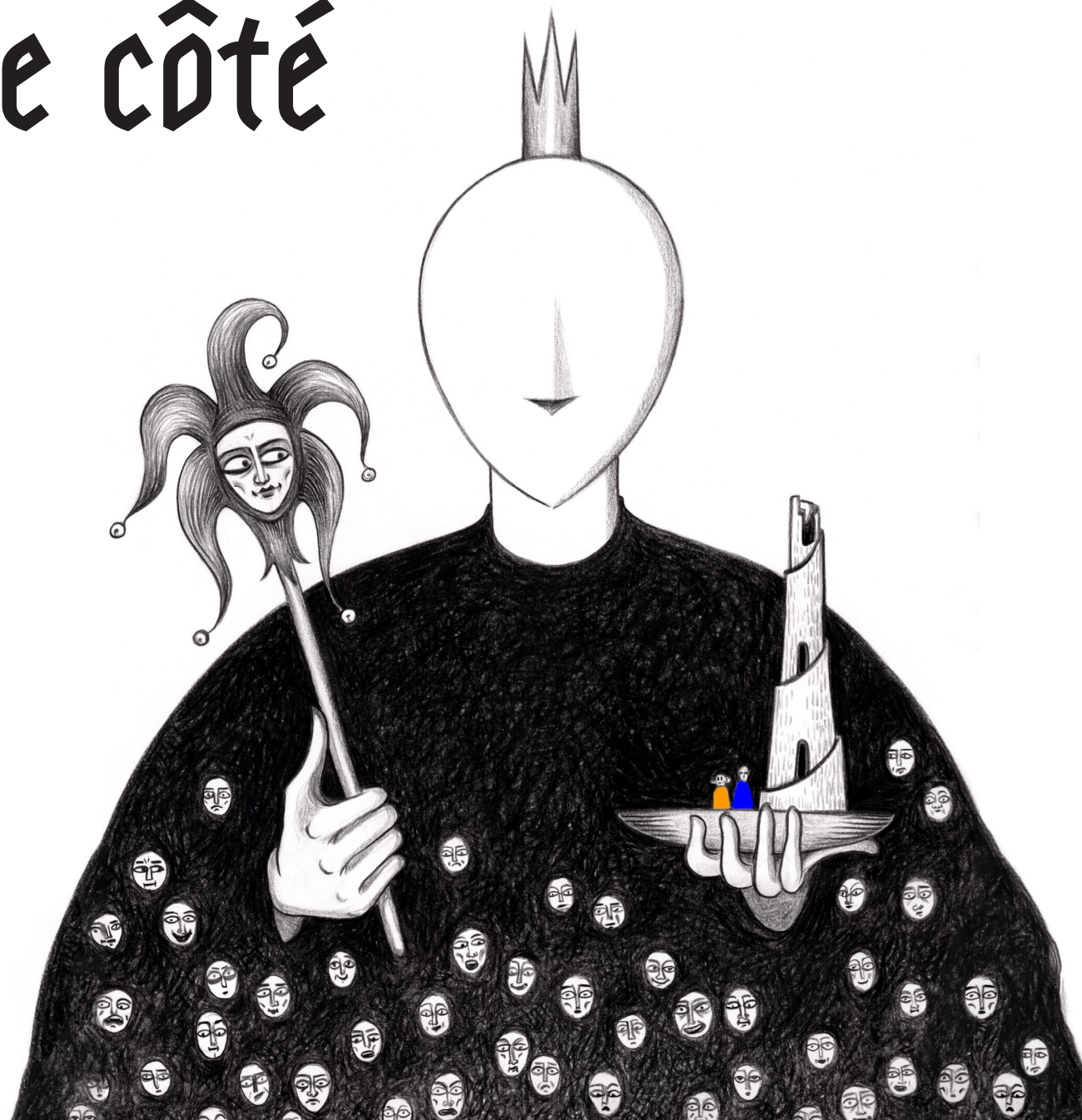

De l'autre côté (de toi)

