

Arthur et Bérénice sont insomniaques

Compagnie Pop!

Le chevalier Arthur et la reine Bérénice s'aiment à en devenir fous. Ils s'enivrent d'amour, de pouvoir et de poésie... Ce tourbillon les transporte dans les méandres terribles et ludiques de la vie à deux. Propulsés dans des états indescriptibles et toujours extrêmes, Arthur et Bérénice oscillent de la joie à la colère, de l'émerveillement à la tristesse, de l'enthousiasme à la dépression et de l'embrassement au vertige.

Dans leur exaltation, Arthur et Bérénice ont du mal à communiquer. Dans la nuit blanche qu'ils traversent, ils tentent de se rencontrer. Ils s'offrent l'un à l'autre dans le kaléidoscope de leur humanité empreinte de mythes et de constructions sociales : Arthur tantôt noble chevalier, prétendant romantique, poète maudit ou macho de première, et Bérénice tantôt rêveuse mélancolique, princesse mystérieuse, féministe virulente ou amoureuse passionnée...

À travers des fragments d'intimité, ils se téléportent dans des espaces imaginaires. Par une plongée dans la palette des émotions humaines, Arthur et Bérénice nous renvoient avec humour à nos propres failles et nous font traverser les stades de l'état d'ivresse amoureuse et poétique.

Arthur et Bérénice sont insomniaques

Projet initié par Floriane Tual, dans le cadre du projet DUO,
porté par la DRAC Haut-de-France.
Il est soutenu le Tas de Sable - Ches Panses Vertes - CNMa.

