Risotto d’amore

Projet de Clara Le Picard

Avec Lorenzo Vanini (danse, jeu et cuisine) et Véronika Soboljevski (violoncelle)

Création 2023
Cie A Table

La genèse du projet

En travaillant sur *Médailles*, série de portraits théâtraux d'interprètes ayant une vie conjuguant art savant et art populaire, Clara Le Picard a mis en scène plusieurs solis. Le premier présente Lorenzo Vanini, danseur contemporain et blogueur de cuisine d'origine italienne. Il apprend au public à faire un pesto, danse et raconte son lien à sa grand-mère.

En prenant ce solo comme point de départ, *Risotto d'amore* est une représentation en espace non-dédié mais propose dans ce temps long (1h20) d'enrichir l'interaction avec le public, d'aborder la relation entre l'intime et le politique. Toujours pensé pour être léger et tout terrain, ce spectacle-repas partagé alliera danse, cuisine et violoncelle.

Lorenzo est rejoint par Véronika au violoncelle.

Synopsis

Au départ : une rupture amoureuse. Véronika force Lorenzo à sortir de chez lui et être avec nous ce soir. Il doit faire la cuisine pour nous, mais le chagrin amoureux ressurgit dès que la découpe des oignons le fait pleurer.
Pris dans les confidences du temps partagé à éplucher les légumes, Lorenzo nous raconte sa rupture et en mêlant humour, colère, révolte et autodérision, traverse les étapes du deuil, nous prend à parti parce que la vengeance est un plat qui se mange froid… ensemble.
Risotto d'amore est une représentation en espace non-dédié et propose dans ce temps long (1h15) d'enrichir l'interaction avec le public, d'aborder la relation entre l'intime et le politique. La grande proximité entre les interprètes et le public, le partage de la danse, le repas et la musique feront de ce moment un événement de retrouvailles pour célébrer l'humanité dans ce qu'elle a de plus sensible.
Le spectacle est suivi d'un repas partagé incluant le Risotto cuisiné sous nos yeux pendant le spectacle.

A partir des gestes de la cuisine, le mouvement devient danse. Le public est sollicité, associé, reprend la danse ou l'invente à l'occasion du service du vin blanc, de la découpe des oignons ou autre moment de la cuisine. Lorenzo et Véronika font une reprise d'une chanson de variété italienne dont Lorenzo a la passion, mais voyagent aussi dans la musique baroque vénitienne, région dont vient ce risotto. Lorenzo reconstituera la bande son du risotto aux petits pois, le Risi e bisi, recette immémoriale mais aussi familiale, que Lorenzo a tenté de faire la première fois que ses parents sont partis en voyage sans leurs enfants adolescents et qu'il a ratée. Il parlera de ces secrets de cuisine qu'on ne partage pas, des secrets de famille qu'on cache pour d'autres raisons, des secrets de cuisine qu'on se transmet avec amour, de la madeleine qu'on chérit où qu'on soit, qu'on emporte dans sa valise quand on s'en va, qu'on peut partager sans fin sans s'appauvrir, patrimoine humain universel, celui qui nous rassemble par-delà les frontières, quelle qu'ait été notre enfance, quelle qu'ait été notre vie, comme la gousse verte révèle les petits pois à celui qui la perce.
Lorsqu'il y a plus de 20 spectateurs, les amateur.trice.s associé.e.s au spectacle dansent avec Lorenzo des moments d'unisson puis disparaissent de nouveau parmi les spectateur.trice.s.
Un repas partagé : le temps de cuisiner le risotto, partager la vie qui va avec et de les déguster ensemble.

