

OCTAVE
OU LA TYRANNIE
SENTIMENTALE

D'après *La Confession d'un enfant du siècle* d'Alfred de Musset

création in situ - septembre 2024
création en salle - saison 2025-2026

Octave, ou la tyrannie sentimentale

D'après «La Confession d'un enfant du siècle» d'Alfred de Musset
Adaptation et textes additionnels: Pierre Koestel et Lena Pauçam
Mise en scène Lena Pauçam

Assistanat à la mise en scène
Fanny Avram

Interprétation
Léa Guillemet
Matisse Humbert
Léa Séry
Padrig Vion

Création sonore
Antoine Layere

Scénographie
Clara Georges Sartorio

Création lumières
Jennifer Montesantos

Costumes
Philomena Oomens

Chorégraphie
Fanny Avram

Régie générale:
Damien Farelly

PRODUCTION
Compagnie Alexandre

COMMANDE
Centre de recherche et de création théâtrale (Pau)

avec la participation artistique du
Jeune Théâtre National

Que faire aujourd'hui des classiques de la littérature française? Est-il possible d'en proposer une lecture critique? Comment ré-interroger les oeuvres du patrimoine en adoptant une perspective résolument féministe? A travers *La Confession d'un enfant du siècle*, roman autobiographique qui prend appui sur la relation que Musset vécut avec George Sand, le poète compose le portrait tourmenté d'une jeunesse en déroute tout à la fois accablée par la perte de ses illusions sentimentales et le sentiment d'une faillite de son siècle. Pour réaliser leur adaptation théâtrale, Pierre Koestel et Lena Pauçam se sont intéressés aux résonances de ce texte avec notre époque. Il s'agit pour eux de proposer une réflexion sur l'héritage du romantisme dans les représentations de la passion amoureuse et de questionner la figure de l'artiste autobiographe dans le jeu qu'il propose entre vérité et réalité.

Cette pièce, issue d'une commande du Centre de recherche et de création théâtrale de la Ville de Pau, a été présentée dans une première forme in situ en septembre 2024, elle sera recréée en salle au Printemps 2026

Au cours de l'été 2023, Eric Vigner, directeur du Centre de recherche et de création théâtrale de la Ville de Pau, m'a proposé de mettre en scène un texte d'Alfred de Musset dans l'un des sites proposés par la Ville de Pau, connue pour la richesse de son patrimoine issu du XIXème siècle.

J'ai beaucoup hésité avant de répondre favorablement à cette commande. J'avais alors de l'oeuvre d'Alfred de Musset une vision assez caricaturale issue de mes années d'études au Conservatoire national d'art dramatique de Paris. Je n'ai pas immédiatement compris la raison pour laquelle on faisait appel à moi, metteuse en scène, certes prompte à défendre la place de la littérature sur les plateaux mais plutôt engagée en faveur de la création et des écritures contemporaines. Le travail que je mène au sein de la compagnie Alexandre porte sur un certain nombre de thématiques ou obsessions récurrentes (l'intrication de l'intime et du politique, les rapports de violence et de domination dans la société contemporaine, les processus d'exclusion, de discrimination et de silenciation des minorités). Pourquoi prendre le temps de replonger aujourd'hui dans la lecture de Musset ? À quelles questions sa littérature nous

confronte-t-elle ?

Me reprenant comme toujours avec goût au jeu de l'étude, je me suis mise en quête d'un texte de ce répertoire pour le mettre en scène. Eric Vigner m'avait donné « carte blanche » dans la mesure du cadre budgétaire alloué à sa commande. Portant tout d'abord mon attention sur le théâtre de Musset, je me suis étonnée d'avoir presque oublié à quel point les rapports de genre dans l'oeuvre mussetienne sont le lieu d'une violence permanente. Intuitivement inquiétée par le discours essentialisant de l'auteur sur les sexes et par le caractère daté - pour ne pas dire misogyne - de la représentation des personnages féminins dans ses pièces, je me suis mise à douter de la pertinence de ma réponse à cette commande.

D'oeuvre en oeuvre, chaque fois surprise et impressionnée par les fulgurances de Musset, après avoir porté mon attention sur son théâtre et sa poésie, je me suis intéressée, à sa correspondance avec George Sand puis, en dernier lieu, au roman *La Confession d'un enfant du siècle*. Il y avait là, me semblait-il, une matière à faire réfléchir sur l'amour de façon ouverte à l'appui d'une intertextualité hybride et délibérément anachronique.