Héloïse Desrivères Texte & Dramaturgie

Léna Brière Mise en scène & Création sonore

Floriane Tual Mise en scène, Interprétation
& Création des marionnettes

Mickaël Khau Scénographie

Geoffrey Catry Photographies

Muppets en castelet et
corps-décors marionnettiques

Tout public à partir de 15 ans

Spectacle itinérant

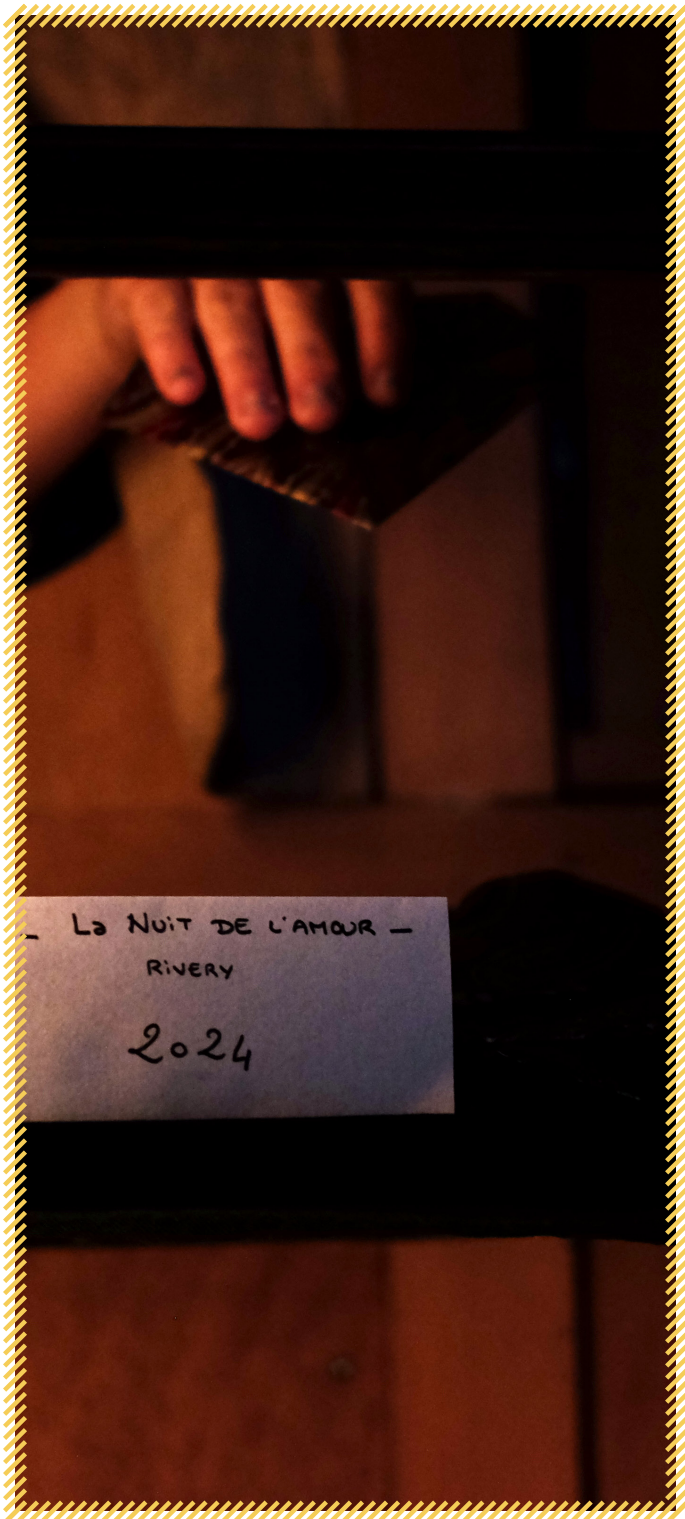
Projet DUO

DUO est un processus de recherche sur les écritures s'appuyant sur un appel à projet de la DRAC Hauts-de-France, une rencontre entre l'auteure Héloïse Desrivières et plusieurs marionnettistes.

Initié sur la saison 22-23, le projet, qui devait au départ se concentrer sur un travail entre Héloïse Desrivières et Sylvie Baillon, ancienne directrice du Tas de Sable - Ches Panses Vertes -CNMA, a très vite évolué avec l'intégration au projet de plusieurs artistes interprètes. Le thème : *La Mort*. Une restitution a eu lieu : *La Nuit de la mort*, le 4 septembre 2023.

Durant la Saison 23-24, une deuxième session a eu lieu sur le même modèle mais avec d'autres marionnettistes : Jurate Trimakaité, Camille Geoffrion, Noélie Morizot, Marine Vanhoutte et Floriane Tual. Le thème de cette année-là : *l'amour*. Cette fois, la restitution de *La Nuit de l'amour* a eu lieu le 31 août 2024.

Durant six mois, les artistes ont exploité ensemble des textes écrits par Héloïse pour le laboratoire, ou déjà existants, abordant les multiples facettes de l'amour, sous la forme de performances, de petites formes scéniques ou d'installations déambulatoires. Chacune a présenté une forme artistique à partir de ce processus créatif lors de la soirée de restitution ouverte au public, pour mettre à l'épreuve le résultat de ses recherches et ensuite lancer une production ou une diffusion de la forme selon son état d'avancement.

Parlez-moi d'amour!

Parler d'amour, d'accord, mais duquel ? Ou desquels ?

Quand on pense « amour », on pense souvent, à tort peut-être, à l'amour romantique... Et ce fut mon cas lorsque j'ai été contacté par le Tas de Sables - Ches Panses Vertes pour faire partie du laboratoire de *La Nuit de l'Amour*.

J'ai pensé à la littérature. C'est elle qui parle d'amour aux humains depuis des millénaires. Ça tombait bien, puisque c'est pour parler d'amour qu'a commencé ma collaboration avec l'autrice Héloïse Desrivères.

La littérature regorge de passions déchirantes, de personnages héroïques qui agissent par amour, de tragédies, de comédies aussi, dont les ressorts dramatiques prennent leur source dans le sentiment amoureux. Je souhaite mettre en scène cette mythologie, cette panthéonisation de l'amour romantique. Me vient alors l'idée de la muppet. Ce type de marionnette, populaire et cinématographique, permet, par son humour burlesque et son aspect volontairement exhubérant, de mettre le récit à distance de l'émotionnel en l'ancrant dans un présent concret.

Le texte d'Héloïse, initialement écrit pour le théâtre d'acteurs, est rempli d'images plastiques, de situations sensibles autant grotesques, et surtout, il propose une situation initiale très concrète et réaliste : un couple victime d'une insomnie profite de celle-ci pour tenter de réparer le lien qui l'uni. Et quel couple ! Le roi Arthur et la reine Bérénice. Il répond parfaitement à mon envie de héros légendaires, de grandiloquence et de sentiments exaltants prisonniers d'un drame du quotidien. Arthur et Bérénice, ce sont deux personnages de notre imaginaire collectif qui cristallisent nos questionnements et nos doutes alimentés par l'art, notamment les œuvres de la pop-culture. La muppet vient transformer ce drame en une démonstration explosive et sensorielle que chaque personnage fait à l'autre pour tenter de se relier.

