

© uva atelier

La Marche des Éléphants

Miguel Fragata et Inês Barahona

Bande annonce: <https://vimeo.com/318508192>
Vidéo intégral (en français) <https://vimeo.com/219261626>
(mot de passe: elephants)

© Susana Paiva

Synopsis

Ce spectacle raconte l'histoire d'un homme et d'une troupe d'éléphants. Quand celui-ci meurt, les éléphants se réunissent et font une marche vers sa maison pour lui rendre un dernier hommage: ce n'était pas un homme quelconque, il était un des leurs. "La Marche des Éléphants" nous parle de l'existence, de la vie et de la mort, et du parcours que nous devons tous accomplir un jour pour prendre congé de quelqu'un. Ce spectacle nous fait réfléchir à la mort, qui est un mystère pour nous tous, que nous soyons encore des enfants ou déjà des adultes.

Ce spectacle a été précédé d'une longue période de recherche, auprès de plus de 200 enfants, entre 6 et 10 ans, avec qui on a fait des rencontres et des ateliers. Tout le matériel récolté a été utilisé comme inspiration pour l'écriture du spectacle.

Mise en scène
Miguel Fragata
 Texte
Inês Barahona
 Interprétation
Miguel Fragata
 Scénographie et costumes
Maria João Castelo
 Musique
Fernando Mota
 Lumières
José Álvaro Correia
 Direction technique
Pedro Machado

Appui à la dramaturgie du point de vue de la psychologie de l'enfant
Madalena Paiva Gomes
 Appui à la dramaturgie du point de vue de la pédagogie
Elvira Leite
 Conseils artistiques
Giacomo Scalisi, Catarina Requeijo et Isabel Minhós Martins
 Traduit du portugais par
Luís de Andrea

Production
Formiga Atómica
 Co-production
Formiga Atómica, Artemrede-Teatros Associados, Centro Cultural Vila Flor, Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Viriato
 Projet financé par
Governo de Portugal, Secretário de Estado da Cultura, Direcção-Geral das Artes

Destiné à toute public (+6)
 Durée du spectacle: 50 min.
 Capacité maximale: 100 personnes (gradin sur scène ou salle-studio)

© Paulo Nogueira

© Paulo Nogueira

Première

MOITA · Fórum Cultural José Manuel Figueiredo · 17 novembre 2013 – version PT

PARIS · Théâtre de la Ville · 26 au 28 mai 2016 (Festival Chantiers d'Europe) – version FR