Et puis, un article intitulé *Trouble dans le théâtre? Musset au masculin/féminin*, publié dans le dernier numéro de la revue *Europe* consacré à Alfred de Musset, a achevé de me convaincre de relever le défi de cette mise en scène. Dans cet article, Anne-Claire Marpeau revendique une relecture féministe des textes de Musset et choisit d'exposer la manière dont il « montre la violence patriarcale au cœur des relations intimes et sociales et l'interroge avec pertinence »:

«La quête de la relation amoureuse se présente chez le dramaturge comme une gageure dont même une fin heureuse ne peut faire oublier la part d'ombre, de violence et de doutes. L'impossibilité de concevoir une relation hétérosexuelle heureuse et honnête, qui revient comme un leitmotiv dans la bouche de nombreux personnages de Musset, est d'ailleurs sans nul doute une des composantes du désenchantement mussetien. Aborder cette problématique par l'angle du genre et au moyen de l'épistémologie féministe semble alors particulièrement fécond.», explique Anne-Claire Marpeau.

M'accordant à cette perspective, j'ai fait appel au dramaturge Pierre Koestel (lauréat du Grand prix de littérature dramatique 2023 de la SACD pour son texte *Après nous, les ruines*) et je lui ai proposé d'adapter avec moi *La Confession d'un enfant du siècle* en questionnant à travers cette oeuvre les représentations de l'amour, ou plutôt de la passion amoureuse, puisque l'objet de Musset est bien d'exposer dans ce roman non pas l'amour mais son impossibilité même, ou son empêchement.

A travers ce roman personnel, autofiction qui prend appui sur la relation que Musset vécut avec George Sand, le poète compose le portrait tourmenté d'une jeunesse en déroute tout à la fois accablée par la perte de ses illusions sentimentales et le sentiment d'une faillite de son siècle. Nous avons composé une pièce théâtrale pour quatre jeunes interprètes suivant le fil de la fiction romanesque proposée par Musset et de ses thèmes principaux : l'idéalisation de l'amour, le désir d'absolu, la sublimation fantasmatique du féminin, le poids des représentations masculines, la prégnance des traumatismes, le mythe de la renaissance, la perversité du pardon, le culte de la jeunesse comme éternelle intensité de soi.

Inspiré.e.s par ce que propose le principe de la confession littéraire comme écriture de soi distanciée par la fiction, nous avons pris le parti de composer une partition chorale en tressant l'énonciation narrative en voyage au cœur d'une psyché fragmentée et marquée par le souci d'une vérité difficile à saisir. Entrelaçant narration, dialogue et poème, notre projet, sous-titré *Octave ou la tyrannie sentimentale*, nous invitera à revisiter l'héritage du romantisme mussetien en faisant du personnage éponyme un socio-type à considérer comme modèle à déconstruire.

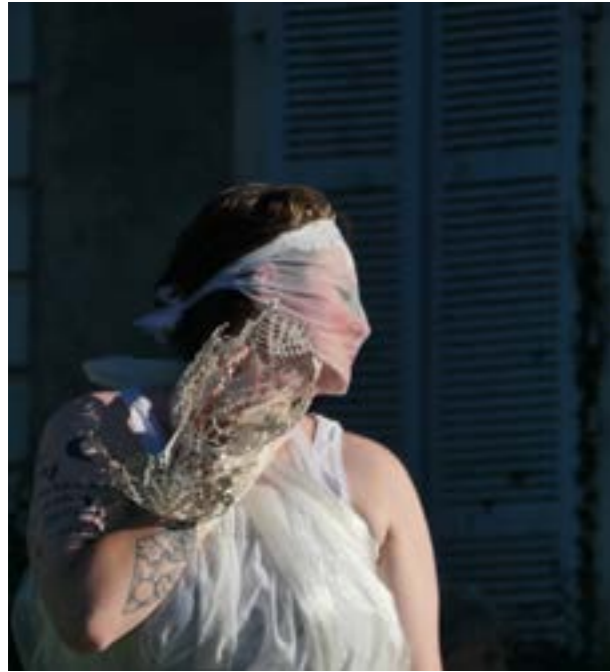
Accompagnée par la chorégraphe Fanny Avram et le créateur sonore Antoine Layère, je fais d'autre part le choix d'accorder au travail d'étude sur les corps en mouvement une large place dans notre création. Au plateau, avec les quatre jeunes actrices de ce spectacle, nous nous questionnerons sur le rapport des corps désirants dans l'imagerie romantique, sur les modalités de la performance de genre au siècle d'Alfred de Musset et de George Sand et sur l'empreinte de ces signes dans les représentations contemporaines.