Se pose ensuite la question des corps. Le texte propose beaucoup de positions corporelles et de changements d'états physiques. Nous choisissons de procéder par synecdoque : deux têtes pour montrer deux êtres perdus dans l'immensité de leurs réflexions et de leur insomnie. Puis, comme dans un rêve éveillé où tout se mélange, les objets souvenirs et ceux du quotidien deviennent des pièces entières que les deux amants arpentent pour retrouver la justesse de leurs sentiments amoureux, sous la forme de corps-décors manipulés.

Tout commence par une sorte d'émission spéciale sur l'amour, comme s'il y avait urgence de remettre ce sentiment au coeur des débats. Nos deux héros se laissent emporter en plein direct alors qu'ils tentent simplement de parler d'amour.

Floriane Tual

Bérénice : C'est pas facile de sortir avec le roi Arthur...

Arthur : Et tu crois que c'est facile d'aimer la Reine Bérénice ?

Bérénice : Tout le monde parle de toi sans cesse. Même loin, les gens murmurent ton nom. Ta légende m'empêche d'exister.

Arthur : Bérénice, je pars pour réaliser des exploits. Pour être à la hauteur de ton mythe.

Bérénice : Tu divagues. La seule chose que je te demande c'est de me laisser la place d'être moi. Juste moi.

Arthur : Mais...

Bérénice : Tu me dis que je suis désespérée parce que je croule sous le poids tragique, mais non je suis comme ça. Tu me dis que je suis trop consciente de mon héritage parce que je pleure de ce nom infâme qui me condamne au malheur...

Arthur : Pas du tout...

Bérénice : Bien sûr que si, c'est ça. Mais tu te trompes. Depuis ce matin, j'ai décidé d'être heureuse, d'être très heureuse, pour conjurer le sort.

Arthur : Sur ton lit, là, les yeux encore gonflés de larmes, tu veux prendre le chemin du bonheur ?

Bérénice : Exactement, je vais trouver un moyen de rompre la spirale. Je veux balayer mon destin et sentir mon corps se lever. Immobile, je fixerai le monde en face. Je lèverai la terre des yeux.

Arthur : Je peux t'aider si tu veux, j'ai déjà...

Bérénice : Tu crois que c'est parce que tu sauves l'humanité que je t'aime ? Arrête avec ça, j'en ai marre que tu sois chevalier, j'aimerais plutôt que tu pleures un bon coup là, ça ferait du bien.

Arthur : C'est plus fort que moi, Bérénice, je n'ai pas le choix. Je dois sans cesse trouver d'autres missions. Pour toi, il faudrait que je me reconvertisse ? Le Graal, c'est le sens de ma vie.