Digression +100 représentations

SANTARÉM · Teatro Sá da Bandeira · 21 novembre 2013
 MONTIJO · Cinema Teatro Joaquim d'Almeida · 23 novembre 2013
 ALCANENA · Cine-Teatro S. Pedro · 26 novembre 2013
 ALMADA · Teatro Extremo · 3 décembre 2013
 SOBRAL · Cine-Teatro Sobral de Monte Agraço · 8 décembre 2013
 SESIMBRA · Cineteatro Municipal João Mota · 10 décembre 2013
 LISBOA · Teatro Maria Matos · 21 au 26 janvier 2014
 ÍLHAVO · Centro Cultural de Ílhavo · 7 et 8 février 2014
 ESTARREJA · Cine-Teatro de Estarreja · 16 et 17 février 2014
 ALCobaça · Cine-Teatro João d'Oliva · 26 février 2014
 BRAGA · Theatro Circo · 14 au 21 mars 2014
 GUIMARÃES · Centro Cultural Vila Flor · 22 au 25 mars 2014
 VISEU · Teatro Viriato · 26 au 29 mars 2014
 OVAR · Centro de Arte de Ovar · 6 et 7 avril 2014
 TORRES NOVAS · Teatro Virgínia · 8 mai 2014
 OEIRAS · Auditório Municipal Ruy de Carvalho · 18 mai 2014
 LISBOA · Teatro Meridional · 24 et 25 mai 2014 (FIMFA Lx'14)
 REDONDO · Centro Cultural de Redondo · 28 septembre 2014
 LAGOS · Centro Cultural de Lagos · 24 octobre 2014 (Festival Verão Azul'14)
 FARO · Teatro Municipal de Faro · 5 novembre 2014
 MONTE-MOR-O-NOVO · O Espaço do Tempo · 7 et 8 novembre 2014
 ÁGUEDA · Cine-Teatro São Pedro · 5 décembre 2014
 SEVER DO VOUGA · Centro das Artes do Espectáculo · 3 au 5 juin 2015
 OLIVEIRA DO BAIRRO · Quartel das Artes Dr. Alípio Sol · 20 septembre 2015
 GUIMARÃES · Centro Cultural Vila Flor · 11 et 12 octobre 2015 (reprise)
 LOULÉ · Cine-Teatro Louletano · 18 octobre 2015 (I Festival Caótica)
 TONDELA · Novo Ciclo Teatro ACERT · 4 décembre 2015 (FINTA'15)
 LISBOA · São Luiz Teatro Municipal · 13 au 24 janvier 2016
 PARIS · Théâtre de la Ville · 26 au 28 mai 2016 (Festival Chantiers d'Europe)
 MATOSINHOS · Teatro Municipal Constantino-Nery · 1 octobre 2016
 COIMBRA · Convento de São Francisco · 13 et 14 novembre 2016
 BESANÇON · Auditorium du Conservatoire · 18 janvier 2017 (Spectacles en Recommandé de La Ligue de l'Enseignement de Franche-Comté)
 ROUEN · L'Étincelle – Salle Louis Jouvot · 3 au 6 avril 2017 (Festival Terres de Paroles)
 BRUXELLES · La Montagne Magique · 25 et 26 novembre 2018 (Festival International Paroles au Solstice)
 SAINT-VALÉRY-EN-CAUX · Le Rayon Vert · 5 avril 2018 (Festival Terres de Paroles)
 CHÂTENNOIS · La Scène – Théâtre Ernest Lambert · 11 et 12 octobre 2018
 ÁGUEDA · Centro de Artes de Águeda · 15 et 16 février 2019 (reprise)
 LISBONNE · Teatro Nacional D. Maria II · 4 mars 2019 (représentation spécifique pour ONDA)
 SAINT MARTIN EN HAUT · Festival Un Mouton Dans le Ciel · 18 au 20 avril 2019
 PARIS · Biennale Internationale des Arts de la Marionnette · 17 au 19 mai 2019
 LISBONNE · Teatro Nacional D. Maria II / Entrada Livre · 14 et 15 septembre 2019

© Susana Paiva

Cadre du Projet

“La Marche des Éléphants” est un spectacle qui raconte l’histoire d’un homme et d’une troupe d’éléphants. Quand celui-ci meurt, les éléphants décident mystérieusement de se mettre en marche vers la maison de cet homme pour lui rendre un dernier un hommage car il n’était pas n’importe qui mais il était bien un des leurs.

Ce spectacle qui parle de la mort, dont la dramaturgie et la mise en scène ont été conçues par Inês Barahona et Miguel Fragata, est adressé aux enfants et à leurs familles. Les créateurs ont cherché à dépasser le point de vue puéril et l’affabulation qui existe autour de ce sujet si difficile et si profond. Dans ce spectacle, les idées qui traitent ce sujet sont présentées de manière à ouvrir un espace où les enfants puissent analyser et mieux comprendre la mort, d’une manière plus personnelle et plus intime.

Tout au long du parcours créatif de ce spectacle, nous avons cherché à rencontrer des enfants, entre 6 et 11 ans, ce qui nous a donné l’opportunité de découvrir et de comprendre quelles sont les idées qu’ils se font de la mort et comment ils gèrent cela. Plusieurs témoignages d’adultes de divers secteurs professionnels ont été recueillis. Ils ont également répondu à la question “comment expliqueriez-vous la mort à un enfant de huit ans?”.

Tout ce processus a été accompagné, du point de vue technique, par Madalena Paiva Gomes, psychothérapeute et psychanalyste, suivant des enfants, des adolescents et des adultes. Le consultant de “La Marche des Eléphants” rajoute ceci: “ce spectacle se veut un cheminement à être parcouru ensemble afin de favoriser un développement personnel, qui par le biais du partage permet de vivre et revisiter des expériences émotionnelles engendrées par la perte de quelqu’un, afin de construire et de réinventer de nouvelles réflexions, de nouveaux concepts, d’autres significations et des outils permettant de mieux gérer ces sentiments”.