Cie incisive

Calendrier, distribution et partenaires	page - 3
Note d'intention	page - 4
Synopsis	page - 6
Une écriture marionnettique et musicale	page - 7
Inspiration médiévale	page - 10
Illustrations et marionnettes	page - 12
La Compagnie Incisive	page - 14
L'équipe	page - 15
Contact	page - 18

- Calendrier -

Création les 9, 10 et 11 avril 2026 au Théâtre aux Mains Nues

Théâtre aux Mains Nues
Théâtre Halle Roublot
Théâtre aux Mains Nues
Comme vous Émoi
Théâtre aux Mains Nues
Théâtre aux Mains Nues
Le Jardin Parallèle
Théâtre Halle Roublot

du 30 mars au 8 avril 2025, création lumière et répétitions
du 9 au 20 mars 2026, plateau
du 24 au 28 novembre 2025, plateau
du 29 juin au 5 juillet 2025, écriture
du 14 au 25 avril 2025, plateau et écriture
du 24 au 28 mars 2025, atelier
du 16 au 28 septembre 2024, construction de prototypes
du 8 au 19 juillet 2024, recherches

- Distribution -

Écriture et interprétation :
Dessins, conseils dramaturgiques :
Musique :
Voix :
Aide à la conception:
Mise en page :

Lola Kil
Laurette Burgholzer
Gino Favotti
Jade Tournes
Sophia Negri et Prune Leroux
Hugo Sineau

Tout Public

à partir de 12 ans

Spectacle en salle et espaces non dédiés

- Partenaires -

Production : Compagnie Incisive

Soutiens et coproductions :

Théâtre aux Mains Nues dans le cadre du
dispositif du compagnonnage,
Théâtre Halle Roublot,
Le Jardin Parallèle,
Comme vous Émoi
**En recherche de résidences et de
co-producteurs**

- Note d'intention -

***D**e l'autre côté (de toi)* est la deuxième création de la Compagnie Incisive. En mêlant le jeu d'actrices, la marionnette, le dessin et la musique électroacoustique, ce spectacle sonde les frontières qui délimitent les phénomènes de construction et de destruction, deux voies aussi attirantes qu'effrayantes.

En 2021, dans un monde à l'équilibre instable, je m'interroge sur notre rapport à l'empathie face à la cruauté. Peut-on maintenir un rapport humain face à l'inhumain ? C'est le point de départ de cette création.

Le 24 février 2022, la Russie envahit l'ensemble de l'Ukraine et généralise la guerre déjà présente en Crimée et dans le Donbass depuis 2014.

En mai de cette même année, un événement fait entrer la guerre dans ma vie. Jusque-là, je l'appréhendais à travers l'information, les livres, les films, l'histoire de mes grands-parents et le courage de mes ami.e.s ukrainiens et soudanais.

Où je suis, en France, les gens vont au spectacle, font la fête, se promènent dans les rues, manifestent. Nous vivons dans un pays en paix, pourtant la cruauté de la guerre nous enserre.

Depuis les attentats du 7 octobre 2023 et les ripostes sanglantes perpétrées par le gouvernement d'extrême droite d'Israël, ce phénomène ne cesse de s'intensifier.

Inventer et faire vivre de nouveaux récits devient une nécessité. Mais comment bâtir et donner voix à de nouveaux imaginaires quand notre monde semble s'effondrer ? *De l'autre côté (de toi)* ouvre un nouveau chapitre.

Extrait de *De l'autre côté (de toi)*

«Nous avons voulu mettre nos fleurs dans un vase en verre, celui-ci s'est brisé.
Aujourd'hui, c'est dans un jardin, à même la terre, que nous plantons nos fruits.»

- Synopsis -

Plus qu'une semaine avant l'anniversaire de Sire Gourd1_Pouillard ! Comme cadeau, il désire faire construire la tour de l'Avenir. Cet édifice de haute envergure permettra de voir le futur et d'apporter à la contrée bonheur et prospérité. Le grand jour approche, il faut faire vite ! Grelot, son fidèle fou, s'occupera de la fête. Quant à la construction de la tour, elle sera réalisée par Opale et Safran, deux sujets tirés au sort. Alors que tout le monde s'affaire à bâtir ce grand projet, des doutes sèment le trouble. Quelle est la nature des augures qui se profilent à l'horizon ? De quel côté basculera l'Avenir ? Entre farce et tragédie, ce spectacle nous plonge dans les rouages d'une partie où le hasard se fait maître du jeu.

