

Makers

2—5.11.21
L'Alakran

© Christian Lutz

Conception et mise en scène Oscar Gómez Mata
Textes Augustín Fernandez Mallo, Rodrigo García et Oscar Gómez Mata
Traduction Joelle Bélard Ruchonnet
Jeu Juan Lorient et Oscar Gómez Mata
Collaboration artistique Delphine Rosay
Création lumières Léo Garcia
Scénographie Vanessa Vicente
Costumes Doria Gomez Rosay
Création son Aymeric Demay
Production et administration Aymeric Demay
Diffusion Compagnie L'Alakran
Coproduction Théâtre Saint-Gervais et le Centre Azkuna Alhóndiga, Bilbao et le TPR, La Chaux de Fonds
Soutiens Pro Helvetia - fondation suisse pour la culture, Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner

L'Alakran est au bénéfice d'un contrat de soutien conjoint avec la République et Canton de Genève, la Ville de Genève et la Fondation Arc en Scènes (2019-2021).

Oscar Gómez Mata est artiste en résidence à Azkuna Zentroa de Bilbao (2019-2020).

Nous sommes deux
Mais en même temps
Nous sommes le même
Il n'y a plus de temps
Mais en même temps
Il y a tout le temps
Rien n'est encore arrivé
C'est le premier jour
C'est l'origine
C'est l'heure
La soupe est prête

© Christian Lutz

Nous avons beaucoup pensé à vous

Évidemment, il aurait dû en être autrement, la pièce aurait dû déjà être présentée et non pas maintenant. Nous vivons une époque d'anomalies, d'accidents, certains arrivent à y voir des opportunités, je ne suis pas encore très au clair avec tout ça.

Dans cette oeuvre, nous nous intéressons aux dimensions, cette question me semble importante car nous vivons une époque où, précisément, nous devons réagir, nous réagissons souvent à l'instant présent, ce qui est très bien, mais, il nous est quelquefois plus difficile de réagir à d'autres situations. Ces différentes dimensions sont au coeur de notre théorie *Makers*, il existe d'autres mouvements, plus silencieux, qui, parfois, sont la face obscure de l'anomalie, de l'ici et maintenant et de ce qui se voit.

Origines du projet

« ... Il avait entendu des histoires compliquées, qu'il a reçues comme il a reçu la réalité, sans se demander si elles étaient vraies ou fausses. » Jorge-Luis Borges, *El Hacedor*

Juan Lorient et Oscar Gómez Mata, deux acteurs, deux créateurs et poètes. Les deux pensent la scène comme une réalité dans laquelle on recoit un mystère. Il s'agit de jouer entre étonnement et innocence, de travailler sur ce qui existe et sa face B, le rêve.

Ils sont deux détectives du « réel » et plus concrètement de l'idée que l'on se fait de la vérité.

Nos *Makers* perçoivent la vérité comme une idée politique pour la construction d'une réalité à venir: le rêve de construire en faisant la lumière. Faiseurs de lumière, de temps et d'amour.

Le projet prend comme point de départ l'histoire d'Agustín Fernández Mallo *El Hacedor*, un remake du texte *El Hacedor* de Borges, dans lequel les sujets sont la réalité et le temps qui prend forme dans la lumière.

Le théâtre, c'est ça : toujours réel, toujours vrai, et à la fois, son contraire. Le temps est la clé ultime qui définit la qualité de ce qui est partagé. Et à la fin de tout, ce qui est laissé est un acte d'amour.

Arrêtons de croire que l'on va sauver le monde
Sauvons le monde

Nous sommes ici dans l'espace de vérité. C'est là, tout ceci est né d'une anomalie. Nous travaillons beaucoup à partir de ça, la surprise, l'étonnement.

Parce que notre devise, à nous, les makers c'est : on fait avec ce qu'on a.

Nous partons de nos expériences, le hasard est la base de notre travail, nous lui donnons sens. Tout comme avec le cadre, nous avons un cadre, c'est notre cadre.

La pièce

Une pièce sur le temps, la lumière et l'amour
Un mélange d'affirmations et de questions liées et en mouvement continu
Une pièce sur ce que nous faisons et comment nous le faisons, sur fond d'anomalie.