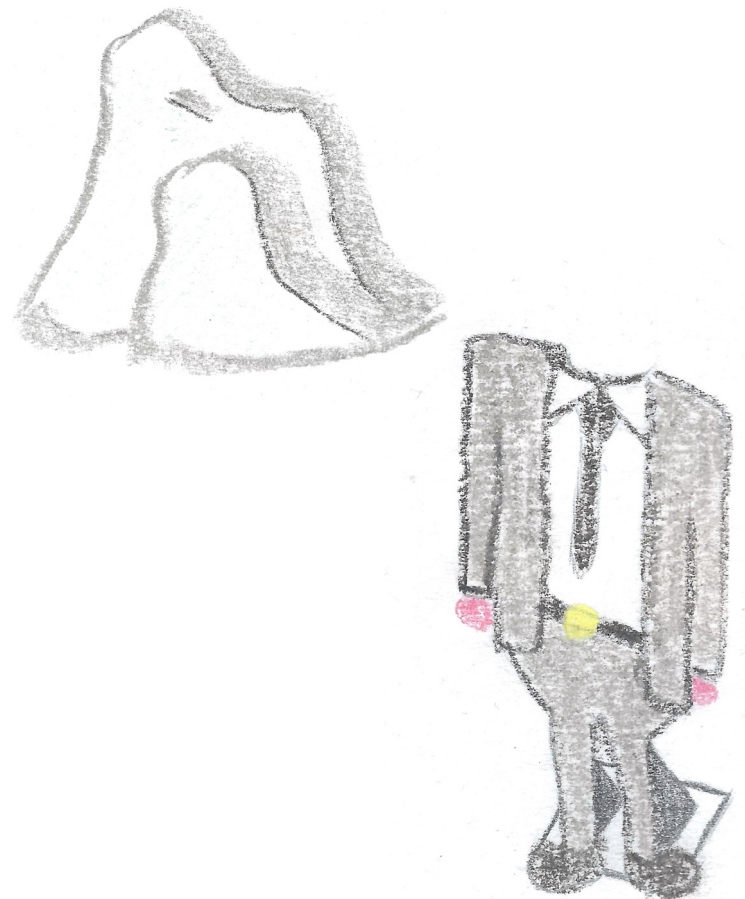

Création plastique

Les muppets

Arthur fut construit en 2021, durant un stage de construction animé par la constructrice et plasticienne Amélie Madeline. C'est sur le même modèle que fut conçue Bérénice : une structure légère faite de mousse et de carton plume. Leur trait sont volontairement cartoonesques, avec de grands yeux et une large ouverture de bouche.

Les têtes restent néanmoins relativement réalistes et ne sont pas reliées à un corps. Ainsi, leur présence visuelle n'envahit pas le cadre du castelet, et elles gardent un aspect flottant en cohérence avec l'état de rêve éveillé dans lequel les personnages sont enfermés.

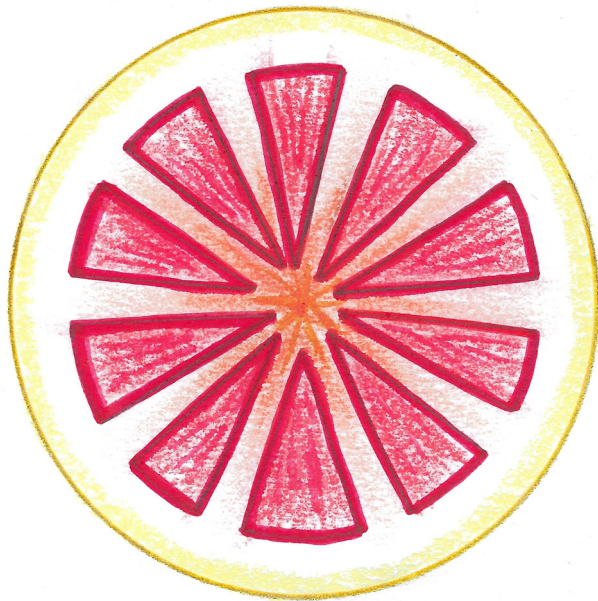
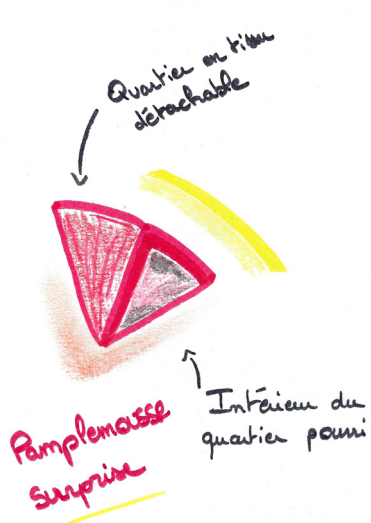

Les corps-décor

A la frontière entre des silhouettes et des corps de kokoshka, les corps en 2D que nous imaginons sont le miroir à la fois du lieu dans lequel se trouvent les personnages, mais aussi de l'état dans lequel ils sont. Leur aspect solide et figé vient faire rupture avec la rondeur et la versatilité des muppets qui vagabondent de lieux en lieux imaginaires et d'état en état.

Néanmoins, ces corps, comme des ancres éphémères auxquelles se raccrochent Arthur et Bérénice, seront manipulés par les personnages eux-mêmes.

Nous avons choisi une esthétique bande-dessinée pour venir compléter l'aspect cartoon des muppets.

La Compagnie

« Je rends hommage à ceux qui parlent au vent, les fous d'amour, les visionnaires, à ceux qui donneraient vie à un rêve. Aux rejetés, aux exclus. Aux hommes de coeur, à ceux qui persistent à croire aux sentiments purs. A ceux qui sont ridiculisés et jugés. A ceux qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et qui n'abandonnent jamais.»

Miguel de Cervantes

Pop parce que nous affirmons à travers notre travail des esthétiques plastiques colorées, pétillantes et proches des univers du cinéma d'animation et de la bande-dessinée.

