

L'Homme de fer

théâtre du phare

3

distribution / l'histoire

5

intentions

6/7

bio

8/9

le Théâtre du Phare

10

tournées en cours

11

partenariats / contacts

Théâtre de récit – création 2004

D'après les Frères Grimm

Spectacle tout public à partir de 8 ans

Durée 50 minutes

Jauge : 3 classes en scolaire / 130 spectateurs en tout public

Distribution

adaptation et mise en scène Olivier Letellier
avec Olivier Letellier
création lumières Lionel Mahé
regards Praline Gay-Para, Isabelle Magnin, Pépito Matéo, Abbi Patrix

L'histoire

Après avoir hanté la forêt pendant des années, l'Homme de fer, l'être sauvage, est capturé, emprisonné, exhibé. Il sera finalement libéré par le jeune fils du roi. Dans sa fuite, il emmène l'enfant sur ses épaules avant de l'accompagner dans son parcours initiatique...

Intentions

J'ai découvert le conte Jean de Fer au cours de recherches sur Peter Pan. Du petit gars de James Mathew Barrie qui refuse de grandir, à celui des frères Grimm qui ne cherche que ça, la même question est posée : Grandir... ?

Est-ce oser braver les interdits ? Dépasser les "fais pas ci, fais pas ça !... Ou jamais tu grandiras !" ? Est-ce forcément renoncer à ses rêves ?

C'est peut-être se libérer, frayer son chemin dans le vaste monde et enfin oser se dévoiler aux regards des autres...

C'est ce grand voyage vers l'âge adulte qui m'a questionné, parlé... fait résonner des problématiques personnelles et qui m'a donné envie de raconter ce conte, avec mes mots, mon parcours entre le théâtre, le mouvement et les histoires.

J'ai fait le choix d'un espace scénique tout en longueur pour symboliser le chemin initiatique de l'enfant. J'ai voulu cette scénographie souple, adaptable à tous les espaces, tout en respectant toujours les choix faits lors de la création.

Les personnages sont évoqués sans jamais être interprétés.

Les accessoires, huit bidons gigognes, construisent l'espace, représentent les lieux, les objets ou les protagonistes du conte. Ils sont autant objets sonores que prétextes aux jeux.

Le spectacle s'est construit par strates. Il s'est enrichi de toutes mes rencontres au cours de nombreuses séances de travail autour de l'histoire.

Les aller-retours constants avec Praline Gay-Para, Pepito Mateo, Marien Tillet, Julien Tauber et Sowila Taïbi (les conteurs) m'ont permis de visiter différentes versions, d'affiner mon histoire, de construire le texte, de faire naître et préciser les images.

Avec Isabelle Magnin et Pascale Houbin, chorégraphes et danseuses, nous avons cherché un langage gestuel au service de la poésie de l'histoire.

Guillaume Servely, mon complice de l'école Lecoq et Guillaume Leturgez, mon compagnon théâtral de toujours, m'ont guidé dans le jeu, la mise en espace, la croisée des genres et des langages.

Le regard lumineux de Lionel Mahé a donné du relief aux images scéniques.

Et c'est avec Abbi Patrix que tous les morceaux ont été assemblés, que le sens global du propos s'est dégagé et que les choix artistiques se sont affirmés.

OLIVIER LETELLIER / metteur en scène, comédien,

Directeur artistique du Théâtre du Phare

Olivier Letellier a le goût de l'autre, de la parole et de la transmission. Un goût développé enfant, au café familial de Champigny-sur-Marne puis adolescent, lorsqu'il séchait le lycée pour donner des cours de théâtre à l'école primaire. En faisant faire, il apprend à faire, ouvre un atelier destiné aux préados et ce rôle de pédagogue sera sa première formation. La seconde aura lieu à l'École Internationale Jacques Lecoq, où le corps en mouvement est envisagé comme premier vecteur de l'expression. Puis il découvre le conte à travers celle et ceux qui deviendront ses mentors [Gigi Bigot, Abbi Patrix et Pépito Matéo] : en faisant un quart de tour pour s'adresser directement au public, il est à sa place de raconteur d'histoires, de passeur entre les mondes réels et symboliques. Plus tard, la rencontre avec Christian Carrignon confirme son attrait pour l'objet ordinaire, élément poétique à part entière.