Lena Paugam
(Juin 2024)

Dans le cadre des Journées Musset organisée en septembre 2024 par le Centre de recherche et de création théâtrale de la ville de Pau, le spectacle OCTAVE, OU LA TYRANNIE SENTIMENTALE a été présenté au Haras national de Gelos.

Cette création in situ était proposée sous forme de parcours déambulatoire d'un point à l'autre du parc. Les spectateurices, munis de tabourets pliants, suivaient ainsi l'intrigue décomposée en sept paysages.

Une diffusion du spectacle en extérieur pourrait être envisagée avec la production dès le printemps 2025.

La compagnie alexandre

Basée à St-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, elle a été fondée par **Lena Pauçam** en 2017. Accompagnée par le bureau **Les Aventurier.e.s** en administration et production, elle y mène des projets de formes et d'échelles diverses (théâtre, musique, installations, conférences) avec un souci d'équilibre entre ancrage territorial et rayonnement national.

Depuis 2022, la Compagnie Alexandre est conventionnée par la DRAC Bretagne. Elle est également associée au projet du Théâtre de Lorient - centre dramatique national (56) et aux Scènes du Golfe, à Vannes (56).

La compagnie s'est fait notamment connaître en juillet 2018 avec sa première création: *Hedda*, un monologue de Sigrid Carré Lecoindre, mis en scène et interprété par Lena Pauçam.

En 2019, Lena Pauçam crée *Écho, ou la parole est un miroir muet* de Xavier Maurel, dans le parc naturel de la scène nationale de Châteaувallon. Ce spectacle in situ se joue en forêt, avec une quinzaine de danseurs amateurs dirigés par le chorégraphe Thierry Thieu Niang.

En 2021, elle présente une tragédie racinienne proposée sur grands plateaux *Je crains de me connaître en l'état où je suis / Andromaque*, et un nouveau solo *De la disparition des larmes*, de Milène Tournier (Prix Jacques Scherer 2023).

En 2022, deux autres projets voient le jour : une création musicale composée à partir d'*Ode Maritime* de Fernando Pessoa, et la reprise en salle de *Pour un temps sois peu*, monologue de Laurène Marx créé en version in situ dans le cadre du Lyncéus Festival 2021.

En 2023, elle écrit et met en scène *Alice, ou le Trouble* pour le festival Au Summum (Théâtre 13 - Paris) et écrit «Hélène», première promenade sonore d'un cycle de création in situ intitulé *Saouzan*.

Sa prochaine création *Ovni Rêveur*, duo performé par Babouillec et Thierry Thieu Niang naîtra en février 2025 au CDN de Lorient.

Lena Pauçam s'engage également dans de nombreux projets de transmission artistique en Côtes d'Armor (notamment dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Champ-au-Roy à Guingamp) et accompagne depuis 2018 le travail de la cie Les Idiots, basée à St-Brieuc (22).

Lena Pauçam (directrice artistique)

Autrice, metteuse en scène et comédienne formée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à l'issue d'une licence de Philosophie et d'un Master en études théâtrales. Docteure en recherche création, elle a travaillé à l'université Paris Sciences et Lettres, au sein du laboratoire SACRe (Science Art Création Recherche) sur une thèse problématisant le concept de désir associé aux notions de rythme et de présence dans le jeu de l'acteur.

Entre 2015 et 2018, elle était artiste associée à La Passerelle, scène nationale de St-Brieuc. Elle a fondé, en 2012, la compagnie Lyncéus (devenu le Collectif Lyncéus en 2015). Elle est à l'origine, en 2014, du Lyncéus festival, événement in situ dédié aux écritures théâtrales émergentes, qu'elle codirige jusqu'en 2023. Au sein de la compagnie Lyncéus, elle a notamment mis en scène un cycle de huit pièces explorant le rapport entre désir et sidération dans les dramaturgies modernes et contemporaines.

En tant que metteuse en scène, Lena Pauçam a récemment créé le spectacle *Gisèle Halimi*, une farouche liberté, d'après le recueil d'entretiens réalisés par Annick Cojean. Ce spectacle, actuellement en tournée, est issu d'une commande et produit par La Scala-Paris.

