

THÉÂTRE
DE 7 À
107 ANS

OSCAR GÓMEZ MATA
COMPAGNIE L'ALAKRAN

9 - 25
MAI
2025

T RACAS

ET SANS GRAVITÉ

Théâtre

AM STRAM GRAM

TRACAS ET SANS GRAVITÉ

COMPAGNIE L'ALAKRAN

Librement inspiré de la fable *The Song of the Morrow* de Robert Louis Stevenson et du livre de Jimmy Liao *Don't Worry, Be Happy!*

Écriture, mise en scène et interprétation

Oscar Gómez Mata

Interprétation

Juan Lorient

Collaboration artistique

Esperanza López

Création scénographie

Wendy Gaze

Création lumière

Leo Garcia

Création son

Fernando de Miguel

Création costumes

Doria Gomez Rosay

Création tête

Mathilde Fenoll

Administration

Delphine Rosay

Communication

Doria Gomez Rosay

Diffusion

Alessandra Simeoni

Production

Oscar Gómez Mata – Compagnie L'Alakran

Coproduction

Théâtre Am Stram Gram – Genève / Avec le soutien de la Ville de Genève, de la Fondation Leenaards, et du Fonds de soutien genevois Loterie Romande
Oscar Gómez Mata – Compagnie L'Alakran est au bénéfice d'une convention de soutien régionale - transmission - avec la République et canton de Genève, la Ville de Genève, la Comédie et la Maison Saint-Gervais pour la période 2025 – 2027.

Représentations et horaires

Vendredi 9 mai 19h / Samedi 10 mai à 17h / Dimanche 11 mai à 17h / Lundi 12 mai à 9h45 / Mardi 13 mai à 9h45 / Jeudi 15 mai à 14h15 / Vendredi 16 mai à 19h / Samedi 17 mai à 17h / Dimanche 18 mai à 17h / Lundi 19 mai à 9h45 / Mardi 20 mai à 9h45 / Jeudi 22 mai à 9h45 / Vendredi 23 mai à 19h / Samedi 24 mai à 17h / Dimanche 25 mai à 17h

«CELUI QUI DÉPLACE LA MONTAGNE,
C'EST CELUI QUI COMMENCE À
ENLEVER LES PETITES PIERRES.»

Genèse

En 1987, Oscar Gómez Mata, directeur artistique de la Compagnie L'Alakran, crée son premier spectacle, *Aspirantes (Candidats)*, une pièce adressée au jeune public. Parmi la trentaine de créations réalisées à ce jour, il crée en 2011 *La Maison d'Antan*, Label+, avec la participation de jeunes acteur·ices.

Pour cette prochaine création, Oscar Gómez Mata souhaite revenir à cette forme de spectacle, en réalisant une pièce pour les

enfants dès 7 ans. *Tracas et Sans Gravité*, avec **ce solo théâtral pas si seul, la compagnie abordera la question du souci face au lendemain.**

Elle continuera à développer son langage scénique et dramaturgique avec **des envies de poésie, d'humour et de questionnement face au quotidien.**

Comment, à notre époque, conserver notre pouvoir sur l'instant présent et notre désir de changement, d'épanouissement, quand tout semble vouloir s'écrouler? Comment transformer notre préoccupation en un «pouvoir» de renversement? Comment trouver simplement en soi «un chant du lendemain»?

Dans cette nouvelle pièce, nous utiliserons les codes de jeu comique lié au clown, car nous pensons qu'ils ont le pouvoir de susciter diverses émotions chez le public: **l'émerveillement, le rire, la peur et l'empathie, toutes moteurs de possibilités de réaction.**

Nous raconterons **l'histoire de Tracas, un clown auguste toujours inquiet, mystérieux et innocent, et de Sans Gravité, un clown blanc un peu monstrueux, qui essaie, comme il le peut, de donner de la légèreté aux choses.** Les deux clowns racontent, entre autres, l'histoire d'une princesse qui se fait maudire par une sorcière.

Deux textes sont source d'inspiration pour cette pièce: *Le Chant du Lendemain (The Song of The Morrow)* de Robert Louis Stevenson et *Soy feliz, no me preocupo... soy yo quien tiene preocupado al mundo (Don't Worry, Be Happy!)* de Jimmy Liao.

