

MAMBA NOIR

////////////////////////////////////
PERFORMANCE, INSTALLATION,
RECIT, CRÉATION SONORE
////////////////////////////////////

BENJAMIN THOMAS
&
ROMAIN RAMBAUD

EXTRA MUROS PRODUCTION

création 2024

Le récit s'intègre dans une création sonore

Tout commence dans une petite usine agroalimentaire dans laquelle se fabriquent des saucisses industrielles. Le narrateur y rencontre un homme qui lui raconte l'histoire de son ancêtre sénégalais, un marabout qui fabriquait des sculptures magiques et pratiquait des rituels sacrés au XIXème siècle.

De la chambre froide de l'usine à la savane africaine, entre réalisme et onirisme, des interrogations émergent à partir de la condition ouvrière : sur le sens du travail, le productivisme, la robotisation, sur l'asservissement de la vitalité humaine et d'autres questions plus indicibles encore sur la destinée et l'existence, idéale et animale.

Le récit est porté par une voix off de manière assez sobre, en contrepoint du foisonnement visuel. Il est soutenu par une création sonore mêlant bruitages industriels ou organiques, musique concrète, mélodies légères et rythmes ardents.

L'installation plastique se déploie dans une chorégraphie

Sur le plateau deux performeurs construisent des sculptures avec des matériaux issus du monde industriel et des éléments organiques.

À partir d'une forêt de barres de différentes natures fixées dans des socles en béton, ils assemblent, emparent, emballent, plantent, percent, serrent, entourent et transforment la matière pour donner vie à cette installation.

Il y a donc deux histoires, celle contée et celle agissante et elles s'accompagnent, se contredisent, dialoguent et produisent un univers foisonnant.

On est à la fois dans la petite usine agro-alimentaire, à la chaîne, dans la tête du narrateur/ouvrier, dans la savane africaine, avec des robots, dans un entrepôt de manutention, au cœur d'un monde fantastique peuplé de créatures étranges.

Un nouvel espace naît et se réinvente où le faire met en tension les corps et crée une chorégraphie. Les mouvements sont induits par l'effort, les manipulations répétitives, les mains qui façonnent ; des gestes de sculpteurs.

Du réel à la fiction

Ce spectacle prend sa source dans différentes expériences ouvrières. Les ressentis et les pensées qu'elles ont générés se retrouvent dans un texte qui parle donc de production industrielle et de travail, de conditions de travail, d'épuisement, de pénibilité, de souffrance, de contrôle, d'inégalités, de fatalité mais aussi de solidarité et d'évasion, de transformation et d'utopie. (Cf annexes _ Note d'intention)

On dit souvent qu'il n'y a plus de classe ouvrière en Europe, qu'elle a été délocalisée en Chine ou ailleurs. Peut-être est-elle plus diluée qu'il y a une trentaine, une quarantaine d'années, mais des abattoirs au bâtiment, d'Uber à Amazon, il y a encore des ouvrières et des ouvriers. Ils et elles se crèvent toujours à la tâche. Parler de condition ouvrière c'est aussi parler de notre travail en général, de notre production et de notre consommation et quels choix de société elles impliquent.

A l'image de Simone Weil dans son *Journal d'usine* paru en 1951, Robert Linhart dans *L'établi* en 1978 ou Joseph Ponthus plus récemment dans *A la ligne : feuillets d'usine* (2019), nous sommes donc parti du réel.

Mais que fait-on du réel quand on le représente ? Que fait-on d'une expérience vécue ? Comment la raconte-t-on ? Quelle place donne-t-on à la fiction dans l'auto-fiction ? Jusqu'où va-t-on dans cette émancipation sans perdre de vue le réel, sans devenir surplombant, sans donner de leçons ?

