

Première fois

Un carnet pour toutes et tous – 2024

Les droits des premières fois ¹

Les spectatrices et spectateurs qui visitent le Festival d'Avignon pour la première fois ont des droits, exactement comme le public qui revient pour la 78e 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.

Sommaire

VIVRE L'EXPÉRIENCE FESTIVAL _____ 6

Venir au Festival _____ 6

Préparer sa venue _____ 8

Que faire avant, pendant et après un spectacle ? _____ 9

DÉCOUVRIR LE SPECTACLE VIVANT _____ 12

Le Festival d'Avignon, une fête citoyenne! _____ 12

Les cultures hispanophones : identités et diversité _____ 22

L'adaptation contemporaine des œuvres de répertoire _____ 24

Le théâtre : lieu de débat et d'émancipation _____ 32

LES RECOMMANDATIONS POUR L'ÉDITION 2024 _____ 38

Quizz « Quel expérience souhaitez-vous vivre pendant le Festival ? » _____ 38

Vos réponses au quizz : Une découverte _____ 40

Vos réponses au quizz : Une fête _____ 41

Vos réponses au quizz : Un dépaysement _____ 42

Vos réponses au quizz : Une aventure _____ 43

POUR UNE PLEINE IMMERSION DANS LE FESTIVAL ET REMERCIEMENTS _____ 44

LES RÉPONSES AUX JEUX _____ 45

LES PARTENAIRES « PREMIÈRE FOIS » _____ 46

BIENVENUE DANS LA 78e ÉDITION
DU FESTIVAL D'AVIGNON!

Pendant l'été, la ville se trouve modifiée avec le Festival, qui attire beaucoup de personnes. De nombreux vélos et piétons envahissent les rues d'Avignon, dans un esprit de fête. Et de nombreux lieux ouvrent leurs portes pour accueillir les touristes, festivalières et festivaliers.

En 1954, Marcel Jacno crée l'affiche du Festival avec les fameuses clés ! Il reprend ainsi le symbole de la ville pour montrer que le Festival est lié à Avignon et à son territoire. Les 3 clés représentent l'enfer, le paradis et la ville. Ce symbole est ensuite devenu le logo du Festival, qui affirme ainsi son identité visuelle. Au-delà du lien avec la ville, les 3 clés deviennent un aspect important de la communication du Festival.

À VOUS DE JOUER!

Et vous, quel symbole reconnaissable dessineriez-vous pour l'affiche de votre festival ?

Une grande zone rectangulaire blanche avec une bordure orange, destinée à dessiner un symbole pour l'affiche d'un festival.

Tout au long de ce carnet, retrouvez des activités pensées pour vous. N'hésitez pas à nous partager ce que vous avez réalisé, grâce à ce QR code, en nous taguant sur Instagram.

Vivre l'expérience Festival

Cette année, le Festival « cherche les mots » pour dire et habiter le monde. Avignon pendant le Festival, ce sont des rues remplies, des places animées, des murs colorés, du brouhaha... Pour une première découverte de la ville en fête : on peut s'amuser à se perdre, faire confiance au hasard, et rencontrer d'autres spectatrices et spectateurs. Cela fait aussi partie de la magie de ce Festival!

QUELLE EST VOTRE PERCEPTION DE LA VILLE?
QUELS SONT LES MOTS DE VOTRE FESTIVAL?

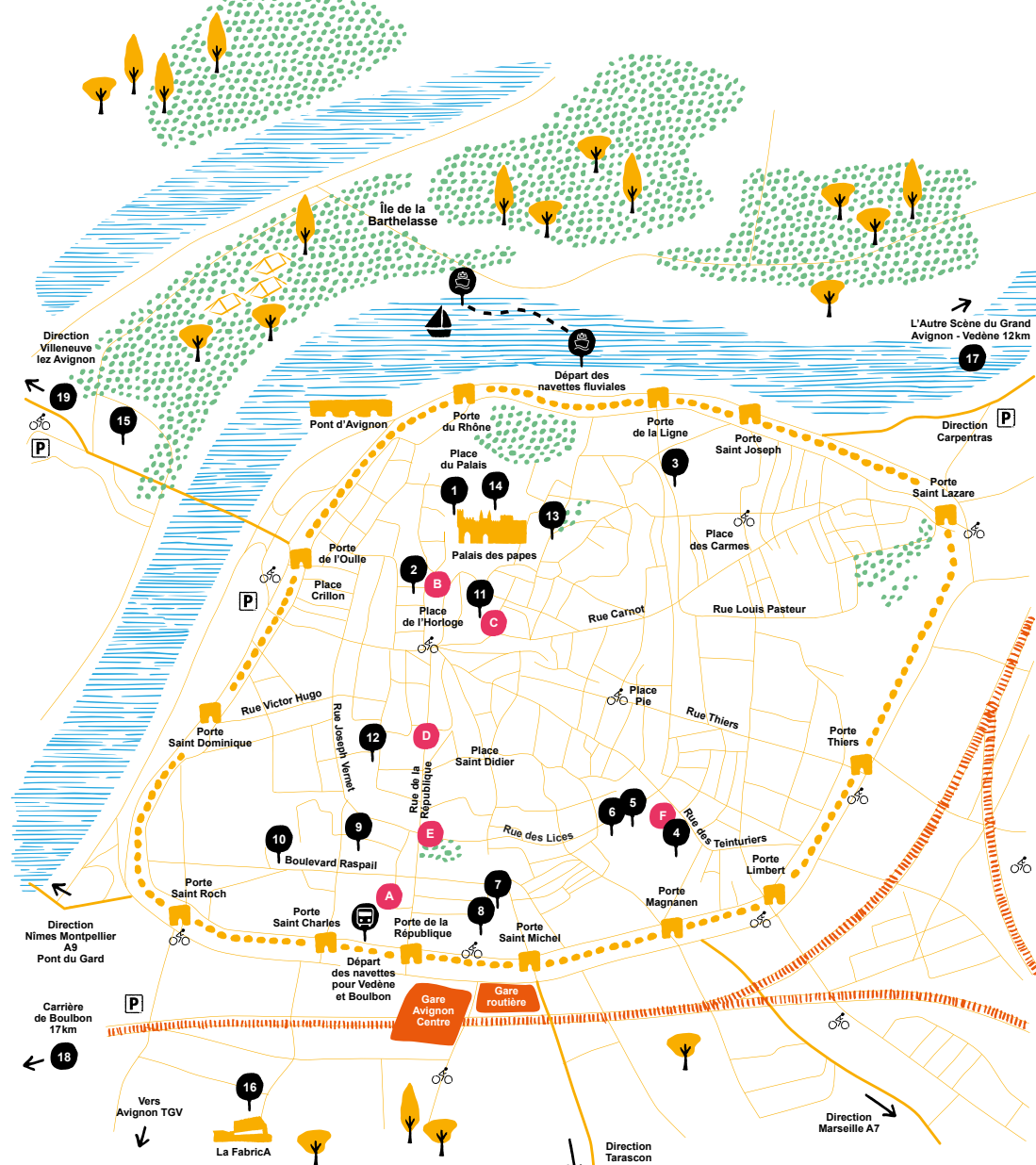

- A** **Cloître Saint-Louis**
  - Billetterie • Bureaux du Festival d'Avignon
  - Accueil des professionnels et de la presse
  - Librairie du Festival d'Avignon
  - Café des idées
  - ISTS / Maison des professionnels
- B** **Boutique du Festival et billetterie**
- C** **Librairie du Festival d'Avignon — Maison Jean Vilar**
- D** **Point de vente Fnac**
- E** **Office de tourisme**
- F** **Le Mahabharata**
  - Bar du Festival d'Avignon

1. Cour d'honneur du Palais des papes
2. Opéra Grand Avignon
3. Gymnase du lycée Aubanel
4. Théâtre Benoît-XII
5. Cour du lycée Saint-Joseph
6. Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph
7. Église des Célestins
8. Cloître des Célestins
9. Collection Lambert
10. Gymnase du lycée Mistral
11. Maison Jean Vilar
12. Cour du musée Calvet
13. Utopia-Manutention
14. Cloître Benoît-XII du Palais des papes
15. Stade de Bagatelle
16. La FabricA
17. L'Autre Scène du Grand Avignon – Vedène
18. Carrière de Boulbon
19. La Chartreuse-CNES de Villeneuve lez Avignon

COMMENT SE DÉPLACER PENDANT LE FESTIVAL?

Le Festival joue dans de nombreux lieux, à Avignon et dans les alentours. Organiser son transport est parfois nécessaire : venir en train, en navette, à vélo, en covoiturage... Vous pouvez scanner ce QR code pour connaître tous les bons plans de transports!

Préparer sa venue

COMMENT CHOISIR SON SPECTACLE ?

- Comme pour un livre, un film ou une série, on peut se laisser inspirer par le titre, la photo ou le résumé du spectacle.
- Jouez au quizz « Quelle expérience souhaitez-vous vivre pendant le Festival ? » (pages 38 et 39) et nous vous recommanderons une première fois au Festival sur mesure !
- Contactez l'équipe des relations avec les publics pour qu'elle vous conseille au mieux selon vos envies et vos contraintes : projet@festival-avignon.com

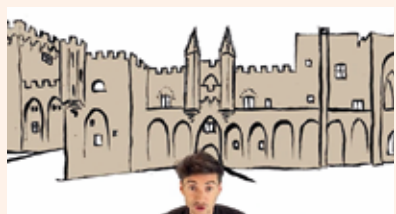
QUELLES INFORMATIONS PRATIQUES PRENDRE EN COMPTE ?

- La discipline (théâtre, danse, cirque, musique...)
- La langue au plateau : français, espagnol, portugais, polonais, catalan...
- La durée et l'horaire
- Le lieu : Cour d'honneur, La FabricA, carrière de Boulbon, cloîtres, gymnases...
- Le temps de trajet

Il n'y a aucun code vestimentaire imposé pour venir au spectacle !

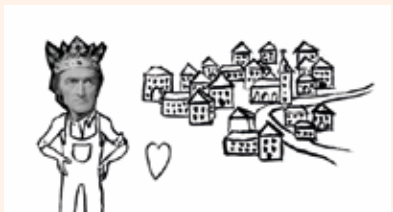
BON PLAN

Entre 15 et 18 ans, vous pouvez utiliser votre Pass culture et entre 15 et 25 ans, le e-Pass jeunes de la région Sud-Paca. Pour les tous les jeunes de moins de 26 ans domiciliés ou résidant à Avignon, vous pouvez vous servir du pass culture Avignon. Et pour les étudiantes et étudiants d'Avignon Université, vous pouvez réserver vos billets avec le Patch culture.

CHRONIQUES DU FESTIVAL D'AVIGNON

De la création du Festival à aujourd'hui, **Thomas Jolly** raconte en 19 vidéos de 2 minutes son histoire, ses personnalités emblématiques et l'ambiance de la ville.

Retrouvez
les chroniques ici !

