

AVANT LA FIN

CONTACT

404.atelier@gmail.com

Louis Ferrand (metteur en scène) 06 14 30 08 24

Pauline Vincent (assist. mise en scène) 06 33 52 98 61

SYNOPSIS

Un homme décide de mourir. Méphis, le passeur d'âme chargé d'amener les humains à la mort, l'amène dans son atelier et extrait ses derniers rêves. Il cherche la formule qui changera la conscience des humains afin qu'ils affrontent les crises qui les guettent. Mais Petite, assistant Méphis dans son travail et fascinée par la vie, réveille malencontreusement l'homme avant de l'amener à la mort... Ce voyage entre rêves et des espoirs révélera des secrets profondément enfouis et ranimera tout désir de vivre.

Méphis et Petite dans l'Atelier

place. Méphis l'empêche d'aller sur Terre au regard de tous les dangers qui la menacent. Absorbé dans sa tâche, il ne peut plus s'occuper d'elle.

Fascinée par la vie, Petite réveille malencontreusement L'homme dans l'Atelier. L'une désire vivre, l'autre veut mourir : leur rencontre va bouleverser cette histoire.

A l'instar de Méphis qui doit « trouver la formule », la création théâtrale est pour nous le moyen d'amener l'humanité à une société de conscience où le respect du vivant est primordial. Face aux crises que nous devons et devons vivre, il nous revient la nécessité de réenchanter le monde, en goûtant à sa magie, et en préservant sa beauté. Pour nous, l'art est un de ces moyens.

Louis Ferrand, auteur et metteur en scène

Il nous revient la nécessité de ré-enchanter le monde, en goûtant à sa magie, et en préservant sa beauté.

Le texte d'Avant la fin a fait partie des finalistes du Prix PlatO-Jeune Public 2021, organisé par la Drac-Pays de la Loire.

L'humanité parviendra-t-elle à affronter les défis qui la menacent ? Cette question nous taraude autant qu'elle insuffle à Méphis l'urgence d'agir.

Avant la fin est un conte moderne et onirique, s'adressant à tous les publics à partir de 9 ans.

L'histoire présente en filigrane les enjeux de notre siècle tout en conviant le spectateur dans un lieu où le temps se suspend : l'atelier de Méphis.

Le spectacle commence chez L'homme, employé sous-traitant du clic. Sisyphe moderne asservi par son travail, il décide de mourir dès la première scène. *Avant la fin* propose ainsi un voyage dans l'entre-deux mondes où se dévoilent les derniers rêves, offrant une ultime chance de se réconcilier avec la vie.

Dans ses expériences et par l'intermédiaire des rêves, Méphis cherche à modifier le rapport des humains au vivant. Personnage prométhéen, il outrepassa sa fonction de passeur d'âme et Iznaiā, autre divinité de la mort, entre en conflit avec lui.

Le conflit de Méphis et Iznaiā autour de l'humanité sont révélateurs des enjeux de notre siècle. Evoqués en filigrane, ils insufflent à Méphis l'urgence d'agir pour sauver des humains qui le passionnent autant qu'Iznaiā les exècre.

L'amour qu'a le passeur d'âme pour les humains tient de sa rencontre avec Petite, qu'il a recueillie auprès de lui dans son atelier. Impatiente et curieuse, elle ne tient plus en

SCENO-GRAPHIE

Une multitude de cadres, de formes et de tailles variées, sont suspendus dans l'espace : ce sont les portails vers le réel qu'emprunte Méphis.

Le passeur d'âme réalise ses expériences à l'aide d'outils de chimiste ayant traversé les âges. Il extrait leurs rêves dans un grand alambic en cuivre qui les distille dans des fioles en fumant et bavant dans l'atelier.

Extraction du rêve de l'homme - Point du Jour (Paris)

Afin d'inviter le spectateur dans cet univers, la pièce mêle des chorégraphies acrobatiques au jeu théâtral. Les sons d'une clarinette surgissent de créatures étranges qui hypnotisent L'homme dans ses rêves. Les mélodies d'un piano sont composées et jouées par Petite et Méphis, quand Iznāia cherche à envoûter L'homme par des chants étrangers. Le théâtre permet un mélange des genres qui renforce l'univers esthétique d'*Avant la fin*.