Ce spectacle compte aussi avec la participation de la consultante Elvira Leite pour la partie pédagogique ainsi que sur la participation de Catarina Requeijo, Giacomo Scalisi et Isabel Minhós Martins, pour la partie artistique.

“La Marche des Eléphants” est un spectacle qui traite de la vie et de la mort, et du chemin que nous aurons tous à faire un jour pour faire nos adieux à un proche. Ce spectacle met en perspective toute fin en soi – qui demeure un mystère pour tous, que nous soyons enfants ou adultes.

© Susana Paiva

© Susana Paiva

Text d'Appui

par Miguel Fragata et Inés Barahona · Novembre 2013

Nous avons voulu créer un spectacle pour les enfants et leurs familles traitant du sujet de la mort, non pas parce que nous avons un quelconque attrait morbide pour ce sujet mais plutôt parce que nous avons toujours ressenti que tout le monde évite d'en parler, et encore moins avec les enfants. La mort est peut être le dernier grand tabu qui résiste encore de nos jours. L'ignorance face à la mort est universelle. C'est une question qui gêne énormément les adultes et qui leur donne un sentiment d'insécurité. Ce mal à l'aise est ressenti à distance par les enfants. Eux aussi ont des questions à poser là-dessus mais ils ne trouvent quasiment pas d'interlocuteurs pour leur parler de ce sujet et ils comprennent bien vite que c'est un thème interdit.

Après un long travail de création, qui s'est beaucoup fait en écoutant les enfants, en apprenant avec leurs idées, et en essayant de comprendre quels étaient les questions posées, leurs doutes et leurs soucis, à travers les ateliers réalisés dans les plusieurs territoires des différents coproducteurs, nous sommes parvenus à monter ce spectacle. Nous avons également écouté les adultes à qui nous avons posé la question suivante: "comment expliqueriez-vous la mort à un enfant de huit ans?". Nous voulions comprendre ce que les adultes pensent savoir sur ce que les enfants eux-mêmes pensent sur ce sujet et travailler sur la distance qui sépare ces deux réalités: celle des enfants et celle des adultes. Ce travail a été suivi de près par la psychologue Madalena Paiva Gomes qui a apporté son soutien à cette intervention artistique sur un domaine si sensible, sans qu'il ait eu pour autant des prétentions thérapeutiques.

Nous préférons un type de projet transversal. Nous pensons qu'une proposition artistique pertinente peut ouvrir un espace là où le dialogue ne parvient pas à percer. Nous croyons que tout le monde peut assister à un bon spectacle, même si celui-là a été créé spécifiquement pour des enfants de 6 à 12 ans. Nous essayons de parvenir avec ce travail à attirer l'attention de toute sorte de public, en permettant différentes lectures et interprétations qui impliqueront forcément différents niveaux de compréhension de ce spectacle.

Dans ce spectacle, nous avons créé un jeu en interdisant de prononcer le mot "mort" pour que soit projeté sur les adultes, par un jeu de miroirs, ce que les enfants observent du comportement des adultes par rapport à ce sujet. Il s'agit en effet d'une petite provocation faite aux adultes et d'un jeu qui a une grande efficacité avec les enfants.

Ce spectacle est l'aboutissement de tout cela et résulte également d'avoir suivi de près une histoire véridique – celle du sud-africain Lawrence Anthony et de sa liaison amicale avec une troupe d'éléphants – qui donne la possibilité aux spectateurs de réfléchir aux grandes questions qui tournent autour de la mort: où va-t-on ? Qu'est-ce qu'il nous arrive à ce moment-là? Quels sont les rituels pratiqués par les vivants autour de cela? Quelles croyances existent sur la vie dans l'au-delà ? Ou tout simplement pourquoi la mort existe-t-elle ? Ces réflexions sont faites en ayant recours à des images et à des objets qui appartiennent à l'univers de l'imagination des enfants et qui sont utilisés avec humour, en respectant toujours la nature du sujet. Parce que, tout bien considéré, comme les enfants nous ont dit eux-mêmes, "la mort fait partie de la vie", même si on en parle jamais.