Notes d’intention

En travaillant avec Lorenzo Vanini sur *Cerveau* (2020), j’ai eu l’occasion de le voir cuisiner entre deux répétitions et découvrant sa deuxième vie de blogueur de cuisine, j’ai eu envie de mettre en spectacle sa créativité et sa vitalité, de faire son portrait, en toute intimité, pour s’approcher du public et mettre en commun nos humanités. Nous avons initié la série des Médailles ensemble.
Nous avons eu ensuite envie d’une forme plus longue, plus participative, plus immersive tout en restant artisanale, avec un minimum de décor, d’accessoires, le spectacle en jardin s’est imposé. La magie du jardin, du soir partagé, le son du violoncelle et la voix chantée en acoustique nous ont semblé l’écrin d’un voyage partagé sentimental et sensitif.
L’écriture articule récit intime et patrimoine universel, citations et créations. Il s’agit de faire résonner les histoires personnelles mais aussi les influences, les croisements dont surgissent nos inspirations et qui structurent nos psychés.
La grande proximité entre les interprètes et le public, le partage de la danse, le repas et la musique feront de ce moment un événement de retrouvailles pour célébrer l’humanité dans ce qu’elle a de plus sensible.

- Clara Le Picard

Pourquoi certains souvenirs nous marquent-ils plus que d’autres ? Pourquoi prenons-nous des décisions plutôt que d’autres ?
À travers une porte d’entrée accessible et directe comme la cuisine, ce spectacle montrera comment chaque personne est le reflet de la société (et de l’époque) dans laquelle elle a grandi, car nous sommes les enfants de nos parents, mais aussi de tout le cadre autour.
Dans cette pièce, il y a la volonté de partir d’un simple risotto et arriver, grâce à une suite de souvenirs logique et, en apparence, pas logique, à une réflexion sur le corps palimpseste et sa mémoire, où la danse, le violoncelle et le geste théâtral se mêlent pour accompagner le public dans un voyage intime, ironique et, en même temps, profond.

- Lorenzo Vanini

Chansons reprises chant et violoncelle :

Lascia ch’io pianga, G.F. Haendel
La canzone dell’amore perduto, Fabrizio De Andrè
Insieme non ci sto piu, Caterina Caselli
Ne me quitte pas, Jacques Brel
E penso a te, Lucio Battisti
Les mots bleus, Christophe

Un décor naturel

Lors de ma formation à l'ENSAD en section scénographie, j'ai choisi de travailler avec la ville comme décor naturel. La rencontre inattendue d'un geste artistique et d'un décor quotidien donne du relief à chacun, comme un choc entre deux éléments étrangers qui se révèlent mutuellement. Le spectacle change à chaque nouvelle rencontre avec la ville, le décor naturel devient le décor de théâtre. Expérimenter, arpenter la ville, découvrir des lieux atypiques, des architectures, et emmener les spectateurs dans cette double découverte urbaine et artistique, c'est une démarche que j'ai déjà mise en œuvre dans mes projets *C'est déjà demain !* de 2010 à 2012 et *Musée/Médailles* et que je réactive ici.

La complicité d'un groupe amateur

Nous souhaitons pouvoir impliquer des spectateurs complices qui mettent la main à la pâte et soudainement se mettent à danser. La surprise du spectacle dans un lieu naturel est prolongée par le surgissement de la danse chez les spectateurs. Comme le lieu quotidien peut devenir le cadre d'un spectacle, un spectateur peut devenir acteur du spectacle. La préparation et le service du plat deviennent l'occasion d'unissons inattendus, tout devient l'occasion d'un extra-ordinaire, d'une redécouverte de l'ordinaire. Comme si on nettoyait le verre de nos yeux et redonnait des couleurs à chaque geste, chaque lieu qui nous entourent.

La cuisine, comme la danse, est une activité qu'il faut traverser et essayer avec le corps. Pour apprendre et s'approprier un mouvement il faut l'essayer, le sentir et comprendre. La même chose se passe pour la préparation d'une recette. Pendant l'atelier, les amateurs seront amenés à apprendre la recette, comme on apprend une chorégraphie. Grâce à un training basé sur les gestes du quotidien et les sens, ils auront tous les outils pour leur rôle de complices, en embarquant aussi de l'intérieur le public.