La lumière crée le temps et la réalité
L'amour c'est la chute
L'espace c'est le rêve

Exister en tant qu'individu pluriel et multiple qui ne se préoccupe pas, qui déborde et qui n'est pas déterminé par la routine que crée la résignation, ni par ce qui est utile ou impossible : un utopiste, un être résolument libre.

Un enfant, un enfant qui nous sauve, qui nous sorte de notre réalité, du ventre de la baleine.

Plonger avec enthousiasme dans l'anomalie. S'y fondre pour se sauver.

Il repensa alors à Marguerite Duras lorsqu'on l'interrogea :
Détruire, pour mieux reconstruire ?
Et qu'elle répondit :
Peut-être, mais plus tard, après un immense bain d'ignorance et d'obscurité...

Il se dit alors qu'il y avait quelque chose de profond et de triste dans cette manière d'affirmer notre échec. Quelque chose de profondément triste et sans solution, il était dans l'ignorance et l'obscurité. Et il se dit :
Que la lumière soit !

El Hacedor

30 km à l'ouest de Genève, à la frontière franco-suisse, à une centaine de mètres sous terre, se trouve l'accélérateur de particules LHC, la machine la plus grande jamais construite, intégrée dans le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, la cathédrale pour les scientifiques du monde subatomique. Un anneau de 27 km de circonférence, avec une partie annexe extérieure composée d'une multitude de couloirs en béton, bureaux, salles de repos, entrepôts, ascenseurs et salles à manger, un ensemble qui configure un labyrinthe compact et excentré, conceptuellement baroque. Les dimensions sont d'une telle envergure que ce fut là-bas où l'on inventa le world wide web (www) afin de pouvoir faire communiquer les centaines de personnes qui l'habitent. Quand la nuit est dégagée, les satellites pointent la planète et il est possible de voir depuis le ciel les lumières qui dessinent un grand cercle sur la surface terrestre. En dessous, à l'intérieur de l'anneau, des jets de particules subatomiques, accélérées à des vitesses proches de celle de la lumière, sont projetées dans des directions opposées par des aimants qui les font entrer en collision en un point, c'est alors qu'une multitude de détecteurs enregistrent ces chocs, ces accidents d'où émergent d'autres particules, jusque là cachées, et qui nous donnent un aperçu de ce qui était l'Univers il y a des millions d'années, lors du Big Bang (L'Univers avant qu'il n'y ait eu L'Univers). Les détecteurs du CERN rendent compte de tout ça, oui, mais ils le font de la même façon qu'un innocent peintre du 18ème aux intentions portraitistes rendrait compte d'un visage ou d'un paysage, imparfait et figuré : L'archétype du rêve de construire La Réalité. Parce que ce qui s'est passé a disparu pour toujours, et chaque fois que quelqu'un meurt, ne meurent pas seulement son avenir et son passé daté dans l'album-photo familial, mais aussi tout ce qu'un jour il a contemplé et qu'il a retenu pendant de brèves secondes dans sa rétine sans que la mémoire réussisse à l'enregistrer. Quand deux jets de protons entrent en collision pour voyager à l'origine du temps et briller là-bas pendant un dixième de seconde avant de retourner mourir dans le puit du présent, ce qui périt est cette vision d'un temps que seulement ces protons ont contemplé, un temps violent, solitaire, linéaire et moralement neutre, que ni les machines ni les hommes n'arriveront jamais à connaître. Brille ainsi dans cette machine la première salive du Temps, comme le fait une pièce de monnaie sous la pluie acide, ou la nuit quand elle distribue le hasard. Tu arrives avec une robe à fleurs, je suis couché dans un jardin, tu sautes un muret, et après un autre muret, et une suite de murets qui ont la même hauteur - c'est étrange car dans les rêves il n'y a pas deux fois le même obstacle, et tu me dis à l'oreille : As-tu déjà fait la lumière ?

Agustín Fernandez Mallo. *El Hacedor* (de Borges) Remake

Oscar Gomez Mata

*1963

Metteur en scène et comédien, mais aussi auteur et scénographe, Oscar Gómez Mata débute ses activités théâtrales en Espagne où, en 1987, il est cofondateur de la Compagnie Legaleón -T, avec laquelle il crée un bon nombre de spectacles jusqu'en 1996.

