

Une fois
Première
fois,

toujours
Première
fois

Carnet de spectateur
et de spectatrice

Les droits des premières fois¹

Les spectateurs et les spectatrices qui visitent le Festival d'Avignon pour la première fois ont des droits, exactement comme le public qui revient pour la quarantième fois. Comme tous les droits, il faut les pratiquer pour ne pas les perdre. Souvent, ces droits viennent avec des devoirs. Finalement, il y a encore d'autres droits à inventer. La liste qui suit n'est pas complète. Elle est toujours en construction.

Le droit de ne pas connaître les artistes du spectacle que l'on va voir

Le droit de rire et/ou de pleurer pendant le spectacle

Le droit de s'ennuyer et même de s'endormir (sans ronfler!)

Le droit d'imaginer que la pièce est faite exprès pour nous

Le droit d'avoir des doutes et des questions pendant et après la pièce

Le droit d'applaudir à la fin, à son propre rythme

Le droit de partir avant la fin (même si parfois ce n'est qu'à la fin que l'on découvre que l'on aime une pièce)

Le droit de ne pas aimer la pièce (même quand la majorité du public l'aime bien)

Le droit de ne pas savoir si on a aimé la pièce et ne pas être obligé de décider

Le droit d'aimer la pièce et revenir la voir une deuxième fois

Tiago Rodrigues,
Directeur du Festival
d'Avignon

1- Inspiré de Daniel Pennac, « Les droits imprescriptibles du lecteur » dans *Comme un roman*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1992.

«Un été, je suis en vacances dans l'Ardèche. Un jour de mauvais temps je ne pouvais pas faire ce que j'avais prévu. Je prends donc la route sans destination précise et je débarque en plein milieu du Festival. Ce jour-là, je ne vois que la rue, les trucs dans la rue, les comédiens dans la rue... *la fête.*»

Un spectateur, Daniel Le Beuan

Vivre l'expérience Festival

Vivre l'expérience Festival d'Avignon, c'est s'immerger dans une ville, dans un monde dont le cœur bat pour le spectacle. Un monde vivant. Car Avignon en juillet, ce sont des rues remplies, des places animées, des murs colorés, un brouhaha permanent et quelquefois une chaleur de plomb. C'est un cocktail d'artistes, de spectateurs, de touristes et de badauds, festif certes mais qui peut nous déboussoler, nous faire sentir perdu, voire à l'écart!

Alors quelques premières informations pratiques pour se repérer et se déplacer facilement :

- S'aider de la carte
- Poser des questions aux agents d'accueil des différents lieux du Festival (A, B et C)
- Utiliser le site Internet pour savoir comment se déplacer pendant le Festival (gares et stations de vélopop, parkings, carte du Festival)

HASARD

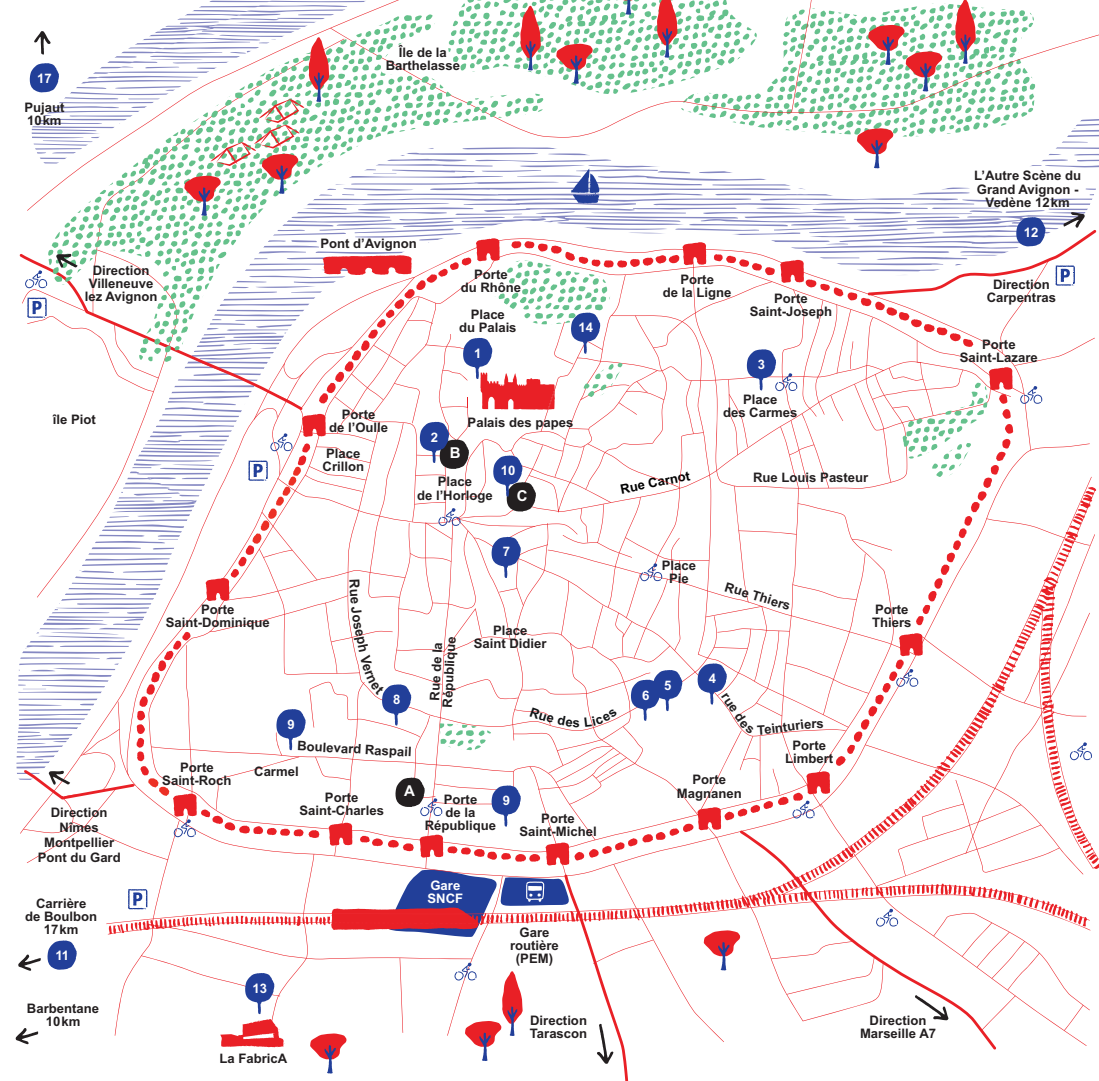
Petit conseil pour une première découverte de la ville en festival : s'amuser à se perdre, faire confiance au hasard, et rencontrer d'autres spectateurs font aussi partie de la magie de ce Festival!

Ici flashez!

Ces informations ont été construites et pensées avec l'Accueil familial thérapeutique et l'Accueil communautaire du centre hospitalier de Montfavet

Les lieux dans lesquels se déroulent les spectacles, lectures, expositions, films, et débats pour une « Première fois ».

- A** Cloître Saint-Louis avec la billetterie et le Café des idées (lieu de grands débats, de conférences ou encore d'ateliers et d'émissions : l'entrée est libre, le café chaud, et vous y êtes les bienvenus)
- B** Boutique du Festival et billetterie
- C** Librairie du Festival d'Avignon-Maison Jean Vilar

1. Cour d'honneur du Palais des papes
2. Opéra Grand Avignon
3. Cloître des Carmes
4. Théâtre Benoît-XII
5. Cour du lycée Saint-Joseph
6. Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph
7. Chapelle des Pénitents Blancs
8. Collection Lambert
9. Gymnase du lycée Mistral
10. Maison Jean Vilar
11. Carrière de Boulbon
12. L'Autre Scène du Grand Avignon-Vedène
13. La FabricA
14. Cinéma Utopia-Manutention

COMMENT CHOISIR SON SPECTACLE?

- Retrouver des informations sur les spectacles sur festival-avignon.com à la page « Programmation »
- Jouer au quizz « Quel type de spectateur ou spectatrice êtes-vous ? » (pages 38 et 39) et nous vous recommanderons des premières fois au Festival sur mesure!
- Où réserver? À la billetterie, sur le site du Festival mais aussi sur les lieux de spectacles 45 min avant la représentation (bon plan qu'il faut toujours tenter!)

PETIT BUDGET? PAS DE PANIQUE, VOICI LES BONS PLANS DU FESTIVAL!

Les tarifs au Festival commencent à 5€

Entrées libres (c'est-à-dire gratuit!) : visites en famille, Café des idées, lectures (à retrouver sur le site du Festival programmation par date)

Préparer sa venue

QUE METTRE PENDANT LE FESTIVAL?

- Une casquette/un chapeau : parce qu'il peut faire très chaud au mois de juillet!
- Un pull : en cas de mistral il peut faire froid aussi!
- Des vêtements confortables : pas besoin de venir en smoking ou en robe de soirée pour aller voir un spectacle

- Un antimoustique pour le soir, une crème solaire pour le jour
- Un stylo pour éventuellement noter ses impressions, et répondre aux défis de ce carnet

ET DANS SON SAC?

