

La Compagnie du Si

**Les danseurs
de l'aube**

**Lecture musicale
d'après le roman de Marie Charrel**

La Compagnie du Si

Depuis 2003, la Compagnie du Si crée des spectacles s'appuyant sur le répertoire contemporain, qu'ils soient pour adultes ou jeune public : **Le Quatuor de Musique de Chambre à coucher**, créé en 2004 au Théâtre du Pont Tournant, donné une trentaine de fois dans le Département, et **On dirait que c'est la nuit**, spectacle jeune public créé en 2006 au Glob Théâtre, ont été les premiers spectacles de la Compagnie. Puis vinrent une série de spectacles diffusés sur tout le territoire régional et même au-delà : de la poésie sensible de **L'Ogrelet** de **Suzanne Lebeau** - créé en 2007 au Glob Théâtre et qui a marqué un tournant dans le travail de la Compagnie avec 116 représentations - aux réflexions métaphysiques de **Montaigne, Montesquieu et Mauriac**, les fameux 3 M de Bordeaux, dans **La Terrasse de Malenciel** - représenté en plein air en 2008 au Château de Montesquieu puis à Malagar la saison suivante - sans oublier la création mondiale de **L'Apprenti**, la première pièce jeune public de **Daniel Keene** en 2010, jouée notamment au Théâtre d'Angoulême et à l'Avant-Scène de Cognac. Un travail avec la Scène Nationale d'Angoulême a d'ailleurs été mené sur ces dernières années avec la commande de deux spectacles petites formes : **Héroïque ?** en 2013 puis la coproduction de **Une Histoire du théâtre racontée et jouée en 52 minutes** pour près de 80 représentations depuis 2015 en Charente, en Gironde, en Béarn et en Maine-et-Loire.

Nous proposons également depuis plusieurs années des créations qui vont à la rencontre de tous les publics. Pour cela, elles sont généralement adaptables et de **formes légères, autonomes et tout terrain**, en capacité à être présentées autant sur des grandes scènes que dans des bibliothèques, des salles de villages, des maisons de quartiers ou chez l'habitant.

Nous souhaitons toujours conserver une dimension populaire à nos actions artistiques et culturelles. Et nous adresser à tous en permettant à chacun la découverte ou le renforcement des liens qu'il peut entretenir avec une expression théâtrale dont le sens et la valeur des propos s'inscrivent au cœur de la démarche artistique.

Au-delà d'une esthétique théâtrale sujette aux modes, nous souhaitons plus que jamais conserver le sens des textes comme élément premier du travail et mêler les différentes formes d'expressions artistiques et littéraires.

Dans nos productions, **l'univers musical s'inscrit fréquemment comme élément central du dispositif de création.** Le son comme matière concrète de jeu et projection de l'imaginaire permet ainsi l'instauration de climats propices à la musique de la langue.

La Compagnie du Si développe aussi depuis plusieurs années un travail autour de la lecture, du livre et de l'album jeunesse : **une centaine de lectures musicales pour enfants ou pour adultes ont été proposées au public depuis 2004.** Chacune fait l'objet d'une création musicale et d'un univers sonore spécifiques qui permettent de donner une nouvelle dimension au texte.

Spécialisés dans la formation, les artistes de la Compagnie du Si interviennent à tous les niveaux de l'enseignement sous forme d'ateliers et de stages : écoles primaires, collèges, lycées, université et IUT Michel de Montaigne. **Ils interviennent aussi en théâtre d'entreprise, en stage d'expression orale et gestuelle, de lecture à voix haute, de prise de parole en public et de dynamique de groupe.**

Maintenir un lien fort entre les créations, la formation et l'ouverture à tous les publics est un autre axe majeur de la Compagnie du Si. Le travail de sensibilisation s'inscrit dans cette démarche et représente une part importante de la vie de la compagnie. Il se construit en étroite partenariat avec les équipes de terrain et les structures qui nous soutiennent : DRAC et Région Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départementaux de la Gironde et des Landes, Municipalités, Éducation Nationale, Théâtre d'Angoulême Scène Nationale, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde.

Le roman

Europe centrale - Années trente. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvin et Maria Rubinstein se découvrent un talent fulgurant pour le flamenco. Très vite, Varsovie, Berlin et même New York sont à leurs pieds. Lorsque le Continent sombre dans la guerre, les danseurs sont séparés, et Maria disparaît. Pour venger sa soeur tant aimée, Sylvin ira jusqu'à se glisser dans la peau d'une femme. Et c'est ainsi travesti qu'il s'engage dans la Résistance pour lutter contre les nazis.