Avant un spectacle

VENIR

Vous pouvez vous promener dans la ville, pour repérer les différents lieux *intramuros* (départ de navettes, gare, salles de spectacle...) Nous vous recommandons d'arriver entre 30 et 45 minutes avant le début de la représentation. Il est plus facile d'apprécier un spectacle sans stress et les retardataires ne sont pas toujours acceptés.

SE RENSEIGNER

N'hésitez pas à vous informer en amont sur le spectacle, pour vous mettre dans l'ambiance ! D'où vient l'artiste ? Le spectacle est-il une création ? Combien y a-t-il d'interprètes au plateau ? Quelle est la distribution ?¹

PARTICIPER

En amont du spectacle, vous pouvez assister à des visites sur l'histoire du Festival, à des temps de présentation de spectacle avec l'équipe des relations avec les publics. Vous pouvez aussi participer à des retours sensibles après le spectacle. Une occasion de découvrir les coulisses du Festival !

ÊTRE ACCUEILLI

Laissez-vous guider par l'équipe d'accueil : elle est là pour répondre à vos interrogations et vous aider à trouver votre place. Vous reconnaîtrez les accueillants à leur T-shirt noir avec le logo du Festival. Si vous souhaitez en savoir plus sur le spectacle qui va se dérouler, vous pouvez prendre la feuille de salle en entrant sur le lieu. Souvent, on y retrouve une interview de l'artiste, sa biographie et quelques indications sur le spectacle pour découvrir son univers artistique.

SE LAISSER TRAVERSER PAR SES ÉMOTIONS

Vous entrez en salle. Vous pouvez observer la scénographie, si les artistes sont déjà au plateau. Laissez-vous porter par l'ambiance sonore et lumineuse. Contrairement à une série que vous regardez chez vous, les interprètes sont au plus près de vous. C'est une expérience collective à vivre avec les autres, dans le respect de chacune et chacun.

1. Une création est un spectacle qui est joué pour la première fois. Quand on parle de l'équipe en charge du spectacle, on parle de la distribution. Il peut s'agir de l'artiste, des interprètes, des équipes techniques, des équipes de création de son, lumière, décors, costumes...

Pendant un spectacle

Un spectacle est perçu différemment par chaque personne. C'est un moment unique, susceptible de déclencher une émotion. On peut rire, pleurer, avoir peur, s'ennuyer, ressentir de la surprise, de la gêne, de la colère, de l'incompréhension ou de l'émerveillement... Et parfois, le public peut ne pas être d'accord et c'est tant mieux! Les réactions des personnes autour de soi participent aussi au moment éphémère que l'on vit.

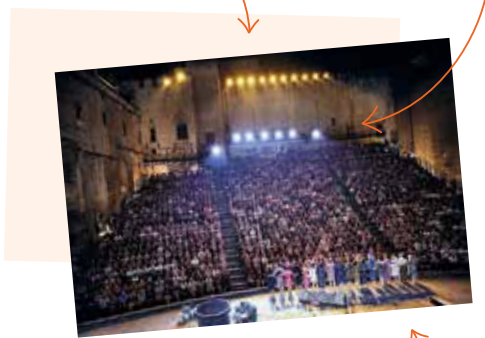
JE PEUX PORTER MON ATTENTION SUR :

LES LUMIÈRES

La lumière d'un spectacle est conçue par une créatrice ou un créateur lumière. Elle est diffusée par des projecteurs, qui sont fixés sur des perches. Dans certains cas, pour changer la couleur, on place des filtres colorés sur le projecteur. Ce sont des gélamines.

LE SON

Le son peut accentuer une situation, une émotion et accompagner le mouvement des interprètes. Il participe à l'immersion des regardantes et regardants. Les techniciennes et techniciens en régie sont attentifs pour lancer les effets au bon moment, grâce à la console.

LES DÉCORS

Il existe des lieux dédiés à la fabrication de décors. Certains théâtres en sont munis. À Avignon, le Festival a un grand entrepôt qui permet la construction et l'assemblage des décors. Ils sont ensuite transportés en camion, et selon les lieux, il faut parfois les faire passer dans un monte-charge.

LE TEXTE

Au Festival, si le spectacle est joué dans une langue étrangère, il est surtitré en français et parfois en anglais. S'agit-il d'une réécriture? D'une co-écriture? D'une commande? À l'inverse, il existe des spectacles sans texte, mais qui racontent des choses autrement. C'est le cas de la danse...

Après un spectacle

Le spectacle est terminé, on se dirige vers la sortie et là, la fameuse question tombe : « Alors, t'en as pensé quoi ? »

Chaque personne a des besoins différents en sortant d'un spectacle : on peut être bouleversé et prendre le temps d'y réfléchir, on peut avoir très envie d'en savoir plus, on peut être euphorique et vouloir se repasser tout le spectacle en détail... On peut en parler, débattre mais aussi ne rien dire! Souvent, on peut y repenser deux, trois jours après avec de nouvelles questions.

Une proposition : discuter en terrasse pour échanger avec d'autres personnes, donner son avis, débattre, lire des critiques ou prolonger la réflexion au Café des idées.

Que retenez-vous du spectacle que vous avez le plus aimé ?

Ça peut être une émotion, une image, un personnage, une réplique, un son, les lumières, les décors, un costume...

À VOUS DE JOUER!

Si vous étiez journaliste, que diriez-vous pour conseiller le spectacle qui vous a le plus marqué ?

Le Festival d'Avignon, une fête citoyenne!

Les 10 dates clés

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, le lieu est informe », répond Vilar. Il propose pourtant 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 culturelles : le théâtre doit être accessible à toutes et tous et dans toute la France ! Dans les années soixante, on réinvente le Festival, en investissant de nouveaux lieux, comme le cloître des Carmes.

1966

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

1971

Jean Vilar meurt en 1971. Paul Puaux lui succède. Durant huit 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, c'est le but du nouveau directeur, Bernard Faivre d'Arcier. D'une organisation municipale, le Festival devient une 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 en transport, puis à pied, le public arrive dans l'immensité de la carrière.

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, techniciennes et techniciens du spectacle d'exercer leur métier. Les professionnels 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 spectatrices et 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.

2022

Depuis le 1er septembre 2022, Tiago Rodrigues est le premier artiste étranger directeur du Festival d'Avignon. En interprétant la partition historique du Festival, il souhaite transformer Avignon, cité du théâtre, en un « café lumineux pour l'Europe ». Chaque édition, un artiste complice et une langue invitée rythment la programmation. Une attention particulière est portée à la transmission et aux Premières Fois.

Focus sur Fanny de Chaillé

L'ARTISTE

- Metteuse en scène, danseuse et performeuse française.
- Directrice du Théâtre national Bordeaux-Aquitaine.
- Elle s'intéresse particulièrement à la langue et à la mise en scène de son texte.
- Depuis quelques années, elle travaille avec des jeunes comédiennes et comédiens sortis d'écoles de théâtre.

SON SPECTACLE : « AVIGNON, UNE ÉCOLE »

15 étudiantes et étudiants du Bachelor Théâtre de La Manufacture - Haute École des arts de la scène de Lausanne retracent l'histoire du Festival d'Avignon, pour leur projet de sortie d'études.

- Fanny de Chaillé leur propose de se plonger dans les archives du Festival.
- Quelle place tient Avignon dans notre vision du théâtre ? Comment le Festival permet aux jeunes comédiennes et comédiens de se construire ?
- Les jeunes interprètes rejouent des moments marquants, des témoignages d'artistes ou des paroles de spectatrices et spectateurs.
- Une proposition originale qui invite à traverser l'histoire du Festival depuis le regard des interprètes et non des metteuses et metteurs en scène.

Mais avant tout, ce spectacle insiste sur un aspect important du Festival : le débat ! Comme disait Jean Vilar : « Attention, le théâtre n'est pas là uniquement pour rassembler, il est aussi là, et surtout là, pour diviser, pour ouvrir une réflexion et un débat. »

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Festival, vous pouvez réserver une visite avec Clément Demontis, guide conférencier.

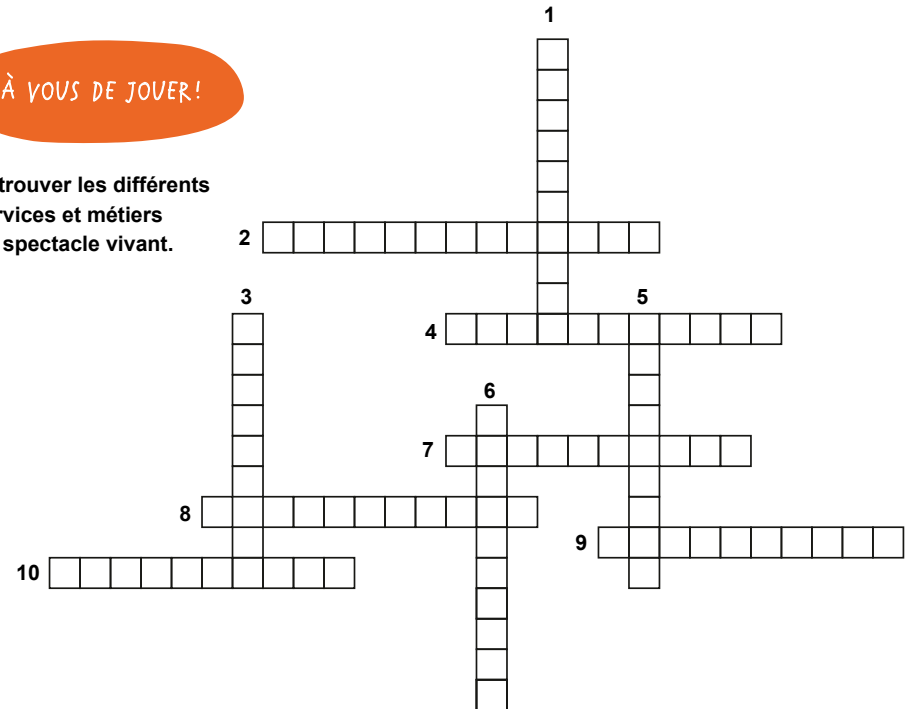
POUR DÉCOUVRIR ET VIVRE LE FESTIVAL AUTREMENT

Christophe Raynaud de Lage, photographe officiel du Festival depuis 2005, prend chaque année de nouveaux clichés. Toute l'année, retrouvez ses photos à La FabricA, dans le cadre d'une exposition permanente.

À VOUS DE JOUER !

Retrouver les différents services et métiers du spectacle vivant.

Vertical

1. Je suis le service qui accompagne les artistes dans la diffusion du spectacle.
3. Je crée et confectionne les costumes, au masculin.
5. Je regarde le spectacle.
6. Je prépare, coordonne et exécute la technique (son, lumière, plateau...), au féminin.

