

L'OR BLANC

Création 2018

Synopsis
page 2

Genèse du projet
page 4

Moyens artistiques
page 6

L'équipe
page 9

Phare Performing Social Enterprise Co., Ltd
Siem Reap, Cambodia

Directeur exécutif : Dara Huot

Producteur : Xavier Gobin
xavier@horsjeuproductions.com

Diffusion en Europe: Temal Productions
contact@temalproductions.com

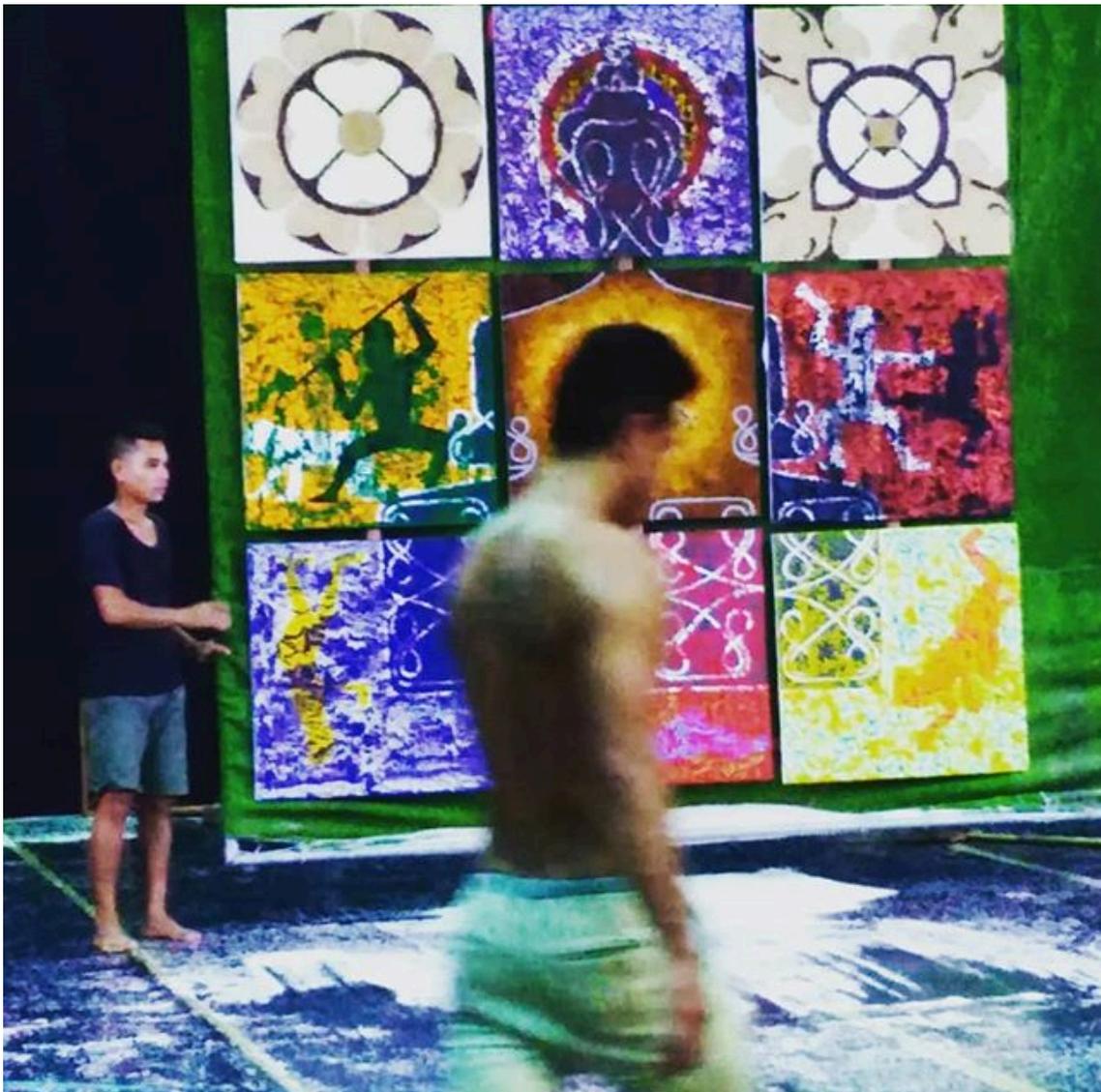

HORS JEU
PRODUCTIONS

Synopsis

« L'or blanc » est le parcours initiatique d'un personnage faisant l'expérience de l'enrichissement, figuré dans le spectacle par l'élément riz, omniprésent dans le quotidien et l'imaginaire cambodgien. Abandonnant d'abord sa famille et son environnement aisé pour faire un choix de pauvreté et comprendre la souffrance, son cheminement va peu à peu lui faire connaître l'abondance mais aussi son aliénation corrélative, la dépendance à autrui et les conflits. Sa désillusion est grande, mais amorce en lui une réflexion sur son rapport au monde. La trame s'inspire d'une allégorie de la vie du bouddha, narrée par Herman Hesse dans son ouvrage intitulé « Siddhartha ».

Le spectacle s'ouvre sur un personnage réalisant un immense mandala de riz, symbole du respect aux ancêtres, aux esprits, à la tradition, mais aussi symbole d'un univers prospère et harmonieux, régi par des règles millénaires. Un jeune homme s'introduit dans cet univers et y évolue sans encombre, seul puis avec son ami d'enfance. Ils parviennent à exécuter des pas de danse et acrobaties sans toucher au dessin sacré. Cependant l'envie de comprendre le monde au delà de cette enceinte bienveillante va le pousser à profaner cet équilibre et faire s'abattre sur lui une malédiction le poussant à la solitude et au dénuement.

Forcé dès lors à rejoindre le monde des hommes, le jeune homme, dont on comprend qu'il fut un prince à l'abri de tout souci matériel, va s'initier au jeu du commerce et s'y jeter corps et âme. Les tensions naissent au fur et à mesure que le riz se fait plus abondant autour de lui, sur des questions de propriété, d'accaparement et d'accumulation de richesse. Le stockage et l'échange se mettent en place. Les volontés de prospérité dérivent vers l'asservissement, l'épuisement, la résignation et la rancœur. Les personnages se précipitent dans l'affrontement, l'association par intérêt, les trahisons, les réconciliations, les tactiques, les euphories et les inquiétudes.