Hambourg - 2017. Lukas, jeune homme à l'identité trouble, rencontre la sulfureuse Iva sur la scène où Sylvin dansait autrefois. Fuyant leur passé, ils partent à leur tour en road-trip dans l'Europe interlope. Au fil des cabarets, leur flamenco incandescent et métissé enflamme les passions. Mais il suscite, aussi, la violence et l'intolérance.

À près d'un siècle de distance, Marie Charrel retrace le destin d'artistes épris de liberté, rattrapés par la folie du monde. Mais prêts à se battre jusqu'au bout pour défendre qui ils sont.

La lecture musicale

Nous avons choisi de faire découvrir l'histoire de Sylvin Rubinstein à travers l'adoration et la quête identitaire de Lukas, jeune danseur androgyne qui décide de partir aveuglément sur les traces de son idole. Lukas embarque dans ses recherches la fascinante danseuse Iva. Ensemble, cherchant obstinément les pas de Sylvin, mêlant l'antique et le moderne, ils vont danser un flamenco incandescent, au départ d'Hambourg, où se tient le G20 en 2017, jusqu'à Grenade, berceau du flamenco.

La composition musicale, électroacoustique et électronique, accompagnera la lecture, mêlant les échos du flamenco des années 40, aux sonorités plus contemporaines des scènes avant-gardistes européennes des années 70 et du milieu queer.

Tout comme chez les quatre personnages du roman, aucune volonté iconoclaste dans ces va-et-vient : juste une identité, une intention artistique qui se cherche, avec pour point de départ un imaginaire flamenco teinté de distance, loin de Cordoue, loin de la guerre.

Avec : Alain Chaniot (lecture) et Jean-Philippe Tomasini (table sonorisée et MAO)

Durée de la représentation : environ 1 heure

Création réalisée en partenariat avec le Festival International Arte Flamenco de Mont-de-Marsan

Marie Charrel

*Journaliste
Écrivaine*

Journaliste au journal *Le Monde*, Marie Charrel a grandi à Annecy et Grenoble. Diplômée de l'Institut Pratique du Journalisme, **elle a déjà remporté trois prix décernés par la profession : les prix Prisma, Bayard et Ajis.**

En 2006, elle intègre ainsi la rédaction du magazine *Capital*.

En 2010, Plon publie son premier roman *Une fois ne compte pas*. Le roman reçoit un accueil enthousiaste de la critique.

En 2013, elle rejoint *Le Monde* pour suivre la **politique monétaire internationale**.

En 2014, Plon publie *L'enfant tombée des rêves*, qui reçoit des critiques positives.

En 2016, Les Editions Rue Fromentin publie *Les enfants indociles*.

En 2017, Fleuve éditions publie *Je suis ici pour vaincre la nuit. Yo Laur (1879-1944)*, un roman inspiré du destin de la peintre Yo Laur, aventurière, arrière-grand-tante de l'autrice, déportée à Ravensbrück.

En 2018, Fleuve éditions publie *Une nuit avec Jean Seberg*.

En 2018, Marie Charrel, ancienne étudiante de l'Institut d'études politiques de Grenoble, contribue au recueil de nouvelles *L'Institut* publié par les éditions Presses universitaires de Grenoble (PUG).

En 2019, elle participe au recueil de nouvelles policières *On tue la Une*, diffusé au Québec, par les éditions *Druide*.

Son sixième roman, *Les danseurs de l'aube*, paraît aux éditions de l'Observatoire en janvier 2021, inspiré de l'histoire vraie d'un couple de danseurs de flamenco des années 1930, un frère et un sœur séparés par le Nazisme. Le roman est sélectionné pour le prix de la Maison de la Presse 2021 et le prix de l'Instant.

Alain Chaniot

Comédien
Metteur en scène
Formateur

Directeur artistique de la Compagnie du Si, Alain Chaniot a travaillé pendant dix-huit ans comme comédien, metteur en scène et co-directeur dans deux théâtres bordelais - L'Œil La Lucarne de 1985 à 1995 et le Théâtre de la Source de 1995 à 2003 - avant de créer la **Compagnie du Si**.