© Susana Paiva

Texte d'Appui

Le sentiment de perte, la mort et la tristesse sont des composants essentiels de la vie

par Madalena Paiva Gomes

Psychotérapeute et psychanalyste pour enfants, adolescents et adultes, consultante pour le spectacle

La société actuelle, de la consommation rapide, n'a pas le temps de réfléchir à la vie et à la mort. Les sentiments de la réflexion viennent après l'action, ce qui élimine le temps/espace pour penser la perte, la mort, la tristesse qui sont une partie essentielle de la vie.

C'est seulement en ayant la possibilité de tomber en dépression que les personnes – enfants ou adultes – peuvent intégrer la souffrance engendrée par le sentiment de perte et mener à bon terme ce processus. Cela suppose la non existence d'une culpabilité excessive, de sentiments de néant ou d'un profond désarroi. A l'opposé de ce que l'on croit le plus souvent, la tristesse, l'acceptation et l'intégration de la souffrance engendrée par la disparition d'un proche, sont fondamentales pour que le deuil soit fait et que l'image ou la mémoire de l'objet prenne sa place dans l'univers intérieur de l'individu – enfant ou adulte.

Perdre un être qui nous est cher provoque une grande tristesse, ce qui est une réaction normale et qui peut être intégrée. Le deuil est le processus par lequel cette douleur est travaillée, en reconstruisant l'image de la personne disparue ce qui fait que celle-ci demeure "en vie" dans la mémoire affective.

Les parents ont très souvent du mal à parler avec leurs enfants de la mort ou de la disparition d'un proche. Les différents langages qui séparent les adultes des enfants les éloignent les uns des autres, car ce que les adultes croient que les enfants veulent entendre à ce sujet est souvent mentalement trop élaboré, dépassant l'état émotif de l'enfant. Vis-à-vis d'une telle situation, il est préférable que l'adulte partage ses sentiments avec l'enfant au lieu d'essayer de lui expliquer cela... De toute manière, le pire est de choisir le silence, en croyant que le fait de ne pas en parler du tout aidera à dissiper plus rapidement l'impact émotionnel de cet événement. Ceci est une fausse conviction car le silence peut se transformer en un grand obstacle, difficile à surmonter et peut empêcher un processus de deuil adéquat. Néanmoins, ce silence est en quelque sorte compréhensible car on s'aperçoit que les adultes ont du mal à voir leurs enfants tristes et la plus part du temps ne savent pas ce qu'il faudrait faire pour changer cela.

© Susana Paiva

En effet, le travail clinique fait avec des enfants, des adolescents et des adultes nous fait comprendre qu'une partie importante des perturbations émotives résultent d'expériences de perte mal vécues ou de deuils qui n'ont pas été menés à bon terme.

Ces deuils non accomplis peuvent être soignés par le biais de récits construits ensemble, sans être arbitraires, ajustables à la situation spécifique de chaque individu, de chaque contexte familial, etc.

Ce spectacle cherche à créer des situations qui contribuent à cette construction collective de récits, que nous avons déjà mentionnée, qui soient susceptibles de donner une forme au vécu (deuil) et qui puissent, simultanément, créer des outils qui pourraient faciliter des situations futures de deuil.

"La Marche des Eléphants" est une tentative de faire une "marche" ensemble avec le public pour stimuler le développement personnel, là où cet échange permet de vivre et de revisiter des expériences émotionnelles de deuil, construisant ainsi de nouveaux concepts et de nouvelles réflexions, d'autres significations et des outils pour travailler ces sentiments. Cette marche sera certainement à grands pas vers l'intégration de ces éléments, permettant, de cette manière, que la mémoire gagne une importance dans le rapport décisif qu'elle a avec les sentiments de perte. C'est, sans aucun doute, une expérience de réflexion collective, en étant également un défi très créatif, où à travers le partage chacun valide et donne un sens à sa propre expérience personnelle et unique.

© Susana Paiva

Biographies

Miguel Fragata

Est né à Porto, en 1983. A fait sa scolarité à l'École Allemande de Porto. Possède un Diplôme d'Etudes Universitaires Générales de Théâtre (option interprétation) de l'École Supérieure de Musique et d'Arts du Spectacle qu'il a obtenu en 2005, ainsi qu'une Licence de Théâtre (acteurs et metteurs en scène) de l'École Supérieure de Théâtre de de Cinéma qu'il a terminé en 2007. Il a créé la compagnie Formiga Atómica (FA) avec Inês Barahona (2014-).