Il crée à Genève en 1997 la Compagnie L'Alakran, dont il est le directeur artistique et pour laquelle il signe les mises en scènes, la conception et la dramaturgie ou les textes. Il joue également dans certaines de ces créations qui sont coproduites par des théâtres suisses et étrangers et qui tournent sur les scènes de France, d'Espagne, d'Italie, du Portugal et d'Amérique latine. Oscar Gómez Mata intervient également en tant que formateur et pédagogue, notamment, à l'école Serge Martin, dans le cadre des Chantiers nomades (structure de formation continue pour professionnels du spectacle), ainsi que pour le Master en pratique scénique et culture visuelle organisé par l'Université de Alcalá (Madrid) ou les rencontres professionnelles de danse. Il est intervenant régulier à la Manufacture - Haute École des arts

de la scène, Lausanne depuis 2013.

Il reçoit le prix du Théâtre Suisse en 2018.

Il est également artiste associé à Azkuna Zentroa de Bilbao pour les années 2019-2020.

Juan Loriente

*1959

Comédien, Juan Loriente débute ses activités théâtrales en Espagne auprès du metteur en scène argentin Rodrigo García qu'il suivra de nombreuses années, 1999-2019, avec plus d'une vingtaine de spectacles à l'affiche.

Il a aussi travaillé avec de prestigieux artistes comme La Fura dels Baus, Carlos Marquerie, Fernando Rubio et La Ribot.

Il a participé à des projets d'arts plastiques avec Ansótegui-Ana Loriente, de vidéo-danse avec Elena Córdoba et Rodrigo García, de vidéo-crédation avec Ion Munduate et d'installation vidéo avec Rodrigo García.

Il a participé à des films réalisés par le duo Julio Wallovits/Roger Gual, ainsi que par Pablo Llorca et Joan Miramon.

Il a dirigé des projets radio, des recherches théâtrales, des spectacles et des ateliers dans des centres de formation pédagogique.

L'Alakran

La Compagnie L'Alakran suscite sur scène des émotions radicales, créant des spectacles drôles, philosophiques et toujours poétiques. Le contexte politique, au sens d'attitude critique, est inhérent au projet artistique; pour s'interroger sur la relation entre l'individu et la collectivité, sans vouloir apporter de réponses ni figer la parole dans une idéologie.

2021

Makers, Théâtre Saint-Gervais
Genève

2019

Catalogue des Dérives, Azkuna
Zentroa Alhóndiga Bilbao
Le Royaume, Comédie de Genève
Tournée en Suisse: Théâtre Vidy-
Lausanne / TPR - La-chaux-de-Fonds

2017

Le Direktør, Théâtre du Loup/La Bâtie
Festival de Genève
Spectacle lauréat du Prix Label+
Théâtre Romand Tournée en Suisse
et en France en 2017, 2018 et 2019
: TPR-La Chaux-de-Fonds / Théâtre
Vidy - Lausanne / Théâtre Benno
Besson - Yverdon / Théâtre Nuithonie
- Fribourg / TLH - Sierre / Bonlieu SN
d'Annecy/ Théâtre de la Bastille -
Paris / Théâtre du Point du jour - Lyon

2016

La Conquête de l'Inutile, Festival El
Lugar sin Limites / Teatro Pradillo
(Madrid) et Théâtre Saint-Gervais
Tournée en 2016 à L'Arsenic de
Lausanne (Suisse) ; en 2017 au
Festival Escena Abierta de Burgos
(Espagne), au Centre culturel suisse de
Paris (France), au festival Eztena de

Renteria (Espagne), au festival GREC/
Antic Teatre de Barcelone (Espagne),
à la Fundición Bilbao (Espagne),
Festival Viernes Abiertos de Segovia
(Espagne) ; en 2018 au HTH de
Montpellier

2015

Psicomapa (Psychodrame 5), MAPA
Teatro - Bogota (Colombie)
Réalisé avec les étudiants du Master
en Arts scéniques de l'Université
nationale de Colombie.
*Quart d'heure de culture
métaphysique*, performance basée sur
un poème de Ghérasim Luca.
Première pièce de la collection du
projet *La Conquête de l'Inutile*.
Création à la Alhóndiga Bilbao
(Espagne)
Tournée en 2015 au Centre culturel
suisse de Paris, au Centre culturel
espagnol de Buenos Aires, à L'espacio
Halogeno de Buenos Aires, à Artium,
Musée basque d'art contemporain de
Vitoria (Espagne).
En 2016, Arsenic Lausanne et Poésie
en Ville, Genève.

