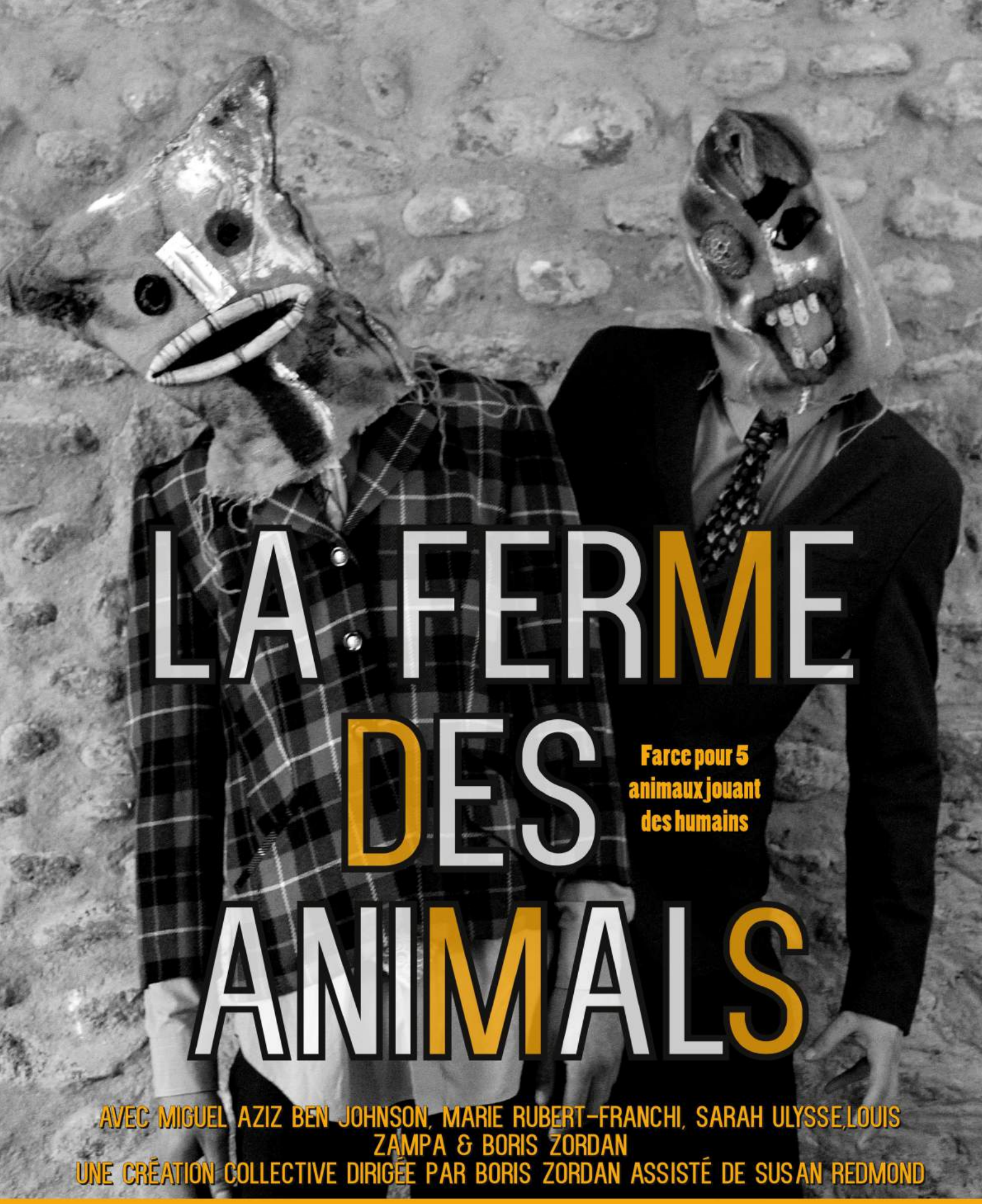

LA FERME DES ANIMALS

Farce pour 5 animaux jouant des humains

AVEC MIGUEL AZIZ BEN JOHNSON, MARIE RUBERT-FRANCHI, SARAH ULYSSE,LOUIS ZAMPA & BORIS ZORDAN

UNE CRÉATION COLLECTIVE DIRIGÉE PAR BORIS ZORDAN ASSISTÉ DE SUSAN REDMOND

UNE PRODUCTION DU COLLECTIF XANADOU

le battement d'ailes
Centre agroécologique et culturel

RÉSEAU REPAS

STDM

at
ARTS TRACKERS

LA FABRIQUE JASPIR

XANADOU
COLLECTIF

CAFÉ RADIS & CO

Le Bled

CREDITS

ADAPTATION, CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE
Boris Zordan assisté de Susan Redmond

TEXTE
La ferme des animaux de George Orwell
(à partir des improvisations des comédien.ne.s)

SCENOGRAPHIE ET REGIE GENERALE
Mathieu Lorant

ACCESSOIRES ET COSTUMES
Pauline Fousse

AVEC
Marie Rubert-Franchi, Samuel Ségura, Sarah Ulysse,
Louis Zampa, Boris Zordan

ASSISTANTE METTEUR EN SCENE
Susan Redmond

DIFFUSION
Alice Ortolo (06 22 45 45 16)

PRODUCTION
Arts Trackers

COPRODUCTION & RÉSIDENCES
Collectif Xanadou, Cie Café de la Rage !,Théâtre Le Bled,
Le Silo, Cultures !, La Fabrique Jaspir, La Navette, Batotopie,
Le Battement d'ailes.

ICONOGRAPHIE :
p. 11 : Mattia Vacca
Les autres photos sont issues du travail de la compagnie.

PROLOGUE

Sur le plateau, cinq comédiens.
Ils sont là pour vous conter une histoire bien connue : *La ferme des animaux* de George Orwell. Mais assez vite, le propos dérape ; les comédiens semblent livrés à eux-mêmes. Les voilà qui se confient au public. Et leur peurs et démons font étrangement écho au texte original.
Peu à peu, un climat étrange s'installe. Qu'est-ce qui a été répété ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du théâtre ? Qu'est-ce qui est une blessure mal refermée, que l'on choisit de ré-ouvrir ce soir, en public ? Et pourquoi cet acteur barbu ressemble-t-il de plus en plus à un ours ?