Horizontal

2. Je suis le service qui diffuse les informations de la programmation.
4. Je conçois les décors.
7. J'assure la médiation autour des spectacles, au féminin.
8. Je suis le service qui assure la vente des billets.
9. Je joue le spectacle.
10. Je suis à la tête de la structure culturelle, au féminin.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Retrouvez la série *Ceux qui rougissent*, de Julien Gaspar-Oliveri, avec ARTE. Une dizaine de lycéennes et lycéens en option théâtre voient débarquer un professeur remplaçant pour un mois. Alors qu'ils déclament Shakespeare en gardant leurs distances, l'enseignant coupe court à la répétition. Au cœur d'un âge où l'on avance souvent masqué, le regard trop haut ou la tête trop baissée, la question de l'intime s'impose à eux.

Un Festival pluridisciplinaire

Focus sur Baro d'èvel

En 1966, la danse entre comme discipline dans la programmation. Depuis, le Festival s'ouvre de plus en plus à des disciplines artistiques autres que le théâtre. Pour la première fois, des circassiennes et circassiens sont présents !

LA COMPAGNIE

- Créée en 2000 par Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias.
- Les artistes travaillent autour du mouvement, de l'acrobatie, de la voix, de la musique, de la matière et souvent avec des animaux.
- La compagnie est passée de la rue au chapiteau, avant de se fixer dans les théâtres.

Le Festival d'Avignon a vu passer de nombreux spectacles pluridisciplinaires au cours de son histoire. Cette année, Baro d'èvel joue entre danse, cirque et argile. *Paso Doble* de Josef Nadj, présenté en 2006, proposait déjà une mise en scène avec de l'argile.

LE SPECTACLE « QUI SOM ? »

12 interprètes au plateau se questionnent sur notre identité individuelle et collective, dans un univers poétique et débordant d'humour.

Entre des comédiennes et comédiens, des danseuses et danseurs, des musiciennes et musiciens, des acrobates, des clowns et un céramiste, laissez-vous emporter dans une explosion de couleurs et de formes !

Agir en ayant le courage de se regarder en face, dans un monde virtuel et dématérialisé, c'est l'objectif de la compagnie. Vivre la joie, le désir, le rire, la légèreté et l'intelligence, dans une perception de l'autre.

Et si vous étiez un artiste ?

COMMENT VOUS DÉFINISSEZ-VOUS ?

Pour vous aider, vous pouvez compléter ces phrases autour de l'identité :

J'ai vu _____

J'ai entendu _____

J'ai rencontré _____

J'ai traversé _____

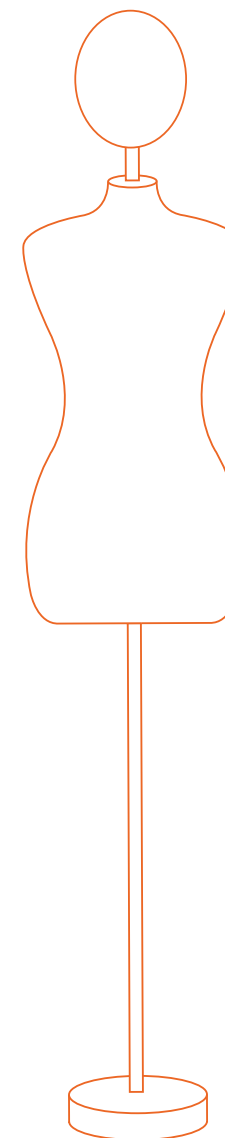
Je suis _____

À VOUS DE JOUER !

Les costumes jouent un rôle important dans une pièce et rien n'est laissé au hasard. Réalisez votre costume de rêve sur ce mannequin (dessin, collage, peinture...).

Les 2des Esthétique BBE2 du lycée Maria Casarès et leur enseignant Olivier Anne proposent cette liste pour vous donner des idées.

• Bandeau	• Frange, froufrous
• Bijoux	• Gants
• Boutons	• Lentilles, lunettes
• Chapeau, coiffe, bonnet	• Maquillage (faux ongles, faux cils, tatouages...)
• Chaussures (souliers, talons, mocassins...)	• Masque
• Collerette	• Matière (dentelle, velours, cuir, plastique, feutrine, soie...)
• Corset	• Perruque
• Cravate	• Voile
• Épaulettes	

Les coulisses du spectacle

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES SIFFLEMENTS

Il est déconseillé de siffler sur scène ou en coulisses, au risque d'attirer les huées du public. Cette superstition vient du fait que les régisseuses et régisseurs de théâtre communiquaient par sifflements pour changer les décors. Un interprète qui siffle pouvait donc semer le trouble dans le bon déroulement technique du spectacle. Aujourd'hui, les techniciennes et techniciens utilisent des talkies-walkies ou de l'interphonie.

LES FLEURS

Offrir un bouquet d'œillettes à une ou un interprète est mal vu. Cette tradition remonte au 19e siècle, où les comédiennes et comédiens avaient des contrats courts. Un bouquet de roses signifiait « ton contrat est renouvelé » alors qu'un bouquet d'œillettes signifiait « tu es renvoyé ». Jolie façon de dire les choses... Aujourd'hui, dans certains lieux, il est de coutume d'offrir des bouquets les jours de première.

LES FANTÔMES

Un théâtre est souvent fermé le lundi. Savez-vous pourquoi ? On dit que c'est le jour où les fantômes du théâtre jouent. D'ailleurs, une lampe est toujours allumée au plateau, quand le reste de la salle est plongée dans le noir. On l'appelle la « servante » ou la « sentinelle » et on dit que c'est l'âme du théâtre.

ANECDOTES DES ÉQUIPES TECHNIQUES

- Dans les ateliers du Festival, les techniciennes et techniciens construisent les décors de certains spectacles. L'année dernière, l'équipe a construit une voiture qui devait rouler pendant le spectacle. Comme elle ne rentrait pas dans le lieu, il a fallu imaginer un système pour la couper en deux pour le transport, mais que ça ne se voie pas au plateau.
- Le mistral est l'ennemi numéro 1 des décors, il faut donc faire très attention aux grandes structures (à leur poids, la manière dont elles sont fixées...).
- Au mois de juillet, à 14h, le plateau du cloître des Carmes atteint une température de 70°C. Impossible de répéter pieds nus !
- Les cigales chantent entre 22 et 36°C. Les spectacles en extérieur jouent donc le soir, quand il fait moins chaud, pour limiter le bruit (et pour éviter l'insolation aux spectatrices et spectateurs!).

LA COULEUR VERTE

Si elle est symbole de sérénité dans la vie, la couleur verte est, au théâtre, associée à la malchance voire à la mort. Cette croyance vient des effets toxiques du cyanure présent dans la teinture verte pour les costumes. On dit que ça aurait entraîné la mort de certains interprètes, dont Molière. Réalité ou légende, on ne saura jamais. En Espagne, c'est le jaune qui porte malheur car les capes de torero étaient jaunes à l'intérieur. C'est donc la dernière couleur qu'il voit si le taureau l'encombre.

Le Festival dans toute la ville

Chaque été, le Festival d'Avignon s'installe dans différents lieux de la ville pour sortir le spectacle des théâtres. Comme disait Jean Vilar : « Redonner au théâtre, à l'art collectif, un lieu autre que le huis clos ». Certains spectacles ont lieu à la carrière de Boulbon, au stade de Bagatelle, dans des jardins ou des gymnases... On peut même se retrouver dans la cour d'un lycée !

LES CENTRES DE JEUNES ET DE SÉJOURS DU FESTIVAL D'AVIGNON

Depuis presque 70 ans, les CDJSFA¹ sont un partenaire important du Festival et ils contribuent à faire exister cette fête dans toute la ville.

Les CDJSFA, 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 spectatrices et spectateurs et les pratiques d'activité d'expression en lien avec les spectacles vus.

1. Centres de jeunes et de séjours du Festival d'Avignon est une association créée en 1959, présidée par Robin Renucci, directeur du Centre dramatique national La Criée à Marseille et administrée par 3 collègues de représentants : la Ville d'Avignon, le Festival d'Avignon et les Ceméa.

LYCÉE SAINT-JOSEPH

Adresse
62 rue des Lices

Jauge
788 personnes

Scène
19 mètres d'ouverture, soit presque 5 voitures alignées, 16 mètres de profondeur, soit presque 4 voitures alignées

Lieu classé monument historique

Les participantes et participants 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.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les CDJSFA parlent parfois de « regardants » pour désigner les spectatrices et spectateurs. Vous retrouverez cette désignation sur d'autres pages du carnet.

Focus sur Inês Barahona & Miguel Fragata

LEUR SPECTACLE

« TERMINAL (L'ÉTAT DU MONDE) »

C'est le 2e spectacle d'un projet en deux parties autour de la crise climatique. Le premier s'adressait à un jeune public.

4 interprètes et 2 musiciens sur scène cherchent des issues car le pire n'est pas à venir : la catastrophe est déjà là. Que faire alors que les forêts brûlent ? Que peut encore le théâtre ? Imaginer des futurs, répondent l'autrice et le metteur en scène, car la crise que nous vivons est aussi une crise de l'imagination. Tel est le sens ambigu de ce *Terminal*, à la fois fin et commencement, point de départ et d'arrivée, tentative de nous rassembler pour nous mettre en mouvement.

LES ARTISTES

- Créatrice et créateur de la compagnie Formiga Atómica, en 2014.
- Compagnie basée à Lisbonne, au Portugal.
- Les artistes accordent une grande importance au travail de recherche documentaire en rencontrant les habitantes, habitants et acteurs du territoire.
- La compagnie fête son 10e anniversaire.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Retrouvez les documentaires du processus de création de la compagnie, dans le cadre des Territoires cinématographiques !

Retour au futur - Avignon, de JUNO : témoignages sur des lieux qui ont disparu ou se sont transformés.

Improbable dos à dos, de JUNO : Deux personnes se rencontrent pour une discussion à l'aveugle sur l'humanité, la planète et l'avenir.

UN FESTIVAL ÉCORESPONSABLE

Depuis dix ans, le Festival d'Avignon est engagé dans une profonde réflexion sur son impact environnemental. Il est notamment membre du Collectif des festivals écoresponsables et solidaires en région Paca (Cofees). Retrouvez toutes les actions mises en œuvre en scannant ce QR Code.

Le Festival : un lieu de participation

LE CAFÉ DES IDÉES : ÉCHANGER, DÉBATTRE, RASSEMBLER

Et si on se questionnait ? Si on échangeait sur des spectacles ou des sujets de société ? Et si on écoutait des artistes, des jeunes parler de nos réalités ?

Parce que le spectacle vivant est aussi là pour questionner et donner à réfléchir, le Festival a l'ambition d'être un lieu de débat et ce depuis sa création. Le Café des idées devient chaque jour le centre des échanges entre artistes, équipes, spectatrices et spectateurs. Des débats, des rencontres, des ateliers et des émissions rythment ce lieu qui incarne à lui seul l'esprit du Festival : un espace de partage et de découverte, ouvert à toutes et tous.

À retrouver tous les jours (ou presque !) au cloître Saint-Louis, en lien avec les spectacles de l'édition. Découvrez la programmation en scannant ce QR Code !