- Une gourde (attention, pas plus de 50 cl, comme à l'aéroport, pour pouvoir rentrer dans la salle)

LE SAVIEZ-VOUS?

1987 : *Le Soulier de satin* de Paul Claudel, mis en scène par Antoine Vitez. Au moment où les comédiens Antoine Vitez et Madeleine Marion vont s'asseoir, le mistral souffle tellement que leurs chaises se retrouvent deux mètres plus loin!

Envie de connaître l'histoire du Festival?

VISITES EN FAMILLE

(gratuites, sur réservation auprès de la billetterie du Festival)

Le temps d'une promenade, découvrez en famille l'histoire du Festival à travers des lieux emblématiques, des anecdotes et des images des éditions passées.

7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 ET 22 JUILLET À 10H30

DÉPART PLACE DU PALAIS DES PAPES

🕒 1H - À PARTIR DE 9 ANS

Pendant le Festival, écoutez « À la jeunesse les micros », une émission de radio portée et animée par les jeunes d'Avignon et de Bobigny et accompagnée par l'équipe de Making Waves sur Radio Campus et l'Écho des planches!

LE 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 ET 22 JUILLET À 19H

Pour préparer une "deuxième fois" encore plus intense : les stages ou séjours proposés pendant le Festival d'Avignon, pensez-y pour 2024!

JEUNES REPORTERS CULTURE - WEB-TV

Le projet jeunes reporters culture-web.tv, mis en place par le Festival d'Avignon et les Ceméa, propose à des jeunes Avignonnais de devenir familiers du numérique, du Festival et de leur ville.

WEB RADIO

Petite sœur de la web-TV, la web radio propose une semaine de formation à la radio pour des jeunes de 11-15 ans, en partenariat avec RFI et Volt.

J'Y SUIS J'EN SUIS

Ce dispositif propose aux jeunes habitants d'Avignon de découvrir ou de vivre autrement le Festival à travers un parcours de spectacles, des ateliers et moments de convivialité, accompagnés par les Centres de jeunes et de séjours du Festival d'Avignon.

LYCÉENS EN AVIGNON

Près de 120 lycéens et apprentis de la région Sud-Provence Alpes Côte d'Azur sont plongés au cœur du Festival lors d'un séjour que les élèves auront préparé toute l'année.

➔ Pour info : projet@festival-avignon.com

Le Festival

en 10 dates clés!

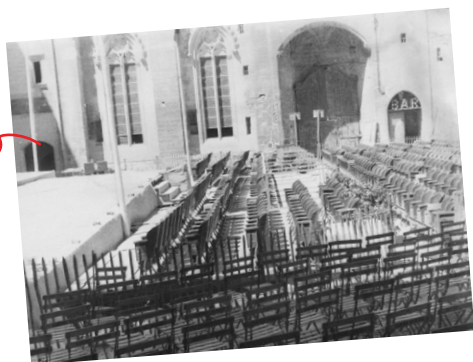

1947

Jean Vilar est le fondateur et directeur du Festival de 1947 à 1971. En 1947, Yvonne et Christian Zervos, qui organisent une exposition de peinture dans le Palais des papes, invitent Jean Vilar, metteur en scène et comédien, à venir jouer dans la Cour d'honneur un spectacle déjà créé. « *Impossible répond Vilar, le lieu est informel.* » Il propose pourtant trois créations : deux pièces d'auteurs vivants, Paul Claudel et Maurice Clavel, et une pièce de William Shakespeare, jamais jouée en France, la *Tragédie du roi Richard II*.

1951

Jean Vilar est nommé à la tête du Théâtre national populaire (TNP), à Paris. Dès lors, le TNP et le Festival ne font plus qu'un. C'est l'époque de la démocratisation et de la décentralisation théâtrales : le théâtre doit être accessible à tous et dans toute la France! Dans les années 60, on réinvente le Festival, en investissant de nouveaux lieux, comme le cloître des Carmes.

1966

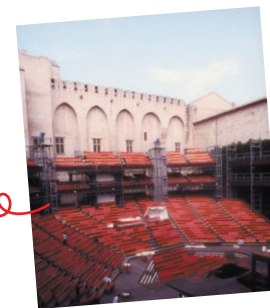
Création du « OFF » d'Avignon. André Benedetto joue *Statues* qui ne fait pas partie de la programmation de Jean Vilar, un spectacle au théâtre des Carmes qui jouxte le cloître. Dès 1967, les spectacles se multiplient formant le « OFF ».

1971

Jean Vilar meurt subitement en 1971. Lui succéder n'est pas tâche facile. C'est à Paul Puaux, son bras droit, que revient la responsabilité du Festival. Durant 8 ans, il poursuit le travail du fondateur. Il se consacre à sa mémoire en fondant, avec la Ville d'Avignon et la Bibliothèque nationale de France, la Maison Jean Vilar, qui regroupe les archives du Festival et une bibliothèque des arts du spectacle.

1980

Moderniser le Festival d'Avignon, tel est le but du nouveau directeur Bernard Faivre d'Arcier. Il s'autonomise de la gestion municipale en se constituant en association. Un nouveau plateau dans la Cour d'honneur et de meilleurs outils techniques permettent aux artistes de réaliser leurs rêves (ou presque!). Toujours plus de lieux : après les cloîtres sont utilisés les cours et gymnases de lycées, comme à Aubanel ou Saint-Joseph!

1985

Sous la direction d'Alain Crombecque (directeur du Festival de 1985 à 1992), c'est l'époque des grandes nuits du Festival! En 1985, *le Mahabharata* de Peter Brook à la carrière de Boulbon a marqué les esprits. Après un long trajet de transport, puis à pied, le public arrive dans l'immensité de la carrière. Et pour cette 77e édition, après 7 ans de fermeture, la carrière de Boulbon ouvre de nouveau son antre pour accueillir des spectacles!

2003

Le Festival est un lieu d'expression et les artistes disent les espoirs et les craintes de la société. En 2003, l'intermittence est remise en cause. Ce système permet aux artistes et techniciens du spectacle d'exercer leur métier. Les techniciens et les artistes protestent en faisant grève : le Festival est annulé. Une année blanche, une année de pleurs, une année de conscience.

2013

Un lieu de répétition et de création est construit : La FabricA. C'est le premier et seul lieu appartenant au Festival et il ouvre ses portes le 6 juillet 2013. En parallèle, et sous la direction d'Hortense Archambault et Vincent Baudriller, le Festival repousse les limites de la scène. Les spectateurs sont furieux ou enthousiastes, mais pas indifférents : signe que le Festival surprend et déroute ...

2014

Olivier Py, premier artiste directeur du Festival depuis Jean Vilar, est nommé. Dans son travail de directeur comme d'auteur et de metteur en scène, il porte une attention particulière à la jeunesse mais aussi à la diversité et l'éloignement du public. Dès 2004, il met en place des ateliers en prison - les détenus jouent hors les murs.

2022

Depuis le 1er septembre 2022, Tiago Rodrigues est directeur du Festival d'Avignon. Il connaît le Festival de près, puisqu'il avait inauguré la nouvelle installation scénique de la Cour d'honneur, avec son spectacle *La Cerisaie*, en juillet 2021. En interprétant la partition historique du Festival, il souhaite transformer cette ville-théâtre en un « café lumineux pour l'Europe », où le monde se fête, débat et se questionne.

- Ne pas oublier ses billets
- Si les billets sont dématérialisés, prendre son téléphone (chargé !), et vérifier qu'ils sont bien téléchargés (le wifi ne passe pas toujours très bien sur les sites)
- Se renseigner en amont sur le lieu du spectacle et comment y accéder : voir la carte page 5, et le programme "Tout le Festival"
- Pour préparer au mieux sa première venue : scanner ce QR code !

POUR AVOIR DES INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE CHOISI :

- Sur le lieu : récupérer la feuille de salle pour avoir des informations sur le spectacle, et la lire en attendant que la représentation commence.
- Rendez-vous sur notre site Internet, rubrique « Programmation ».

Avant un spectacle

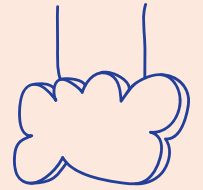

- Apprécier le moment éphémère et le partage collectif : le public peut ne pas être d'accord, certains applaudissent, d'autres non, mais tous viennent pour la même chose : assister à un moment unique susceptible de déclencher une émotion.

POUR SE RASSURER

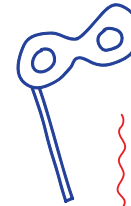
- Se faire confiance : nul besoin d'être un spécialiste du théâtre pour apprécier le moment de la représentation. Faire confiance à sa culture, et à son intuition. La création contemporaine surgit aussi de notre propre univers. Demain, elle semblera déjà classique... tout n'est que point de vue et c'est tant mieux si chacun a le sien !
- Ressentir : s'écouter, se fier à son instinct et à ce qui se produit dans son corps. Il ne faut pas avoir peur d'éprouver de la joie, de la colère, de la tristesse ou même, pourquoi pas, de l'ennui !

Que regarder durant un spectacle ? Neuf étudiants et étudiantes en journalisme vous livrent quelques pistes pour exercer votre regard durant un spectacle et comment vous questionner à sa sortie !