Avec le corps, le théâtre de récit et l'objet, il développe un langage qu'il ne cesse de croiser avec d'autres arts. Il choisit les récits de la littérature jeunesse contemporaine qui expriment ce que l'adulte peine à dire à l'enfant et qui interrogent la construction de l'individu, un individu devenu aujourd'hui conscient du monde et animé par l'urgence d'agir. Par leurs multiples niveaux de lecture, les spectacles qu'il crée, toujours empreints de connivence et d'émotion, ouvrent des espaces de discussion au sein des familles et, plus largement, entre les gens.

Après s'être mis en scène dans deux premiers spectacles, récits initiatiques sur la construction masculine et le devenir adulte [*L'Homme de fer* et *La Mort du roi Tsongor*], Olivier Letellier, résolument meneur de troupe, se tourne vers un travail collaboratif avec les auteurs [Catherine Verlaquet, Daniel Danis, Rodrigue Norman, Stéphane Jaubertie, Sylvain Levey, Magali Mougel, Antonio Carmona, Yann Verburgh] et les interprètes qu'il dirige [acteurs, circassiens, danseurs, chanteurs] dans des adaptations de textes

dramatiques ou de romans [Laurent Gaudé, Marie-Aude Murail, Louis Sachar], des commandes et des écritures de plateau. Ces textes mettent notamment en jeu des enfants face à l'abandon, la défaillance ou la mort d'un parent [*Oh Boy !*, *Venavi*, *Un Chien dans la tête*] mais aussi la pulsion de vie et le désir d'exister pleinement [*La Nuit où le jour s'est levé*, *Un furieux désir de bonheur*], la capacité de changer [*Maintenant que je sais / Je ne veux plus / Me taire*] et la nécessité de revenir aux origines pour briser la fatalité [*La Mécanique du hasard*]. Régulièrement, il explore d'autres disciplines comme l'opéra [*Kalila wa Dimna*, *Brundibar*, *La Colombe*, *le renard et le héron*] et invente avec l'équipe du Théâtre du Phare d'autres formes, comme les parcours invitant à lire à voix haute des textes théâtraux contemporains jeunesse [les parcours KiLLT], au croisement de la création artistique et de l'action culturelle.

En tant que pédagogue, Olivier Letellier intervient au sein de formations théâtrales pour faire entendre ce que la littérature dramatique jeunesse actuelle raconte de notre monde [Rencontres Internationales de Théâtre en Corse organisées par l'ARIA, Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes et Marseille, AFDAS] ainsi qu'auprès des apprentis circassiens, sur l'apport du théâtre de récit à l'expression du corps [Académie Fratellini, Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne]. Il s'engage aux côtés de jeunes artistes en compagnonnage [Simon Delattre – metteur en scène marionnettiste et Valia Beauvieux, circassien]. Olivier Letellier contribue à imaginer et mettre en œuvre des festivals et dispositifs jeunesse auprès de structures partenaires de la compagnie [festival Les Utopiks – L'Espace des Arts – Scène nationale de Chalon-sur-Saône, Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique, la Ville de Cannes – Direction des Affaires Culturelles].