Il a joué depuis 1985 dans une cinquantaine de pièces dont *L'Apprenti* de Daniel Keene, *L'Ogrelet* de Suzanne Lebeau, *Arlequin poli par l'amour* et *L'île des esclaves* de Marivaux, *Couple ouvert à deux battants* de Dario Fo, *Elle est là* de Nathalie Sarraute, *Enfantillages* de Raymond Cousse, *Harold & Maude* de Colin Higgins, *Les Chemins Lilas* de Narek de Sassoun, *Voyage autour de ma marmite* et *Un garçon de chez Véry* d'Eugène Labiche, *L'auberge fameuse*, *Deux transfuges de l'éternel* et *La terrasse de Malenciel* de Michel Suffran...

Il a signé une quarantaine de mises en scène d'auteurs contemporains tels que Bertold Brecht (*Grand peur et misère du IIIème Reich*), Eugène Durif (*Têtes Farçues*), Xavier Durringer (*Bal-Trap*, *Chroniques des jours entiers des nuits entières*), Carlos Liscano (*Ma famille*), Ahmed Madani (*Rapt*), Heiner Müller (*L'Opéra du Dragon*), Jean-Pierre Nercam (*Le long de la Neva*), Michel Suffran (*La Terrasse de Malenciel*), Hélène Sarrazin (*Bois d'Ebène*) mais aussi des spectacles jeune public : *L'Apprenti* de Daniel Keene, *L'Ogrelet* de Suzanne Lebeau...

Il a réalisé et joué dans de nombreux montages autour de la commedia dell'arte, des futuristes italiens, des poètes engagés. Passionné par la lecture à voix haute, il a monté plus d'une centaine de lectures musicales à partir d'œuvres littéraires et encadre régulièrement des stages à destination des libraires, des bibliothécaires, des enseignants, etc.

Il a aussi conçu et monté la dernière pièce de la compagnie, *Le Phare de Babel*, adapté de la première partie du roman éponyme de Yannick Anché.

Formateur et responsable d'ateliers depuis 1988, Diplômé d'Etat d'enseignant de Théâtre, il est régulièrement amené à donner des stages et à conduire des actions de formation sur Bordeaux et en Région ; il a également assuré la formation théâtre des étudiants en animation de l'IUT de Bordeaux de 1995 à 2011. Il est professionnel intervenant depuis 2001 au niveau des options théâtre du Lycée Montesquieu de Bordeaux et depuis 2008 auprès du Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême pour la Scène Nationale d'Angoulême.

Il prête sa voix depuis une dizaine d'année à plusieurs « Audio-spectacles » de la **Compagnie Intérieur Nuit** : *20 000 lieues sous les mers*, *La Marque Jaune*, *Le Meilleur des Mondes*, *La Douce*, *Le Bateau Vide*, *Histoires comme ça*... Il a joué en 1998 le rôle du Docteur Mariani dans le téléfilm réalisé par F. Luciani *Les moissons de l'océan* (scènes avec Alain Doutey et Danielle Lebrun).

Jean-Philippe Tomasini

*Guitariste
Compositeur*

Ayant grandi dans un environnement familial gersois issu de l'immigration italo-hispanique et où l'Amérique Latine avait le monopole musical, Jean-Philippe Tomasini s'oriente assez vite vers la guitare qu'il travaille en autodidacte à travers la musique chilienne... sans doute au détriment de ses études en Khâgne. Il se dirige donc rapidement vers des études d'espagnol, malgré une nette attirance vers les sciences. Au Havre, où il fait ses premiers pas de professeur d'espagnol, il découvre l'univers du jazz en intégrant le **big band du JUPO**.

De retour de six années d'un dur exil, **il intègre à Bordeaux La Compagnie du Si qu'il accompagne sur plusieurs lectures musicales** : *L'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche*, *Lève-toi avec moi* (montage poétique sur des textes de Pablo Neruda). L'espagnol n'est jamais très loin !

Il prolonge ses activités de création dans une association béglaise, **Delaba & Dissi**, avec laquelle il organise de nombreuses manifestations militantes, artistiques et culturelles. Il monte en 2008 le groupe **Otras Linhas**, musique latino-américaine, puis intègre la batucada **Zumbi Rei** dont il reste membre jusqu'en 2013. C'est dans ces deux derniers cadres qu'il approfondit ses connaissances en musique brésilienne et **développe un langage guitaristique personnel** dicté par son goût de l'exploration des structures rythmiques complexes.