Parallèlement aux turpitudes qui font se rejouer l'histoire universelle des hommes, un personnage est enseveli par le riz, manquant d'étouffer sous cette manne. Le riz devient une obsession, un culte, on s'y vautre, on y atterit, on s'en douche, on en rêve, on y nage, on s'en remplit. L'espace encombré n'offre plus aucune surface vierge. Les personnages s'alourdissent et s'épaississent, hébétés par la profusion, entravés dans leur geste par tant d'opulence. Ils ont gagné la bataille de la prospérité, mais perdu leur liberté de mouvement et leur agilité. Quel sera le choix du jeune homme face à ces contradictions ?

Genèse du projet

Phare Ponleu Selpak, signifiant "la lumière de l'art", tire ses origines d'ateliers de dessin organisés dès 1986 au Site 2, un camp de réfugiés situé à la frontière thaïlandaise. L'association est fondée en 1994 à Battambang par un groupe de jeunes adultes ayant bénéficié de ces ateliers, à leur retour dans leur ville natale. C'est une organisation non gouvernementale cambodgienne qui vise à soutenir le développement communautaire à travers la délivrance de services sociaux, éducatifs et culturels aux enfants vulnérables et à leurs familles.

L'école de cirque accueille et entraîne des enfants et adolescents dans plusieurs disciplines circassiennes : acrobaties, jonglages, équilibre, contorsion, trapèze et clown. Les spectacles de cirque de PPS mélangent diverses disciplines : techniques de cirque époustouflantes, mise en scène chorégraphiée, scènes burlesques, musique live. La priorité est donnée à la création sans refuser l'incorporation d'influences externes, même si les racines khmères sont intrinsèquement omniprésentes.

Ecole de cirque de Phare Ponleu Selpak à Battambang

De 2001 à 2017, un partenariat unit le Collectif clowns d'ailleurs et d'ici (CCAI), une association française située à Pantin, en France, et Phare Ponleu Selpak, dans l'objectif de soutenir et développer son école de cirque, en améliorant les capacités pédagogiques, les compétences techniques et le niveau artistique. Ce partenariat a permis à de nombreux jeunes de suivre des formations dans les écoles de cirque française telles que Rosny-sous-Bois, Lomme, Bordeaux, le CNAC, et participer à la création de spectacles en collaboration avec Det Khuon, le directeur artistique de PPS.