Le Théâtre du Phare

Pour que le récit naisse sur scène, pour que l'émotion se transmette, il peut suffire de regarder le spectateur dans les yeux, dire une phrase et dessiner un geste. Au Théâtre du Phare, nous racontons des histoires à travers le texte, le corps en mouvement et l'objet du quotidien comme symbole. En mêlant ce langage hybride à d'autres modes d'expressions – cirque, danse, création sonore, arts visuels –, nous voulons créer des images plus vastes que les mots. Des mots que nous puisons dans les écritures contemporaines, théâtrales ou romanesques, pour réfléchir avec les auteurs à ce que « grandir » veut dire tout au long de la vie. Et puisqu'il n'y a pas d'âge pour apprendre de ses expériences, entendre les vérités et avoir l'audace d'être soi, le théâtre de récit que nous fabriquons s'adresse à l'enfance de chacun, aux publics jeunes dans leur expérience de spectateur. Des spectateurs « actifs », invités à imaginer, pratiquer, participer et élaborer avec nous. Parce que nous aimons par-dessus tout « faire ensemble ». Depuis 2000, les créations mises en scène par Olivier Letellier, les ateliers de pratiques artistiques et l'action culturelle que nous développons, portent la vision du Théâtre du Phare : doter les citoyens d'aujourd'hui et de demain d'outils intellectuels et sensibles pour oser / dire / désirer / être.

En croisant le « faire » et le « faire faire » – la recherche, la pratique et la transmission –, Olivier Letellier déploie une mécanique singulière entre création artistique et pédagogie. Cette approche circulaire de l'apprentissage place le partage au cœur de la démarche de la compagnie. Artistes, techniciens et collaborateurs proposent sur-mesure des rencontres, ateliers, répétitions publiques, stages à destination des publics scolaires, enseignants, familiaux, amateurs. Au-delà du théâtre et du conte, au travers de différentes disciplines, nous nous appuyons sur la créativité des intervenants pour favoriser l'expression de la sensibilité propre des enfants et des jeunes impliqués, défricher des terrains de jeux inédits pour le corps et la pensée. Sans catalogue préétabli, le désir est notre moteur pour concevoir, avec nos partenaires, des projets d'action culturelle sensés, excitants et fédérateurs.

REPERES

Olivier Letellier est artiste associé au Théâtre de la Ville – Paris et au Grand T – Théâtre de Loire Atlantique à Nantes [depuis 2018], à la Filature – Scène nationale de Mulhouse [depuis 2020] et à La Manufacture – CDN de Nancy [depuis 2021]. Le Théâtre du Phare est en résidence de territoires à Fontenay-sous-Bois [depuis 2018]. 2020 *Nathan longtemps* et *Bastien sans main* d'Antonio Carmona théâtre de récit et cirque dès 5 ans – 2019 *Un furieux désir de bonheur* de Catherine Verlaguet, chorégraphie Sylvère Lamotte théâtre de récit et danse dès 9 ans – 2019 *Brundibar* de Hans Krása, Charles Gounod et Jenö Zsigó opéra avec le chœur d'enfants et les musiciens de l'Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris – 2018 *La Mécanique du hasard* d'après le roman Holes/Le Passage de Louis Sachar, adaptation Catherine Verlaguet théâtre de récit et cirque dès 9 ans – 2017 *Oh Boy!* adaptation pour la création d'une version anglophone à New-York – 2016 *Kalîla wa Dimna* de Moneim Adwan direction musicale Zied Zouari opéra en langue arabe, commande du festival d'Aix-en-Provence – 2016 *La Nuit où le jour s'est levé* de Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaguet écriture de plateau, théâtre de récit et cirque dès 9 ans – 2016 *Rêv'errance* duo marionnette et roue cyr dès 5 ans – 2015-2017 Olivier Letellier est artiste associé au Théâtre National de Chaillot – Paris – 2015/16 *Maintenant que je sais* de Catherine Verlaguet, *Je ne veux plus* de Magali Mougel et *Me faire* de Sylvain Levey trois solos, écriture de plateau, dès 15, 12 et 8 ans – 2014 *La Colombe, le renard et le héron* pour le Chœur multiculturel Ibn Zaydoun, direction musicale et interprétation Moneim Adwan opéra, commande du festival d'Aix-en-Provence – 2013 *Un Chien dans la fête* de Stéphane Jaubertie commande d'écriture – théâtre de récit et marionnettes dès 9 ans – 2011 *Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien* de Rodrigue Norman, adaptation Catherine Verlaguet théâtre de récit dès 7 ans – *La Scaphandrière* de Daniel Danis dès 10 ans – 2009 *Oh Boy!* d'après le roman de Marie-Aude Murail, adaptation Catherine Verlaguet théâtre de récit et objets dès 9 ans – Molière 2010 du spectacle Jeune Public – 2007 *La Mort du roi Tsongor* d'après Laurent Gaudé théâtre de récit et violoncelle dès 10 ans – 2004