D'autres textes sont déjà à l'écriture, ils continueront à alimenter le processus créatif. Toutefois, comme il en est souvent pour la Compagnie L'Alakran, **l'écriture finale de la pièce se fera au contact du plateau.** Notre intention est que *Tracas et Sans Gravité* marque l'esprit des spectateur·ices comme une ritournelle qui protège contre le souci et **désamorce la peur face au lendemain.**

Synopsis

On m'a jeté un sort, une malédiction.

J'étais tranquille et sans souci, je vivais chaque instant. Je m'allongeais dans l'herbe et je regardais les nuages danser dans le ciel en écoutant leur musique.

Un jour, quelqu'un est venu me dire que les nuages ne font pas de musique et que, de toute façon, je n'avais pas l'oreille musicale. **Le souci, c'est comme un virus, ça se transmet.** Depuis, je ne me suis plus allongé pour écouter les nuages et je me fais du souci, car je ne sais pas si ce que j'entends est bien réel, si c'est de la musique ou un simple produit de mon imagination. Alors, comme la plupart des gens, je me soucie, je cherche des réponses.

Certaines personnes sont toujours inquiètes, d'autres ne le sont jamais. Certaines se préoccupent de leur famille, d'autres, du climat, quand d'autres encore regardent les étoiles et se désespèrent d'être si petites, de ressembler à un grain de sable. D'autres se préoccupent de voir leurs ami·e·s tourner en rond. **Se préoccuper ou ne pas se préoccuper, voici le dilemme.**

J'ai décidé de ne pas tourner en rond, mais de me soucier de ce que je peux faire. Quand le souci apparaît, je fais des expériences pour essayer de trouver des solutions, des réponses, et je chante. Je me dis : Sois heureux, ne te soucie pas.

Mes ami·e·s me disent: Toi, tu fais ce qui te chante. Et c'est vrai, je suis heureux. Et toi, qu'est-ce qui te chante ?

C'EST BIEN UNE ODE AU COURAGE AUSSI, QUI SERA CONTÉE. FACE À L'ECHEC, AUX ÉLÉMENTS QUI NOUS DÉPASSENT ET CEUX QUI NOUS CONCERNENT DIRECTEMENT, FACE À SOI-MÊME ET AUX AUTRES.

Écriture

Deux textes nourriront notre dramaturgie pour l'écriture de la pièce *Tracas et Sans Gravité: Song of the Morrow* de Robert Louis Stevenson et *Don't worry, Be happy!* de Jimmy Liao.

Le premier texte nous intéresse pour **sa notion de fable mêlant fantastique, étrangeté abstraite et logique onirique impénétrable.**

Il parle d'une princesse qui vivait sans souci du lendemain ni pouvoir sur l'instant, à la façon des gens simples. Un jour, elle rencontra une vieille femme qui lui dit: Où est ton bonheur? Notre temps est bref, nos vies fragiles, et toi, tu vis à la façon des gens simples, sans souci du lendemain ni pouvoir sur l'instant. La Princesse lui répondit qu'elle avait le souci du lendemain, mais pas le pouvoir sur l'instant.

Depuis ce jour, elle se mit à méditer, car le désir d'avoir le pouvoir sur l'instant était entré dans ses pensées. Elle vécut de nombreuses années à la fenêtre de sa chambre sans bouger, jusqu'au jour où elle se retrouva sur la plage et vit s'approcher une fille de roi qui n'avait pas le souci du lendemain ni le pouvoir sur l'instant, à la façon des gens simples.

Cette fable circulaire sans fin est une **allégorie du temps qui s'écoule et sur lequel nous n'avons aucun pouvoir.** Alors, si telle est la réalité,

comment vivre activement cette incapacité, ce manque de pouvoir sur l'instant, quand le souci du lendemain nous guette?

Nous essaierons d'apporter une vision positive de cette problématique en parlant de **pouvoir de transformation.**

Le deuxième ouvrage nourrissant cette pièce est *Don't Worry, Be Happy!* de Jimmy Liao. Ses dessins et textes apportent **une touche d'humour et de tendresse** à notre propos et sont source de pensées philosophiques simples qui nous inspirent.