En parallèle des spectacles réguliers donnés sur place à Battambang, les tournées internationales s'organisent rapidement :

- **Bong Touch Bong Thom & Cie** : 2003 [France, Espagne]
- **De 4 à 5** : 2005 [France, Espagne, Algérie] / 2006 [France, Italie] / 2007 [France, Suisse, Allemagne, Espagne, Île de la Réunion]
- **Phum Style** : 2005 [France] / 2006-2007 [France, Espagne] / 2008 [France, Espagne, Pays-Bas] / 2009 [France]
- **Holiday** : 2005 [France] / 2006-2007 [France, Espagne] / 2007 [Japon] /
- **Putho!** : 2009 [France, Espagne, Italie, Belgique] / 2010 [France, Italie, Belgique] / 2011 [France, Allemagne]
- **Camping** : 2009 [Tasmanie, Australie]
- **Royaumes** : 2010 -2011 [France]
- **Rice country** : 2010 [Allemagne]
- **Network** : 2011 [Brunei]
- **What to do** : 2011 [Bangladesh]
- **Sokha** : 2012 [France] / 2013 [France, Italie]
- **Rouge** : 2012 [Europe]
- **Phsong Preng (L'aventure)** : 2013 [Allemagne, Danemark]
- **Eclipse** : 2007 [Hong Kong], 2010 [Corée], 2014, 2015, 2016 [France]
- **L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge** : 2011 et 2013 [France]
- **Mon village** : 2013 [Japon]
- **Khmer Metal** : 2015 [U.S.A]
- **Chills** : 2015, 2016, 2017 [Europe]
- **See you yesterday** : 2016 [Rwanda]
- **Influence** : 2016, 2017 [Europe]

Scène de bascule dans « Eclipse » - Phare, the Cambodian Circus

Phare Performing Social Enterprise

Phare Performing Social Enterprise est une entreprise sociale fondée en 2012 pour développer les opportunités d'emplois des artistes formés à Phare, assurer l'autonomie financière de l'ONG, revitaliser et promouvoir la création artistique au Cambodge.

Depuis 2013, un chapiteau nommé « Phare, the Cambodian Circus », situé à Siem Reap près des temples d'Angkor, accueille chaque soir 370 visiteurs à son spectacle de cirque moderne, avec un taux de remplissage dépassant les 90% et des retours extrêmement positifs, notamment sur la plateforme en ligne Tripadvisor. Neuf différentes productions s'y alternent, ainsi qu'à Battambang sur le site de l'ONG, puis lors de soirées événementielles au Cambodge, et de tournées internationales en Asie, Afrique, Europe et Amérique du Nord.

L'originalité du cirque Phare tient beaucoup à l'investissement passionné de ces interprètes, qui ont souvent vécu les situations abordées dans les spectacles : exode économique, discrimination, violence domestique, traumatismes de la guerre civile, confrontations culturelles, abus de pouvoir, croyances mystiques. L'émotion naît chez le spectateur d'être témoin d'un optimisme et d'une résilience à toute épreuve face à l'adversité, du triomphe de l'âme sur le négativisme. L'énergie des artistes est brut, percutante, mais aussi généreuse, authentique, elle reflète le dynamisme et l'espoir qui les a fait se sortir de la précarité grâce à leur persévérance et leur talent. L'expérience ne s'en trouve que plus originale, inspirante, et profondément cambodgienne.

Site internet : pharecircus.org

Le Chapiteau de Phare, the Cambodian Circus à Siem Reap

Moyens artistiques

> Scénographie

Le riz va fonctionner comme une image métaphorique de l'abondance, de la possession, de la richesse matérielle et de l'épargne. Element incontournable du Cambodge, sujet de discussion infini de ses habitants, le riz est fascinant d'abord par sa diversité de formes : ses milliers de variétés, du riz jasmin au riz gluant, riz noir, riz rouge, ses différentes apparences de la balle de riz au son puis au grain blanc, enfin surtout ses modes de préparation infinies de la soupe claire au riz ferme, aux nouilles, rissottos, boulettes sacrées, galettes, rouleaux, croûtes de riz, bambous. Tous ces états portent un nom bien spécifique dans la langue cambodgienne, tant ils peuplent la vie entière des humains.