La cuisine comme métaphore

«La vie est une suite infinie de deuils, grands et petits, graves et moins graves et de résiliences. Ou, de façon plus optimiste, une série de leçons, qui nous aident à nous améliorer et à nous perfectionner. Exactement comme un plat, il faut faire des essais, voire parfois se rater complètement, pour s'améliorer. Enfin faire face à la frustration de la faillite et réussir à récupérer le dégât. Tout au long de la pièce, nous ferons ce parallélisme entre la capacité à se remettre de nos deuils et l'échec en cuisine, à travers différentes étapes :

1) le déni : face à un choix ou à une inattention du cuisinier, le plat est compromis. Mais il décide quand même de continuer la recette comme prévu.

2) la colère : le plat est effectivement compromis et continuer la préparation standard n'est plus envisageable, même impossible.

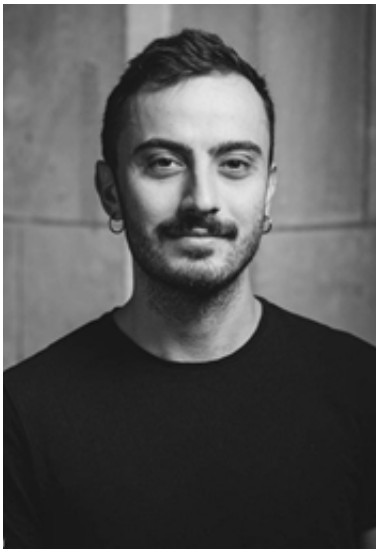
3) le marchandage : le cuisinier essaie plusieurs possibilités, un autre mode de cuisson, des épices ou un nouveau format. Les ingrédients utilisés sont trop importants pour qu'ils soient jetés à la poubelle.

4) la dépression : le plat n'est pas mangeable ou il ne ressemble pas du tout au résultat final imaginé initialement.

5) l'acceptation : le cuisinier accepte l'échec, soit il jette le plat, soit il le sert dans un autre format.»

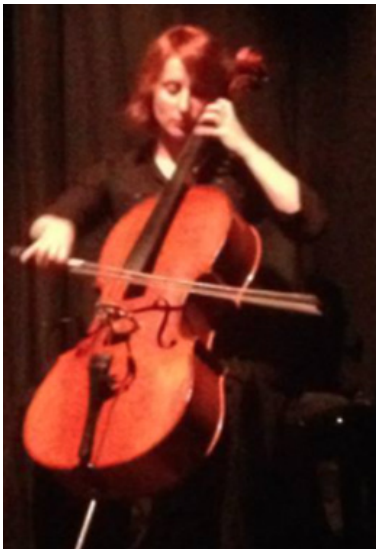
- Lorenzo Vanini

La cuisine comme métaphore du deuil : on retrouve l'humour facétieux de Lorenzo qu'on a pu découvrir dans *Médailles*. Sensible et humain, avec un zeste de provocation, il met en travail le trauma comme on travaille la pâte à pizza. L'humain réactive ses chocs dans son quotidien, tout devient l'occasion de questionner nos expériences. Et si pour parler du chagrin, la réussite du risotto nous offrait un dérivatif parfois comique, parfois ontologique. Tel Charlie Chaplin avec le festin de la chaussure, Lorenzo nous propose une traversée mine de rien des 5 étapes du deuil, facétie sensible mais philosophique.



Lorenzo Vanini, danseur

Né en Italie, il commence l'apprentissage de la danse classique et contemporaine en 2011 avec le Gruppo Psukè Danza. En 2014 il intègre la Formation Coline dirigée par Bernadette Tripier dans laquelle il danse les pièces d'Angels Margarit, Edmond Russo et Shlomi Tuizer, Thomas Lebrun, Georges Appaix, David Hernandez. Il danse ensuite pour plusieurs chorégraphes : Yvann Alexandre, Mylène Benoît, Wendy Cornu, Emanuel Gat et Fabrice Ramalingom. Parallèlement il collabore avec la metteuse en scène Clara Le Picard, en tant que danseur et comédien.
Depuis le premier confinement, il tient une chaîne de cuisine italienne sur les réseaux sociaux."incucinaconlollo" "lacucinafaciledelollo"