La musique étant une activité chronophage, il quitte l'Education Nationale après seize ans de bons et loyaux services et intègre en 2013 le **Collectif bOp (interjection)** au sein duquel il développe des compétences en MAO et musiques électroacoustiques.

En tant que musicien et concepteur d'objets et climats sonores, il participe à la création de nombreuses lectures musicales jeune public, de plusieurs spectacles (**2 est-il un chiffre bleu ?** sur les mathématiques, **De la mousse sur des rochers** sur l'intelligence artificielle, **Homo Ecologicus Expérience**, performance protéiforme en extérieur, **Poésie élémentaire 2.0**, sieste musicale et poétique sur le thème de l'île) et de plusieurs groupes musicaux (**blUnk** puis **Zon sous l'orage**, musiques électroacoustiques, **Les Barré.e.s, point barre**, octochoeur à environ 46 cordes acoustiques).

En 2020, il rejoint Natacha Roscio dans le duo **Blue Mojito**.

Critiques du roman

« [Les Danseurs de l'aube : il faut être deux pour être soi](#) », Caroline Laurent (autrice, éditrice, membre du jury du Prix de l'Instant), *Actualité*

« Dans ce roman, tout est affaire de double. Les époques, les corps, les pas de deux. La gémellité de Sylvin et Maria fait écho à celle, intuitive, sensuelle et amicale, de Lukas et Iva. Les premiers se sont créés des personnages de scène, Imperio et Dolores, que les seconds reprendront au fil de leur tournée européenne, en les faisant leurs. Partout, le masculin et le féminin se mélangent, se travestissent, dialoguent entre eux. Partout les corps nous répètent la même chose : il faut être deux pour être soi.

Avec une remarquable densité romanesque, Marie Charrel nous restitue "cette émotion initiale" du rythme, "celui des battements du cœur dans la poitrine", "des vagues caressant la rive", "de la pluie chantant sur la canopée tropicale", autrement dit, de "la source de vie". Elle creuse sa prose, cherche la secousse et le tremblement, crée des chambres d'échos. On se prend au jeu, on aimerait nous aussi rencontrer ces "danseurs de l'aube" fabuleux, oublier devant leur beauté étrange la brutalité du quotidien. »

« [Les danseurs de l'aube, par Marie Charrel](#) », Antoine Couder, *Toute la Culture*.

« Pas facile de tout dire, et de tout raconter dans une même somme : la barbarie nazie, la dérégulation de la gouvernance européenne du XXIe siècle et l'énergie de vivre lorsqu'on a vingt ans dans un monde qui semble s'effondrer. En enquêtant sur l'étrange destinée de Sylvain Rubinstein, égérie des cabarets du nord de l'Allemagne d'après-guerre, Marie Charrel a inventé l'histoire de deux proscrits d'aujourd'hui, fille gitane et garçon non binaire qui vont toucher un peu plus de leur propre matérialité à travers ce flamenco impérieux, structuré et pourtant ouvert à la libre inspiration des apprentis. Une danse à la fois ancienne et moderne qui continue de fasciner le public au-delà des cercles traditionnels.

Le récit des anciens, ceux qui ont connu la guerre, la privation rencontre alors celle de ces jeunes gens dont l'angoisse existentielle, l'indétermination majeure trace une sorte de nouvelle variation d'une histoire européenne mouvementée et finalement hermétique. Qui, en vérité, s'intéresse à l'historicité de ces peuples migrants aujourd'hui enfermés dans cette catégorie du désespoir qui fait le miel des chaînes d'info en continu et des professionnels de l'indignation ? Aussi, le mérite de ce livre est de relier les histoires d'exil et de mettre le doigt sur cette turbulence créative qui anime l'Europe par le bas, cabaret et lieux interlopes, et témoigne d'une odyssée permanente que l'on a bien du mal à décrypter en regardant les infos ou même la chaîne Arte. »

La Compagnie du Si
6, rue du du Sablonat
33800 Bordeaux
06 22 90 72 01

Artistique
Alain Chaniot
artistique@lacompaniedusi.com

Production et communication
Emma Dalla Santa
info@lacompaniedusi.com

www.lacompaniedusi.com