- Une écriture marionnettique et musicale -

Dans la continuité du travail mené par la Compagnie Incisive, **l'écriture est au cœur du processus de création. La marionnette et la musique électroacoustique, deux éléments clés de la dramaturgie, permettent de dépasser la barrière de la langue et d'apporter un caractère universel à la pièce.**

Dans ce spectacle, l'objet marionnettique est considéré dès l'écriture de la pièce. Il permet d'aborder avec liberté et décalage le thème de la destruction. **La marionnette étant davantage un instrument de l'action que du discours, la pièce est d'abord construite sous forme d'images et de mouvements.** Les dialogues permettent ensuite d'exprimer une idée ou une situation qui ne peut être perçue par l'action et offrent la possibilité de jouer avec la langue. Le monde inventé dans lequel vivent les personnages évoque le Moyen Âge. Pour marquer cette singularité, certaines répliques comportent des expressions en vieux français. D'autres sont écrites en alexandrins ou dans un registre libre et poétique contemporain. Lors des essais au plateau et en fonction des besoins dramatiques, une réécriture de certains passages a lieu. Le texte prend alors une autre tournure et se construit en aller et retour entre la table d'écriture et le plateau.

La musique électroacoustique, composée par Gino Favotti, fait également partie du processus d'écriture. Elle est composée en amont du travail au plateau. Pour réaliser les morceaux, des bruits enregistrés sont transformés. Les tonalités électroniques créent un contrepoint avec l'inspiration médiévale et ramènent le récit à notre époque. Certains morceaux donnent lieu à des tableaux sans paroles. Dans ce cas, la musique devient la voix du récit. À d'autres moments, elle est là pour créer une atmosphère, permettre une transition ou une ellipse ou encore pour faire exister des espaces non matérialisés par la scénographie. Son rôle est alors d'accompagner l'action jusqu'à devenir un élément de jeu.

Écouter la playlist

Extrait de *De l'autre côté (de toi)*

«**Gourd1_Pouillard:** Oyez ! Oyez !
Chers sujets,
L'heure est venue de se tourner vers l'Avenir !
Dans une semaine, jour pour jour, aura lieu mon anniversaire !
Dans une semaine, jour pour jour, notre contrée aura entre les mains sa destinée !
Cette année, en guise de présent, j'ai décidé de m'octroyer... de NOUS octroyer :
Une Tour !
Une Tour inédite
Une Tour flamboyante
Une Tour cosmique qui atteindra les cieux,
J'ai nommé : La Tour de l'Avenir !
Grâce à elle, je mirerais le futur
Grâce à elle, le contrée toute entière connaîtra bonheur et prospérité !
Vos vies seront améliorées
Vos richesses décuplées
Vos malheurs évités
Et tous vos souhaits seront exaucés !
Chers Sujets,
C'est en pensant à vous que m'est apparue l'idée!
C'est ensemble que nous bâtirons ce grand projet !
(...)»

Extrait de *De l'autre côté (de toi)*

Grelot : Où es-tu ? Tcho quinquin ? N'aies pas peur !

C'est où qu'tu te caches encore !?

Pas drôle à la fin !

Il trouve un bâton.

Ah te voilà ! Alors on veut échapper à son maistre ?

T'sais c'qu'on leur fait aux fugueurs !?

Il réprimande le bâton en le frappant sur le sol. Un temps.

Il réalise qu'il est allé trop loin et se met à le bercer comme un bébé.

Chuuut ! C'est rien ! C'est rien !

Voulais pas t'faire souffrir !

J'croyais que j'tavais perdu voilà tout !

Dis...Tu m'pardannes ?

Tout va s'arranger, tu verras !