Cette pièce raconte l'Histoire de l'autogestion avec des petites histoires : celle du roman, bien sûr, mais aussi celles plus intimes des comédiens. Et parfois surgit le fantôme d'une pièce qui n'a jamais vu le jour. En effet, pourquoi ne parler que des réussites quand on connaît souvent l'échec ?
Pourtant, il y a comme une intuition, celle qu'une nouvelle ère approche, qui verrait toute notre organisation du travail être remise à plat. De manière horizontale.
A Fairy Story ? Really ? [1]

1 Le sous-titre *A Fairy Story*, qui apparaît sur toutes les éditions initiales britanniques, fut abandonné dans les éditions américaines afin d'éviter toute confusion avec un livre pour enfants.

Work in Progress au festival d'Aurillac, Août 2018.

NOTE D'INTENTION

UN DIALOGUE

« La ferme des animaux » se veut un dialogue entre une œuvre majeure de la littérature du siècle dernier et un collectif qui parle de son temps, de ses peurs et de ses difficultés. Le dispositif est on ne peut plus simple : des acteurs en tenue de travail attendent que le public s'installe. En sourdine, une voix off, neutre : le texte d'Orwell.
Peu à peu les acteurs évoluent vers l'animalité de leur personnage. Ils entrent par leur jeu en résonance avec le texte d'Orwell. Au fur et à mesure, un autre récit s'installe, une illustration libre, une vision parallèle à la fois fidèle et iconoclaste (décalée).
Car sous certains aspects, *La ferme des animaux* a vieilli. Les allusions d'Orwell sont moins évidentes à percevoir pour notre génération. Pourtant, c'est un texte majeur que nous nous appliquerons à réactualiser pour le public contemporain.