Ces deux textes serviront uniquement de sources à l'écriture de *Tracas et Sans Gravité* et la pièce n'en sera pas l'adaptation. Le temps de l'écriture se fera par progression, entre le travail de table et les répétitions.

Chaque moment apportera sa pierre à l'édifice, qui se transformera en fonction des besoins. Par exemple, un texte trop littéraire pourra trouver sa forme parlée lors de répétitions et inversement. Même si nous travaillerons **principalement par écriture de plateau, le texte sera la matière de lien pour l'ensemble de l'équipe**, il servira de guide pour les atmosphères scéniques.

Mise en scène

La mise en scène partira du principe que le public doit se sentir «impressionné», c'est-à-dire capté par des émotions qui vont du rire à la peur. Elles seront suscitées par le jeu clownesque et la narration et nous nous appliquerons à décortiquer chacune d'elles pour leur trouver une application scénique.

La musique, la scénographie, les costumes, la vidéo et le jeu de l'acteur viendront accompagner ce processus émotionnel.

— **L'angoisse et l'inquiétude**: en abordant la question du souci du lendemain, nous voulons permettre aux enfants de reconnaître et de comprendre leurs propres angoisses.

— **La joie et le rire**: grâce aux éléments clownesques, nous souhaitons apporter de la légèreté et du plaisir, en permettant aux enfants de se libérer de leurs préoccupations.

— **La curiosité et l'émerveillement**: en racontant une histoire fantastique avec des personnages captivants, nous stimulons l'imagination et la curiosité des jeunes spectateurs.

— **Le courage et la résilience**: en montrant comment transformer l'inquiétude en pouvoir de renversement, nous espérons inspirer les enfants à développer leur courage face aux défis.

— **La solidarité et l'empathie**: en créant des situations où les personnages (*Tracas et Sans Gravité*) s'entraident, nous mettons en avant l'importance de la solidarité et de l'empathie.

— **La confiance et l'espoir**: finalement, en trouvant «un chant du lendemain», nous voulons insuffler aux enfants un sentiment de confiance en l'avenir et en leurs propres capacités.

La pièce que nous souhaitons écrire sera principalement sous forme dialoguée (interprétée par un seul acteur, selon le principe du maître et de l'esclave). Le personnage double se questionnera sur sa façon d'aborder la vie, les événements et son rapport aux autres. Sous la forme interrogative ou inventive, **ce dialogue fera avancer le personnage vers une résolution de ses problèmes**, une recherche de réponses à ses questions et une exploration de son inaction par des expériences.

Le dispositif scénique évoquera **une atmosphère d'inachevé**, d'éléments laissés là comme par manque de décision, de choix, de quelque chose qui n'a pas encore commencé, de chambre mal rangée. Chaque élément prendra son sens et sa place au fil de la pièce. D'un espace proche de l'abstrait, qui laisse la place à l'imaginaire, il deviendra petit à petit signifiant pour les besoins du récit. De simples cartons de tapis de sol deviendront une forêt, **sur des tissus colorés apparaîtront les projections de nos soucis**. Ce sont les dessins de Wendy Gaze qui illustreront par l'animation nos préoccupations du quotidien.

Tracas et Sans Gravité évolueront dans une dramaturgie qui abordera le thème de la préoccupation, de ce qui nous empêche d'aller de l'avant et de nous projeter dans l'avenir.

Nous pensons utiliser **une narration circulaire** pour faire évoluer Tracas au travers d'un apprentissage répétitif et évolutif. Faire une action, refaire l'action différemment et la refaire encore, jusqu'à trouver l'action la plus juste, celle qui apporte satisfaction et estime de soi. **Dédramatiser l'échec qui est souvent source de peur.**

Scènes après scènes, les soucis, les préoccupations, nous mèneront vers une obscurité, un tunnel d'où il faudra sortir toutes et tous ensemble, **pour faire à nouveau sonner le chant du lendemain.**

«ALORS LE CLOWN A
CHERCHÉ,
LONGTEMPS, TRÈS
LONGTEMPS,
COMMENT SE
DÉBARRASSER DU SORT..
ET IL A TROUVÉ..
TOUT AU FOND DE LUI..
UN CHANT QUI CHASSE
LES SOUCIS.
DEPUIS, IL FAIT CE QUI LUI
CHANTE.»