Véronika Soboljevski, violoncelliste

Violoncelliste et contrebassiste formée au Conservatoire Régional d'Avignon où elle obtient en 1999 son DEM (violoncelle musique de chambre et solfège) et son prix de contrebasse en 2006. Depuis 2004, suite à sa rencontre avec Adrien Mondot qui l'invite à composer et interpréter sur scène, Véronika compose et interprète majoritairement pour le spectacle vivant : *L'Encens et le Goudron* pour la Cie Le TIR et la lyre (2009-2010), des performances avec les Cies Les Arts et Mouvants, *L'Envers du décor, le réseau Hors-Lits* (2010-2013), *Métamorphose(s)* (2014) et *La Vie rêvée d'Alice* (2019) avec la Cie Les oreilles en éventail, et en 2017 elle rejoint la Cie Vita Nova et en tant que musicienne, compositrice et interprète, et participe aux créations (Théâtre National de Strasbourg) de *Sombre Rivière* (2017) et *Je m'appelle Ismaël* (2019), et *Cœur instamment dénudé* de l'auteur et metteur en scène Lazare.

Clara Le Picard, texte et mise en scène

Autrice, metteuse en scène, chanteuse et comédienne, le théâtre de Clara Le Picard se plaît à brouiller les frontières entre fiction et réalité, les formes empruntées sont multiples et souvent atypiques. Mais qu'elles abordent, par le rire et l'absurde, l'inquiétante spirale de notre consommation, les dangers de notre alimentation ou le terrible règne du paraître, ces rêveries sont le résultat d'un minutieux travail de documentation, d'une écriture qui s'appuie sur une forte connaissance du sujet et de ses différentes analyses par les humanités. Diplômée des Arts décoratifs de Paris section scénographie, partisane d'un théâtre tout terrain, elle conçoit aussi bien des pièces pour plateaux de théâtre que des opus plus légers, capables d'investir appartements, entreprises, écoles ou tout autre espace socio-culturel. Soucieuse d'entretenir une relation de proximité avec le public, elle embarque régulièrement des amateurs·rices dans son aventure artistique, à l'image des douze avatars de *Cooking with Martine Schmurpfs*. Elle est, par ailleurs, fortement engagée dans des ateliers de théâtre, d'écriture et de slam qu'elle mène aussi bien en milieu scolaire et associatif qu'en centre pénitentiaire, appartements, entreprises, écoles ou tout autre espace socio-culturel.
Récemment, elle a présenté en tournée *De l'imagination*, créé au Festival In d'Avignon 2016, *UJSRA –Un Jeu de Société dans les Règles de l'Art*, création 2017 (présent au CentQuatre-Paris une fois par mois en 2019-20), *A Silver Factory* (création au CentQuatre-Paris, tournée en région Paca en 2019).
En 2018, elle a été artiste associée à la Ménagerie de Verre (Paris) où elle a créé *Open House* pour les 35 ans du lieu.
En 2019, elle crée à la Scène 55 (Mougins) *Splash Opéra*, spectacle jeune public mêlant art lyrique et clown à la Jacques Tati présent dans la "Collection" de l'Institut Français.
En 2020-21, elle met en scène *Cerveau*, sa nouvelle pièce de théâtre en salle jouée durant la saison 2022. Cette saison verra aussi la création de *Médailles* et de *Musée/Médailles*, deux créations en espace non dédié présentant des artistes à travers leur pratique d'arts savant et populaire.
Elle est actuellement artiste résidente au CentQuatre (Paris), artiste associée au Théâtre Joliette Minoterie (Marseille).