Il a créé et dirigé les spectacles "Do Bosque para o Mundo" (FA 2016) et sa version française "Au-Delà de la Forêt, le Monde" (FA 2017); "Pierre, Pierre et Pois" (2016, coproduction avec le Théâtre Viriato); "La Visite Écossaise" (FA 2016, coproduction avec le Théâtre National de Lisbonne); "La Grande Démonstration de Xylophagie" (2016, Fondation Gulbenkian – programme Descobrir); "The Wall" (FA 2015, phase de recherche financé par da Direction-Générale des Arts; coproduit avec le Théâtre Maria Matos, TMPorto, Théâtre Viriato, Théâtre Virgínia, CCVF et le Centre d'Art d'Ovar); "L'Homme sans Étiquette" (2015, coproduction EGEAC); "A Caminhada dos Elefantes" (FA 2013, financé par da Direction-Générale des Arts, coproduit avec le Théâtre Maria Matos, le Théâtre Viriato, le CCVF et Artemrede), et aussi sa version française "La Marche des Éléphants" (FA 2016).

Il a crée et interprété des spectacles du project Teatro das Compras (2010-2015), dans le cadre des fêtes de la ville de Lisbonne, sous la direction de Giacomo Scalisi. Il a, par ailleurs, été assistant de mise en scène pour Bruno Bravo, Diogo Dória, Claudio Hochmann, Madalena Victorino et Giacomo Scalisi.

Il a travaillé en tant qu'interprète dans les spectacles de Jorge Andrade (Mala Voadora), Cristina Carvalhal, Catarina Requeijo, Rafaela Santos, Agnès Desfosses (Compagnie ACTA), Madalena Victorino, Giacomo Scalisi, Vera Alvelos, Pompeu José, José Rui Martins, José Carretas, Gabriel Villela, parmi d'autres.

Inês Barahona

Est née à Lisbonne, en 1977. A obtenu une Licence de Philosophie et a fait une maîtrise en esthétique et Philosophie de l'Art, à la Faculté de Lettres de l'Université de Lisbonne.

Avec Miguel Fragata, elle a créé et dirige la compagnie Formiga Atómica.

Elle a mis en scène, le spectacle "A Verdadeira História do Teatro" (2012), pour le Théâtre Maria Matos à Lisbonne, "A Verdadeira História da Ciência" (2013) et "Direito de Autor" (2014) pour la Fondation Calouste Gulbenkian. Elle a travaillé dans différents domaines de la création, notamment dans l'écriture et la dramaturgie, avec Madalena Victorino, Giacomo Scalisi, Théâtre Régional de Montemuro, Catarina Requeijo, et Circolando.

Sous la direction de Madalena Victorino, elle a fait partie du Centre de Pédagogie et Animation, du Centre Culturel de Belém, où elle a développé, entre 2005 et 2008 des projets reliant les arts et l'éducation visant différents types de public: scolaire, familial et spécialisé dans l'éducation. En 2008, elle a développé avec Madalena Victorino et Rita Batista, à la demande de la Direction Générale des Arts, le Programme Território Artes, "O Livro Escuro e Claro", en suivant la distribution sur le terrain, pour la partie de formation des équipes et des professeurs. Toujours en 2008 elle a collaboré à la conception de l'exposition "Uma Carta Coreográfica" de Madalena Victorino, pour la Direction Générale des Arts. Elle a fait partie de l'équipe de travail de Giacomo Scalisi, dans la production et les relations avec les communautés, lors de l'inauguration du Théâtre Municipal de Portimão (TEMPO), d'octobre à décembre 2008.

Elle donne des cours d'écriture à des professeurs et à des adultes à la Fondation Calouste Gulbenkian, Sou - Movimento e Arte, L2G, Circolando e à Artemrede.

Maria João Castelo

Est née en 1978. A suivi le cours de Réalisation Plasticienne du Spectacle à ESTC.