Extrait du texte rédigé par Hinde Kaddour pour le programme de saison.

Contact

Oscar Gómez Mata – Compagnie L'Alakran
Rue du Beulet 4
1203 Genève (Suisse)
+41 22 344 28 32
www.alakran.ch

BIOGRAPHIES DE L'ÉQUIPE

Oscar Gomez Mata

Metteur en scène et acteur, mais aussi auteur et scénographe, Oscar Gómez Mata (*1963) a commencé son activité théâtrale en Espagne en 1987, où il a cofondé la compagnie Legaleón-T, avec laquelle il a créé plusieurs spectacles jusqu'en 1996.

En 1997, il fonde la Compagnie L'Alakran à Genève, dont il est le directeur artistique et pour laquelle il est responsable de la mise en scène, de la conception, de la dramaturgie et des textes. Il joue également dans certaines de ses créations. Celles-ci sont coproduites par des théâtres suisses et étrangers et tournent sur des scènes en France, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Amérique latine.

Oscar Gómez Mata, en tant que pédagogue, est chargé de cours du module Penser l'action à La Manufacture depuis 2012. Avec la collaboration d'Yvane Chapuis, la technique d'enseignement qu'il a développée durant ces années a pu être mise par écrit dans l'ouvrage *Penser l'action : un système d'entraînement de l'acteur-riche*. Il a également travaillé en tant que formateur et enseignant, entre autres structures, à l'école Serge Martin, dans le cadre des Chantiers Nomades (structure de formation continue pour les professionnel·les des arts du spectacle), ainsi que dans le cadre du Master en pratique des arts du spectacle et culture visuelle organisé par l'Université d'Alcalá (Madrid).

En 2018, il a été lauréat du Prix suisse du théâtre. Il a été artiste associé au Théâtre Saint Gervais à Genève de 1999 à 2005, aux SUBS à Lyon en 2006 et à Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao de 2019 à 2022.

Juan Loriente

L'acteur Juan Loriente (*1959) s'est formé à l'Aula de Teatro de l'Université de Cantabrie et auprès de Torgeir Wethal, d'Odin Teatret, dans le cadre du Natasha Project. Ces dernières années, il a étroitement collaboré avec Oscar Gómez Mata dans le projet *MAKERS* et *INACTUELS*, ainsi qu'avec La Ribot dans *PD 45*, *La Bola* et *Juana ficción*.

Comédien emblématique du metteur en scène Rodrigo García, il a travaillé avec lui de 1999 à 2020, avec plus de vingt spectacles sur scène et quelques créations vidéo. Il a également travaillé sur des pièces de théâtre, mais aussi sur des projets d'art plastique avec Carlos Marquerie pendant neuf ans, Ana Vallés, Pablo Fidalgo, Fernando Rubio, Ion Munduate, Juan Dominguez, Isaac Cuende et La Fura dels Baus. Juan Loriente a dirigé plusieurs projets de recherche théâtrale et radiophonique, enseigné dans différentes universités et dirigé des cours de maîtrise en art scénique.

Delphine Rosay

Delphine Rosay Gómez Mata, née le 28 juillet 1968, suit trois ans de formation en théâtre-interprétation à l'école Serge Martin (1988-1991), après une formation en danse contemporaine à Genève (1978-1988).

Complice d'Oscar Gómez Mata compagnon de ses dernières années d'études, elle travaille avec lui en Espagne au début des années 1990, puis iels reviennent s'installer à Genève pour y fonder la Compagnie L'Alakran. Elle participe depuis à toutes les créations de la compagnie. Elle nourrit également son expérience professionnelle avec d'autres collaborations, notamment auprès de Brice Catherin, Alexandre Doublet, Fabrice Huggler, Denis Maillefer, Eveline Murenbeeld et La Ribot.

Afin de compléter ses compétences, elle obtient un diplôme de comptable auprès de l'IFP ainsi qu'un certificat en gestion des salaires auprès de l'INGESCO. De 2012 à 2019, elle travaille en tant que coordinatrice de filière du Bachelor théâtre à La Manufacture.

De 2019 à 2022, elle travaille comme collaboratrice artistique avec Alexandre Doublet, Alexandre Simon, Orélie Fuchs, Charlotte Riondel, Lola Giouse et Oscar Gómez Mata, ainsi que comme codirectrice de la Fête du Théâtre de Genève (2021).