Pendant un spectacle

ÇA Y EST, LE SPECTACLE VA COMMENCER
CE QUI VA SE PRODUIRE EST UNIQUE ! DEMAIN, CETTE PIÈCE SERA
PEUT-ÊTRE JOUÉE À NOUVEAU, MAIS CE NE SERA JAMAIS LE MÊME SPECTACLE.
C'EST ÇA LA MAGIE DU SPECTACLE VIVANT !

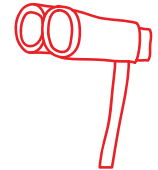
LES COMÉDIENS / COMÉDIENNES ET LES PERSONNAGES

Leur métier : devenir une autre personne le temps d'une pièce. On dit alors qu'ils ou elles « jouent ». Avec plusieurs défis : apprendre le texte, les déplacements et les gestes par cœur, mais surtout, donner à croire !

LE MOUVEMENT

Parfois, il n'y a pas de texte. Alors, nous pouvons observer la gestuelle, regarder le mouvement des corps, ou même écouter la musique ou les silences. Eh oui ! Parfois le silence exprime plus de choses que les mots.

JE PEUX PORTER MON ATTENTION SUR...

LE TEXTE

Que serait une pièce de théâtre sans sa dramaturgie ? L'art de raconter une histoire sous forme de spectacle vivant n'est pas une mince affaire. Trouver les mots justes n'est pas suffisant : le dramaturge doit aussi penser aux figures de styles qui les accompagnent. Prêtez attention aux sonorités et rimes : un texte n'est pas seulement lu, il est déclamé, murmuré, transmis !

LE LIEU

Au Festival il faut beaucoup d'imagination et de travail pour parvenir à accueillir des spectateurs et spectatrices dans les églises, cloîtres et carrières. Certains lieux sont classés au patrimoine mondial de l'Unesco !

IL Y A AUSSI LA LUMIÈRE, LE SON, LES DÉCORS ET LES COSTUMES !

LES LUMIÈRES SE RALLUMENT, LES SPECTATEURS ET SPECTATRICES
SE DIRIGENT VERS LA SORTIE ET LES DISCUSSIONS COMMENCENT :

«ALORS, T'EN AS PENSÉ QUOI?».

VOICI DONC QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION APRÈS UN SPECTACLE :

Après un spectacle

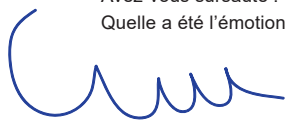
→ SUR LES ÉLÉMENTS SCÉNIQUES ET L'HISTOIRE :

- Quelle était l'histoire ? Comment la raconter à un proche ?
- Comment étaient les décors ?
- Quel costume est sorti du lot ?
- Quel personnage était le plus important ?
- Quelle déclaration, quel mot ont été les plus émouvants ?
- Comment était la musique (s'il y'en avait) ?
- Est-ce que vous connaissez ce genre musical ?
- Comment était le mouvement des corps ?
- Pensez-vous que le spectacle aurait été le même dans un autre endroit ?
- Comment étaient les lumières / l'éclairage ?

→ SUR VOTRE RESSENTI :

- Est-ce que quelque chose vous a fait penser à votre vie, à votre quotidien ?
- À une de vos propres références (musique, cinéma, télévision...)?
- Avez-vous ressenti de l'ennui ?
- Avez-vous eu envie de vous endormir ?
- Avez-vous ressenti de la colère ?
- Peut-être que vous avez pleuré ? Eclaté de rire ?
- Avez-vous sursauté ?
- Quelle a été l'émotion la plus forte que vous avez ressentie ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Lisez, questionnez, approfondissez.
N'hésitez pas à en parler, à débattre. Ne pas être d'accord, c'est normal !
Mais il est aussi possible de ne rien dire, de dire qu'on parlera plus tard, qu'un temps de digestion est nécessaire...
il arrive qu'on sorte la gorge serrée d'un spectacle.

«Le Festival est chaque année un moment unique, une traversée, un parcours que chacun rêve et vit avec rage, emballement et ravissement ou rejet. Ce temps est un temps de rencontres avec une première fois qui augure de nouvelles rencontres attendues tout au long de l'année. C'est surtout un moment très fort émotionnellement parce qu'il est partagé»

Marie-Josée Mas (spectatrice)

CERTAINES PERSONNES AIMENT COLLECTIONNER DES SOUVENIRS DE LEUR SPECTACLE : BILLETS, FEUILLES DE SALLES... CET ESPACE EST VOTRE PREMIER DÉFI : COLLEZ VOTRE PREMIER BILLET SUR CETTE PAGE, INSÉREZ VOTRE FEUILLE DE SALLE, OU ÉCRIVEZ ICI VOS PREMIERS RESENTIS!

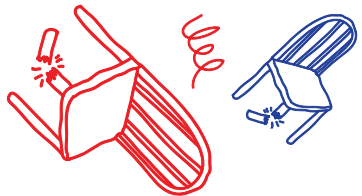
Découvrez le spectacle vivant à travers les langues et les cultures !
Chaque année, nous mettons une langue à l'honneur et aujourd'hui,
c'est l'anglais ! Derrière l'anglais que chacun croit connaître se cachent
des nuances, des variations et une histoire !

Comme la classe de 5e lecture du collège Joseph Roumanille d'Avignon,
souhaitez-vous en savoir plus ? Les élèves ont sélectionné pour vous
quelques expressions anglaises liées au monde du spectacle !

3

Le Festival un rendez-vous polyglotte

POUR SOUHAITER BONNE CHANCE
AUX ARTISTES AVANT DE MONTER
SUR SCÈNE...

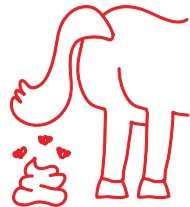

EN FRANÇAIS, ON DIT «MERDE»!

À l'époque classique, une partie du public pouvait
venir au théâtre en calèche. Mathématiquement :
plus la salle est fréquentée, plus il y a des calèches
qui attendent à l'extérieur, plus il y a du crottin
de cheval ! L'abondance de crottin était donc signe
de réussite pour un spectacle.

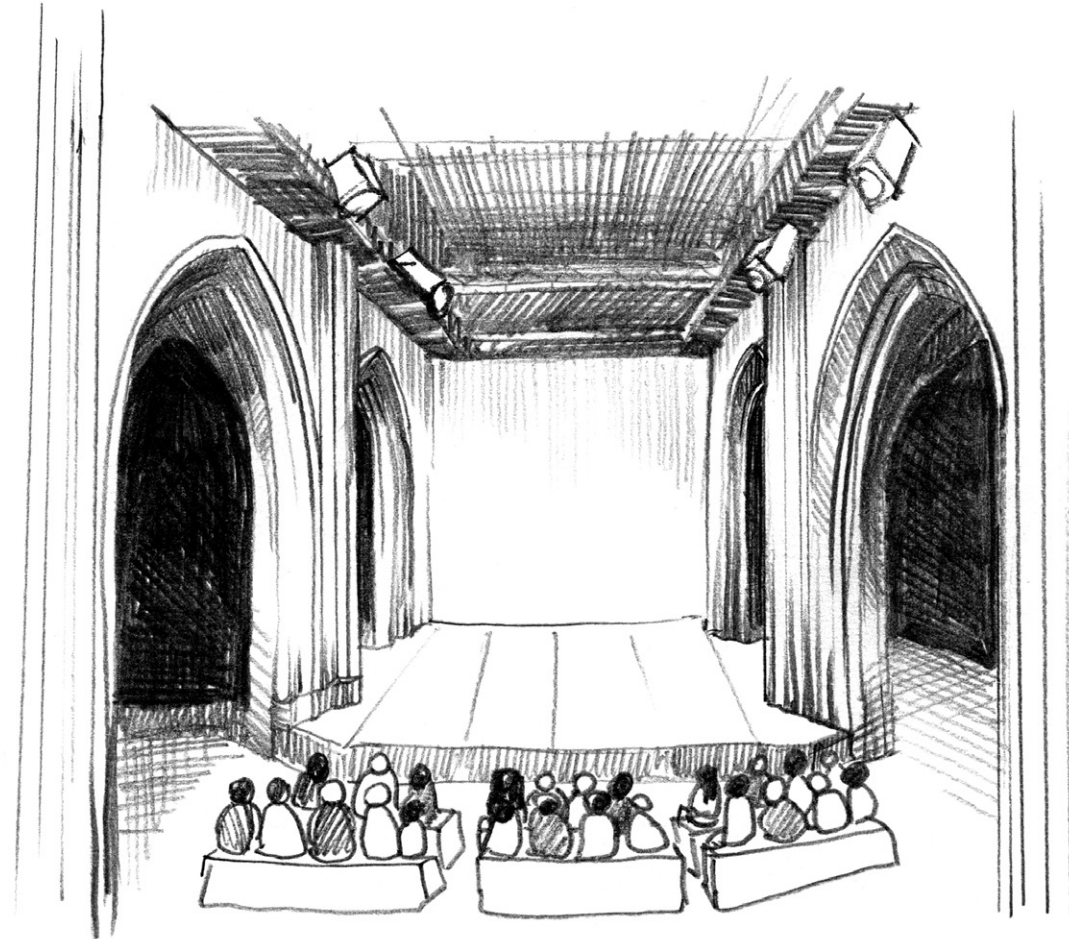
EN ANGLAIS : «BREAK A LEG» (CASSE UNE JAMBE)

Certains attribuent cette expression au théâtre
élysabéthain du XVIe siècle où dans un élan
de joie, les spectateurs pouvaient jeter leurs chaises
en fin de représentation, dont les pieds se cassaient !
Et la traduction de « pied de chaise » en français est
« jambe de chaise » en anglais (subtil)

Pourquoi la langue anglaise est-elle surnommée la langue de Shakespeare ?