Elle a participé à l'initiative de l'UNESCO PrumAct International Workshops of Drama Schools – Busteni/Roumanie et à l'Echange Multilatéral des Jeunes Européens: Atelier-Théâtre, réalisé à la Maison Jacques Copeau-Pernand Vergeleses, en France.

A réalisé des workshops de marionnettes, dirigés par José Ramalho, Catarina Pé Curto et Luís Amarelo. A travaillé avec différentes troupes de théâtre, tels que le Théâtre de Montemuro, le Théâtre Meridional et Comédias do Minho, en tant que costumière et scénographe en collaboration avec Ana Limpinho, le Théâtre Praga, et Teatrão.

Elle a travaillé avec Natália Luiza, Luís Gaspar, José Oliveira Barata, Sónia Aragão, Graeme Pulleyen, Abel Neves, Cristina Carvalhal, Leonor Barata, Peter Cann, Thérèse Collins, Miguel Seabra, Madalena Victorino, Steve Johnstone, Frances Land, Nuno Pino Custódio, Gonçalo Amorim, João Pedro Vaz, Agnès Desfosses, Isabelle Kessler, Thérèse Angebault, Alfredo Brissos, Joana Furtado, Naomi Cooke, Maria João Miguel, Catarina Requeijo, Miguel Sopas et Miguel Fragata&Inês Barahona.

José Álvaro Correia

Est à Lisbonne, en 1976. A commencé son parcours théâtral en 1993, avec le projet "4º Período o do Prazer", dirigé par António Fonseca. Bachelier en Son et Lumière à ESMAE, en 1999, et a fait également une Licence de Design de la Lumière, en 2007. En 1998, une bourse de mérite lui a été attribuée par l'Institut Polytechnique de Porto. Il a fait un stage de trois mois au Théâtre National de Bergen (Norvège) et un autre de neuf mois dans le Noyau de Création Théâtrale pour Porto Capitale de la Culture. Depuis son activité professionnelle est d'être concepteur lumière.

Il a déjà réalisé plusieurs projets de lumière pour plusieurs spectacles de différents metteurs en scène et chorégraphes portugais et étrangers. A également conçu la lumière pour des expositions ("10 ans de REFER", à la Gare de Rossio, à Lisbonne), pour des concerts (Jazz en Août à la Fondation Calouste Gulbenkian, Real Combo Lisbonense), pour des événements (Moda Lisboa), à l'extérieur (Projet Jardin de Santos), des opéras ("La Douce" de Emmanuel Nunes, à la Casa da Música) et pour des courts-métrages ("Preto e Branca", réalisé par Saguenail). Depuis 2000, il dirige des workshops et des actions de formation dans le domaine de l'éclairage et de la lumière des spectacles et collabore avec ESMAE et l'Ecole Professionnelle Balletatro. Il est auteur d'un Précis Technique d'Éclairage des spectacles.

© Agathe Poupenny

À propos

Formiga Atómica est une compagnie de théâtre basée à Lisbonne (Portugal), qui a été créée en 2014 et qui est dirigée par Miguel Fragata et Inês Barahona. Leurs créations traitent de questions tout à fait contemporaines et ont pour cible toute sorte de public. Les spectacles de Formiga Atómica sont normalement précédés de périodes de recherche qui se basent sur les thèmes qui intéressent le public auquel ils s'adressent.

La compagnie circule régulièrement sur les territoires portugais et français. Deux de leurs spectacles ont déjà été adaptés en version française, notamment "La Marche des Éléphants" (2016) et "Au-Delà de la Forêt, le Monde" (2017, spectacle d'ouverture IN Festival d'Avignon 2018).

Coordonnées

Miguel Fragata
Direction artistique
+ 351 914 611 220
miguelfragata@
formiga-atomica.com

Inês Barahona
Direction artistique
+ 351 963 106 604
inesbarahona@
formiga-atomica.com

Clara Antunes
Production
+ 351 910 074 029
info@
formiga-atomica.com

Formiga Atómica -
Associação Cultural
Rua Capitão-Mor
Pedro Teixeira n. 1,
5º esq
1400-041 Lisboa

www.formiga-atomica.com

Facebook [formiga.atomica.ac](https://www.facebook.com/formiga.atomica.ac)
Instagram [formigaatomica.ac](https://www.instagram.com/formigaatomica.ac)

