramade
Directrice Artistique
+33 6 66 62 90 93
contactfigaroandco@gmail.com

PARTENAIRES

THÉÂTRE
MUSICAL
DE PIBRAC