LES TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Rendez-vous quotidien de projections de films, suivi de rencontres et d'échanges avec des équipes artistiques invitées au Festival d'Avignon. Les Territoires cinématographiques sont un espace de dialogue entre le spectacle vivant et le cinéma, imaginé avec les cinémas Utopia d'Avignon.

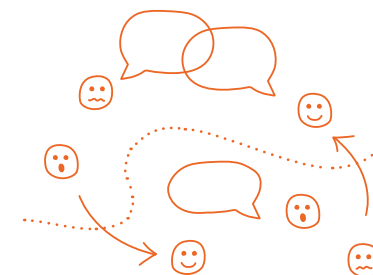

Découvrez la programmation en scannant ce QR Code !

À VOUS DE JOUER !

Et si vous preniez la parole ? Comment donner son point de vue et débattre de manière constructive avec les autres ?

D'ACCORD

PAS D'ACCORD

Vous pouvez jouer au débat mouvant. Un maître du jeu pose une affirmation clivante. Par exemple : « la culture est essentielle », « on ne peut rien faire contre le réchauffement climatique » ou encore « nous sommes tous dépendants aux écrans ».

Les personnes qui sont d'accord avec l'affirmation se placent d'un côté de la pièce et les autres de l'autre côté. Chaque camp donne des arguments pour expliquer son choix et chaque personne peut se déplacer dans la salle et changer de camp si un argument l'a convaincu.

Les cultures hispanophones :

identités et diversité

LE SAVIEZ-VOUS ?

ET SI ON PARTAIT À LA RENCONTRE DE TRADITIONS CULTURELLES DU MONDE HISPANOPHONE ?

Direction la feria de Séville, en Espagne ! Tous les ans, en avril, la ville se remplit de lanternes colorées, de costumes andalous (robe de flamenco pour les femmes, costume traditionnel des campagnes pour les hommes) et de promenades à cheval. À l'origine, c'était une foire au bétail, maintenant on s'y retrouve pour chanter, danser et manger.

SUR UN AUTRE CONTINENT...

Le carnaval « Negros y Blancos » a lieu chaque année entre le 28 décembre et le 6 janvier, à San Juan de Pasto en Colombie. C'est une grande fête pour célébrer la diversité culturelle et ethnique, avec tolérance et convivialité. Le 5 janvier, tout le monde se maquille en noir, pour commémorer le jour de liberté des esclaves. Et le 6 janvier, on se maquille en blanc, pour célébrer la différence mais l'égalité des droits. Place à la musique, aux marionnettes et aux rires !

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Retrouvez les Fictions France Culture, lectures en entrée libre, pour cheminer aux côtés de quelques œuvres emblématiques, dans la langue de Cervantès mais aussi dans celle de Diderot. Humour et fantaisie seront au rendez-vous.

À VOUS DE JOUER !

Retrouvez la bonne traduction espagnole du vocabulaire du spectacle.

Il existe une diversité de dialectes dans les pays hispanophones, ces mots ne se traduisent pas partout de la même façon. Pour information, il en existe 6 officiels en Espagne.

El escenario	•	•	Les coulisses
Un espectáculo	•	•	Un siège
Los focos	•	•	Une représentation
Los bastidores	•	•	La scène
Un camerino	•	•	Une loge
Un papel	•	•	Un spectacle
Un telón	•	•	Un rideau
Una butaca	•	•	Les projecteurs
Una función	•	•	Un rôle

Le flamenco : Focus sur Yinka Esi Graves

L'ARTISTE

- Danseuse et chorégraphe britannique.
- Elle vit à Séville, en Espagne.
- Née d'un père jamaïcain et d'une mère ghanéenne, elle s'intéresse à la représentation des personnes afrodescendantes.
- Elle se forme en danse classique et afrocubaine, avant de se dédier au flamenco.

SON SPECTACLE « THE DISAPPEARING ACT. »

Par le biais du flamenco, elle met en lumière la présence de populations afrodescendantes dans le sud de l'Espagne et la réalité de la femme noire entre camouflage et résistance. Comment rendre compte de l'invisibilisation ou de la discrimination des populations africaines ?

L'artiste s'est inspirée d'Olga Brown, dite Mademoiselle La La, une acrobate et artiste de cirque noire du 19e siècle. Elle a été peinte par Edgar Degas et on voit son corps musclé et agile, sans pouvoir distinguer les traits de son visage.

Découvrez ce spectacle porté par des airs de fête, avec 3 artistes musicaux : une percussionniste et poétesse, une chanteuse flamenca et un guitariste flamenco !

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Le flamenco s'articule autour du chant, de la danse et de la guitare.
- On reconnaît le chant (*cante jondo*) à ses timbres de voix rauques et à la puissance de l'interprétation. Il exprime les sentiments profonds de l'être humain, le bonheur, la joie, mais aussi le chagrin et la tristesse.
- La danse se caractérise par des pieds qui frappent le sol en marquant le rythme (*zapateado*) et par les arabesques que dessinent les bras et les mains (*braceo*).
- À l'origine, le flamenco est interprété *a cappella*, avec des claquements de mains (*palmas*). Mais la guitare s'impose progressivement.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Dans le cadre des Territoires cinématographiques, vous pouvez regarder *Gurumbé : Mémoires afro-andalusiennes*, de Miguel Ángel Rosales, qui souligne la contribution des esclaves africains dans le flamenco.

L'adaptation contemporaine des œuvres de répertoire

Focus sur Gabriel Calderón

L'ARTISTE

- Dramaturge, metteur en scène et acteur uruguayen.
- Il a écrit plus de 20 pièces.
- Il a joué en Argentine, Brésil, Espagne, France, États-Unis, Mexique, Panama, Costa Rica, Équateur, Bolivie et Pérou.

SON SPECTACLE « HISTORIA D'UN SENGLAR (O ALGUNA COSA DE RICARD) »

Un homme monte sur scène pour incarner Richard III, le roi tyrannique et monstrueux de Shakespeare. Toute sa vie d'acteur n'a été qu'un long tunnel de seconds rôles. Sa chance, il compte bien la saisir. Mais alors que la pièce avance, d'étranges affinités apparaissent entre l'acteur et son rôle : ambition, machiavélisme, rage et soif d'absolu... Tous deux ont connu le rejet, tous deux aspirent au pouvoir.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Dans le cadre des Territoires cinématographiques, vous pouvez regarder *The Lost King*, de Stephen Frears. Suite à une représentation de *Richard III*, Philippa Langley se passionne pour l'histoire de ce roi décrié et elle plaque tout pour se donner une mission : trouver l'emplacement de la dépouille de Richard III.

À VOUS DE JOUER!

Retrouvez la pièce adaptée d'un classique qui n'a jamais été jouée au Festival d'Avignon.

- 1 *Juliette, le Commencement* de Marceau Deschamps-Ségura et Grégoire Aubin
- 2 *Syllabaire pour Phèdre* de Roger Kahane et Daniel Chabrun
- 3 *Molière en Vrac* du Collectif Citron
- 4 *Antigone in the Amazon* de Milo Rau
- 5 *Tartiuflas* d'Oskaras Koršunovas
- 6 *Ulysse 84* de Jean-Claude Gallotta

Le choix du titre :

Focus sur Tiago Rodrigues

COMMENT ADAPTER UN CLASSIQUE?

- Volonté de revenir aux grands mythes, de les réécrire.
- Chercher en eux ce qu'ils peuvent dire du présent.
- « J'écris entre les lignes des autres », Tiago Rodrigues.
- Le choix du titre : *Hécube, pas Hécube*. C'est la même Hécube mais un peu autre, ou étrangement familière.

SON SPECTACLE

« HÉCUBE, PAS HÉCUBE »

Et si la tragédie et la réalité s'entremêlaient ? Nadia, comédienne, répète *Hécube* (la pièce d'Euripide) tout en se battant pour que justice soit rendue à son fils, autiste, maltraité par l'institution qui l'a pris en charge.

Alors qu'approchent la première du spectacle et le verdict du procès, le monde bascule autour d'elle. Nadia n'est pas Hécube mais sa vie est percutée de plein fouet par la légende de l'ancienne reine de Troie, devenue esclave révoltée contre son sort qui, face à Agamemnon, dut parler au nom de son fils.

Comment prendre la parole pour les personnes qui ne peuvent pas se défendre ? Est-ce que le spectacle peut être un lieu pour se battre et dénoncer ?

À VOUS DE JOUER!

Quel effet a un titre sur vous ?
Quel titre d'œuvre d'art vous a particulièrement marqué ? Un titre drôle ?
Un titre émouvant ?...

Adapter un classique

avec des enjeux contemporains

LE THÉÂTRE CLASSIQUE

Développé au 17e siècle, le théâtre classique souhaite se rapprocher des textes de l'Antiquité. Il se construit autour de plusieurs règles :

Trois auteurs représentent parfaitement ce courant artistique : Racine, Molière et Corneille. Aujourd'hui, les artistes revisitent sans cesse le théâtre classique. Ils jouent avec les règles voire les renversent !

1

Règle de vraisemblance
L'histoire doit être crédible donc réaliste et cohérente.

2

Règle de bienséance
On ne choque pas le public, les événements violents ne sont pas joués sur scène mais racontés par un personnage.

3

Règle des 3 unités
La pièce n'a qu'une seule intrigue, qui se déroule dans un seul lieu et dans un temps court.

4

Les pièces sont composées en acte, qui sont eux-mêmes divisés en scènes.

À VOUS DE JOUER !

En tant qu'artiste, quelle œuvre de répertoire souhaitez-vous adapter et comment ? Complétez la fiche d'identité de votre spectacle.

N'hésitez pas à nous partager votre spectacle, grâce à ce QR code, en nous taguant sur Instagram.

TITRE : _____

ARTISTE : _____

LIBRE ADAPTATION DE : _____

ÉCRIT PAR : _____

SUJETS : _____

RÉSUMÉ : _____

_____

_____

_____

Focus sur Chela De Ferrari

L'ARTISTE

- Metteuse en scène péruvienne.
- Créatrice du théâtre La Plaza, à Lima au Pérou : plus de 120 pièces y sont produites en 20 ans.
- En 2019, elle adapte *Hamlet* de Shakespeare avec des interprètes porteurs de trisomie 21.

SON SPECTACLE « LA GAYIOTA »

S'attaquer à la légende Anton Tchekhov, c'est le pari que fait Chela De Ferrari, en adaptant *La Mouette*. C'est une histoire d'amour à sens unique. Konstantin, fils de la grande actrice Arkadina, aime Nina, elle-même actrice, qui tombe amoureuse de Boris, homme de lettres. C'est un drame sur le fil entre comédie et tragédie, qui se dénouera dans un coup de fusil.

On retrouve principalement des interprètes malvoyants ou non voyants au plateau. Le public s'installe, une personne décrit aux interprètes ce qui se passe et ce que font les spectatrices et spectateurs. Le spectacle commence.