L'Homme de fer d'après les frères Grimm théâtre de récit dès 8 ans – 2000 création de la compagnie Le Théâtre du Phare

Tournées en cours

Nathan Longtemps (Création 2020)

D'Antonio Carmona
Mise en scène Olivier Letellier
Avec Maud Bouchat et Danilo Alvino
A partir de 5 ans.

Bastien sans main (Création 2020)

D'Antonio Carmona
Mise en scène Olivier Letellier
Avec Ariane Brousse et Simón Aravena
A partir de 5 ans.

Un Furieux désir de bonheur (Création 2019)

De Catherine Verlaquet
Mise en scène Olivier Letellier Chorégraphie Sylvère Lamotte
Avec Julien Bouanich, Marie-Julie Debeaulieu, Genevieve De Kermabon, Jeanne Favre, Ninon Noiret, Maxime Seghers en alternance avec Geoffrey Ploquin, Mateo Thiollier-Serrano
A partir de 9 ans

La Mécanique du hasard (Création 2018)

De Louis Sachar adaptation Catherine Verlaquet
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte
A partir de 9 ans.

La Nuit où le jour s'est levé (Création 2016)

De Sylvain Levey, Magali Mougel et Catherine Verlaquet
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec Clément Bertani, Jérôme Fauvel et Théo Touvet.
A partir de 9 ans.

Maintenant que je sais (Création 2015)

De Catherine Verlaquet.
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec en alternance Jeanne Favre et Juliette Allain
A partir de 15 ans.

Oh Boy ! (Création 2009 – Molière du Spectacle Jeune Public 2010)

D'après le roman de Marie-Aude Murail, adaptation Catherine Verlaquet. Mise en scène Olivier Letellier
Avec en alternance Lionel Erdogan, Lionel Lingelser et Guillaume Fafiotte
A partir de 9 ans.

Oh Boy ! version US (Création 2016)

D'après le roman de Marie-Aude Murail, adaptation Catherine Verlaquet Traduction Nicholas Eliott
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec Matthew Brown.
A partir de 9 ans.

Venavi (Création 2011)

De Rodrigue Y. Norman.
Mise en scène Olivier Letellier.
Avec Alexandre Prince
A partir de 7 ans.

Contacts

Théâtre du Phare – Olivier Letellier
C/o Préfig, 8 rue des Plâtrières 75020 Paris
www.theatreduphare.fr

DIFFUSION / PRODUCTION

Cindy VAILLANT
T > + 33 (0)6 38 18 26 94
cindy@heatreduphare.fr

ADMINISTRATION

Manon MENAGE
T > + 33 (0)6 72 40 17 90
manon@heatreduphare.fr

LOGISTIQUE TOURNEES ET PROJETS

Mathilde SARROT-AHMED
T > +33 (0)6 58 20 67 18
mathilde@heatreduphare.fr

ACTIONS CULTURELLES ET PROJETS DE TERRITOIRE

Camille LAOUENAN
T > + 33 (0) 6 72 40 17 91
camille@heatreduphare.fr

SERVICE DE PRESSE : **Zef**

Isabelle Muraour 06 18 46 67 37
Emily Jokiel 06 68 68 80 93
Contact@zef-bureau.fr
www.zef-bureau.fr

Le Théâtre du Phare est conventionné par la Drac Ile-de-France au titre de compagnie à rayonnement national et international, par le Conseil Régional d'Île de France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle et soutenu au fonctionnement par le Conseil général du Val-de-Marne

Partenaires

PRODUCTION

La Maison du Conte, Chevilly-Larue

PRODUCTION DELEGUEE

Théâtre du Phare/ Olivier Letellier