Plus d'informations sur le site:
www.lenapauçam.com

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Pierre Koestel (Auteur - adaptateur)

Pierre Koestel est écrivain de théâtre et dramaturge. Il est diplômé du master Création littéraire de l'université Paris 8 et du département Écrivain dramaturge de l'EN-SATT.

Il a notamment écrit des textes à destination des adolescents : *Loud* (Encouragements Artcena, 2019); *Les Ecoeurchées* et *La Nuit qui vient* pour l'Anima Compagnie (Mayenne) ; *Basalte*, mis en scène par Tamara Fischer (Genève) ; ou encore *Elio*, pour la Fédération - Compagnie Philippe

Delaigne (Lyon). Il a également écrit *La Ceriseraie*, d'après Tchekhov, mis en scène par Marie Demesy (EITB, Bénin), ou encore *Fragments d'un processus de démolition* mis en scène par Jérémy Ridel (FullFrontalTheatre, Paris).

En août 2023, il participe au chantier des auteurs et autrices, «Les Paradis mobiles», initié par Marc-Antoine Cyr à Théâtre Ouvert. Ce chantier donnera lieu à la création d'un spectacle collectif intitulé *Notre Doula* présenté à Théâtre Ouvert en mai 2024.

Après nous, les ruines est son premier texte publié aux Editions Tapuscrits - Théâtre Ouvert et lauréat du Grand Prix de littérature dramatique en 2023. Il est mis en lecture par Mathieu Roy en 2022 (Maison Maria Casarès) puis par Lena Pauçam l'année suivante (Théâtre Ouvert).

En tant que dramaturge, Pierre accompagne la création du spectacle musical *Urban Concerto* pour l'Ensemble des Possibles, adapte *Le Grand Cahier* d'Agota Kristof pour la compagnie Transports en Commun, *La Cousine Bette* de Balzac pour FullFron-

Fanny Avram (Assistante à la mise en scène et chorégraphe)

Comédienne de formation (ERAC), elle s'oriente très vite vers la danse contemporaine et collabore avec de nombreux artistes, metteurs en scène ou chorégraphes, tels que : Alain Milianti, Alain Neddiam, Catherine Marnas, Guillaume Cantillon, Marie Pagés, Ophélie Telliot, Hermine Karagheus, Anne Théron, Les chiens de Navarre, Carole Errante, Francis Viet, Alexis Moati, Manon Avram, Thierry Escarmant. Elle joue actuellement dans le spectacle de Anne Théron *Iphigénie*. En tant qu'actrice elle joue sur les films de Léa Fenher, de Jean Henri Roger, Marc Barbé et dans «Le tuteur» à la télévision. Elle travaille aussi avec Jean-Matthieu Zahnd sur les cycles Radiophoniques Georges Buchner et Heiner Müller de France Culture.

Au fil des années, elle explore une approche singulière et particulièrement technique du corps et de la voix en tant qu'interprète mais aussi en tant que metteuse en scène. Déjouant les dichotomies habituelles liées à l'interprétation, elle propose une tierce voie unifiée, où le corps et le mouvement s'entendent en tant qu'outil. Elle en enseigne aujourd'hui les fondamentaux et participe à cette recherche d'une porosité entre le corps et la voix, la danse et le théâtre.

Elle co-signe «Sans» avec Manon Avram, de la compagnie ko.com, et plusieurs lectures musicales avec Thierry Escarmant.

C'est en 2015 qu'elle signe sa première mise en scène intitulée «Chto» sur un texte de Sonia Chiambretto. Sa prochaine création 'Track Yourself' est prévue pour l'hiver 25.

Léa Guillemet (Comédienne)

Après deux années de formation au CRD de La Roche sur Yon puis quatre années au CRR d'Angers au cours desquelles elle se forme aux côtés de Stanislas Sauphanor et de Clémence Larsimon, Léa Guillemet intègre le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique en 2020. Dans le cadre de sa formation, elle se forme aux côtés de Valérie Dréville et de Sandy Ouvrier et joue en 2022 dans *Marivaux/Truffaut* mis en scène par cette dernière. Lors de sa dernière année, elle travaille aussi avec le Nouveau Théâtre Poulair, Lisa Toromanian, et Julie Deliquet

Parallèlement au CNSAD, elle a mis en scène et joue dans un seul en scène intitulé *Zoom*, écrit par Gilles Granouillet, avec la compagnie *Il Est Doux De Faire Les Fous.* »

Matisse Humbert (Comédien)

Matisse Humbert est un comédien, acteur et danseur, formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Il y rencontre notamment avec Philippe Canalès, Thomas Scimeca, Sacha Todorov et Anne Monfort.