Pop pour populaire, parce qu'avec nos spectacles nous souhaitons rassembler, interroger et rire de notre humanité avec la plus grande variété de publics possible.

Pop parce que notre compagnie fait irruption pour vous surprendre avec des sujets qui nous concernent tous.

La Compagnie Pop ! est une compagnie pluridisciplinaire qui a pour ambition de proposer des expériences sensorielles au plus grand nombre. Le théâtre, les arts de la marionnette et du geste se rencontrent pour aborder des sujets sensibles qui dépassent les frontières du langage et de la culture : des sujets de société tels que la vieillesse et l'agisme, les atypismes physiques et mentaux, les personnes sans abris ; ou bien des sujets millénaires tels que la mort, l'amour ou l'engagement. Nous souhaitons donner une voix à ceux qui en ont une mais que nous n'écoutons pas et parler de notre condition humaine par le langage du corps, de la poésie burlesque et d'un univers plastique marqué. Nous donnons également une importance particulière aux écritures dramatiques contemporaines.

Basée en Picardie, notre compagnie est itinérante. En créant des spectacles légers techniquement qui puissent s'adapter aux salles professionnelles comme aux lieux non-dédiés, nous souhaitons l'inscrire dans la démarche de création d'Antoine Vitez d'un théâtre « élitare pour tous ». Notre ambition est de développer une compagnie qui arpente les territoires avec des créations ambitieuses et des actions de médiation qui prolongent le dialogue avec les publics, autour de sujets qui nous tiennent à coeur.

La compagnie travaille actuellement sur son premier spectacle : *Arthur et Bérénice sont insomniaques* en format court, actuellement en diffusion, et son format long, actuellement en production.

L'équipe

Floriane Tual

Mise en scène

Comédienne - Marionnettiste

Floriane aime voyager, marionnettes à la main, pour aller à la rencontre des publics.

Elle s'est formée à l'art dramatique au Conservatoire Régional d'Aix-en-Provence et grâce à son travail au sein de plusieurs compagnies professionnelles, comme la compagnie avignonnaise Il va sans dire sous la direction d'Olivier Barrère, en partenariat avec La Garance – scène nationale de Cavaillon, et la Compagnie du Joyeux Bordel, basée à Aix-en-Provence et soutenue par le Groupe Les Théâtres.

Elle découvre la marionnette grâce à Elise Vigneron et Claire Latarget. Direction ensuite le Théâtre aux Mains Nues, vivier d'artistes marionnettistes où elle explore les arts de la marionnette, le jeu masqué et le théâtre physique. Elle se forme également auprès des Anges au Plafond, Nicolas Goussef, Thomas Lundqvist, Juraté Trimakaité et au sein de la Classe Marionnette du CRR d'Amiens. Elle travaille aujourd'hui avec plusieurs compagnies à rayonnement national telles que La Compagnie du Radis Couronné, La Compagnie Air Y Son et la Compagnie des Invisibles.

Depuis trois ans, elle a posé ses valises à Amiens et collabore régulièrement avec le Tas de Sable - Ches Panses Vertes - CNMA, notamment autour des deux éditions du projet DUO.

En 2024, elle crée la Compagnie Pop! et lance sa première création Arthur et Bérénice sont insomniaques, co-mise en scène avec Léna Brière. La précision du geste marionnettique et la volonté de créer un théâtre populaire et exigeant sont au cœur de sa recherche artistique.

Léna Brière

Mise en scène - Création sonore

Son voyage artistique commence par la danse dont elle explore tous les styles durant 14 ans (jazz, contemporaine, africaine, claquette, country, classique, etc.). Devenue artiste pluridisciplinaire, elle se forme à l'art dramatique au CCR d'Amiens. Après avoir découvert la marionnette grâce à un atelier dirigé par Les Anges au plafond, elle intègre la Classe Préparatoire à l'Enseignement Supérieur de la Marionnette au CRR d'Amiens. Elle est formée pendant 3 ans par Sylvie Baillon, Éric Goulouzelle et Jurate Trimakaite pour les arts de la marionnette, Frédéric Tellier pour le masque et le travail du corps, et par André Dion pour l'électroacoustique. Elle approfondit sa formation grâce à des stages auprès de Nicolas Goussef, Philippe Rodriguez Jorda, Amélie Madeline et Marie Godeffroy.