L'artiste pose ainsi la question de la norme et de la différence : nous est-il difficile d'imaginer des interprètes aveugles au plateau, à cause de nos préjugés ? Pourtant, Beethoven, un des plus grands musiciens, était sourd et composait assis par terre face à un piano sans pied, pour ressentir les vibrations de la musique sur le sol.

QUI EST ANTON TCHEKHOV ?

- Écrivain et dramaturge russe, mais aussi médecin.
- Né en 1860 et décédé en 1904.
- Il écrit *La Mouette* en 1896 : la première représentation est un échec.
- Il décrit de manière presque psychologique la vie dans la province russe.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, 12 millions de citoyennes et citoyens sont reconnus en situation de handicap, dont 1,7 million de personnes concernées par un handicap visuel.

Moins de 2% des personnes non voyantes le sont de naissance. Elles font donc appel à leur mémoire pour se représenter ou s'imaginer les choses. Chela De Ferrari nous propose de nous mettre dans cette situation. Au début du spectacle, le décor va disparaître. Saurez-vous le visualiser ensuite, si on vous le décrit ?

La transmission dans la danse

Focus sur Boris Charmatz

L'ARTISTE

- Danseur et chorégraphe français, directeur du Tanztheater Wuppertal.
- A étudié à l'école de danse de l'Opéra national de Paris.
- Première pièce : *À bras-le-corps*, avec Dimitri Chamblas, en 1993. En 2017, la pièce entre au répertoire du Ballet de l'Opéra national de Paris.
- Artiste complice de la 78e édition du Festival d'Avignon, Boris Charmatz présente trois pièces, entre passé, présent et futur.

SON SPECTACLE « FOREVER »

Immersion dans *Café Müller* de Pina Bausch

C'est en assistant aux répétitions de *Café Müller* que Boris Charmatz a eu l'idée de créer *Forever*. Il a imaginé cette installation chorégraphique que visiteront spectatrices et spectateurs. Sept heures durant, 25 interprètes se relaient pour performer *Café Müller*, alternant avec des interludes : paroles d'autrices, auteurs ou interprètes marqués par l'œuvre de Pina Bausch... Le dispositif immersif permet de multiplier les points de vue, générant de nouveaux regards et de nouvelles sensations comme autant de spectacles possibles.

« Parce que *Café Müller* est une œuvre qui s'inscrit dans l'éternité, c'est pour ça que ça s'appelle *Forever*. »

« Pina Bausch, qui est vraiment entre la danse et le théâtre, a été aussi une grande figure artistique dans l'histoire du Festival avec sa compagnie le Tanztheater Wuppertal. Je suis artiste complice, mais je reviens avec le Tanztheater Wuppertal, donc avec Pina Bausch d'une certaine manière, et je crois que cela sied au Festival. »

PAROLES D'ARTISTE

Propos recueillis par Jeanne Nevellou et Constance Strebell, étudiantes en journalisme.

« J'aime vraiment avoir des projets où il y a une forme d'horizontalité, où la limite entre les danseurs, les acteurs et les spectateurs est ténue. Je trouve que la danse d'aujourd'hui n'a pas forcément besoin de scène, ni de gradins. On peut, dans l'espace public, développer des danses qui correspondent à nos sociétés d'aujourd'hui. »

Boris Charmatz, 3 avril 2024

Focus sur Pina Bausch

L'ARTISTE

- Danseuse et chorégraphe allemande.
- Née en 1940, décédée en 2009.
- Née Philippina Bausch, elle accède à une renommée mondiale sous le surnom de Pina.
- Elle part à New-York pour faire ses études et elle y découvre le jazz.
- Elle crée un nouveau genre artistique : la danse-théâtre (TanzTheater).

SON SPECTACLE « CAFÉ MÜLLER »

Créée en 1978, la pièce fait évoluer les interprètes entre des chaises et des tables. L'artiste s'inspire de son enfance dans le bistro de ses parents, à observer les clients. Elle part de la réalité et du quotidien des personnes pour parler de désir. « Il ne s'agit pas d'un art, ni même d'un simple savoir-faire. Il s'agit de la vie, et donc de trouver un langage pour la vie, explique-t-elle, en 1999, à l'Université de Bologne. Certaines choses peuvent être dites avec des mots, d'autres avec des mouvements. Mais il y a aussi des moments où les mots nous manquent, [...] alors commence la danse. »

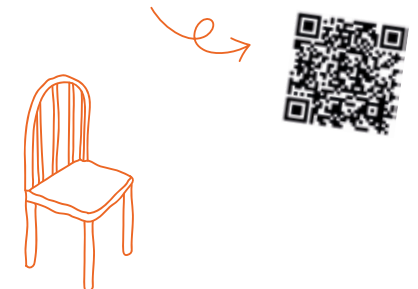
Ce spectacle a été joué de nombreuses fois en 45 ans. En Allemagne, à Wuppertal où la compagnie réside, mais aussi 85 fois à l'étranger (dont 70 fois du vivant de Pina Bausch) et à la Cour d'honneur en 1995. Pour des danseuses et danseurs, il est compliqué de continuer à jouer la pièce sans la chorégraphe. Mais *Café Müller* est entré dans le répertoire de l'histoire de la danse. Alors il faut continuer de faire vivre cet héritage, en formant les nouvelles générations.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Vous pouvez regarder *Les Rêves dansants. Sur les pas de Pina Bausch*, d'Anne Linsel et Rainer Hoffmann, avec ARTE, ou dans le cadre des Territoires cinématographiques.

Des adolescents interprètent une des plus célèbres pièces de Pina Bausch sur la quête amoureuse. Plongeons dans les coulisses de la transmission !

Vous souhaitez en savoir plus sur la question de la transmission et de l'adaptation en danse ? La plateforme Numéridanse vous propose de regarder les évolutions du *Lac des cygnes*, avec son parcours « La relecture des œuvres ». Vous pouvez scanner ce QR Code pour retrouver toutes les ressources.

La scénographie

Dans *Café Müller* de Pina Bausch, les danseuses et danseurs évoluent entre tables et chaises, comme dans un café. La scénographie, ce sont les décors, mais pas que!

Comme pour les costumes, tout est pensé, imaginé et réfléchi. D'ailleurs, la ou le scénographe est une ou un artiste à part entière. Cette personne doit comprendre les envies de la metteuse en scène, du metteur en scène, de la chorégraphe ou du chorégraphe. C'est à elle d'inventer des propositions qui correspondent, tout en y mettant ses propres idées et sa signature artistique.

À VOUS DE JOUER!

Vous devez monter sur scène dans 10 minutes, vous pouvez entraîner votre voix et votre diction en prononçant ces phrases vite et fort.

La chemise du chimiste sèche.

Suis-je bien chez ce cher Serge ?

Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs.

Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds, rongent trois gros croûtons ronds.

Que lit Lili sous ces lilas-là ? Lili lit l'Illiade.

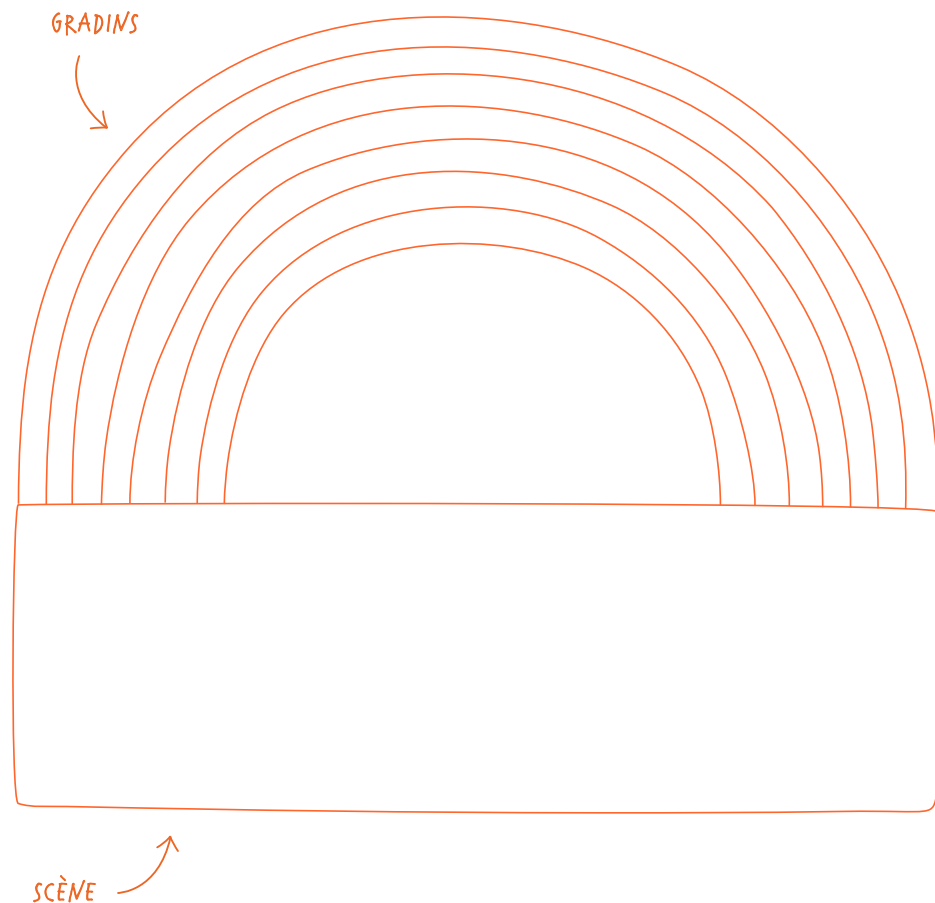
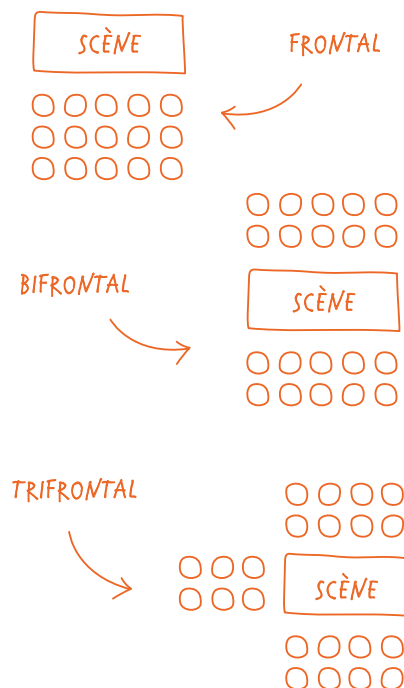
Fruit cru, fruit frit ou fruit cuit ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

On appelle cela des virelangues, casse-langues ou fourchelangues.

LA SCÉNOGRAPHIE EST AUSSI UN ART VIVANT

- Les interprètes jouent et habitent ce décor.
- Elle donne des clés de lecture aux spectatrices et spectateurs mais libre à elles et eux d'inventer leur propre interprétation.
- Elle doit s'adapter aux contraintes des lieux du spectacle. On ne peut pas proposer le même décor dans une salle fermée qu'en extérieur ou sur une scène ronde ou rectangulaire.
- Elle s'adapte aussi au placement des spectatrices et spectateurs si les gradins sont placés autour de la scène, en frontal (face au plateau), en bifrontal (sur 2 côtés de la scène), trifrontal (sur 3 côtés de la scène).