ECRITURE PLATEAU

Dans sa phase d'écriture, le spectacle part d'improvisations. Plutôt que de monter *La ferme des animaux*, il s'agit d'utiliser ici le texte d'Orwell pour ce qu'il représente dans le projet : le point de départ. Ainsi, la base du travail au plateau consiste en l'écoute collective d'une version audio du roman.
Notre écriture naît du plateau, elle n'est pas couchée sur le papier, elle est évolutive et trouve sa source dans l'improvisation collective. C'est un moteur essentiel dans notre démarche de création. Mais elle n'est pas notre seule source d'inspiration, elle est nourrie d'auteurs existants (cinéma, littérature, théâtre, poésie), de témoignages tirés d'archives (débats et discours politiques, émissions de télévision, de radio).
Les personnages principaux d'Orwell sont des animaux ; nous nous en servirons au premier degré pour faire

"parler" les corps. En enlevant la parole aux acteurs pour laisser la place au texte (en voix off), texte qui sera le lien entre les différents plans-séquence de la pièce.

METTRE EN PIÈCE L'AUTOGESTION

Cette pièce est montée pour "conjurer les démons". Au sens premier de cette conjuration nous utiliserons des outils primitifs : les masques et plus particulièrement des masques inspirés par ceux que j'ai pu voir en Haiti lors d'un voyage à la période du Kanaval. Plus près de nous, des masques en référence au carnaval populaire de Schignagno dans les Alpages italiens. Ils tiendront leur rôle ancien : donner à la pièce une dimension rituelle et incantatoire propre à conjurer les démons. Car il s'agit bien de mettre en "pièce" la question de l'autogestion, des choix de décisions collectives, de l'ambiguité de la place des leaders dans une organisation non hiérarchisée. C'est aussi là qu'intervient notre désir de jouer dans des fermes collectives au plus près du décor de la pièce d'Orwell. Partout, on voit renaître la question de l'autogestion, de la participation collective, les nouvelles formes de management comme des réponses possible à un capitalisme décadent dont les jours semblent comptés. Paradoxalement, malgré le foisonnement de nouvelles propositions, ces nouveaux modes sont peu étudiés et restent terra incognitae. Nous essaierons d'aborder ces rivages avec cette pièce qui interroge le fonctionnement collectif et ses possibles dérives. Pour ce faire, nous nous appuierons aussi sur nos expériences personnelles. Nos familles, nos colocations mais aussi et surtout notre collectif artistique à l'histoire mouvementée. Partir de nous, de nos sensations, de nos non-dits, tout ceci afin d'être toujours plus justes.

LA COMPAGNIE

Le Collectif Xanadou, compagnie professionnelle de spectacle vivant a été fondée en 2010. Depuis ses débuts, la compagnie travaille au sein du collectif pluridisciplinaire du même nom (comédien-ne-s, metteurs en scène, performeurs, vidéastes, techniciens...) et se nourrit de cette émulation. Elle travaille partout où le théâtre peut surgir : aussi bien dans les salles de théâtre que sur les ronds points des zones industrielles, à la ville comme à la campagne, dans des lieux institutionnels ou des endroits reculés.

Spécialiste d'une douce provocation, la compagnie ouvre des pistes de réflexion sur le monde d'aujourd'hui, et ce toujours par le rire, en déployant un univers qui se veut populaire et accessible mais exigeant. Au sein du collectif, les projets s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. De la forme courte au spectacle d'actualité, du théâtre documentaire au cabaret, ces créations ont tout de même en commun cet "esprit xanadou" qui mêle avec malice analyse sociétale et humour.