Par le concret des corps, des matériaux, des mots mais aussi par le symbolisme, l'imaginaire, l'énergie nous voulons créer une forme poétique où le spectateur navigue au gré des tempêtes et des accalmies. Il compose son propre parcours devant parfois choisir entre le visuel et le sonore pour mieux les réunir, les reconstruire.

La sculpture est partout

Les costumes évoluent peu à peu, les matériaux colonisent les corps qui deviennent eux-mêmes sculptures et se fondent avec leurs créations.

La lumière sculpte l'espace en jouant sur les intensités et les couleurs, avec des vagues imperceptibles qui génèrent du mouvement. Elles s'invitent à l'intérieur des sculptures.

Le son du plateau, les textures, les bruits de manipulation s'intègrent à la musique. Les prises de son en direct se mêlent à ceux pré-enregistrés, se transforment, se spacialisent grâce à la multidiffusion et participent à une forme d'immersion.

Finalement, les objets finissent par acquérir leur autonomie par l'entremise de la motorisation, de l'automatisation, des ressorts et de la vidéo..

Vitalité et foisonnement

Tout devient matière dans ce monde à la rationalité froide qui dérive vers toujours plus d'immatérialité et de sophistication souvent asceptisée.

Nous voulons explorer des liens inhabituels, utiliser des matériaux considérés comme pauvres, sans qualité plastique apparente et les détourner, faire naître la tension entre les corps, l'espace et les volumes pour célébrer une émancipation aussi exubérante que ludique.

Tous les éléments (texte, costumes, objets, sons, lumières, corps) doivent jouer, vivre et rester en mouvement. Leur mise en relation et en tension engendre un imaginaire singulier porteur de sens multiples, de contradictions et d'échos.

UNE AMBITION SCÉNIQUE

Sensibles aux sillons creusés par des artistes tels que Philippe Quesne, Marguerite Bordat et Pierre Meunier ou encore Miet Warlop, nous proposons une expérience sensible dans un univers composite et foisonnant, un spectacle total et hybride.

Si le travail de Robert Morris et l'art minimal nous ont nourri, nous aimons aussi la jungle et le désordre. L'assemblage d'éléments contradictoires, les associations déroutantes, mal assorties au premier regard ouvrent d'autres perspectives sensibles.

Cette démarche désoriente de manière ludique le spectateur.

Entre sculpture, installation, performance, nous utilisons les codes des arts plastiques pour influencer les corps en présence et créer des pièces originales, fantasques et intenses.

L'espace scénique est à habiter autant par les individus qui s'y trouvent que par la matière scénographique, la lumière, les costumes, les sons.

Ici, pas de décor ni de costumes figés, mais une perpétuelle recherche de mise en tension entre tous les éléments du spectacle.

L'espace théâtral et la création scénique doivent offrir au spectateur une expérience qu'ils sont seuls à même de créer. Cela suppose de prendre en compte la circulation d'énergie entre regardants et regardés ainsi que d'investir et faire vivre les trois dimensions.

En lien avec les enjeux que soulève le spectacle, l'intensité et la vitalité qui surgit du plateau doivent être le moteur de la création.

Romain Rambaud est un artiste plasticien basé à Nantes. Il s'est formé à l'EESAB de Rennes, Ecole Européennes Supérieur d'Art de Bretagne, ainsi qu'à la MMU, Manchester Metropolitan University.

Le travail de Romain Rambaud se déploie comme des sillons de possibles, fait de diverses expérimentations où se mêlent, dans une collision parfois heureuse, des signes observés, des objets glanés et des espaces rencontrés. Il conçoit et réalise un travail de sculptures et d'installations axé autour de notions du vivant, du construit par les pratiques de l'espace. Son travail a fait l'objet de plusieurs expositions individuelles et collectives en France et à l'étranger.

Il réalise également des scénographies pour le spectacle vivant.