En raison de l'influence qu'a eu William Shakespeare (célèbre dramaturge),
il a introduit près de 200 mots, encore utilisés. Il a également inventé
de nombreuses expressions populaires.

The performance : une représentation

The directing : la mise en scène

A play : une pièce de théâtre

The speech/the lines : la réplique

The spotlights : les projecteurs

The audience : le public

A rehearsal : une répétition

The wings : les coulisses

The stage : la scène

The front of the stage : l'avant-scène

The backstage : l'arrière-scène

The artist's dressing-room : les loges

The control room : la régie (technique)

QUI ÉTAIT-IL?

Shakespeare, c'est un peu le Molière anglais. Né en 1564 et mort en 1616 en Angleterre, il était poète, dramaturge et comédien. Il a profondément marqué son époque par ses textes et ses mots et avant tout ses pièces jouées au Globe à Londres, un théâtre circulaire avec en son centre une cour à ciel ouvert.

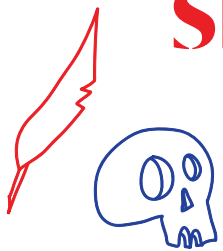
C'est lui!

Pourquoi porte-t-il souvent une boucle d'oreille sur ses portraits ?

Non Shakespeare n'était pas ni punk ni pirate. Pour lui, la boucle d'oreille était le symbole de l'écoute dont doit faire preuve un artiste.

Un artiste classique : Shakespeare

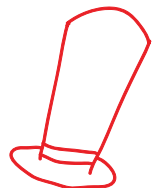

SES PIÈCES LES PLUS CONNUES :

- ROMÉO ET JULIETTE (1597)
- HAMLET (1603)
- OTHELLO (1603)
- MACBETH (1623)

SON ŒUVRE, À TRAVERS LES AUTRES ARTS :

- Une peinture : *Le songe d'une nuit d'été*, de Chagall (1939)
- Un film : *Roméo + Juliette*, Baz Luhrmann (1997)
- Une photographie : *Richard III*, Thomas Ostermeier par Christophe Raynaud de Lage (2015)

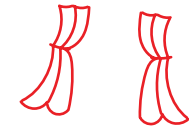

ET SHAKESPEARE AUJOURD'HUI?

Les pièces de Shakespeare ont été reprises plus de 100 fois au Festival d'Avignon! D'ailleurs, lors de la première édition du Festival en 1947, Jean Vilar monte *la Tragédie du roi Richard II*, une pièce alors méconnue en France. On dit souvent de Shakespeare qu'il est intemporel : si son langage est ancré dans la langue anglaise aujourd'hui, ce sont également ses intrigues qui continuent de faire écho aux enjeux contemporains. Plusieurs séries ou films se sont inspirés de l'œuvre shakespearienne. Par exemple, *Le Roi Lion* est une reprise d'*Hamlet*!

C'est lui!

QUI EST-IL?

- Un metteur en scène français
- Le public d'Avignon aura la possibilité de suivre son aventure théâtrale pendant quatre éditions car il proposera chaque été une œuvre de la langue invitée.

Cette année, il reprend *Le Songe d'une nuit d'été*, de Shakespeare, dans sa création *Le Songe* pour quatre interprètes. Au préalable, il aura « testé » de nombreuses scènes avec des Avignonnais. Qui a dit que l'artiste était seul dans sa tour? Sûrement pas William et encore moins Gwenaël!

Un artiste contemporain : Gwenaël Morin

QUELQUES CLÉS AUTOUR DU SPECTACLE :

Le Songe d'une nuit d'été? Une pièce qui parle d'amour et de désir : Hélène aime Démétrius, qui aime Hermia qui aime et est aimée de Lysandre. Amours réciproques et amours contrariées vont s'entremêler durant une nuit ensorcelante qui va envoûter les spectateurs!

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez la mallette pédagogique autour de Shakespeare! Une sélection de podcasts, films et mises en scène concoctée pour vous par les premières spécialité théâtre du lycée Frédéric Mistral!

UNE PROUESSE SCÉNOGRAPHIQUE

- *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare réunit une vingtaine de personnages, pouvant être regroupés en trois groupes (les Athéniens, les Artisans et les Fées).
- Gwenaël Morin réécrit cette pièce pour une équipe réduite de quatre interprètes.
- Dans cette comédie féérique, tout devient possible : le réel rencontre l'illusion, le visible se lie avec l'invisible et la frontière entre réalité et imaginaire est abolie.
- Les quatre comédiens joueront tout à la fois les quatre amoureux, les artisans, les princes et les fées.

PETIT GUIDE ÉMOTIONNEL
VERSION SHAKESPEARE :

Si votre travail vous fatigue, pensez :

« Si l'on passait l'année entière en vacances;
s'amuser serait aussi épuisant que travailler. »

(Henri IV, Shakespeare)

Si vous vous retrouvez face à une personne qui s'énerve
car il pleut et que le spectacle s'arrête quelques minutes,
vous pouvez lui répondre :

« Pauvres gens ceux qui n'ont pas de patience! »

(Othello, 1605, Shakespeare)

Si vous êtes en crise existentielle,
dites avec un regard dans le vide :

« Être ou ne pas être,
telle est la question. »

(Hamlet, 1603, Shakespeare)

Pour impressionner des personnes au Mahabharata du Festival,
déclarez avec certitude :

« Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes
et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie
durant nous jouons plusieurs rôles. »

(Comme il vous plaira, 1623, Shakespeare)

VOUS L'AVEZ
COMPRIS, SHAKESPEARE
A INSPIRÉ BEAUCOUP D'ARTISTES.
ET VOUS : QUEL(LE) EST L'ARTISTE
QUI VOUS INSPIRE LE PLUS?
POURQUOI?

LE SPECTACLE VIVANT N'EST PAS QU'UN DIVERTISSEMENT.
DANS LA CITÉ, IL EST AUSSI LE LIEU DES IDÉES ET DU COLLECTIF.

REMONTONS AUX ORIGINES DU THÉÂTRE...

Le théâtre est né dans la Grèce antique à Athènes, pendant des rites ou célébrations pour Dionysos, Dieu du vin, de l'art et de la fête. Le terme « théâtre » vient du grec *teatron* qui signifie « le lieu où l'on regarde ». Le théâtre est un genre littéraire, mais il représente aussi l'espace scénique autour duquel spectatrices et spectateurs se rassemblent. Le théâtre avait un rôle civique et moral, y assister était d'ailleurs un devoir pour les citoyens.

Le théâtre, une fête citoyenne!

UN THÉÂTRE POPULAIRE?

En 1951, Jean Vilar est nommé à la tête du Théâtre national populaire (TNP), à Paris. Pourquoi populaire? Car le théâtre doit s'adresser à tous!

« Le théâtre n'est pas qu'un phénomène artistique. Il n'est pas qu'un phénomène social. Il est aussi, et avant tout (...) un phénomène politique. Il n'est pas né un jour dans un bistrot ou dans un studio; il est né sur le forum ou dans la sacristie. Et en effet, que devient cet art, ce besoin de l'homme s'il n'est pas lié aux faits, aux histoires cruelles ou heureuses, ou libératrices de son temps? » Jean Vilar

CAFÉ DES IDÉES : ÉCHANGER, DÉBATTRE, RASSEMBLER

En 1957, en parallèle des spectacles, on invente un espace de parole : le verger Urbain V. Artistes et spectateurs viennent échanger autour de sujets artistiques, sociétaux et politiques. Depuis, le Festival d'Avignon n'a jamais cessé d'être un espace de débats et de questionnements sur nos époques. Pour écouter, réfléchir et pour en discuter. Ces échanges sont aujourd'hui réunis dans le Café des idées, au cloître Saint-Louis.

UNE AUTRE FONCTION DU SPECTACLE VIVANT :
METTRE EN LUMIÈRE CE QUI NE VA PAS!

Le spectacle vivant, miroir de nos sociétés?

FOCUS SUR WELFARE,
D'APRÈS LE FILM DE FREDERICK WISEMAN,
DE JULIE DELIQUET

JULIE DELIQUET, QUI EST-ELLE?

- Metteuse en scène de plusieurs pièces à l'inspiration cinématographique
- Elle est l'actuelle directrice du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis
- Elle cherche à capter la vie au cœur de la comédie humaine
- Cette année, elle monte *Welfare*, qui est joué à la Cour d'honneur du Palais des papes

WELFARE, EN QUELQUES MOTS :

- Spectacle adapté du film de Frederick Wiseman
- La pièce traverse la journée de quinze héros du quotidien, qui slalome entre action, absurde et tragique
- *Welfare* signifie « l'aide sociale » en anglais

LE FILM DE FREDERICK WISEMAN :

Son film met en scène des femmes et des hommes, dans une institution, celle d'un centre d'aide sociale des années 1970 à New York, illustrant la diversité des problèmes sociaux.