(...)»

- Inspiration médiévale -

Pour nourrir la recherche esthétique de la pièce, nous avons choisi de puiser dans l'art roman et médiéval.

Lorsque nous tentons d'inventer l'avenir, c'est à partir du passé que nos imaginaires se construisent. Dans ce spectacle, nous nous inspirons de l'art médiéval, qui s'étend sur plusieurs siècles, pour donner vie à un monde imaginaire. Les allusions au Moyen Âge permettent à la fois de créer une distance et d'établir un parallèle avec notre époque, que nous pourrions qualifier de Moyen Âge technologique. Nos vies sont régies par des outils informatiques, mais nos modèles (politiques, économiques, législatifs, etc.) ne sont pas encore adaptés. Cela rappelle le Moyen Âge, où de nombreuses innovations (la lunette, l'imprimerie, la poudre à canon, etc.) ont bouleversé les modes de vie et ont permis de poser les bases de la Renaissance et de l'humanisme. Dans la pièce, l'outil novateur est symbolisé par la tour de l'Avenir. Elle représente à la fois nos rêves d'un avenir meilleur et révèle nos peurs parfois irrationnelles face à l'inconnu.

Par ailleurs, le caractère symbolique de la peinture médiévale et l'ambivalence entre l'apparente naïveté des personnages face à la cruauté de leurs actes font écho aux arts de la marionnette. On retrouve ce même phénomène dans la tradition marionnettique. Des personnages comme Punch ou Pulcinella attendrissent le public, mais n'hésitent pas à donner des coups de bâton ou à tuer pour parvenir à leurs fins. Au long de leur traversée, ils rencontrent des personnages qui symbolisent la mort, l'amour, la ruse, etc. Nous souhaitons nous en inspirer et donner à nos personnages un caractère aussi naïf que cruel.

Extrait de *De l'autre côté (de toi)*

« Oyez braves gens ! N'avons-nous point d'imagination
pour répéter sans cesse les mêmes morts ? »

- Illustrations et marionnettes -

Avec *De l'autre côté (de toi)*, nous souhaitons créer **une rencontre entre la marionnette et le dessin**. Initialement envisagées comme un support pour la communication, les illustrations de Laurette Burgholzer sont devenues l'élément majeur d'une scénographie évolutive et constituent un véritable terrain de jeux pour les marionnettes.

La première série de dessins réalisée par Laurette représente des symboles ou des personnages en noir et blanc, d'inspiration médiévale. Ils ont permis de définir l'axe esthétique de la pièce. Nous avons ensuite imaginé les intégrer à la scénographie. **Ce choix permet de faire coexister sur un même plan un décor en 2D et des marionnettes en 3D**. Cela rappelle les fonds dénués de perspective de la peinture médiévale et permet de mettre en relief l'action menée par les personnages. Les illustrations permettent également de représenter la tour de l'Avenir. Safran et Opale jouent avec des accessoires de chantier, toutefois la représentation finale de la tour est illustrée. Pour permettre la présence des dessins au plateau, nous envisageons des parchemins et des éléments en pop-up évoluant au cours du spectacle.

L'apparence des marionnettes est inspirée de la physionomie non proportionnée des protagonistes de l'art médiéval. Pour signifier la grandeur de la tour de l'Avenir, nous envisageons de jouer sur les rapports d'échelles et d'utiliser des marionnettes de tailles et de types différents. Comme sur les tableaux du Moyen Âge, les personnages sont vêtus de couleurs vives. À l'inverse, les éléments scénographiques sont imaginés en noir et blanc. Ce contraste entre le décor et les protagonistes fait écho à un monde sans nuances propice à l'obscurantisme dans lequel évoluent des personnages hauts en couleur.

- La Compagnie Incisive -

Le mot « incisive » nous frappe par son énergie saisissante. Il fait taper la langue aux portes du palais. Mordant, corrosif, acéré, il est comme la dent bien implantée dans sa gencive. Si on remonte le long de la racine, on extrait une mémoire vive, des sensations, des expériences qui nous mènent du nerf maxillaire à la matière grise.