La marionnette est pour elle un moyen de parler des minorités et de se questionner sur différents sujets tels que les maladies liées à la mémoire, le suicide assisté, le handicap mental et l'acharnement thérapeutique par une approche artistique pluridisciplinaire et sensoriel, portée par l'adaptation de textes littéraires et théâtraux contemporains sur scène.

Elle souhaite également mettre sa passion pour la marionnette au service des personnes malades en explorant le domaine de l'art thérapie.

Depuis 2024, elle collabore avec le Tas de Sable – Ches Panses Vertes – CNMA sur des créations et des projets de territoire dans le cadre de son compagnonnage. Sa première création en cours, *Où on va Papa ?*, librement adaptée du roman de Jean-Louis Fournier, traite des relations filiales et du handicap mental chez les enfants.

Héloïse Desrivières

Autrice - Dramaturge

Héloïse Desrivières grandit entre un bassin minier en reconversion industrielle et un territoire aux ruralités multiples dans une de ces fameuses zones sensibles, espace de tant d'imaginaires. En 2010, elle monte à Paris, pour faire ses classes préparatoires littéraires au Lycée Henri IV. Elle se spécialise ensuite en master recherche en Littérature Comparée à l'Université Sorbonne Nouvelle. Puis, Héloïse intègre le département d'écriture dramatique de l'ENSATT et termine sa formation en 2020, diplômée de l'école et d'un master en recherche création.

Pour le théâtre, elle écrit notamment *Déesses, je me maquille pour ne pas pleurer* (Sélection ALT, Coup de cœur du Théâtre de la Tête Noire, Sélection AAFA, Sélection La Pépinière Théâtre, La Récole #4, Poche / Genève, sélection du Comité de Lecture La Chartreuse) publié aux Éditions Théâtrales, *Le Guide Rouge et la tendresse du gibier* (Sélection Prix Célest'1, Sélection Autre Chose est Possible 2022, Lauréat Comité du Festival de Théâtre Mondial de la Marionnettes 2022), *Les étincelles* (ensemble de 9 textes pour le jeune et très jeune public, Résidence Abbaye de Saint-Riquier, Bourse Création en Cours Ateliers Médicis), *Fierté* (Prix Jean Guerrin 2021) et *Arthur et Bérénice sont insomniaques* (Sélection Les Didascalies du Monde, Prix). Ses textes sont lus et montés par différentes compagnies.

En parallèle de ses textes, Héloïse approfondit une écriture du plateau à la croisée du mouvement et du mot dans des workshops de performances, de poésie sonore et de cabaret. Héloïse monte parfois ses propres textes, parfois même elle les interprète, avec toujours à cœur de créer des formats adaptables et de défendre une scène baroque, libre et joyeuse.

Toujours avec la volonté de partager son univers, Héloïse réalise des créations partagées avec tous types de publics et mène des résidences ancrées sur les territoires au plus près des populations.

Depuis janvier 2024, Héloïse est autrice associée au CDN de Besançon – direction Tommy Milliot ; et depuis 2023, au Tas de Sable – Centre National pour la Marionnette des Hauts-de-France. Depuis 2022, Héloïse mène plusieurs projets de création littéraire à l'international avec la Chartreuse – Centre Nationale des Ecritures du Spectacle, notamment pour l'écriture de Zigzag.

Calendrier

Diffusion de la petite forme

6 et 7 juillet 2025

Paradise Field - Collectif Parasite (02)

Du 1er au 3 août 2025

Festival Mima OFF (09)

Septembre 2025

Festival Mondial de la Marionnette OFF
Collectif Tadam (08)

D'autres dates sont en cours de validation,
notamment sur la saison estivale 2025.

Création de la forme longue

Du 26 mai au 7 juin 2025

Le Tas de Sable - Chez Panses Vertes -
CNMa

Nous sommes actuellement à la recherche
de co-producteurs et de lieux d'accueil en
résidence.

Le calendrier est en cours de construction
et dépendra des lieux et des moyens que
nous trouverons.

La création du spectacle est prévu en
2026.

Informations générales

Compagnie Pop!

44 rue de l'Amiral Courbet - 80000 Amiens

SIRET : 993031775000010 / APE : 90.01Z Arts du spectacle vivant

Numéro de licence en cours d'attribution

Arthur et Bérénice sont insomniaques

Techniques : Muppets, corps-décors marionnettiques

Tout public à partir de 15 ans

Création 2026

Contacts

Floriane Tual - Direction artistique

+33 6 48 38 63 30

lacompagniepop.contact@gmail.com