Avec aujourd'hui à son actif une dizaine de spectacles, la compagnie continue à chercher une voie entre humilité et exigence, autoproduction et partenariat.

2019 : ULYSSE, UNE ODYSSEE POUR RAPPEUR CYCLOPEDE / EN TOURNEE / 50 MIN /
2018 : LA FERME DES ANIMALS / EN TOURNEE / 65 MIN /
2018 : VOYAGE MEDIEVAL DANS UN UTÉRUS CONTEMPORAIN / EN TOURNEE / 30 MIN /
2018 : CROC CROC & MIELLOU / EN TOURNÉE / 50 MIN /
2017 : LA CUCARACHA / EN TOURNÉE / 50 MIN /
2014 : LENDEMAINS DIFFICILES / EN TOURNÉE / 65 MIN /
2016 : LA BRIGADE D'INTERVENTION THÉÂTRALE / EN TOURNÉE / IN SITU /

2016 : GUERRE & PAIX (MARK RAVENHILL) / FIN D'EXPLOITATION /
2012 : SEX, DRUGS & MILICES PRIVÉES / FIN D'EXPLOITATION /
2012 : CAFÉ DE LA RAGE ! / FIN D'EXPLOITATION /
2011 : KABARET (COPRODUCTION THÉÂTRE APATRIDE) / FIN D'EXPLOITATION /

Quelques lieux où nous nous sommes produits depuis 2010 :

Festival Merci Bonsoir ! (2018) / La Tawa à Planfoy (2018) / Casse, Dèche et Traditions (2018) / Chalon dans la rue (2017, 2019) / Festival International d'Aurillac (2011, 2012, 2015, 2017, 2019) / Lyas - Festival Les Féébuleuses / Chassagny – festival le Fest'Bouc / Lyon - Festival Kaz'art / Paris - Théâtre d'Aleyrac / Montpellier - Festival Et sous la plage y a quoi ? / Béziers - Festival la foire des grenouilles / Valence - Festival Les itinérances des poissons rouges / Vizille - Festival Sans dessus dessous / Privas - La guinguette de la neuve / Porte les Valence - Festival Dehors / Souspierre - Théâtre Le Bled / Hauteville Lompnès - Bugey C Trip / Valence - L'appart café / Saint-Etienne - Le remue méninges / Uzerche - La petite fabrique solidaire / Figeac - Le matou dell'art / Saint-Affrique - Le Lieu Dit / Aix - Le 3 C / Marseille -L'équitable café

L'EQUIPE ARTISTIQUE

LOUIS ZAMPA

COMÉDIEN

Louis Zampa est né le 8 mars 1988 dans la Drôme. Passionné de cinéma dès son plus jeune âge, il réalise plusieurs courts-métrages de fiction durant ses années de lycée. Son bac option audiovisuel en poche, il décide de gagner Paris pour se tourner vers le théâtre et la direction d'acteur. Il suit différents cours de théâtre et d'actorat (les cours Florent, Blanche Salant, l'école Périmony) puis de nombreux stages avec des intervenants comme la comédienne et metteuse en scène Laurence Mayor ou le réalisateur Philippe Landoulsi.

Ses films connaissent un succès grandissant dans divers festivals spécialisés comme en attestent plusieurs prix remportés ces dernières années (*Children* primé au festival de l'Aquarium café, Lyon, 2017 -grand prix du public- / *Chef d'oeuvre 2* primé au festival MUFF à Marseille -grand prix du public-). Il travaille également en tant que scénariste pour des pilotes de séries, des courts et des long-métrages de fiction.

Parallèlement à cela, il participe activement à de nombreuses créations collectives avec le Collectif Xanadou en tant qu'auteur et comédien, dans des cabarets "politiques". En tant que comédien, il exerce aussi son art dans différentes performances de rue dont le fameux Strip tease RATP dans l'enceinte du métro parisien. Actuellement, il travaille plusieurs pièces de théâtre dont *Mi Muñequita* de Sarah Calcine, primée au festival de Nanterre sur Scène en 2015.