« À travers cette fresque sociale, je souhaite placer le spectateur au cœur même de l'événement. Qu'il se sente immédiatement présent sur place et qu'on lui demande de penser et de ressentir par le biais de ce qu'il a sous les yeux. Dans une pièce comme *Welfare*, il faut être actif, vous êtes dans le foyer social et vous observez ces gens en action. (...) Quant à la troupe, je la souhaite la plus communautaire possible et la plus représentative du monde d'aujourd'hui. » Julie Deliquet

« REDONNER AU THÉÂTRE, À L'ART COLLECTIF, UN LIEU AUTRE QUE LE HUIS CLOS; RÉCONCILIER ARCHITECTURE ET POÉSIE DRAMATIQUE. » Jean Vilar

DÉCOUVREZ
DEUX LIEUX
À CIEL
OUVERT :

LA COUR D'HONNEUR DU PALAIS DES PAPES

Pour visiter ce lieu,
scannez ce QR code

LA CARRIÈRE DE BOULBON

Pour visiter ce lieu,
scannez ce QR code

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez la mallette pédagogique « Conscience citoyenne » ! Une sélection de podcasts, films et mises en scène concoctée pour vous par les terminales spécialité théâtre du lycée Frédéric Mistral !

Les centres de jeunes et de séjours du Festival d'Avignon

Les centres de jeunes et de séjours¹ présents activement sur la Ville et le Festival proposent aux différents publics accueillis durant leurs séjours des démarches d'accompagnement culturel qui privilégient les échanges entre spectateurs et les pratiques d'activité d'expression en lien avec les spectacles vus.

Les participants et les participantes vivent quotidiennement des temps d'ateliers de préparation et d'échanges sur les spectacles, des ateliers d'expression, des temps de découverte de nouvelles formes esthétiques, des rencontres avec les artistes.

Il s'agit pour les équipes d'animateurs et d'animatrices des Ceméa², d'accompagner des personnes dans un parcours, où chacun et chacune peut faire coexister le plaisir de savourer ce qu'il et elle connaît déjà avec le désir de découvrir ou d'élargir le champ de ses connaissances du spectacle vivant.

Véritable mise en mouvement de la personne, qui se veut joyeuse, cette expérience sensible et politique cherche à rendre possible l'acquisition de savoirs nouveaux et la recherche d'un faire ensemble et savoir vivre ensemble. Elle réactive une mobilité de l'esprit et de la pensée qui illustre assez bien ce que signifie « se cultiver » et faire de nous des citoyennes actives et des citoyens actifs.

 cdjsf-avignon.fr

1- Centres de jeunes et de séjours du Festival d'Avignon sont une association créée en 1959, présidée par Robin Renucci, directeur du Centre dramatique national La Criée à Marseille, administrée par trois collèges de représentants ; la Ville d'Avignon, le Festival d'Avignon et les Ceméa.

2- Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active.

À LA SORTIE
D'UN SPECTACLE, ASSEYEZ-VOUS
À LA TERRASSE D'UN CAFÉ
ET TENDEZ L'OREILLE AUX ÉCHANGES
ET RÉACTIONS DES SPECTATEURS.
EST-CE QUE CELA VOUS DONNE ENVIE
D'ALLER VOIR DES SPECTACLES?
LESQUELS?

QUELS SPECTACLES
SOUHAITERIEZ-VOUS
LEUR CONSEILLER?

OSERIEZ-VOUS ÉCHANGER
SUR UNE PIÈCE AVEC D'AUTRES
SPECTATEURS? RACONTEZ VOTRE
EXPÉRIENCE!

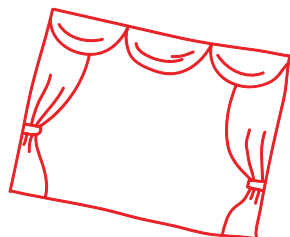

QUAND LES ŒUVRES D'ART MONTENT EN SCÈNE...
AVEC LES ÉTUDIANTES DU MASTER THÉÂTRE
ET ÉCRITURE D'AVIGNON...

Le spectacle vivant à la croisée des arts...

Pour mieux vous parler de l'art de la scénographie, nous allons nous intéresser à un spectacle en particulier, à savoir *Le Jardin des délices*, du metteur en scène Philippe Quesne (Compagnie Vivarium Studio), joué à la carrière de Boulbon, du 6 au 18 juillet. Ce spectacle est librement inspiré du tableau *Le Jardin des délices*, de Jérôme Bosch, un peintre néerlandais de la fin du Moyen Âge.

Mais, la scénographie, qu'est-ce que c'est ?
D'abord, essayons de donner une définition
de la scénographie. On pourrait dire qu'il s'agit
simplement des décors... Mais la scénographie,
c'est tout un art ! Elle fait entièrement partie
du processus de création scénique.

UNE SCÉNOGRAPHIE
EST PENSÉE
D'APRÈS QUATRE
GRANDS ASPECTS :

- **La scénographie est un marqueur esthétique.**
Le ou la scénographe est un ou une artiste à part entière, qui a une signature artistique, des sources d'inspirations, des idées et chaque spectacle est un nouveau moyen d'expression.
- **C'est un support de jeu pour les interprètes.**
Les interprètes viennent habiter cet espace, le temps de la représentation. C'est intéressant de voir comment les comédiennes et comédiens évoluent dans l'espace de jeu : est-ce simple, contraignant ?
- **Elle amène une lecture.** Pour nous, spectateurs et spectatrices, la scénographie peut être une clé de lecture intéressante. Elle raconte sans avoir à dire un seul mot. « J'aime bien quand la scénographie est visible juste avant que la pièce commence, m'imaginer ce qu'elle raconte déjà, ce qu'il pourrait se passer et voir si le spectacle va dans mon sens... ou non ! »
- **Enfin, la scénographie s'adapte au lieu qui l'accueille.** Il est évident que si le théâtre fait 15 mètres de haut, des colonnes de 20 mètres ne pourront pas y entrer. Ou que, si ces mêmes colonnes sont placées dans la carrière de Boulbon, peut-être faudra-t-il les revisiter... Le ou la scénographe doit donc penser en amont à ces aspects purement techniques.

Au sein du Vivarium Studio, l'élaboration de la scénographie s'insère dans une réflexion plastique, des inspirations jusqu'aux outils de travail. Les relations entre arts plastiques et scénographie se font d'autant plus étroites lorsque le metteur en scène est lui-même plasticien, ce qui est vrai pour Philippe Quesne. Travail dramaturgique et travail plastique se confondent : la scénographie devient le prétexte, le point de départ du développement d'une fiction.

La scénographie, vue par le Vivarium Studio

QUELS SONT LES ENJEUX D'ADAPTATION
POUR CE SPECTACLE ?

- L'enjeu, pour *Le Jardin des délices*, est que la scénographie est déjà là, elle est très concrète, elle s'impose sous les traits de la carrière de Boulbon. Par sa nature spectaculaire à elle seule, celle-ci conditionne la construction scénographique du spectacle qu'elle accueille, en exigeant un dispositif plutôt épuré. Comme le souligne François-Xavier Rouyer, assistant à la mise en scène de Philippe Quesne, il suffit de mettre un chapeau de cow-boy à un comédien au milieu de cet ensemble minéral, et on s' imagine d'emblée dans un western !
- L'autre enjeu du *Jardin des délices* réside dans l'adaptation scénique du tableau éponyme de Jérôme Bosch (v. 1510-1515). Ici, plutôt que de monter un texte, voire d'adapter un film, on adapte une image, ce qui est plus inédit. Autrement dit, il ne s'agit plus de porter une fiction à la scène, mais une image, soit un réservoir de multiples fictions, qu'il faut transformer en matière théâtrale.

Pour plus d'informations
sur le spectacle et sur cette
thématique, découvrez
notre mallette pédagogique
« Croisement des arts » :

Des coulisses aux représentations, Christophe Raynaud de Lage photographie les spectacles du Festival d'Avignon depuis dix-huit ans. Cour, cloître, gymnase, carrière, vent, chaleur, pluie sont à la fois cadres et personnages... L'exposition *L'œil présent continue* (à la Maison Jean Vilar) présente un nouveau chapitre de ce récit sensible et immersif au cœur de la mémoire vive du Festival.

Plus de 130 nouvelles photographies seront ainsi convoquées pour enrichir et transformer ce nouveau parcours, visuel, tactile et sonore, où chaque image agit comme « une réminiscence ».

POUR ALLER PLUS LOIN SUR LA SCÉNOGRAPHIE AU FESTIVAL :

LE SPECTACLE VIVANT POUR CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE?

Le spectacle c'est la rencontre de trois éléments, indissociables les uns des autres : le public, les artistes, et les lieux. Voici trois de ses photographies qui reprennent ces éléments :

L'œil présent continue,

Un récit sensible du Festival d'Avignon

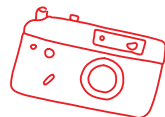
EXPOSITION À LA MAISON JEAN VILAR, DU 5 AU 25 JUILLET!