À l'heure actuelle, elle est chargée de production, d'administration et de diffusion d'Oscar Gómez Mata – Compagnie L'Alakran, compagnie au bénéfice d'une convention régionale avec la Ville de Genève, la République et canton de Genève et le TPR (Théâtre populaire romand) – Centre des arts neuchâtelois des arts vivants, La Chaux-de-Fonds (2022-2024).

Esperanza Lopez

Esperanza López (*1963) est née au Pays basque en Espagne. Elle fait sa formation de comédienne à l'étranger, principalement à Genève, à l'école de théâtre Serge Martin, mais aussi auprès de différents professionnels en France et en Espagne. Elle est la cofondatrice de la compagnie Legaleón-T Teatro et y travaille comme metteuse en scène et comédienne depuis 1986. Elle participe à la création de ses spectacles, en codirigeant certains d'entre eux, en collaborant à la création des textes et en participant en tant qu'actrice à la plupart d'entre eux. Les derniers spectacles produits par Legaleón-T Teatro, *Ella y él: ficciones*, (2011), *¿Hay alguien ahí?* (2019) et *A pesar de todo* (2023), sont le fruit d'invitations dans des cycles de recherche et de représentation. Dans ces spectacles, l'idée, la production et le texte sont créés avec José Ignacio Fernández de Jáuregui.

Depuis 1997 et encore aujourd'hui, elle collabore avec Oscar Gómez Mata sur différents projets et participe à l'activité de la Compagnie L'Alakran. En tant qu'actrice, elle a aussi travaillé avec d'autres compagnies telles que La Carnicería Teatro de Rodrigo García (ES), Antzerkiola Imaginarioa de la FTI de Bilbao (ES) et L'Homme de dos d'Adrien Barazzone (CH). Elle met également en scène des spectacles ou collabore à leur production avec de nombreuses compagnies basques, espagnoles et françaises.

Leo Garcia

Leo Garcia (*1987), titulaire d'un Baccalauréat littéraire obtenu en France en 2007, commence à travailler comme technicien sur les plateaux de l'Arsenic, l'Octogone et La Grange de Dorigny dès 2006. Dès 2008, il fait ses premières régies lumière et régies générales pour des compagnies vaudoises et genevoises. Dès 2011, il signe sa première création lumière et va ensuite collaborer sur plusieurs créations avec des artistes tels que Christian Geffroy Schlittler, Rodolphe Ittig, Jean Daniel Pignet, Eve-Marie Savelli, Floriane Mésenge, Mélina Martin, Ludovic Chazaud, Oscar Gómez Mata, Bastien Semenzato, Cédric Djedje et Marc Oosterhoff. Actuellement directeur technique de la Compagnie Moost et de la Compagnie L'Alakran, il est également régisseur général du Festival de la Cité. Il travaille aussi au sein d'une association ayant pour but la préservation d'anciennes pratiques de la technique du spectacle et la formation continue sur les nouvelles pratiques, ainsi que l'accompagnement de techniciens ou d'artistes sortant de formation. Ayant une perspective des problématiques d'inclusion et d'émancipation, il tente de se distancier des schémas oppresseurs dans ses relations de travail.

Doria Gomez Rosay

Doria Gomez Rosay (*1994) est une créatrice de costumes qui vit et travaille à Genève. Après l'obtention de son Bachelor en Design mode à la Haute école d'art et de design de Genève en 2018, elle décide de diriger sa pratique vers les arts vivants et plus particulièrement les arts de la scène. La même année, elle assiste la costumière Veronica Ségovia sur la pièce *Le Royaume* d'Oscar Gómez Mata – Compagnie L'Alakran. Une expérience suivie par la création des costumes du spectacle de sortie de la promotion J de La Manufacture, dirigé par la Cie Motus. Par la suite, elle collabore avec l'artiste Davide-Christelle Sanvee pour sa performance au Prix de la Performance Suisse 2019, et son adaptation à Paris et à New York. Elle travaille aussi avec elle sur d'autres créations pour le Centre Pompidou, le Centre Culturel Suisse à Paris, le Festival Belluard à Fribourg ou encore le Festival de la Bâtie à Genève. Au théâtre, elle travaille sur les costumes de *MAKERS* ainsi que d'*INACTUELS*, deux pièces d'Oscar Gómez Mata – Compagnie L'Alakran, de *Star Local World Tour* de Noémie Griess, du projet *Autostop* de Floriane Mésenge et de la série théâtrale en quatre épisodes de Louis Bonard, *L'Apocalypse*. Parallèlement à sa pratique artistique, elle travaille aussi au sein de la Compagnie L'Alakran en tant que responsable de la communication et assistante à la production et diffusion.