Son utilisation scénographique va profiter de ces différentes facettes : isolé et minuscule en grain, fluide et malléable, on peut le verser de très haut, le contenir en sacs énormes ou en petites balles, le façonner, l'ériger comme du sable, le coller, le semer et même le peindre.

> Arts visuels

Un artiste peintre sera présent sur le plateau du début à la fin du spectacle pour investir des espaces incongrus du chapiteau : fresque géante sur la totalité du plateau, toile intérieure de la tente, coupole . Un dispositif de captation et projection simultanée permettra au public d'envisager son travail sous d'autres angles et à d'autres échelles. Les volumes de riz habitants peu à peu le plateau deviendront des supports à ses couleurs, créant de véritables fresques impressionnistes avant de s'effriter sous les mouvements des grains tels des mantras, tant le riz symbolise aussi l'éphémère et la dimension cyclique du temps.

> Techniques de cirque

Le jonglage va être à l'honneur dans « L'or blanc », à travers l'utilisation de balles mais aussi des gerbes de riz brutes, symbolisant d'abord les tentatives d'échanges de biens, la fébrilité des rapports humains, la lente mise en confiance, les chutes, le troc, la communication, la marchandisation, la vitesse, l'engouement, puis l'accélération des transactions qui mèneront les personnages à la folie.

La barre russe va voir se dépasser un des personnages qui tentera coûte que coûte d'atteindre une manne de riz. La bascule coréenne servira d'épreuve à certains qui, trop alourdis par leur cupidité et l'obsession d'amasser des grains, ne pourront décoller et prendront conscience de leur léthargie.

> Musique

Elle tient une place prépondérante dans les spectacles de Phare, the Cambodian Circus, essentielle pour la dynamique des séquences, l'énergie donnée aux circassiens et la progression dramatique, toujours une création originale jouée sur scène en direct. De nombreux instruments cambodgiens inspirent les compositeurs, qu'ils soient à vent (flûtes, bombardes, cornes), à corde (dulcimer, violon, cythare) ou à percussions (xylophones, carillon, tambours, congas).

Le « Smot » sera aussi présent, chant religieux dont les textes sont basés sur des écrits bouddhiques et des textes poétiques, pratiqué par des laïcs et entendu principalement lors de funérailles ou cérémonies bouddhistes telles que Meas Bochea, Visak Bochea et pendant les célébrations de Pchum Ben (fête des morts cambodgienne). Le Smot possède une valeur éducative unique, égrenant à travers ses mots de poésie et ses mélodies lentes aux inflexions légèrement plaintives et teintées de nostalgie, des réflexions sur le sens de la vie et ses cycles, évoquant les grands principes de vie en société sensés aider à trouver le bon chemin pour vivre en paix.

L'équipe

> Les partenaires

« L'or Blanc » est co-produit par **Phare Performing Social Enterprise** et les **Productions Hors Jeu**, en partenariat avec **Temal Productions** pour la diffusion, et en collaboration artistique avec la **compagnie Les Colporteurs**.

➤ La mise en scène

Bonthoeun HOUN est né en 1988 dans le camp de réfugiés de « Site 2 » en Thaïlande, pendant que son pays restait occupé par les troupes vietnamiennes après le génocide perpétré par les Khmers rouges. Il retourne dans son pays à l'âge de 5 ans lorsque les frontières sont rouvertes, et s'installe à Battambang, tandis que son père reste en Thaïlande pour gagner de quoi nourrir la famille. Voisin direct du centre de formation artistique, il rejoint l'école de cirque de Phare Ponleu Selpak en 1999, sur les conseils de son cousin qui lui démontre les acrobaties invraisemblables qu'on y apprend. Bonthoeun concilie alors des activités de mendicité et d'apprentissage artistique, s'épanouit grandement au cirque et y révèle d'imposantes capacités. Ceci lui permet d'intégrer très rapidement les premiers spectacles de Phare Ponleu Selpak en tant qu'interprète et acrobate.