COSTUMES

Avant la fin puise ses sources d'inspiration dans le travail de Miyazaki, interrogeant la relation de l'humanité avec la nature et porté par l'enthousiasme de personnages féminins courageux. Les résonances de la pièce avec une mythologie teintée de modernité, s'inscrit dans la lignée du travail de Jean Cocteau, tout en prenant ses racines chez les personnages mythiques du *Faust* de Goethe. Enfin, le travail acrobatique et onirique de James Thiérée inspire notre travail sur le corps, primordial dans l'engagement physique et émotionnel des interprètes.

Insolites et inquiétants, les visages des passeurs d'âme sont masqués. Celui de Méphis, à moitié nu, s'humanise à étudier les rêves de l'humanité. Iznaiïa a une longue robe noire, imposante. Son masque baroque et gothique évoque les corbeaux des Erinyes, ces divinités vengeresses, émissaires de la justice, chargées de punir les crimes des humains...

TROISIEME TABLEAU : Atelier | larme

Petite regarde la fiole contenant les gouttes dont se servait Méphis lors de ses expériences. Elle va vers l'homme pour l'amener au néant. Elle s'arrête et commence à jouer avec, comme s'il s'agissait d'une marionnette.

PETITE. Je suis un humain, et je suis très très triste. Mais aujourd'hui les étoiles grimpent dans le ciel, et je danse pour les célébrer, et il se met à pleuvoir ; j'offre mes yeux aux larmes du ciel, et je pleure, je pleure de bonheur, d'appartenir au monde vivant, si humble, si fragile... *Elle ouvre la fiole et verse une larme dans les yeux de l'homme. Pleure, petit homme. Tout l'univers est dans cette larme.*

L'homme se réveille.

L'HOMME. Où suis-je ?

PETITE, *abasourdie*. Tu es vivant ?

L'HOMME. Je suis vivant ? Qui es-tu ? *Elle part se cacher dans un coin de l'atelier. Petite l'observe, effrayée, intriguée.*
Qui es-tu ?

PETITE. Petite.

L'HOMME. Petite ? C'est ton nom ? Où sommes-nous ?

PETITE. Atelier.

L'HOMME. Atelier ?

PETITE. On mène les humains au néant.

(...)

PETITE. Pourquoi es-tu mort ?

L'HOMME. J'ai épuisé toutes mes gouttes de vie. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est, de ne pas se sentir vivre.

PETITE. Si, je peux. Je ne vis pas, moi.

Ils se regardent. Silence.

Antoine AUBERT – Comédien (Méphis)

Antoine vient du conservatoire du 8ème arrondissement où il a travaillé l'analyse-action selon Anatoli Vassiliev avec Agnès Adam. Depuis 2018, il participe aux spectacles de danse de Nadia Vadori Gauthier au théâtre Monfort. Il fait un stage avec Yoshi Oïda en juin 2018, en compagnie de Louis Ferrand. En 2019, il participe au Festival OFF d'Avignon, dans *Cyrano de Bergerac* mis en scène par Gaspard Baumhauer. Il joue en 2021 dans *Le Village* de Marc-Elie Piedagnel (Collectif Nouvelle Hyde). Antoine pratique le piano depuis l'âge de huit ans, et compose l'univers musical d'*Avant la fin*.

Lula PARIS – Comédienne (Petite)

Lula se forme à l'école d'Asnières puis au Conservatoire du 8ème à Paris. Elle y fait la rencontre d'Agnès Adam, qui l'initie à la méthode d'Anatoli Vassiliev, et y travaille également avec le metteur en scène Luca Giacomoni lors de stages intensifs. Lula a joué dans plusieurs mises en scènes à Paris et au festival d'Avignon, et s'initie au clown auprès d'Hervé Langlois. En 2020, elle joue dans *Platonov* d'Anton Tchekov, mis en scène par Annabelle Zoubian (Cie Immersion) et joué à la Cartoucherie de Vincennes (Festival *Le soleil se partage*). En 2021, elle travaille avec Alexandra Badea dans *Droit de visite* (Théâtre National de la Colline).