MARIE RUBERT-FRANCHI

COMÉDIENNE

Née en 1990, elle commence à se former à l'art dramatique dès l'obtention de son bac au conservatoire régional de Lyon. Elle y travaillera sous la direction de Phillipe Sire, Laurent Brethome et Magalie Bonnat. Elle se forme en parallèle lors de stages (stage de masques et d'alexandrins avec Robin Renucci, association Aria, stage d'improvisation avec Philippe Séclé). Elle commence la scène avec *Au bois lacté* de Dylan Thomas mis en scène par Yves Charton au théâtre Le point du jour (Lyon), puis elle devient membre du Collectif Xanadou . Au sein de cette compagnie elle co-écrit *Les cafés de la rage*. On la découvre aussi dans des performances comme *Et pendant ce temps qu'est-ce qu'on fait ?*, spectacle de rue écrit et mis en scène par le collectif Xanadou. Elle travaille également avec la Cie Apatride avec laquelle elle crée *Chromosomes xx*, joué au festival d'Avignon en 2015. Récemment elle a été interprète dans *Les raconteurs d'histoire* (écrit par Yvan Duruz, co-produit par la Scène nationale du Volcan au Havre).

A côté de son activité de comédienne, Marie s'est investie dans de nombreuses associations de médiation culturelle : Pushka , Anti-fatigue et l'Amep. Elle intervient dans des écoles et monte différents spectacles mêlant danse et théâtre avec les élèves.

Actuellement elle suit une formation de BPJEPS animation culturelle qui s'achèvera en janvier 2018 et monte des projets théâtre dans des centre sociaux.

SAMUEL SEGURA

COMÉDIEN

Samuel Ségura est né à Bordeaux en 1986. Footballeur, il découvre à 19 ans la danse et la performance lors d'une improbable rencontre dans un jardin public . Il se forme aux techniques Alexander et Feldenkrais, et à de nombreuses pratiques mêlant la danse et des processus de guérisons traditionnels.

En parallèle, durant sept ans, il mène une recherche autour de la place du corps dans l'espace public, à travers la France et d'autres continents, notamment au Mexique, où il crée en 2011 le Medimovart, pour méditation/mouvement/art (medimovart.blogspot.com). Cette recherche le mène également au Maroc et au Sénégal ou il reçoit certains enseignements autour des musiques et des danses de transe et de possession. Il intègre des compagnies de théâtre essentiellement à Toulouse (Mesdames A, Juste Ici, Passagers du Mardi...) et collabore avec des performeurs et artistes autour d'évènements éphémères.

Il collabore dès 2009 avec Louis Zampa du Collectif Xanadou (acteur principal de *Children*, Les strip-teaseurs du métro...) et rejoint le collectif Xanadou en 2017 pour présenter en solo un conte documentaire mêlant théâtre, chant et danse, intitulé *La Cucaracha*, récit de son expérience sur les Z.A.D. (zones à défendre), actuellement en tournée à travers la France .

SARAH ULYSSE

COMÉDIENNE

Sarah Ulysse est née le 20 Juin 1989 à Paris. Elle se forme aux Cours Florent, où elle travaille sous la direction de Christian Croset, Antonia Malinova, Jean-Pierre Garnier, Damien Bigourdan.

Elle suit aussi de nombreux stages de danse (Nina Dipla, Anne-marie Gros, Ann Lewis…) de clown et de masque (Adrien Vanneuville, Pierre Bilan etc).

Elle intègre en 2011 la compagnie Café de la rage ! du Collectif Xanadou. Elle crée avec eux plusieurs cabarets politiques et satiriques dont le dernier sous forme de duo, *Lendemains difficiles*. Elle joue parallèlement dans *La Duchesse* d'après Feydeau mis en scène par Clément Peyon puis *Chromosomes xx* mis en scène par Sabine Zordan qui rencontre un franc succès à Avignon en 2015.