Wendy Gaze

Artiste bâtisseuse, peintre, graveuse, scénographe, et coprogrammatrice du Festival Baz'art (manifestation culturelle de musiques émergentes et installations performatives dans l'espace public depuis 2009), Wendy Gaze multiple les talents.

Son travail a retenu l'attention de la Ville de Genève, Pro Helvetia, la Villa Bernasconi, le Salon du meuble de Milan, le Festival Face Z, la Fête de la danse, et elle est sollicitée pour ses fresques à Ressources Urbaines, La Réplique/Théâtre St Gervais, Vision Art Festival (Crans-Montana), Théâtre Am Stram Gram. Le dessin est le fil conducteur de son travail, un espace infini pour imaginer des scènes narratives sur papier ou en trois dimensions.

Le réemploi est au coeur de ses préoccupations. Elle signe sa première scénographie de théâtre à l'Oriental-Vevey avec le spectacle *Médée Superstar* en février 2024 pour la Cie Les Bernardes. Elle travaille en ce moment sur la scénographie du prochain théâtre musical contemporain *La dernière expédition au pays des merveilles* avec le collectif OperaLab à la Comédie de Genève pour janvier 2025. Elle signera également la scénographie du prochain spectacle *Grimhilde* de la Cie Ainsi soient-elles à Nuithonie (Fribourg) début 2025. Elle bénéficie d'un atelier d'artistes plasticien-nes de la Ville de Genève pour la période 2025-2028.

Fernando De Miguel

Musicien et compositeur suisse d'origine espagnole, Fernando de Miguel (*1971) est né et a grandi à Genève. Après un passage en histoire de l'art et philosophie à l'Université de Genève, il commence à inscrire son nom parmi ceux des "enfants terribles" du rock genevois des années 1990 et 2000. Il participe à la création et à la production de formations telles que The Munch, Buz, Edison, Thôt Bob, Imericani ou Zwegh. Au sein de ces projets, il se produit sur les scènes du Montreux Jazz, de Paléo et de nombreux clubs et festivals en Suisse et en Europe. En 2005, il reprend des études et obtient un Master en arts digitaux à l'Université Pompeu Fabra de Barcelone. Il se forme à la composition et à la musique électroacoustique avec le professeur Gabriel Brnčić, dans un programme incluant les médias numériques, la production web, le montage vidéo et le développement d'installations multimédia. Il intègre le collectif Database59 et entame des collaborations avec des plasticiens et vidéastes. Son terrain d'expression se trouve également dans la composition pour le théâtre et la danse, pour lesquels il crée des environnements sonores et des musiques originales. Il compose en 2013 une pièce sonore pour l'exposition permanente du Musée international de la Croix-Rouge à Genève. Actuellement, il est actif comme compositeur dans des projets audiovisuels et d'arts du spectacle ainsi que sur scène dans des projets musicaux ou performatifs. Dernièrement, il a notamment collaboré avec Christine-Laure Hirsig, La Ribot, Sarah Calcine, Vincent Coppey, Jean-Louis Johannides, Lea Pohlhammer, Florence Minder & Julien Jaillot, Nathalie Cuenet, Kiyon Khoshoie & Charlotte Dumartheray, Lucille Carré, Manon Krüttli, Oscar Gómez Mata et Caroline de Cornière.

Centre international de création,
partenaire de l'enfance et la jeunesse

Route de Frontenex 56
1207 Genève, Suisse
amstramgram.ch

Contacts

Joan Mompарт
Direction artistique et générale
joan.mompарт@amstramgram.ch
+41 22 735 79 31 / +41 78 689 39 32

Auréliе Lagille
Direction administrative et production
aurelie.lagille@amstramgram.ch
+41 22 735 79 24 / +41 79 707 20 22