À VOUS DE JOUER!

Vous avez choisi le spectacle que vous allez monter et vos costumes. Il manque les décors, maintenant!

La classe de 4e Pinzon, du collège Mistral, et sa professeure Catherine Savary, vous proposent d'ajouter les éléments que vous voulez sur ce plan, pour construire votre scénographie.

LÉGENDE (QUE VOUS POUVEZ COMPLÉTER) :

- Table _____
- Chaise _____
- Tapis _____
- Végétaux _____
- Projecteurs _____

Le théâtre : lieu de débat et d'émancipation

On peut venir voir un spectacle pour se divertir, être ensemble, mais aussi pour réfléchir à ce qui nous entoure !

LE THÉÂTRE POLITIQUE

La classe de 2de 2 du lycée René Char, et son enseignante Anne-Marie Goulay, vous proposent une définition, grâce à des paroles d'artistes.

Théâtre politique, nom masculin
Un art qui permet, par l'imaginaire, de transmettre des idées et dénoncer des situations sociales. Il peut prendre plusieurs formes et esthétiques comme la mise en scène du corps, des mots, des émotions. Il promeut la liberté individuelle et collective en permettant le renforcement de la conscience et de la réflexion.

- A « Il ne suffit plus d'être en vie, il faut prouver le fait qu'on existe à travers un document. »
- B « Nous avons à faire ce que nous avons envie de faire parce que nous le pensons nécessaire. »
- C « Certaines sont isolées dans leur domaine car très peu de femmes noires sont présentes dans le monde de l'art. »
- D « Je suis vraiment en colère contre ce jeunisme des adultes qui permet de mettre en cage, de domestiquer les jeunes. »

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Découvrez *Peter Brook, Workshop*, de Simon Brook avec ARTE. Un documentaire pour plonger dans le processus de création et les répétitions de Peter Brook.

À VOUS DE JOUER !

Saurez-vous retrouver qui a prononcé ces mots ? Retrouvez la phrase associée à chaque artiste.

○ ARIANE MNOUCHKINE

Metteuse en scène née en France en 1939. Elle crée la troupe du Théâtre du Soleil en 1964. Elle souhaite transmettre des idées, à travers des histoires marquantes. La liberté de création est très importante.

○ RÉBECCA CHAILLON

Metteuse en scène, performeuse et autrice née en France en 1985. Militante d'origine martiniquaise, elle interroge les discriminations (sexuelles, raciales et de genres).

○ PETER BROOK

Metteur en scène né en Angleterre en 1925 et décédé en 2022. Il s'ouvre à toutes les formes artistiques (Occident, Orient ou Afrique). Il dit faire du « théâtre immédiat ».

○ WAJDI MOUAWAD

Metteur en scène né en 1968 au Liban. Avec sa famille, il fuit la guerre civile et s'installe au Canada. Il dirige le Théâtre national de la Colline, à Paris. Il mêle dans ses spectacles intime et social, politique et psychologique.

Focus sur Mariano Pensotti

Découvrez le spectacle itinérant, dit *Pièce commune*¹, *Une Ombre vorace*, que vous pourrez découvrir dans plusieurs communes cet été et à l'automne et qui traverse la notion du double.

L'ARTISTE

- Metteur en scène et dramaturge argentin, du Grupo Marea.
- Il a étudié le cinéma, les arts visuels et le théâtre en Amérique du Sud et en Europe.
- Il porte une grande attention aux dispositifs scéniques.
- Il questionne la frontière entre fiction et réalité.

SON SPECTACLE « UNE OMBRE VORACE »

Une production du Festival d'Avignon et un spectacle en itinérance sur le territoire.

DEUX NIVEAUX DE FICTION

Jean Vidal, alpiniste, décide un jour d'entreprendre l'ascension de l'Annapurna au Népal, lors de laquelle son père a trouvé la mort trente ans plus tôt. Son histoire est adaptée au cinéma.

DEUX ACTEURS

Jean Vidal et Michel Roux sont les protagonistes de la pièce. De cette façon, Mariano Pensotti renforce la figure du double, à travers leurs monologues.

DEUX REPRÉSENTATIONS

Le spectacle jouera à Avignon, puis traversera dix-sept communes voisines. Quant au décor, puisqu'il est monté et démonté tous les jours, il doit être facilement transportable.

DEUX PISTES DE RÉFLEXIONS

Notre passé revient hanter notre présent pour nous rappeler la petitesse de notre condition humaine face à la grandeur de la nature, ainsi que la fragilité de nos démocraties libérales face à la montée des extrémismes.

1. Pièce commune est un dispositif qui favorise la création d'un répertoire de poche pour des artistes dont le travail est régulièrement présenté sur les grandes scènes européennes. Chaque année à l'invitation du Festival d'Avignon et du Wiener Festwochen (Vienne, Autriche), un artiste crée une pièce destinée à tourner sur tous les territoires et dans des espaces très différents.

Contenu rédigé par Candice Fleurance et Hanna Laborde, étudiantes en journalisme.

Le théâtre et la société : donner la voix à d'autres voix

Focus sur Lola Arias

L'ARTISTE

- Metteuse en scène, écrivaine et réalisatrice argentine.
- Son travail rassemble des personnes issues d'horizons variés (vétérans et vétérans de guerre, anciennes et anciens communistes, enfants de migrantes et migrants, ex-détenus, etc.).
- Plusieurs de ses œuvres ont été récompensées par des prix prestigieux.

On appelle « mules » les personnes, souvent des femmes, qui utilisent leur corps pour transporter de la drogue. Elles sont tout en bas de la chaîne du trafic de stupéfiants. Et elles sont souvent plus arrêtées que les personnes à la tête du trafic.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Vous pouvez découvrir le film *REAS*, de Lola Arias, à l'origine du spectacle.

REAS est une œuvre collective qui réinvente le genre musical. Les interprètes dansent et chantent leur passé en prison, revivent leur vie sous forme de fiction et s'inventent, par la fantaisie et l'imagination, un avenir possible.

SON SPECTACLE « LOS DÍAS AFUERA »

Un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres libérées d'une prison argentine montent sur scène. Désormais soignantes, chauffeuses de taxi ou travailleuses du sexe, elles se remémorent leurs conditions de détention et imaginent leur avenir hors les murs. Le théâtre, la danse, le chant deviennent des moyens de se reconstruire en s'appropriant un avenir incertain. Entre mouvements de voguing et airs de cumbia, *Los días afuera* est un hymne à la liberté!

CRÉER AVEC DES AMATEURS ET AMATRICES

Lola Arias crée avec des anciennes et anciens détenus qui ne sont pas des professionnels du spectacle. De la même façon depuis 2015, Enzo Verdet (metteur en scène et comédien) propose des stages de jeu aux détenus volontaires du Centre pénitentiaire d'Avignon - Le Pontet.

Droits et libertés individuelles

LA TRANSIDENTITÉ : ENTRE DISCRIMINATION ET RECONNAISSANCE

La transidentité est le fait, pour une personne transgenre (ou plus simplement trans), de ne pas s'identifier au genre qu'on lui a attribué à la naissance sur la base de ses organes génitaux. Par exemple, une femme transgenre a une identité de genre féminin (la personne se sent femme) qui ne correspond pas à son genre reçu à la naissance (masculin).

C'est l'inverse pour un homme trans. Ce dernier se sent homme et possède donc une identité de genre qui ne correspond pas au genre qui lui a été donné à la naissance (féminin).

Il y a également des personnes trans qui ne se reconnaissent pas comme strictement homme ou strictement femme. Elles peuvent alors se définir comme non binaires.

TOUR D'HORIZON DES LOIS RELATIVES À LA TRANSIDENTITÉ, EN LIEN AVEC LES PAYS D'ORIGINE DES ARTISTES PROGRAMMÉS AU FESTIVAL :

EN FRANCE

Une personne peut changer son genre sur ses papiers d'identité, si c'est accepté au tribunal. Un certificat médical est souvent demandé. Des propositions de loi, en faveur ou non des personnes transgenres, sont faites régulièrement.

EN ARGENTINE

La « loi sur l'identité de genre » est adoptée en 2012. Elle permet à chaque personne de changer son prénom et son genre, sans devoir se justifier. Elle prévoit aussi le remboursement des traitements médicaux d'une transition de genre.

EN ESPAGNE

La « Loi Trans » est adoptée le 16 février 2023. Elle permet à chaque personne de changer librement de genre, par simple déclaration administrative, à partir de 16 ans. Le même jour, les députés votent la mise en place d'un congé menstruel, pour les femmes souffrant de règles très douloureuses. Enfin, la durée du congé paternité est égale à celle du congé maternité.

À VOUS DE JOUER!

Retrouvez la date à laquelle le droit de vote a été accordé aux femmes dans ces différents pays.

ROYAUME-UNI URUGUAY CHILI ARGENTINE FRANCE PORTUGAL POLOGNE ESPAGNE

1918 •
Pour les femmes de plus de 30 ans, puis 1928 pour toutes.

1931 •
Pour les femmes diplômées de l'enseignement supérieur, puis 1974 pour toutes.

1918 • 1931 • 1932 • 1944 • 1947 • 1949 •

Le théâtre et le combat pour la liberté

Focus sur Marta Górnicka

L'ARTISTE

- Metteuse en scène, autrice et chanteuse polonaise.
- Elle expérimente la forme chorale.
- Elle propose des œuvres engagées qui permettent la confrontation avec des contextes politiques et sociaux difficiles.
- Elle met en scène les voix et les corps comme des instruments politiques.

SON SPECTACLE

« MOTHERS A SONG FOR WARTIME »

Un chœur de 21 femmes d'Ukraine, Pologne et Biélorussie s'élève pour raconter la guerre et faire face à l'unisson aux forces de destruction. Ces femmes sont les survivantes et les témoins des violences perpétrées lors des conflits armés, unies dans un même chant. Quand les musiques traditionnelles rencontrent les revendications politiques du présent, la scène devient alors le lieu possible d'une communauté retrouvée.

UN THÉÂTRE QUI S'INSCRIT DANS L'ACTUALITÉ

Pour l'artiste, il est important de parler de la guerre en Ukraine. Et si le fait qu'elle dure nous mettait à distance ? Comment ne pas banaliser cette réalité violente, dans une époque où il est facile de glisser vers un contenu plus joyeux sur les réseaux ?

LA GUERRE EN UKRAÏNE

24 février 2022 : la Russie envahit l'Ukraine. La situation dure depuis deux ans et fait de très nombreuses victimes. Dans ce spectacle, il s'agit de parler des violences que la guerre perpétue sur le corps des femmes. Comment dénoncer tout en continuant à se battre ?