Sydney GYBELY – Comédien (L'homme)

Il passe par les Ateliers du Sudden et le Studio de Formation Théâtrale de Vitry avant d'intégrer le conservatoire du 8ème à Paris (Agnès Adam, Luca Giacomoni). Il se forme à la danse auprès de Nadia Vadori et au clown avec Lucie Valon et Christophe Giordano. En parallèle, il joue avec la compagnie (T)rêves dans *Love & Money* de Dennis Kelly (Festival Off d'Avignon 2018, Théâtre de La Jonquière...). Il travaille avec la compagnie Chapitre Treize sur *Cyrano de Bergerac*, mis en scène par Gaspard Baumhauer et joué au Off d'Avignon 2019. Depuis 2020, il joue également dans *Platonov* mis en scène par Annabelle Zoubian (Cie Immersion) et en 2021 dans *La Paix du Fils*, écrit et mis en scène par Léo Nivet.

Laurène MAZAUDIER – Comédienne (Iznaïa)

Elle intègre en 2013 la formation Arts en scène à Lyon. En 2015, elle participe à la création du Collectif Le Bourdon puis co-met en scène *Oussama, ce héros* au théâtre du Fou (Lyon) en 2017 puis en 2018 dans le IN du Festival de Chalon-dans-la-Rue. En 2018-2019, elle suit une formation pluridisciplinaire à Minsk (Biélorussie) dans le cadre de l'École théâtrale soviétique. A son retour, elle met en scène *EDEN*, une pièce écrite par Adrien Da Rocha, qui remporte le prix de l'écriture Théâtrale lors de sa présentation au Festival des Floréales Théâtrales. Depuis janvier 2021, elle est comédienne au sein de la formation professionnelle *Présences d'Acteurs* au Théâtre du Hangar (Toulouse).

Pauline VINCENT – Assistante à la mise en scène

Elle obtient un Diplôme d'Etudes Théâtrales au Conservatoire d'Orléans en 2018 et met en scène *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare. Elle suit la formation à Minsk de l'école Demain le Printemps et se forme en danse classique, piano, acrobatie, flamenco, combat scénique ou encore en claquettes en sus du jeu théâtral. Elle pratique également les arts du cirque, principalement aériens (trapèze et cerceau). Depuis 2019, elle travaille en tant qu'intervenante théâtre, notamment auprès de jeunes. En 2020, elle crée le spectacle musical *Elles étaient un fois* qui se jouera à L'Annexe de Romainville en 2022 et rejoint plusieurs compagnies comme comédienne.

Louis FERRAND – Auteur et Metteur en scène

Louis est auteur, comédien et metteur en scène. Il rejoint le Conservatoire du 8e arrondissement (avec Marc Ernotte et Agnès Adam) où il obtient un Certificat d'Etudes Théâtrales en 2018. En 2019, il part pour une formation théâtrale intensive en Biélorussie (chant, danse, piano, combat scénique, escrime, acrobatie, techniques de comédien selon le Système de Stanislavski, Meyerhold ou Grotowski...). En 2021, il rejoint l'École de Mise en Scène Barouf. En tant que comédien, il travaille en 2018 avec le metteur en scène Luca Giacomoni autour de *Hamlet* et participe en 2021-22 à l'adaptation du roman *Francis Rissin*, mis en scène par Mélanie Péclat. Il travaille comme comédien avec plusieurs compagnies.

L'ATELIER 404

Créée en 2020, la compagnie cherche à interroger notre humanité et la capacité d'agir de l'imaginaire au travers des enjeux de notre siècle.

En quête de théâtre d'art, nous puisons notre travail dans les héritages de Constantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold ou Jerzy Grotowski, entre autres.

La compagnie organise également des ateliers théâtre auprès de différents publics. En partenariat avec l'association Aurore, L'Atelier 404 propose des ateliers aux personnes accueillies dans leurs centres depuis mai 2021, avec le soutien de la Ville de Paris et la Mairie du 12 arrondissement.

Plus d'informations sur <https://www.l-atelier404.fr>

© photos Roch Debache

CALENDRIER

du 5 au 9 octobre 2022 Programmation Théâtre de l'Opprimé (Paris)
Automne 2022 Tournée en Alsace
23-24 septembre 2021 Programmation au Point du Jour (Paris)
Août 2021 Résidence au Théâtre de l'Echangeur (Bagnolet)
Mai 2021 Résidence au Point du Jour (Paris)

SOUTIENS ET PARTENAIRES