D'autre part, elle joue dans différents courts et moyens métrages dont *Tu mets trop de beurre* de Louis Zampa, *Hôtel Paradis* de Philippe Landoulsi.

SUSAN REDMOND

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

Susan Redmond commence par suivre une formation avec le Théâtre de l'Opprimé (stages avec Augusto et Julian Boal), notamment lors d'un stage d'un mois à Calcutta avec la troupe *Jana Sanskriti* en 2007.
Puis elle suit, de 2010 à 2012, la formation professionnelle de clown du *Samovar*, où elle se forme avec de nombreux intervenants (Amy Hattab, Gabriel Chamé, Fred Blin, Franck Dinet, Roseline Guinet, Charlotte Saliou entre autres…).
Elle fait partie de la compagnie *désordinair*e, qui crée le spectacle *Comment te dire*, en collaboration avec Alexandre Pavlata. (création 2016 au Samovar, soutien Arcadi 2016).
Elle fait partie de l'année de création du Samovar en 2016-2017, ou elle commence ses recherches sur un solo clownesque avec Franck Dinet et Jalie Barcilon. Elle continue la création de ce solo au sein de la compagnie *Très bien et vous*, qu'elle créé en Ardèche début 2017.
Elle joue en remplacement dans le spectacle *Garden Party*, de la Cie *N°8*, à plusieurs reprises entre 2016 et 2019.
Elle donne pendant un an deux ateliers de clown à des enfants au Samovar et à l'école Jean Jaurès (Bagnolet, 93) et continue à donner des ateliers en école, collège et lycée.
Elle est également à l'affiche du film *Tout va bien*, documentaire sorti en salles en 2014.

BORIS ZORDAN

COMÉDIEN / METTEUR EN SCÈNE

Né en 1988, Boris commence très tôt le théâtre au sein des Ateliers Théâtre Apatride. Cette expérience multiple (tournée en Russie, participation au Festival international de théâtre jeunes de Toulouse, rôle titre dans *Macbeth*) lui donne le goût de la scène.
Sa formation se poursuit lors de nombreux stages (Jean Claude Penchenat, Laurence Mayor, Henri Dalem, Alexandre Le Nours, Vincent Rouche…) et ateliers dans différentes disciplines (théâtre d'improvisation, jeu masqué, danse, bûto, jeu face caméra, etc).

En 2010, il fonde avec des amis le Collectif Xanadou dont il assure aujourd'hui la direction artistique. On a pu le voir en tant qu'auteur interprète lors des quatre dernières créations de la Cie Café de la Rage !, dans certains films de Louis Zampa ou encore lors des performances désormais reconnues des Strip Teasers du métro. Depuis 2010, il met régulièrement en scène des créations ou des textes d'auteur (*Les Justes*, *Lendemains Difficiles*, *Guerre & Paix*). En 2016-2017, on a pu le voir dans *Avant qu'elle ne se fâne* (duo danse / théâtre, Cie AtoU), *Les raconteurs d'histoire* (écrit par Yvan Duruz, coproduit par la Scène nationale du Volcan au Havre) ou encore *La Duchesse* (mise en scène de Clément Peyon). Il est aussi chanteur dans le groupe de rap T.I.N.A. qui entame cette année une tournée pour ses 10 ans d'existence.

Sa dernière mise en scène, *Lendemains Difficiles*, compte plus de 60 représentations et a été sélectionnée au festival Chalon dans la rue en 2017 et a été classé par le journal La Montagne parmi les cinq spectacles à voir au festival d'Aurillac la même année.

CONTACT DIFFUSION :

Alice Ortolo : 06 22 45 45 16

Boris Zordan : 06 13 16 23 97

collectif.xanadou@gmail.com

WWW.COLLECTIF-XANADOU.FR