2013

Le Cromlech (Psychodrame 4),
Alhóndiga Bilbao (Espagne).
Tournées au Mexique, en Espagne, en
France et en Suisse jusqu'en 2016.
La Maison d'Antan d'après une
fable de Robert Louis Stevenson,
au Théâtre Saint-Gervais Genève
Projet lauréat du Prix Label+ Théâtre
Romand en 2011. Tournée en Suisse
romande, France et Italie.

2012

Les fantasmes de Belle-Ideé (Psychodrame 2) à l'Hôpital de Belle-Ideé en collaboration avec la Terrasse du Troc

Entre spectacle de sortie de la promotion E de La Manufacture – HESSO

Tournée en Suisse Romande (Genève, Lausanne, Delémont, Sierre, La Chaux-de-Fonds) et en France (Paris, Avignon)

Psychodrame 3 au Théâtre Saint-Gervais Genève

2011

Psychodrames – série de projets/performances qui s'égrèneront jusqu'en 2015.

Psychodrame 1 à la Galerie Ex-Machina de Genève

2010

Suis à la messe, reviens de suite, Théâtre du Grütli

Coproduit par le festival de La Cité à Lausanne, le Centre Pompidou/Les Spectacles vivants, Bonlieu Scène Nationale d'Annecy, le Festival MAPA en Catalogne et la Gessnerallee de Zurich.

Tournées en Suisse, France, Espagne et Italie.

2008

Kairos, sisyphes et zombies, Festival BAD de Bilbao.

Coproduit par La Comédie de Genève et l'Espace Malraux de Chambéry.

Tournées en Suisse, en France (notamment au Festival d'Avignon et au Centre Pompidou de Paris), en Espagne (notamment au Festival de Otoño), Portugal, Brésil et Italie jusqu'en 2015. Le spectacle existe dans ses versions française, espagnole et italienne.

2006

Construis ta Jeep de Marielle Pinsard, au Théâtre Saint-Gervais Genève coproduit par le far° - Festival des Arts Vivants de Nyon.

Epiphaneïa au Théâtre du Grütli coproduit par les Subsistances de Lyon. Tournée à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, à Lyon et à Berne.

2005

Optimistic vs Pessimistic au Théâtre Saint-Gervais Genève.

Coproduit par l'Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, le spectacle tourne jusqu'en 2010 en Europe et aussi en Amérique latine dans ses versions française, espagnole et italienne.

2004

La Maison d'Antan (installation scénique) d'après une fable de R.L. Stevenson dans le cadre de La Bâtie – Festival de Genève.

Sans titre, performance créée à Madrid

Reprise en Suisse (Lausanne, Genève), en France (Subsistances de Lyon), en Italie (Festival Inteatro Polverigi) jusqu'en 2013.

2002

Psychophonies de l'âme au Théâtre Saint-Gervais Genève dans le cadre de La Bâtie - Festival de Genève.

Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu'en 2009

Cerveau Cabossé 2 : King Kong Fire d'après des textes d'Antón Reixa et Oscar Gómez Mata au Théâtre Saint-Gervais Genève.

Tournées en Suisse, France et Espagne 2005, pour un total d'une centaine de dates. Le spectacle a été coproduit par Le Cargo, Maison de la Culture de Grenoble.

2001

Le Théâtre Saint-Gervais Genève offre à la compagnie une carte blanche. Pendant trois jours, L'Alakran invite différents artistes représentatifs des nouvelles tendances de la création contemporaine, en théâtre, danse, performances, vidéo et musique. Création de Notes de cuisine de Rodrigo García avec une équipe de jeunes comédiens issus de l'école de théâtre Serge Martin.

2000

iUbu! d'après Alfred Jarry au Théâtre Saint-Gervais Genève dans le cadre de La Bâtie - Festival de Genève.

Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu'en 2002.

1998

Tombola Lear d'après Rey Lear de Rodrigo García au Théâtre Saint-Gervais Genève.

Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu'en 1999.

1997

Boucher Espagnol d'après Rodrigo García au Théâtre Saint-Gervais Genève.

Entre 1997 et 2003, le spectacle totalise plus de 150 représentations en Suisse et à l'étranger. En 2001, au Zuercher Theater Spektakel, il remporte le Prix d'Encouragement de la Banque Cantonale de Zurich.