Par ailleurs, il enseigne les arts plastiques à l'école d'architecture de Bretagne (Rennes) et à LISAA, école d'arts appliqués (Nantes).

www.romainrambaud.com

Benjamin Thomas poursuit des études pluridisciplinaires : conservatoires de théâtre et de musique de Nantes, deug d'histoire de l'art, licence InfoCom, master de rédacteur/concepteur de contenus multimedia (Université de Nantes).

Auteur, créateur sonore, performeur, plasticien, il expérimente et utilise différents médias pour questionner les normes (esthétiques, sociales, culturelles) et leurs représentations.

Il a travaillé avec plusieurs compagnies de théâtre, a oeuvré en tant que réalisateur/monteur à Radio France, a effectué de nombreux voyages de par le monde (Afrique, Russie, Mongolie, Chine, Amérique du Nord, Amérique centrale) pour des projets musicaux, sonores, plastiques et théâtraux. Il a publié son premier roman, LOYOLA, en avril 2024.

Il s'intéresse aux contradictions et enjeux de notre société pour produire des pièces en tension questionnant la suprématie de la technique, le lien ambigu à la transparence, les dissonances intimes et les mécanismes de défense, les rapports de force et les mécanismes de domination.

www.benjaminthomas.fr

MAMBA NOIR

Installation et performance
Romain Rambaud & Benjamin Thomas

Texte et création sonore
Benjamin Thomas

Costumes
Marie-Aimée Vastel, Romain Rambaud
avec la collaboration de Tereza Konickova

Création et régie Lumière
Yohann Olivier

Durée du spectacle : 55 minutes

Nous proposons aux spectateurs qui le souhaitent de déambuler dans l'installation à l'issue de la représentation.

Avec le soutien financier de la ville de Nantes et de la région Pays de la Loire.,

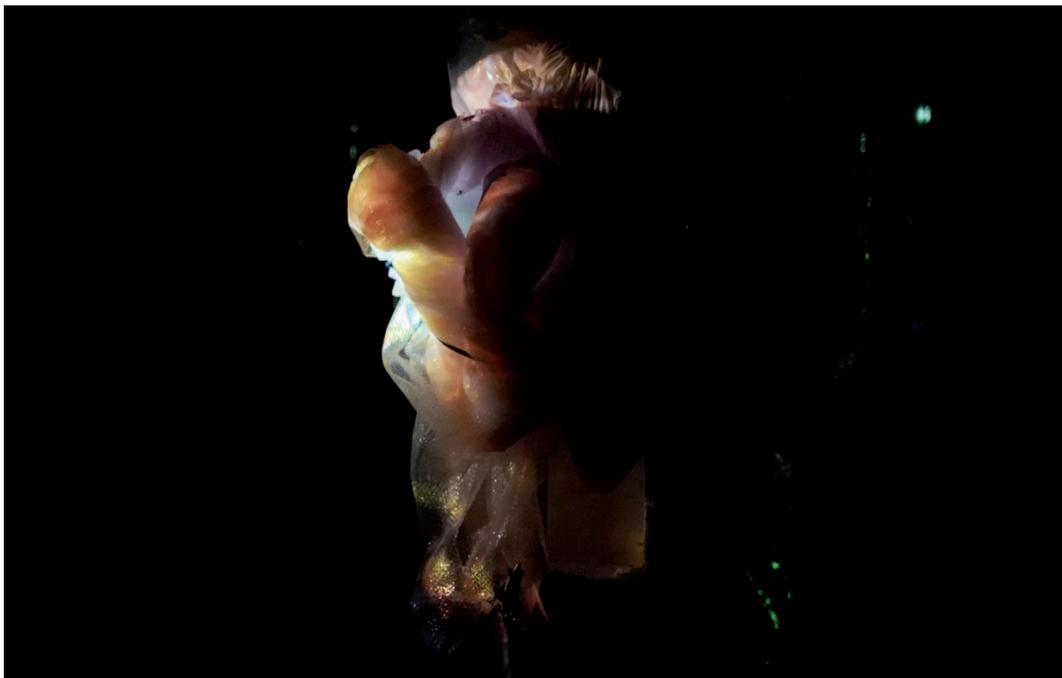
Accueil en résidence : Lieu Unique (scène nationale de Nantes), Libre Usine, Fabrique Chantenay, Ateliers du vent, Nouveau Studio Théâtre.