Il tourne en Europe, au Japon et à Singapour de 2003 à 2009 avec des productions qui connaissent un succès immédiat (« 4 à 5 », « Eclipse »). Il devient aussi professeur de cirque à l'école qui accueille dès lors plus de 120 élèves, metteur en scène pour les nouvelles créations de l'école à partir de 2011, puis enfin directeur artistique du chapiteau de Siem Reap à partir de 2015. Bonthoeun a créé et interprété de nombreux solos, duos et trios, co-signé la mise en scène de « Wicked kids », spectacle d'école pour 14 étudiants, dirigé la reprise de nombreux spectacles de Phare à Siem Reap (« Eclipse », « Sokha », « Khmer Metal », « Influence ») et a assisté à la mise en scène de « Same Same But Different ».

Agathe OLIVIER est fildefériste à l'École Nationale du Cirque Annie Fratellini quand elle y rencontre Antoine Rigot en 1979. Ensemble ils créent un duo sur fil avec lequel ils obtiennent en 1983 une médaille d'argent au Festival Mondial du Cirque de Demain. S'ensuit une carrière circassienne fournie durant laquelle ils travaillent avec le Cirque Roncalli, participent à la création du très célèbre Cirque du Soleil, créent L'Histoire du Soldat de Ramuz et Stravinski avec la Compagnie Foraine, prennent part à la naissance de La Volière Dromesko.

Ils reçoivent le Grand Prix National du Cirque en 1993, puis créent Amore Captus, un spectacle où le fil symbolise la complexité et la fragilité de la relation entre un homme et une femme. En 1996 ils fondent la compagnie Les Colporteurs et créent Filao (1997), Metamorfosi (2002), Diabolus in Musica (2003), Le Fil sous la neige (2006), Les Etoiles (2007), Sur la route... (2009). Ils reçoivent en 2008 le prix SACD Arts du cirque.

Agathe rencontre Phare Ponleu Selpak en 2010 lors d'une tournée en France organisée par le CCAI. Le travail réalisé par Agathe sur Eclipse est le fruit d'une collaboration rêvée depuis plusieurs années entre un cirque cambodgien en plein essor et un grand nom du cirque contemporain français. Le partenariat se poursuit ensuite sur « Influence » en 2015 puis présentement avec « Rice Fiction ».

Julien CLEMENT est né en 1981. Il découvre le cirque en 1987 à l'école de loisirs du cirque Plume, termine ses études au Centre National des Arts du Cirque en 2006 puis commence alors à travailler avec le Collectif Petit Travers. Il co-écrit et joue «Pan-Pot ou modérément chantant» depuis 2009, «Les Beaux Orages qui nous étaient promis» de 2013 à 2016, «NUIT» depuis 2015, «Dans les plis du paysage» depuis 2016, et «Formule» (pièce courte) depuis 2017. Il prend la codirection du Collectif Petit Travers avec Nicolas Mathis en 2013 et ensemble ils créent « Les Moissons » pour 26 amateurs.

Parallèlement, il joue dans «Le jongleur de lumière» de Francesca Lattuada en 2004, «The Rake's progress» opéra mis en scène par Olivier Py en 2008, créé et joue «Lanka» avec Sanja Kosonen entre 2005 et 2007 et créé un petit solo, «Rouvres», en 2008. Il sera regard extérieur sur «Kosm» de la Tournoyante Production (Simon Carrot) en 2013 et «Celui qui tombe» de Yoann Bourgeois en 2014.

Julien intervient enfin en transmission, initiation, formation, mini-crédation, sous plusieurs formes et avec des publics très différents depuis 2000.

Il s'est investi dans plusieurs projets au Cambodge dont Sovanna Phum à Phnom Penh en 2002 avec la création «Russey Dek» (Le bambou de métal), puis Phare Ponleu Selpak en 2004 à Battambang pour des échanges pédagogiques qui lui font connaître et apprécier en profondeur l'ONG et ses artistes, qu'il avait déjà croisés en France pour certains.

> L'équipe artistique

Mise en scène:

Collaboration mise en scène:

Jonglage et chorégraphie:

Production:

Composition musicale:

Artistes:

Musiciens:

Peintre:

Bonthoeun HOUN

Agathe OLIVIER

Molly SAUDEK

Julien CLEMENT

Xavier GOBIN

Chantha NORNG

Sopheha CHEA

Vanny CHHOEUM

Sopheak HOUN

Kimlon KHUON

Tida KONG

Viban KONG

Sreynoch VOEUN

Chantha NORNG

Pitou PEOU

Sereysokun HENG