POURQUOI « L'ŒIL PRÉSENT » ?

À travers ce titre, on retrouve l'idée du temps, et du travail de l'instant. « Chacune de mes images est un reflet de ce qui fut, un instant arrêté parmi beaucoup d'autres, mais qui s'offre comme un fragment incisif d'une immense fresque vivante, réinventée à chaque nouvelle édition. »

À l'entrée de l'exposition, construite en 5 « actes », comme un spectacle, vous pouvez trouver un miroir. Cet objet est, pour le photographe Christophe Raynaud de Lage, le symbole de ses photographies : il immortalise d'une certaine manière le travail des artistes pour pouvoir le leur transmettre. Ses photographies agissent donc comme un miroir.

INTERVIEW « PREMIÈRE FOIS » DE CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE :

UN CONSEIL POUR LES PERSONNES QUI VONT VIVRE, CET ÉTÉ, LEUR PREMIER FESTIVAL ?

« Je dis tout le temps aux jeunes qui m'accompagnent qu'on va vivre quelque chose de particulier, ensemble et collectivement. Donner envie de transmettre, c'est aussi le rôle de mes photographies. Le spectacle nous rassemble d'une certaine manière. Profitez de chaque instant de ce Festival, et pour une première découverte, je conseille de jeter un coup d'œil à des lieux emblématiques, comme la Cour d'honneur ! »

SAISIR UN FRAGMENT
DE LA COUR D'HONNEUR
DU PALAIS DES PAPES

Les élèves de la 4e Minkkinen
du collège Frédéric Mistral ont découvert
la Cour d'honneur du Palais des Papes.

Après avoir travaillé la photographie
avec leur professeure d'arts plastiques
Catherine Savary, leur objectif était
de se mettre en scène dans ce lieu
historique et de saisir ces instants.

Armés d'appareils photo et de tissus
pour jouer avec le mistral, ils ont réalisé
des clichés. Découvrez-les!

QUEL LIEU DE SPECTACLE
VOUS A-T-IL MARQUÉ? POURQUOI?
DESSINEZ-LE, PEIGNEZ-LE, PRENEZ-LE EN
PHOTO, GRIBUILLEZ... RÉVEILLEZ L'ARTISTE
QUI DORT EN VOUS, CETTE PAGE BLANCHE
EST FAITE POUR VOUS!

CHAQUE ANNÉE LE FESTIVAL D'AVIGNON PRÉSENTE DE MULTIPLES FORMES DU SPECTACLE VIVANT : DANSE, MUSIQUE, INDISCIPLINE, THÉÂTRE, ETC. CETTE ANNÉE, NOUS RÉALISONS UN FOCUS SUR LA DANSE AU FESTIVAL!

Le spectacle vivant et ses multiples formes

Dès 1966, la danse s'impose au Festival d'Avignon. Cette époque coïncide avec la volonté de Jean Vilar de réformer son Festival. On danse désormais sur le plateau de la Cour d'honneur et le ballet du XXe siècle de Maurice Béjart choque les esprits. Depuis, les spectacles de danse n'ont cessé de se succéder et de se réinventer.

MA PREMIÈRE FOIS : CESENA DE ANNE TERESA DE KEERSMAEKER DANS LA COUR D'HONNEUR (2011).

« Il faisait encore nuit ce samedi 16 juillet à 4h du matin. (...) Il faisait encore nuit quand nous, les deux mille spectateurs enroulés dans les couvertures et l'obscurité, nous sommes installés aux gradins pour attendre que le jour pointe. Nulles lumières autres que celles du ciel n'éclairaient les hauts murs et la scène où, dans la douceur des chants polyphoniques du XIVe siècle, se mouvaient des corps dansants. (...) »

Guetté tout en haut du Palais avec un grand miroir manipulé par un artiste de la compagnie Rosas, le premier rayon du soleil ainsi capté est descendu sur la scène. Et le spectacle s'est achevé avec l'aube.

Cesena de Anne Teresa De Keersmaeker forme un diptyque avec *En attendant* qui revient cette année au cloître des Célestins. J'irai le voir faire venir la nuit.»

Lenka Bokova (spectatrice)

←
C'est elle!

QUI EST-ELLE ?

- Une danseuse et chorégraphe belge
- Elle arrive sur la scène artistique contemporaine au début des années 1980
- On remarque dans ses premières œuvres une pratique virtuose du mouvement et un lien quasi mathématique à l'espace et au temps. Beaucoup de formes géométriques sont présentes à travers ses chorégraphies
- Elle allie ses œuvres aux styles musicaux les plus divers

Danse contemporaine Focus sur Anne Teresa De Keersmaeker

SES SPECTACLES ? →

- *En Attendant* est l'alliance d'une danse qui « marche » et de l'Ars Subtilior (courant musical du Moyen Âge, vers le XIVe siècle, quand la peste noire est apparue). Cette pièce du répertoire évoquait déjà des notions de pandémie et de maladie. Elle semble toujours actuelle et Anne Teresa De Keersmaeker est très attentive aux bouleversements de la planète que nous subissons.
- *EXIT ABOVE* : la danse rencontre le blues ! On remonte aux sources de la pop occidentale à partir de la chanson *Walking Blues* du bluesman afro-américain Robert Johnson pour interroger ce mouvement premier : se lever et marcher. Une marche qui est à l'opposé des contraintes et des devoirs.

PROGRAMMER EN ATENDANT ET EXIT ABOVE LORS DE CETTE MÊME ÉDITION FAIT CORRESPONDRE DES ŒUVRES ET LEUR OFFRE LA POSSIBILITÉ DE SE PARLER, ET DE SE FAIRE ÉCHO.

QUI EST-ELLE?

- Une artiste majeure de la culture Hip-Hop depuis 1985
- Elle a marqué les esprits avec sa chorégraphie associant plusieurs sortes de danses de rue, dialoguant avec la musique baroque de l'opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau *Les Indes galantes*, à l'Opéra de Paris en 2019.

Danse urbaine

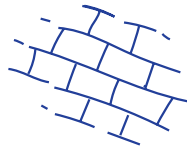
Focus sur

Bintou Dembélé

C'est elle!

SON SPECTACLE *G.R.O.O.V.E.*, PRÉSENTÉ CETTE ANNÉE AU FESTIVAL :

- Une déambulation performance de danse / musique / voix / lumière
- La chorégraphe déplace les codes de la rue, convoque le sacré et réunit les danses Hip-Hop, K.R.U.M.P. et voguing
- Le public y tient une place centrale et est scindé en deux groupes, pour un début de traversée, en mode performatif et en mode concert.

QUELQUES CLÉS SUR LES DANSES URBAINES¹...

Les danses urbaines sont résolument contemporaines par leurs formes et leurs moyens d'expression; toujours conçues pour et avec le public (participatif), dans le souci de la description d'une réalité sociale (...). Ces nouveaux artistes furent d'abord attirés par les rassemblements informels, les fêtes familiales ou communautaires. Par la suite, le mouvement s'est développé grâce aux compétitions et concours.

Ces danses apparaissent dans les années 1970 d'abord à New York. Elles insistent sur l'importance de la singularité et de la communauté et de revêtir un message politique, notamment concernant le racisme et la violence sociale.

1- *Les danses urbaines*, site de Numéridanse, numeridanse.tv

QUI SONT CES PERSONNALITÉS LIÉES AU MONDE DE LA DANSE? RELIEZ LEUR PORTRAIT AUX SPECTACLES QU'ILS OU ELLES ONT CHORÉGRAPHIÉS. RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET POUR VOUS AIDER À RÉPONDRE À CETTE QUESTION!

AKRAM KHAN

DADA MASILO

JAN MARTENS

Outwitting the Devil,
Cour d'honneur,
2019

Futur Proche,
Cour d'honneur,
2022

Le Sacrifice,
Cour du lycée Saint-Joseph,
2022

ET VOUS, PRÉFÉREZ-VOUS DANSER OU REGARDER DES SPECTACLES DE DANSE? QUE VOUS ÉVOQUE LE MOUVEMENT DES CORPS?

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA DANSE ?

Rendez-vous sur notre mallette pédagogique « Danse au Festival », qui vous propose des vidéos, podcasts, ou sites dédiés aux différents mouvements de la danse!

Quel type de spectateur ou spectatrice êtes-vous?

RÉPONDEZ À CE QUIZZ ET DÉCOUVREZ DANS LES PAGES SUIVANTES QUEL PROFIL VOUS CORRESPOND...