En 2023, il travaille avec la troupe du Nouveau Théâtre Populaire avec laquelle il interprétera « Gavroche » dans *Les Misérables* de Victor Hugo, mit en scène par Lazare Herson-Macarel. Il jouera également dans *Explosif* pendant plus de 2 ans, une pièce qui traite du harcèlement scolaire écrite par Elise Wilk & mit en scène par Lisa Wurmser.

On a pu le voir en 2019 au cinéma dans *Le Sel des larmes* de Philippe Garrel.

Dernièrement, il a créé le le texte *Miettes* de Stéphane Servant, un seul en scène qui dénonce, avec humour, le harcèlement scolaire.

Léa Séry (Comédienne)

Léa Sery est comédienne. Elle se forme au Conservatoire de Nantes en 2015 puis intègre l'École du Théâtre National de Strasbourg en 2017 (Groupe 45). Elle y travaille avec des auteur(e)s, metteur(e)s en scène, actrices, acteurs et chorégraphes tels que Valérie Dréville, Julien Gosselin, Mathilde Monnier, Stanislas Nordey, Laurent Poitrenaux et Loïc Touzé.

Depuis 2020, elle travaille au théâtre en tant qu'actrice dans des mises en scène de Julien Gosselin (*Dekalog*, 2020), Daphnée Biiga Nwanak et Baudouin Whoel (*Lecture Américaine*, 2021), Mathilde Waeber (*Romance*, 2021), Sylvain Creuzevault (*Les Conseil Arlequins*, 2022), Eddy d'Aranjo (*Après Jean-Luc Godard, Je me laisse envahir par le Vietnam*, 2022), Youssouf Abi-Ayad (*Rêver Molière*, 2022), Matthieu Cruciani (*Les adultes n'existent pas*, 2023), Émilie Capliez (*Des femmes qui naquent*, 2023), Sylvain Levey (*Ouasmok ?*, 2024).

En 2024, elle crée sa compagnie *Du bois pour le feu*, basée à Strasbourg. Elle

s'intéresse aux écritures contemporaines et aux écritures de plateaux qui traitent de récits oubliés. Elle travaille à l'écriture et à la conception de sa première pièce en tant que metteuse en scène.»

Padrig Vion (Comédien)

Originaire de Bretagne, Padrig intègre en 2017 la promotion 38 de la Classe Libre du Cours Florent. En 2018, il participe au Prix Olga Horstig au théâtre des Bouffes du Nord dirigé par Julie Brochen, et il joue "Fantasio" au théâtre du Train Bleu lors du Festival d'Avignon. En 2019, il rentre au CNSAD. Il y a suivi les classes de Valérie Dréville et Nada Strancar, avant de participer aux créations des spectacles "Merlin ou la terre dévastée" mis-en-scène par Camille Bernon et Simon Bourgade, "Le rameau d'or" de Simon Falguieres, ainsi que "Le conte d'hiver" mis-en-scène par Agathe Mazouin et Guillaume Morel et repris au TGP en mai 2025.

Au cinéma, il a tourné dans "Au revoir là-haut" d'Albert Dupontel, "La douleur" d'Emmanuel Finkiel, "Captives" d'Arnaud des Pallières, ou "Monsieur Aznavour" de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Il double également la voix française du héron dans "Le garçon et le héron" de Hayao Miyazaki.

En 2022, il écrit et met en scène sa première pièce pour deux acteurs, "Drame Bourgeois", suivi en 2023 par "Murmures". Ses deux textes sont programmés au Théâtre Ouvert en décembre 2024

Clara Georges Sartorio (Scénographe)

Scénographe formée à l'ENSATT (Promotion 79), Clara Georges Sartorio conçoit depuis 2020 des scénographies pour le théâtre, et des décors pour le cinéma.

Pendant ses études, elle mène un travail de recherche-crédation sur la porosité entre réalisme et surnaturel dans la scénographie. Elle aime créer des mondes intimes, à mi chemin entre familiarité et étrangeté.