Compagnie à Table

Fondée en 1999, la Compagnie à Table a pour but la recherche et l'expérimentation dans les domaines du spectacle vivant, de la musique, des arts plastiques et de l'écriture. Elle a également pour but de favoriser des actions de lutte contre l'exclusion, la précarité et la discrimination par l'entremise de la culture, en développant des ateliers de pratiques artistiques et des rencontres culturelles en direction de ces publics.
Le bureau de production Les Indépendances accompagne la Compagnie à Table dans son développement.
Depuis 2005, la Compagnie à table a travaillé au Théâtre Joliette Minoterie (Marseille), Montévidéo (Marseille), le Merlan (Marseille), Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Pce), 3 Bis F (Aix-en-Pce), Théâtre du Jeu de Paume (Aix-en-Pce), Les Salins (Martigues), Théâtre de Nîmes, L'Entrepôt (Avignon), le Festival d'Avignon (vitrine de la région paca et In), Théâtre de Fontblanche (Vitrolles), Comédie de Caen, Espace des Arts (Chalon-sur-saône), Festival Terres de Paroles, TNT (Toulouse), La Ménagerie de Verre (Paris), le 104 (Paris) à l'Institut Français de Casablanca, de nombreux établissements scolaires, musées, galeries, médiathèques, des établissements pénitenciers et appartements.

En pratique

Solo disponible pour la diffusion à partir de juin 2023.

Exemple d'organisation type, à préciser avec chaque lieu en amont :

- 10h : arrivée de la Compagnie à Table sur place.
Transmission de quelques moments chorégraphiques à un groupe d'amateurs dans le cadre d'un atelier
- Après-midi : installation de l'espace
- 19h : accueil du public
- 20h30 : partage du repas

Pour un public de 20 personnes, Lorenzo peut cuisiner et servir seul mais peut aussi être soutenu par 2 amateurs bénévoles. Pour 20 à 40 personnes, il faut 2 amateurs bénévoles pour assister Lorenzo. De 40 à 60 spectateurs, il faut 4 amateurs bénévoles pour assister Lorenzo.*

Les amateur.trice.s bénévoles volontaires seront formé.e.s pendant la matinée à quelques moments chorégraphiques et quelques moments de théâtre improvisé, ainsi qu'au service du risotto à la fin du spectacle.

Le spectacle a des moments participatifs avec le public et des moments de chorégraphie collective.

La recette

Pour 20 personnes :

Bouillon :
4 oignons
4 carottes
4 céleris
Parmesan
Vin

6 oignons
500 grammes de beurre
1,5 kg de riz carnaroli
300 ml de vin blanc

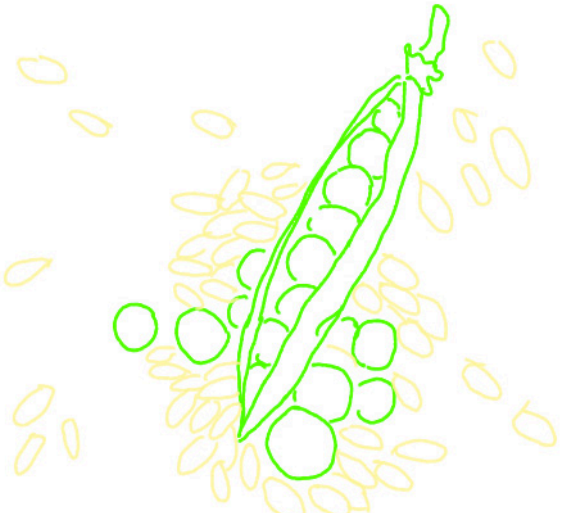
La compagnie fournit les ingrédients.

Fiche technique

La compagnie apporte :
- une plaque de cuisson à induction
- 2 faitouts
- les accessoires de cuisine
- les périssables.

L'organisateur fournit :
- espace de jeu de 5m (large) x 4m (long) le plus plat possible (béton, pelouse, terre, etc…)
- un accès à l'électricité (pour brancher la plaque à induction)
- un accès à un point d'eau en coulisse
- une table (env.175x75 cm) pour cuisiner
- une chaise pour la violoncelliste
- les tables et assises pour les spectateurs
- les couverts, assiettes et verres pour les spectateurs

Contacts

Direction artistique
Clara Le Picard - 06 03 17 42 08
clp@compagnieatable.com

Diffusion
Charlotte Laquille et Armeen Hedayati
06 75 62 48 80 - 06 45 76 50 06
diffusion@compagnieatable.com