Faire chœur ensemble

Marta Górnicka s'intéresse particulièrement à la figure du chœur dans ses spectacles. Le chœur désigne un groupe de personnes qui chantent, dansent, parlent et se déplacent ensemble. Même si son utilisation et sa symbolique ont évolué au cours de l'histoire, choisir d'intégrer un chœur dans ses pièces est un geste politique et peut devenir un outil de résilience.

LA GRÈCE ANTIQUE

Au tout début, un seul acteur jouait tous les rôles de la pièce et il devait donc souvent partir en coulisses pour se changer. En attendant, le chœur chantait pour commenter l'action des personnages principaux, ou pour symboliser des rituels religieux. Il a un rôle de témoin, qui raconte l'invisible et l'irreprésentable ou est le porte-parole du public.

AU MOYEN ÂGE

Le chœur continue de s'exprimer en latin, alors que les personnages parlent en français. Il est encore associé au religieux et est perçu comme un élément archaïque du théâtre. Dans les mises en scène médiévales, le chœur est de plus en plus rejeté. Cette période correspond au moment où les pièces de théâtre sortent des églises et sont moins dépendantes de la religion.

ENTRE LE 17e ET LE 18e SIÈCLE

Le chœur est de moins en moins présent dans les pièces de théâtre, car il est en concurrence avec l'opéra qui se développe. Lorsqu'il est utilisé, il sort de la neutralité pour jouer le rôle de confident. Il prend parti, donne des conseils et s'engage pour le bien social.

À L'ÉPOQUE MODERNE

À partir du 20e siècle, le chœur prend un nouveau sens. Il symbolise l'individu en conflit avec la société et propose une réparation. Si la société divise, le chœur rétablit du lien social : faire ensemble.

AUJOURD'HUI

L'usage du chœur est assez marginal sur les scènes actuelles, ce qui le rend d'autant plus remarquable. On retrouve le chœur auprès d'artistes qui font du théâtre avec une forte préoccupation sociopolitique. Le chœur est utilisé pour dénoncer la séparation, le conflit, l'impossibilité de rétablir ou de faire durer des liens sociaux.

Quelle expérience souhaitez-vous vivre pendant le Festival?

Répondez à ce quizz et découvrez des recommandations pour votre première fois au Festival, en fonction de votre symbole majoritaire (▲, ●, ■ ou ◆)

1 AU PETIT DÉJEUNER, VOUS PRENEZ

- ▲ Une tranche de brioche avec de la pâte à tartiner ou un bol de céréales, pour démarrer la journée avec le sourire
- Une tranche de jambon et une part de tortilla pour faire le plein d'énergie
- Selon l'humeur du jour : pain grillé, fruit, œuf... Parfois je prends même du fromage!
- ◆ Un café serré sans sucre. Pas le temps pour autre chose : le monde est à conquérir

2 LE WEEK-END, VOUS FAITES

- ▲ De la détente : films, lectures et sieste au programme
- Une virée karaoké avec les copains pour finir éventuellement sur le dancefloor
- Des balades sur la plage ou en forêt, pour changer d'air après une grosse semaine
- ◆ Je pars pour une randonnée de sept heures avec mon sac à dos, mon pique-nique et mes jumelles

3 VOTRE MÉTIER DE RÊVE

- ▲ Réalisatrice / Réalisateur : pour imaginer le monde
- Chanteuse / Chanteur : pour pouvoir crier qui je suis
- Écrivaine / Écrivain : pour tous les jours changer de peau
- ◆ Peintre : pour poser mon chevalet dans des paysages incroyables

4 L'ESPAGNOL, POUR VOUS C'EST

- ▲ Je sais dire bonjour : ¡hola!
- La langue du soleil et de la fiesta!
- Une langue riche, qui permet de rencontrer d'autres cultures
- ◆ Il m'arrive de confondre l'espagnol avec l'italien

5 POUR VOUS, LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE C'EST

- ▲ Un sujet du quotidien : j'essaie de trier mes déchets
- Une préoccupation : il est important de changer nos habitudes pour continuer à profiter de la vie
- Un enjeu majeur : il est temps d'avoir une prise de conscience et de lutter ensemble
- ◆ Inquiétant

6 VOTRE DESTINATION DE RÊVE C'EST

- ▲ La Pologne, pour ses danses et chants traditionnels
- L'Espagne, pour ses tapas
- Le Pérou, pour ses monuments historiques
- ◆ L'Allemagne, pour les bretzels

7 AVIGNON, POUR VOUS C'EST

- ▲ Super, enfin un centre-ville sans voiture (ou presque)
- « Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse »
- Une ville où il fait très chaud
- ◆ Le théâtre, le théâtre, le théâtre!

8 POUR VOUS, L'AFFICHE DU FESTIVAL REPRÉSENTE

- ▲ Honnêtement, je ne sais pas trop...
- Une ribambelle de taches rose, orange et jaune
- Les Ogres de Roussillon, bien sûr!
- ◆ Un paysage en aquarelle

9 CE QUE VOUS FAITES DE LA FEUILLE DE SALLE DISTRIBUÉE AVANT LE SPECTACLE

- ▲ Après le spectacle, je la jette (dans la poubelle de recyclage) : ça ne devrait pas me resservir
- Je lui donne une seconde vie en la réinventant : éventail quand il fait chaud, longue vue pour mieux voir le spectacle ou cymbale de poche pour renforcer mes applaudissements
- Je la lis en rentrant chez moi, comme un souvenir de cette expérience
- ◆ Je lis tout attentivement et je me renseigne sur chacune des personnes citées

10 CE QUE VOUS ATTENDEZ DU SPECTACLE VIVANT

- ▲ Être avec les autres
- Un moment magique
- Une rencontre avec d'autres cultures et réalités
- ◆ Une surprise totale

Tournez les pages pour découvrir les recommandations sur mesure!

Une découverte

Que ce soient des sujets sociaux, scientifiques ou historiques, vous aimez particulièrement réfléchir aux enjeux contemporains. Comme un partage collectif, vous saurez pleinement profiter de ces recommandations!

LES SPECTACLES RECOMMANDÉS

CERCLES, Boris Charmatz
29, 30 juin et 1er juillet à 18h
Stade de Bagatelle

Restitution d'ateliers en plein air : Boris Charmatz transmet à un groupe de 200 personnes amatrices et professionnelles une collection de danses en cercles.

Hécube, pas Hécube, Tiago Rodrigues
30 juin, 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 juillet à 22h (1h47)
Carrière de Boulbon

Hécube est une femme qui a tout perdu et qui réclame justice. Or cette tragédie vient percuter la vie personnelle de la comédienne qui l'incarne. Une réécriture libre pour la Comédie-Française.

Qui Som?, Baro d'evel
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 juillet à 22h (2h30)

Cour du lycée Saint-Joseph
Un univers poétique et débordant d'humour, à la croisée du cirque et de la danse, qui se demande si nous savons qui nous sommes.

Mothers A Song for Wartime, Marta Górnicka
9, 10 et 11 juillet à 22h (1h)
Cour d'honneur du Palais des papes
Un chœur de femmes d'Ukraine, Pologne et Biélorussie foule le plateau de la Cour d'honneur pour raconter la guerre.

Avignon, une école, Fanny de Chaillé
10, 11 et 12 juillet à 21h et 23h59 (1h20)
Cloître des Célestins
Quinze jeunes comédiennes et comédiens traversent l'histoire du Festival d'Avignon pour raconter leur propre histoire.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Les Territoires cinématographiques, au cinéma Utopia-Manutention :

F for Fake, Orson Welles
8 juillet à 15h

Le Café des idées, au cloître Saint-Louis :

Rencontres Recherche et Création :
Prendre corps
9 juillet à 9h30

Retrouvez plus en détail les 21 spectacles identifiés « Première fois », en scannant ce QR Code.

Une fête

Danser, écouter, ressentir : vous aimez réfléchir à des enjeux contemporains à travers l'expression des corps, le mouvement et bien entendu la musique. Voici un programme qui devrait vous ravir!

LES SPECTACLES RECOMMANDÉS

Los días afuera, Lola Arias
4, 5, 7, 8, 9 et 10 juillet à 18h (1h45)
Opéra Grand Avignon

Un groupe de femmes cisgenres et de personnes transgenres libérées d'une prison argentine imaginent leur avenir avec lucidité et joie.

Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared), Tiziano Cruz
5, 6, 7, 11, 12 et 13 juillet à 18h (2h)
Gymnase du lycée Mistral
Soliloquio interroge la place des cultures invisibilisées et autochtones dans un monde régi par le modèle du colonisant.

Reminiscencia, Malicho Vaca Valenzuela
17, 18, 19 et 20 juillet à 11h et 18h, 21 juillet à 11h (55 min)

Gymnase du lycée Mistral
Le metteur en scène chilien dessine une cartographie à partir de son histoire familiale et celles des internautes de son quartier. Un panorama aussi humain qu'universel.

The Disappearing Act., Yinka Esi Graves
18, 19, 20 et 21 juillet à 22h (1h)

Cour du lycée Saint-Joseph
Une exploration des racines profondes de l'art flamenco qui lève le voile sur la présence africaine en Espagne.

Toda la vida, un día, Silvia Pérez Cruz
21 juillet à 23h59 (2h)
Opéra Grand Avignon

Grande voix de la musique populaire espagnole, Silvia Pérez Cruz est en concert-événement pour la clôture du Festival avec son nouvel album, *Toda la vida, un día*.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Les Territoires cinématographiques, au cinéma Utopia-Manutention :

REAS, Lola Arias
5 juillet à 15h et 8 juillet à 11h

Gurumbé : Mémoires afro-andalouses, Miguel Angel Rosales
20 juillet à 15h

Le Café des idées, au cloître Saint-Louis :

Rencontre *Réalités transgenres*
6 juillet à 11h30

Rencontre Les Assises de la diversité :
(Re)penser la diversité à l'aune de l'intersectionnalité
17 juillet à 10h30

Un dépaysement

Pour vous qui aimez tant voyager et découvrir de nouvelles cultures, voici une sélection qui vous permettra de rencontrer d'autres réalités, présentées dans des formes artistiques diverses !

LES SPECTACLES RECOMMANDÉS

Une Ombre vorace, Mariano Pensotti
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19
et 20 juillet à 20h, 16 et 17 juillet à 19h (1h15)
Spectacle itinérant
Une histoire entre réalité et fiction autour de la biographie d'un alpiniste, qui est adaptée au cinéma.

La vie secrète des vieux, Mohamed El Khatib
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 19 juillet
à 18h (1h10)

La Chartreuse-CNES de Villeneuve lez Avignon
Sur scène, des vieilles et vieux témoignent de leur désir et racontent leurs histoires d'amour d'aujourd'hui.

Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard), d'après *Richard III* de William Shakespeare, Gabriel Calderón
12, 13, 14, 19, 20 et 21 juillet à 19h (1h10)
Théâtre Benoît-XII
L'acteur catalan multiprimé Joan Carreras brouille les frontières entre son rôle d'interprète et son personnage dans une variation singulière de *Richard III*.