Au théâtre elle a collaboré avec Georges Lavaudant, Léna Paugam (Cie Alexandre), Gilles David, Maud Lefebvre (Collectif X), Marie Demesy (Cie M77), Marie Depoorter (Cie Clébards selon ton coeur), Ghislaine Beaudout (Cie Le regard du loup), Mégane Arnaud (Cie Rouge Ciel), Marion Traeger et Adil Mekki (Cie Les Nettoyeurs).

Au cinéma elle a collaboré en tant que première assistante décoratrice avec les chef décorateur.trices Toma Baquéni, et Louise Lebouc-Berger ; en tant que directrice artistique avec le groupe de rock psychédélique Veilleuses. Elle a également été l'assistante des scénographes Camille Dugas, Caroline Ginet et Léa Jezequel à l'opéra.

Depuis 2022, elle fait partie de l'Atelier de l'Espace (Villejuif), atelier partagé de création et de construction de décors»

Antoine Layère (Créateur son)

Formé au conservatoire de Tours en Percussions contemporaines, Écriture musicale et Composition électroacoustique, Antoine a également étudié les percussions afro-cubaines, le gamelan javanais, et le vibraphone jazz. Il joue des percussions, du piano, de divers synthétiseurs et de son ordinateur. Parmi les percussions, il pratique en particulier le vibraphone, les congas, le marimba, les udus et divers sets de percussions à géométrie variable.

Antoine joue avec La Chimba - Cumbria chicha -, MOPA -transe orchestrale-, IDR - dispositif acousmatique- et Vallade - duo contemporain-.

Pour le théâtre, la danse, la performance ou le podcast, il a notamment composé les musiques pour V. Khamphommala, T. Dubus, Machine Molle, le collectif Lyncéus, L. Paugam, S. Depommier, T. Lipszyc, J. Fabre

Saison 2024-2025

31 Août 2024

ODE MARITIME

Le Grand Bain (Montreuil-sur-mer - 62)

26,27,28,29 septembre 2024

OCTAVE, OU LA TYRANNIE SENTIMENTALE

(CRÉATION IN SITU)

Les Journées Musset (Pau - 64)

1er octobre 2024

OCTAVE, OU LA TYRANNIE SENTIMENTALE

(LECTURE - EN VUE D'UNE RE-CRÉATION EN SALLE)

Cromot (75)

16 novembre 2024

DE LA DISPARITION DES LARMES

Festival Théâtrales Charles Dullin (Lay-les-roses - 94)

28 novembre 2024

DE LA DISPARITION DES LARMES

Festival Théâtrales Charles Dullin (Vitry-sur-Seine- 94)

25-26-27 février 2025

OVNI RÊVEUR (CRÉATION)

Théâtre de Lorient - centre dramatique national (56)

4-5 mars 2025

OVNI RÊVEUR

Le Quartz - scène nationale (Brest - 29)

12,13,14,15 mars 2025

OVNI RÊVEUR

La Villette (Paris - 75)

3 avril 2025

ODE MARITIME

Les Scènes du Golfe (Vannes - 56)

24 avril 2025

OVNI RÊVEUR

Théâtre de La Fleuriaye (Carquefou - 44)

9-10-11 avril 2025

ODE MARITIME

Théâtre Sorano (Toulouse - 66)

alexandre

L E N A P A U G A M

compagnie.alexandre@gmail.com

Maison des Artistes
4, rue Félix Le Dantec
22000 St-Brieuc

Licence d'entrepreneur de spectacles
n°2-1103731 / 3-1103728

La Compagnie Alexandre est associée au
Théâtre de Lorient - centre dramatique
national (Lorient), et aux Scènes du Golfe
(Vannes)

Elle est conventionnée par le Ministère de la
culture / DRAC Bretagne.

Elle est également soutenue par la Région
Bretagne, le Conseil Départemental des
Côtes d'Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération
et la Ville de Saint-Brieuc.

LENA PAUGAM

Direction artistique

alexandre.paugamlena@gmail.com
06 98 09 55 07

EN COLLABORATION AVEC
LE BUREAU DE PRODUCTION

LES AVENTURIER.E.S

PHILIPPE CHAMAUX

Administration / Production
philippe@lesaventurier-e-s.com

07 86 30 19 74

TITOUAN PLANTEFEVE

chargé de production
titouan@lesaventurier-e-s.com
06 04 15 17 79