Comme une lame de fond qui tranche dans les préjugés, la Compagnie Incisive propose un théâtre qui bouscule la pensée et ouvre les portes de l'imaginaire.

Dans la veine du théâtre de figures et en hommage à Laurent Mourguet, arracheur de dents et inventeur du célèbre Guignol, les marionnettes sont les acteurs principaux des pièces écrites par la compagnie. Lorsqu'elles quittent l'atelier pour le plateau, elles sont porteuses d'histoires et d'images surprenantes.

Pour la Compagnie Incisive, le théâtre est avant tout une autre forme du réel, une fenêtre sur un moment de vie, sur un portrait. Chaque représentation est un instant suspendu où les spectateur.ice.s sont invité.e.s à écouter, à rêver et à s'interroger sur le monde qui les entoure.

Les autres projets

Paroles de suie - spectacle de marionnette tout public à partir de 8 ans (2021)

Cartographies intérieures - Exposition et ateliers photographiques et marionnettiques réalisés dans le cadre du dispositif Culture et Santé (2023)

- L'équipe -

Lola Kil

Autrice / Interprète - Marionnettiste

Forte d'une formation entre histoire de l'art et études théâtrales, Lola Kil développe un goût particulier pour les arts de la marionnette. En 2014, elle rejoint l'équipe du Théâtre de la Bastille. Parallèlement, elle se forme comme marionnettiste auprès de Jean-Louis Heckel et Sarah Helly à La Nef-Manufacture d'utopies. Avec la volonté de se consacrer pleinement aux arts de la marionnette, elle intègre en 2018 la formation annuelle de l'acteur marionnettiste du Théâtre aux Mains Nues. Cette même année, elle fonde la Compagnie Incisive avec Agnès Bovis. Lola Kil collabore en tant que marionnettiste, comédienne ou regard extérieur avec d'autres compagnies, telles que Permis de Construire ou Les Ailes de Samare. Elle mène également des ateliers de théâtre d'objets et de marionnettes. Par ailleurs, elle s'intéresse aux nouvelles technologies et travaille comme game master pour le spectacle immersif en réalité virtuelle Le Bal de Paris, de Blanca Li.

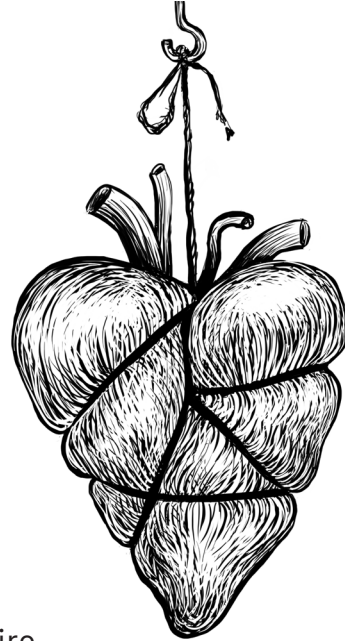
Laurette Burgholzer

Dessinatrice / Conseillère dramaturgique

Artiste plasticienne, chercheuse et pédagogue en arts du spectacle, Laurette Burgholzer enseigne actuellement au département théâtre de l'Université Paris 3.

Elle anime également des stages au croisement de ses recherches universitaires et sa pratique artistique. Le dessin, le collage et la conception de volumes en papier (marionnettes éphémères, masques, structures pop-up) ainsi que leur animation deviennent des terrains d'exploration du théâtre de masque, de marionnette et de matière. Elle crée des visuels (logos, affiches, couvertures de livres, etc.) pour des compagnies, des événements et des publications dans le domaine des arts vivants. En 2017, elle a soutenu à l'université de Vienne sa thèse de doctorat sur les redécouvertes du masque et du mime dans la mise en scène et la formation d'acteurs en France au début du xxe siècle.

Depuis son postdoctorat à l'université de Berne (2017-2020), elle étudie les processus de transmission dans les formations contemporaines d'acteurs marionnettistes.