1 L'ANGLAIS POUR VOUS C'EST :

- ▲ Cool, I like it
- C'est aujourd'hui un enjeu essentiel. Par exemple, dans le monde professionnel, c'est devenu indispensable. Je cherche tous les moyens pour le mentionner sur mon CV.
- To be English or not to be
- ◆ Je prononce encore « Shakespeare » avec un French accent

2 AU PETIT DÉJEUNER VOUS PRENEZ :

- ▲ Un ensemble bien équilibré : glucides, protéines, vitamines
- Un café. Serré. Sans sucre. Pas le temps pour autre chose : le monde est à conquérir
- A real breakfast : œuf, bacon et beans
- ◆ Après ma routine yoga-détox, je déguste un smoothie réalisé avec des fruits récoltés dans mon potager. Tout est bio! J'ai le sourire. Il n'est que 6 heures du matin

3 CE QUE VOUS ATTENDEZ DU SPECTACLE VIVANT :

- ▲ Un partage collectif
- Une réflexion sur la société et sur ce qui m'entoure
- Une rencontre avec d'autres cultures
- ◆ Une surprise totale et la découverte de lieux atypiques

4 POUR VOUS, LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE C'EST :

- ▲ Inquiétant
- Irréversible
- The Globalwarming, en anglais
- ◆ Un enjeu majeur : ensemble on peut encore lutter

5 LE WEEK-END (QUAND VOUS N'ALLEZ PAS VOIR DE SPECTACLE, BIEN ENTENDU 😊) VOUS FAITES :

- ▲ La tournée des bars et la fête, échanger avec des amis, et finir éventuellement sur le *dancefloor*
- Rien de spécial : relax, films, podcasts, lectures et repos garanti
- Des déjeuners familiaux : aussi soudé que la famille royale britannique, vous saisissez ces moments précieux pour vous retrouver ensemble
- ◆ Du sport, des randos et des balades : un besoin vital de s'évader et de se vider la tête au plein cœur de la nature

6 SAVIEZ-VOUS QUE LE SPECTACLE VIVANT POUVAIT VOUS FAIRE VOYAGER, LE TEMPS DE QUELQUES HEURES? QUELLE DESTINATION PRÉFÉREZ-VOUS?

- ▲ Les États-Unis
- Le Canada
- L'Angleterre
- ◆ Les Pays-Bas

7 QUE FAITES-VOUS DE LA FEUILLE DE SALLE (VOUS SAVEZ, CE PAPIER DISTRIBUÉ AVANT UN SPECTACLE)?

- ▲ Je lui donne une seconde vie en la réinventant : éventail quand il fait chaud, longue vue pour mieux voir le spectacle, cymbale de poche pour renforcer mes applaudissements
- Je lis tout très attentivement et je me renseigne sur chacune des personnes citées (avec l'aide du site du Festival : festival-avignon.com)
- Je ne la lis pas vraiment, mais je la collectionne soigneusement
- ◆ Je la jette assez vite, mais en faisant attention de la mettre dans la poubelle jaune

8 AVIGNON POUR VOUS, C'EST :

- ▲ « Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse »
- Le théâtre, le théâtre, le THÉÂÂÂTRE!
- Un lieu de passage
- ◆ Super, enfin un centre-ville (presque) sans voiture

9 QUE VOYEZ-VOUS DANS L'AFFICHE DE LA 77^E ÉDITION?

- ▲ Une musique transformée en peinture
- Le test de Rorschach : les taches que montrent les psychologues
- Les vagues de la mer
- ◆ Le tracé encre d'un poulepe

10 VOUS AURIEZ VOULU ÊTRE :

- ▲ Un chanteur / une chanteuse : pour pouvoir crier qui je suis
- Un réalisateur / une réalisatrice : pour avoir le monde à refaire
- Un écrivain / une écrivaine : pour tous les jours changer de peau
- ◆ Un peintre / une peintre : pour pouvoir inventer ma vie

En fonction de la majorité des symboles (▲, ●, ■ ou ◆), tournez les pages pour découvrir votre profil et nos recommandations sur mesure de la 77e édition!

Danser, écouter, ressentir : le Festif ou la Festive aime réfléchir à des enjeux contemporains à travers l'expression des corps, le mouvement et bien entendu la musique ! Classique, blues, pop... Voici un programme qui devrait vous ravir !

▲ Le Festif / La Festive

Pour commencer tout en douceur :
les spectacles qui sont faits pour vous !

G.R.O.O.V.E., Bintou Dembélé
5, 6, 7, 8, 9 10 juillet à 17h (3h),
Opéra Grand Avignon

Rejoignez G.R.O.O.V.E., une déambulation de Bintou Dembélé qui ouvre les portes de l'Opéra en détournant le livret des *Indes galantes*. Une traversée flamboyante qui bouleverse les codes de la rue.

EXIT ABOVE, Anne Teresa De Keersmaeker
6, 7, 9, 10, 11, 12 juillet à 18h, 13 juillet à 16h (1h30)
FabricA

(Spectacle précédemment nommé *Création 2023*). Quand la danse rencontre le blues ! Remonter aux sources de la pop occidentale et interroger ce mouvement premier : se lever et marcher. Un symbole !

Kono atari no dokoka, Michikazu Matsune et Martine Pisani
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 juillet à 23h (1h10)
Collection Lambert

Beaucoup d'humour et de poésie pour danser ce que chacun a oublié. Un spectacle présenté ici et qui se rêve là-bas...

En Atendant, Anne Teresa De Keersmaeker
du 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25 juillet à 19h (1h40)
Cloître des Célestins

Dix ans et *En Atendant* revient en unissant la musique polyphonique de l'Ars Subtilior à une danse qui « marche »....

Inventions, Mal Pelo
20, 21, 23, 24, 25 juillet à 22h (1h)
Cour du Lycée Saint-Joseph

Pièce chorale, poétique et vibrante où danse, quatuor à cordes et chants baroques explorent l'œuvre immense de Bach et redessinent les espaces du lycée Saint-Joseph.

POUR ALLER PLUS LOIN : LES TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES,UTOPIA-MANUTENTION

- **G.R.O.O.V.E. PROGRAMME DE FILMS**
les 6, 8 et 11 juillet à 14h
- **HOPPLA!** de Wolfgang Kolb,
Le choix d'Anne Teresa De Keersmaeker
le 17 juillet à 11h

**POUR UN PARCOURS ENCORE PLUS INTENSE :
DÉCOUVREZ LE CAFÉ DES IDÉES !**

- **Vendredi 14 juillet / Rencontre : La Danse, une histoire de transmission ?**
17h – 18h30; Cour du cloître Saint-Louis

Que ce soient des sujets sociaux, scientifiques ou historiques, le Curieux ou la Curieuse aime particulièrement réfléchir aux enjeux contemporains. elle ou il saura pleinement profiter du spectacle vivant comme un partage collectif où spectateurs et spectatrices débattent et pensent ensemble le monde d'hier et de demain.

● La Curieuse/ Le Curieux

Pour commencer tout en douceur :
les spectacles qui sont faits pour vous !

Welfare (d'après le film de Frederick Wiseman)
Julie Deliquet, du 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14 juillet à 22h (2h30)
Cour d'honneur du Palais des papes

Adaptée d'un documentaire de l'oscarisé Frederick Wiseman, une journée particulière dans la vie de quinze héros du quotidien, qui slalome entre action, attention, absurde et tragique.

Baldwin and Buckley at Cambridge, Elevator Repair Service
7 juillet à 17h et 9, 10, 11 juillet à 11h et à 17h (1h)
Gymnase du lycée Mistral

Le rêve américain n'existe-t-il qu'aux dépens du Noir américain ? Un spectacle immersif pour vivre ce débat et se rapprocher de la figure de James Baldwin.

Neandertal, David Geselson
6, 7, 8, 10, 11, 12 juillet à 15h (2h30)
L'Autre Scène du Grand Avignon-Vedène

Quand la science crée une brèche dans le récit de nos origines. À partir des travaux sur Néandertal du prix Nobel Svante Pääbo, cette fiction nous entraîne dans la vie des scientifiques qui n'ont eu de cesse de bouleverser notre lecture du monde.

Marguerite : le feu, Emilie Monnet
7, 8, 9, 10, 11 juillet, à 19h (1h)
Théâtre Benoît XII

Réduite en esclavage, Marguerite Duplessis est la première femme autochtone à entamer un procès contre le gouvernement québécois pour faire reconnaître sa nationalité et revendiquer sa liberté. Mais si cette lutte allait bien au-delà du XVIIIe siècle ?

Le Beau Monde, Arthur Amard, Rémi Fortin, Simon Gauchet et Blanche Ripoché
19, 20, 21 juillet, à 21h ou 23h59 (1h15)
Collection Lambert

Dans un futur incertain, un rituel prend place sur un gradin de bois : la transmission de quelques fragments et gestes de notre déjà « ancien » XXIe siècle.

POUR ALLER PLUS LOIN : LES TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES,UTOPIA-MANUTENTION

- **Welfare / de Frederick Wiseman, Le choix de Julie Deliquet,**
le 9 juillet à 14h
avec *Transfuge*.

**POUR UN PARCOURS ENCORE PLUS INTENSE :
DÉCOUVREZ LE CAFÉ DES IDÉES !**

- **Samedi 8 juillet / Rencontre :**
Le «rêve américain» se fait-il encore et toujours aux dépens du Noir américain ?
17h – 18h30; Cour du cloître Saint-Louis
- **Mardi 18 juillet / Rencontre Foi et Culture :**
Les traces d'un « beau monde »
12h – 13h; Chapelle des Italiens

Vous qui aimez tant voyager et découvrir de nouvelles cultures, voici quelques sélections qui vous permettront de rencontrer auteurs, autrices, metteurs et metteuses en scènes ou œuvres anglophones en l'honneur de la langue invitée de cette 77e édition !