La gaviota, d'après *La Mouette* d'Anton Tchekhov, Chela De Ferrari
15, 16, 18, 19, 20 et 21 juillet à 11h (2h15)
L'Autre Scène du Grand Avignon – Vedène
Adaptation libre de l'œuvre majeure d'Anton Tchekhov portée principalement par des interprètes malvoyants du Centro Dramático Nacional d'Espagne.

Close Up, Noé Soulier
15, 16, 17, 19 et 20 juillet à 18h (1h15)
Opéra Grand Avignon
À partir de *L'Art de la fugue* de Bach, joué par l'ensemble Il Convito, une œuvre chorégraphique inventive qui mobilise la vidéo pour révéler différentes dimensions du corps et du mouvement.

Terminal (L'État du Monde), Inês Barahona & Miguel Fragata
15, 16, 18, 19, 20 et 21 juillet à 22h (1h30)
Cloître des Célestins
Et si la crise climatique était aussi une crise de l'imagination ? Une pièce sur l'urgence et l'espoir.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Les Territoires cinématographiques, au cinéma Utopia-Manutention :

Le public, Mariano Pensotti
9 juillet à 15h

The lost King, Stephen Frears
15 juillet à 15h

Programme de films, le choix d'Inês Barahona & Miguel Fragata
17 juillet à 15h

Le Café des idées, au cloître Saint-Louis :

Rencontre
L'art face à l'extrémisme politique
30 juin à 12h

Rencontre *Le privilège de l'âge*
1er juillet à 11h30

Une aventure

Vous saurez pleinement profiter de ces choix atypiques : lieux uniques, spectacles puissants et participation active d'une spectatrice ou d'un spectateur qui veut réfléchir au monde qui l'entoure !

LES SPECTACLES RECOMMANDÉS

LACRIMA, Caroline Guiela Nguyen
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
et 11 juillet à 17h (3h30)
Gymnase du lycée Aubanel
C'est l'histoire de la confection d'une robe de mariée, du savoir-faire et des secrets qui l'accompagnent.

Juana ficción, La Ribot & Asier Puga
3, 4, 5, 6 et 7 juillet à 20h30 (1h15)
Cloître des Célestins
L'union de la danse et de la musique pour évoquer Juana I de Castilla, reine oubliée d'un siècle d'or espagnol en pleine expansion.

Lieux Communs, Baptiste Amann
4, 5, 6, 8, 9 et 10 juillet 11h (2h30)
L'Autre Scène du Grand Avignon – Vedène
Un thriller théâtral explore les coulisses de quatre histoires toutes reliées par le même drame.

Forever, d'après Café Müller de Pina Bausch, Boris Charmatz
14, 15, 17, 18, 20 et 21 juillet à 13h (7h)
La FabricA
Un autre rapport au temps et à l'espace pour plonger dans l'une des plus célèbres œuvres de la chorégraphe Pina Bausch.

Léviathan, Lorraine de Sagazan
15, 16, 18, 19, 20 et 21 juillet à 18h (2h30)
Gymnase du lycée Aubanel
Le théâtre comme contre-espace pour interroger le fonctionnement du système judiciaire.

POUR PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Les Territoires cinématographiques, au cinéma Utopia-Manutention :

Ciné-Marathon Pina Bausch
16 juillet à 10h

Le Café des idées, au cloître Saint-Louis :

Rencontres Recherche et Création
Le Passé recomposé
8 juillet à 9h30

Rencontres Recherche et Création
Il aurait pu en être autrement
9 juillet à 14h30

Rencontre Justice transformatrice :
Reconnaître et réparer
18 juillet à 11h30

Pour une pleine immersion dans le Festival

Des stages et séjours pour les jeunes sont proposés pendant le Festival, par l'équipe des relations avec les publics! Pour plus d'information, vous pouvez contacter projet@festival-avignon.com.

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 avignonnaises et avignonnais de devenir familiers du numérique, du Festival et de leur ville.

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.

J'Y SUIS, J'EN SUIS

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

Pour plus d'informations, vous pouvez scanner ce QR Code.

Remerciements

Nous remercions tous les partenaires volontaires et engagés dans ce projet de transmission, qui ont contribué à la réalisation de ce carnet Première fois :

Les CDJSFA, la BnF, l'association Jean Vilar et Numéridanse

Les étudiantes et étudiants du projet *Entre journalisme et culture, je choisis les deux* et leur référente Marie-Josée Sirach, journaliste

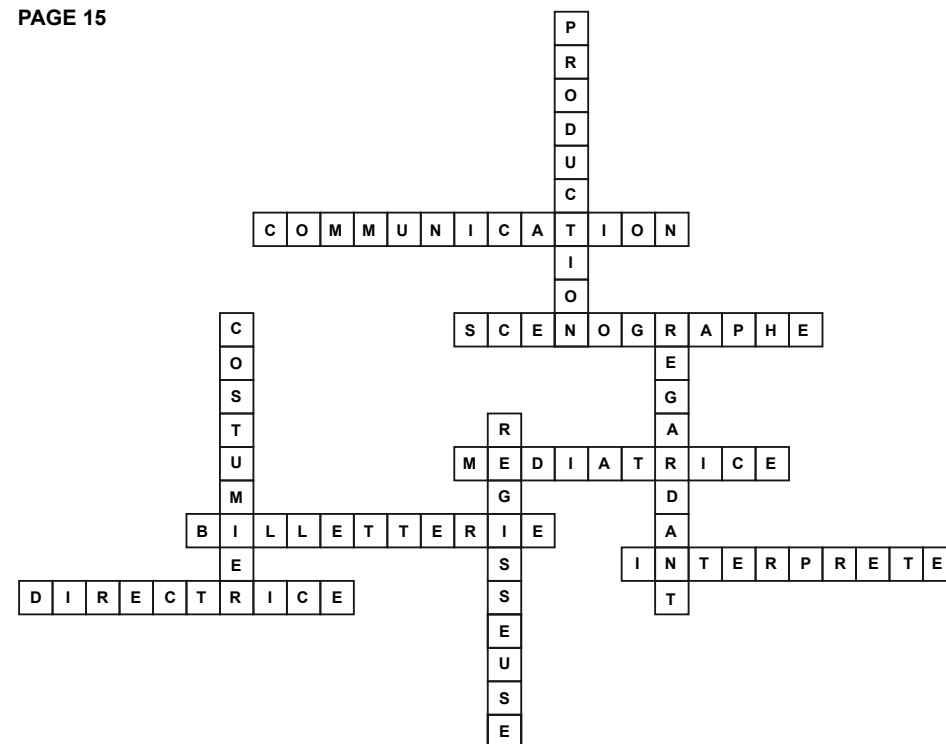
Les élèves de 2de 2 du lycée René Char, et leur enseignante Anne-Marie Goulay

Les élèves de 2de Esthétique BBE2, du lycée Maria Casarès et leur enseignant Olivier Anne

Les élèves de 4e Pinzon, du collège Mistral et leur professeure Catherine Savary

Réponses aux jeux

PAGE 15

PAGE 22

El escenario • La scène
Un espectáculo • Un spectacle
Los focos • Les projecteurs
Un ensayo • Une répétition
Los bastidores • Les coulisses
Un camerino • Une loge
Un papel • Un rôle
Un telón • Un rideau
Una butaca • Un siège
Una función • Une représentation

PAGE 24

Réponse 3

PAGE 32

Ariane Mnouchkine : réponse B
Rébecca Chaillon : réponse C
Peter Brook : réponse A
Wajdi Mouawad : réponse D

PAGE 35

Pologne : 1918 / Royaume Uni : 1918 (pour les femmes de plus de 30 ans) puis 1928 pour toutes / Espagne : 1931
Portugal : 1931 (pour les femmes diplômées de l'enseignement supérieur) puis 1974 pour toutes / Uruguay : 1932 / France : 1944
Argentine : 1947 / Chili : 1949

Les Partenaires du projet Première fois

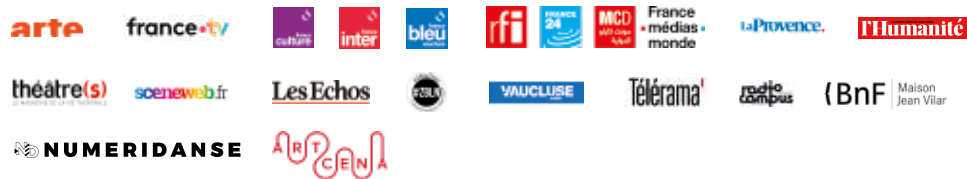
AVEC LE SOUTIEN DE

AVEC LE CONCOURS DE

PARTENAIRES MÉDIAS ET RESSOURCES

MÉCÈNES

Direction de la publication – Tiago Rodrigues et Pierre Gendronneau

Coordination – Lucie Hass et Noa Benaitreau

Couverture et design graphique – ©Perméable

Avec la participation de Magda Bizarro, Anaïs Bottinelli,

Géraldine Chaillou, Chloé Chudant, Camille Cousy,

Frédérique Gauvrit, Chiara Ledent, Hélène Lopes,

Juliette Marmisse, Daniel Pires, Alexandre Quentin,

Manon Rahami, Xavier Rhame, Céline Saad et Margot Sibel

Relecture – Laurence Lassimouillas

Photos – p. 5 ©Marcel Jacno, p. 10, 13, 15, 16, 19 ©Christophe

Raynaud de Lage, p. 12 ©Jean Rouvet – Association Jean Vilar,

©DR, p. 13 ©J.P Campomar, Archives de la ville d'Avignon,

©Camille Cousy – Festival d'Avignon, p. 14 ©Marc Damage,

p. 16 ©François Passerini, p. 20 ©Agathe Poupenny,

p. 23 ©Adam Newby, p. 24 ©Felipe Mena, p. 27 ©Roxana

Rodríguez, p. 28 ©César Vayssié, p. 29 ©Chantal Akerman,

p. 33 ©Catalina Bartolome, p. 34 ©Cherie Birkner,

p. 36 ©Bartek Warzecha, ©Michal Rumas

Illustration : ©Perméable, p. 31 d'après des croquis d'élèves

de 4e Pinzon du collège Mistral

Impression – Orta (Avignon) sur papier Cyclus offset

100% recyclé

©Festival d'Avignon, mai 2024 - Tous droits réservés

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.

Venir au Festival d'Avignon pour la première fois est une expérience dont on se souvient longtemps, une aventure unique qui peut se vivre à tout âge et s'adresse à chacune et chacun. Nous avons à cœur que le Festival puisse accueillir un public le plus large possible, en l'accompagnant dans ses questionnements, ses doutes et ses envies, dans une démarche favorisant la curiosité, la découverte et l'ouverture sur le monde qui nous entoure.

Ce carnet permet de s'immerger dans l'histoire et l'expérience du Festival et de découvrir les thématiques des spectacles à travers des jeux, quizz et conseils pratiques.