Avec le soutien de Cellule B, des Factotums.

* *Les matériaux qui ne sont pas réutilisables à la fin du spectacle (film étirable) ne sont pas jetés mais conservés comme matière première d'une future création*

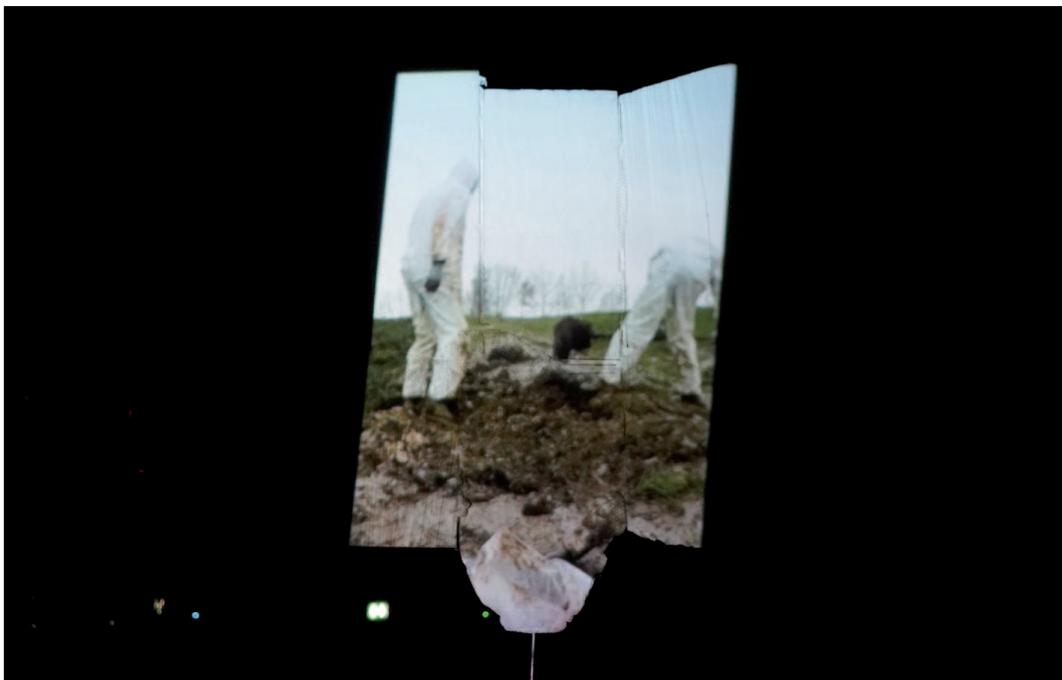
EXTRA MUROS PRODUCTION

Fondé en 2008, ce collectif nantais regroupe des auteurs, metteur.e.s en scène, comédien.ne.s, créateurs sonores, musicien.ne.s, scénographes, vidéastes, plasticiens.

Depuis une quinzaine d'années, ces membres ont créé des spectacles, des performances, des expositions et des installations in situ.

Nous travaillons sur des écritures originales, parfois collectives, donnant lieu à des formes pluridisciplinaires.

Entre 2010 et 2023, nous avons co-géré le lieu associatif POL'N (<https://pol-n.org/>).

CONTACT

Extra Muros Production

2 place du Bouffay

44 000 NANTES

collectif.extra.muros@gmail.com

www.collectifextramuros.fr

Benjamin Thomas 06 80 38 59 22

benthomas@orange.fr / www.benjaminthomas.fr

Romain Rambaud 06 76 84 41 07

rom.rambaud@gmail.com / www.romainrambaud.com