Prune Leroux

Interprète / Aide à la conception

Prune Leroux fait ses premiers pas au Conservatoire du 7ème à Paris. En 1994, elle complète sa formation auprès de Niels Arestrup à l'école du Passage.

Au gré des rencontres et des projets, du Théâtre universitaire à Nanterre jusqu'au Point Virgule, elle perfectionne son jeu. Durant dix ans, elle suit Nicolas Soloy dans ses créations au sein de la Compagnie Les Anthropologues en tant qu'assistante à la mise en scène et comédienne. Elle pratique les Arts de la Rue, s'immerge dans un univers pluridisciplinaire où se mêlent le théâtre, la danse, les marionnettes, la pyrotechnie...

Elle suit la formation annuelle d'acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues. Puis, elle crée un premier spectacle, *Blanche* avec Citronnelle Dufay, au sein de la Compagnie J'ai Quatre Bras. Elle développe actuellement sa nouvelle création *Une Vie de Crocodile* dans le cadre de son compagnonnage avec Le Théâtre aux Mains Nues.

Sophia Negri

Interprète / Aide à la conception

Née en banlieue parisienne, Sophia s'est formée au métier de comédienne à l'école Blanche Salant. En parallèle, elle valide une licence d'études théâtrales à La Sorbonne Nouvelle, ainsi qu'un master d'art-thérapie à Paris Descartes.

Dès 2015, elle crée le Collectif Ornicar avec lequel elle mène plusieurs créations mêlant surréalisme, poésie et loufoquerie. Elle cultive également son imaginaire dans la pratique de la peinture.

En 2019 Sophia est sélectionnée dans les Talents ADAMI - Paroles d'Acteurs. Ainsi, elle joue dans *Uneo Uplusi Eurstragé Dies* (série de trois tragédies de Sophocle), mise en scène par Gwenaël Morin.

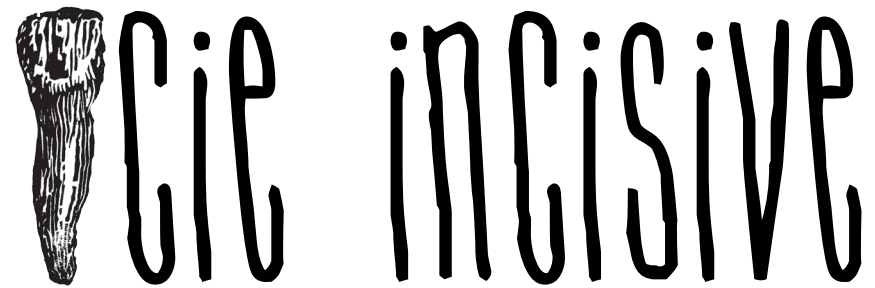
Sophia Negri s'intéresse également aux arts de la marionnette. En 2022, elle intègre la formation professionnelle - les fondamentaux de la manipulation, au Théâtre aux Mains Nues.

Gino Favotti

Compositeur

Musicien autodidacte issu de la musique punk-rock expérimentale, Gino Favotti s'est formé à la composition électroacoustique à l'INA-GRM, puis dans la classe de Jean Schwarz à l'École nationale de musique de Gennevilliers. En 1990, il devient l'assistant du compositeur Luc Ferrari au studio de La Muse en circuit. Fort de cette expérience, il se consacre à la composition électroacoustique et acousmatique multiphonique ainsi qu'au live électronique. Il enseigne la composition électroacoustique et acousmatique dans différentes structures. En 1993, il crée le cursus électroacoustique au conservatoire Georges-Bizet à Paris 20e, où il enseigne toujours. Il réalise des musiques pour des spectacles de danse, de théâtre et pour le cinéma, et collabore avec d'autres musiciens et des scientifiques. Ses compositions sont jouées en France et à l'étranger.

Lola Kil : +336.86.58.79.93
compagnie.incisive@gmail.com

compagnieincisive.wixsite.com/website

Instagram: [cie.incisive](#)

Facebook: [compagnieincisive](#)

89 avenue de Verdun
93230 Romainville