L'Invité / L'Invitée

Pour commencer tout en douceur :
les spectacles qui sont faits pour vous !

An Oak Tree, Tim Crouch
6, 8, 9, 10, 11 juillet à 22h (1h15)
Cloître des Célestins

Faire son deuil est aussi accepter d'être transformé. Chaque soir, un nouvel acteur devient un père qui cherche consolation et réponses, découvrant avec le public et au fur à mesure ses mots et leur pouvoir d'évocation.

L'Addition, Tim Etchells
7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20,
21, 22 juillet à 20h (1h10)
Spectacle itinérance

Un client commande un verre et c'est le drame. Grâce à cette scène répétée inlassablement par les performeurs Bert & Nasi, Tim Etchells nous présente une addition « salée ». Cauchemar ou comédie ?

Le Songe, d'après William Shakespeare,
Gwenaël Morin
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24 juillet à 21h30 (1h45)
Jardin de la rue de Mons, Maison Jean Vilar

Le Songe, c'est l'histoire d'Hélène qui aime Démétrius qui aime Hermia qui aime et est aimée de Lysandre. Un amour si puissant qu'il en devient surnaturel. Une ode au désir et à ses conséquences !

Écrire sa vie, d'après l'œuvre de Virginia Woolf,
Pauline Bayle
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 juillet, à 22h (2h)
Cloître des Carmes

Véritable plongée dans l'œuvre et l'existence de Virginia Woolf, l'histoire d'une bande d'amis aux destins entrelacés qui cherchent ensemble comment faire face au chaos du monde.

POUR ALLER PLUS LOIN : LES TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES,UTOPIA-MANUTENTION

- **VIVA LA MUERTE / de Fernando Arrabal et Hassen Daldoul, Le choix de Gwenaël Morin, le 20 juillet à 11h**

POUR UN PARCOURS ENCORE PLUS INTENSE : DÉCOUVREZ LE CAFÉ DES IDÉES !

- **Dimanche 9 juillet / Rencontre : L'anglais : langue globale, théâtre local ? 17h – 18h30 ; Cour du cloître Saint-Louis**

L'Aventurier / L'Aventurière

En tant qu'Aventurier/Aventurière, vous saurez pleinement profiter de ces choix atypiques : lieux uniques, spectacles en pleine nature, et participation active d'un spectateur soucieux de réfléchir au monde qui l'entoure.

Pour commencer tout en douceur :
les spectacles qui sont faits pour vous !

Portrait de l'artiste en ermite ornemental,
Patrick Corillon
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 juillet à 11h et 18h
(1h40) Chapelle des Pénitents blancs

Un dispositif plastique et visuel où les histoires d'enfance se transmettent et se transforment. Une invitation à la complicité et à la rêverie.

Le Jardin des délices, Philippe Quesne
6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 juillet à 21h30 (2h)
Carrière de Boulbon

Entre Jérôme Bosch, science-fiction écologique et western contemporain, Philippe Quesne orchestre une réjouissante épopée rétrofuturiste à la rencontre des mondes à venir.

Paysages partagés, Caroline Barneaud et Stefan Kaegi
7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 juillet, à 16h (7h)
en plein air sous les arbres

Sept propositions artistiques qui nous immergent, en pleine journée, au cœur du paysage. Être dedans, dehors.

Que ma joie demeure, d'après le roman de Jean Giono, Clara Hédouin
17, 18, 19, 22, 23, 24 juillet, à 6h (6h30)
Barbantane (espaces naturels)

Un spectacle qui donne corps au célèbre roman de Jean Giono *Que ma joie demeure*, une traversée dans la nature à expérimenter, alternant le jeu et la marche.

POUR ALLER PLUS LOIN : LES TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES,UTOPIA-MANUTENTION

- **Ce que mes yeux ont vu / Le choix de Patrick Corillon (Programme de 6 courts films d'animation de Patrick Corillon)**

POUR UN PARCOURS ENCORE PLUS INTENSE : DÉCOUVREZ LE CAFÉ DES IDÉES !

- **Lundi 10 juillet / Rencontre : Paysages partagés : créer dans le vivant 17h – 19h ; Cour du cloître Saint-Louis**
- **Mercredi 19 juillet / Rencontres SACRe/ESAA : Prendre soin des choses et des paysages 11h – 13h, 14h15 – 17h15 ; Salle colloque du cloître Saint-Louis**

Les territoires cinématographiques pour le jeune public!

POUR LES ENFANTS (DE 3 À 12 ANS), DÉCOUVREZ LE PROGRAMME JEUNE PUBLIC DES TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES (UTOPIA-MAMUTENTION), DU 6 AU 23 JUILLET À 10H30 :

ICI VOUS POUVEZ NOTER LES SPECTACLES, FILMS, EXPOSITIONS, OU RENCONTRES QUE VOUS SOUHAITEZ ALLER VOIR :

« Avait-elle quatre ans, ou cinq ans? Nos souvenirs, à sa mère et moi, sont imprécis... (...) En tous cas c'était dans la Cour d'honneur, et le spectacle avait une durée de plus de deux heures. Elle avait les yeux grands ouverts, et, à défaut peut-être de saisir le sens des mots de Musset ou de Shakespeare, elle admirait les couleurs, les costumes, les déplacements des comédiens sur cette grande scène. Depuis, elle a eu l'occasion d'y revenir, en notre compagnie puis seule, et pas seulement à la Cour d'honneur. Et je pense, modestement, que cette première fois lui aura fait voir ce qu'était la magie du spectacle vivant. » Pierre Platon (spectateur)

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les enseignant(e)s, les intervenant(e)s et les personnes (enfants, collégiens, lycéens, étudiants et adultes) qui ont participé à la réalisation de ce carnet Première Fois. Un grand bravo car sans eux, rien de cela n'aurait été possible!

Remerciements

NOUS REMERCIONS PARTICULIÈREMENT :

Le groupe de l'Accueil familial thérapeutique et l'Accueil communautaire du centre hospitalier de Montfavet et son référent Olivier Avesque

Les adolescents du centre socio-culturel de l'Espace Pluriel à Avignon et leurs référents Xavier Maillet et Grégoire Petit

Le groupe senior du centre socio-culturel de l'Espace Pluriel à Avignon et sa référente Fatima Himmi

Les enfants de l'association Couleurs Espoir au Pontet, et leur référente Laure Paquetteau

Les élèves de 5e classe lecture du collège Joseph Roumanille à Avignon et leurs enseignants Olivier Clément et Evelyne Marot

Les élèves de 4e classe Minkinen du collège Frédéric Mistral à Avignon et leur enseignante Catherine Savary

Les élèves de 1re spécialité théâtre du lycée Frédéric Mistral à Avignon et leur enseignante Sonia Bresson

Les élèves de terminale spécialité théâtre du lycée Frédéric Mistral à Avignon et leur enseignante Géraldine Tellène

Les étudiantes du Master Théâtre et Écritures d'Avignon Université et leur enseignant Cédric Pérolini

Les étudiants du projet « Entre le journalisme et la culture, je choisis les deux! » et leur coordinatrice Marie-José Sirach

Merci aux groupes des amis du Festival et Miroir pour leurs témoignages de spectateurs et spectatrices, indispensables à la mémoire du Festival.

Merci aux artistes intervenants avec qui nous travaillons toute l'année, Jonathan Benisty et Nadjette Brailleur qui ont animé des ateliers pour ce carnet.

Les Partenaires du projet Première fois

AVEC LE SOUTIEN DE :

AVEC LE CONCOURS DE :

PARTENAIRES MÉDIAS ET RESSOURCES :

MÈCÈNES :

Direction de la publication : Tiago Rodrigues et Pierre Gendronneau
Coordination : Virginie de Crozé, Hélène Lopes, Camille Gillet et Marie Grouin-Rigaux
Relecture : Laurence Lassimouillas
Couverture et design graphique : ©Permeable
Avec la participation de Camille Cousy, Marieck Garnotel, Juliette Marmisse, Alexandre Quentin et Manon Rahmani
Photos : p. 4 ©Marcel Jacno, p. 10 ©Denis Bordat
 ©DR Laurent Moreau ©Yvon Provost p. 11 ©J.P Campromar, Archives de la ville d'Avignon ©Christophe Raynaud de Lage, p. 19 ©Gwenaél Morin, p. 22 ©Pascal Victor, p. 23

©Christophe Raynaud de Lage, p. 30 ©Christophe Raynaud de Lage, p. 31 ©Christophe Raynaud de Lage, p. 32 ©Catherine Savary, p. 35 ©Johan Jacobs p. 36 ©Max Li, p. 37 ©Max Barnett ©Rob Mills ©Stine Samplers
Illustration : p. 17 ©Agnès Gjini
Impression : Orta (Avignon) sur papier Cyclus offset 100% recyclé

©Festival d'Avignon, juin 2023 - Tous droits réservés
 Programme sous réserve de modifications
 Licences Festival d'Avignon : L-R-22-010889, L-R-22-010887 et L-R-22-010888

La fondation Casino agit depuis plus de 10 ans! pour l'éducation par le théâtre.

10 ans!

fondation
GROUPE CASINO

Chaque année, près de 4 000 jeunes bénéficient de ses actions.

