

OSCAR
GÓMEZ
MATA

-
COMPAGNIE
L'ALAKRAN

LA CONQUÊTE DE L'INUTILE

chargé de production
Aymeric Demay
Rue du Beulet 4
CH - 1203 Genève
T +41 22 344 28 32
M +41 76 431 95 84
aymeric@alakran.ch

diffusion
Lise Leclerc - Tutu production

T +41 22 310 07 62
P +41 78 679 88 39
lilse@tutuproduction.ch

Mise en scène **Oscar Gómez Mata**

Jeu **Javier Barandiaran, Txubio Fernández de Jauregui, Esperanza López**

Conception **Oscar Gómez Mata et les comédiens**

Création lumières et direction technique **Roberto Cafaggini**

Scénographie **Oscar Gómez Mata et Sven Kreter**

Réalisation scénographie **Sven Kreter** assisté d'**Anouk-Eva Meyer**

Construction **Nicola Corciulo**

Vidéos **Sven Kreter**

Costumes **Verónica Segovia**

Coach theremin **Coralie Ehinger**

Production et administration **Aymeric Demay**

Diffusion **Lise Leclerc - Tutu Production**

Production : **Compagnie L'Alakran**

Coproduction: **Saint-Gervais Genève Le Théâtre, Arsenic-Centre d'Art scénique contemporain (Lausanne), Festival El Lugar sin Limites / Teatro Pradillo (Madrid)**

Soutiens: Organe genevois de répartition de la Loterie Romande, Fondation Leenaards, Pour Cent culturel Migros, Fondation Ernst Göhner

La tournée 2017 est soutenue par La Corodis (Commission Romande de diffusion des spectacles) – Loterie Romande

L'Alakran est au bénéfice d'un contrat de soutien conjoint avec la République et Canton de Genève, la Ville de Genève et Pro Helvetia-Fondation suisse pour la culture.

création en Espagne - Madrid

Festival El Lugar sin Limites / Teatro Pradillo - 13-16 octobre 2016

création en Suisse - Genève

Saint-Gervais Le Théâtre du 22 novembre au 4 décembre 2016

**Effort
maximum,
résultat
minimum,
ou comment
faire des
efforts
surhumains
pour obtenir
des détails
infimes**

Nous allons former un groupe pour lancer un défi au monde
Nous sommes des conquérants de l'inutile
Nous imaginons un monde dans lequel ce qui nous manque est ce qui nous définit,
Dans lequel l'inutile est essentiel
Dans lequel ce qui est accessoire devient nécessaire
Nous nous lançons à sa conquête, une ultime conquête
LA CONQUÊTE DE L'INUTILE

Après une année pendant laquelle le travail de création et de tournées a donné plutôt des performances et des pièces *site specific* (*Le Cromlech*, *Psychodrame 3* et *Psychodrame 5*, *Quart d'heure de culture métaphysique*), Oscar Gómez Mata revient à créer une pièce théâtrale.

A des thèmes qui se développent et se tissent au fur et à mesure des répétitions et des improvisations.

A des situations théâtrales certainement, mais aussi plastiques.

A cette pensée en escalier qui fait que le spectacle n'est réellement terminé qu'une fois qu'il rencontre son public.
Afin que chacun prenne position face à ce qu'il voit et entend.

Une pièce qui se veut politique, poétique, ludique et philosophique.

Objectif

La Conquête de l'Inutile est le nom donné à une dynamique artistique de la pensée que nous avons commencé à la fin 2014.
Il s'agit d'insister sur ce qui normalement n'est pas considéré comme important.

L'utilité pensée ainsi: l'art, les sciences, la réflexion, la transmission, le plaisir, considérés simplement en tant que tels, parce qu'ils font de nous quelqu'un de meilleur.

**Il est difficile de comprendre l'inutile.
Le plus utile, c'est l'inutile.
Mais, expérimenter l'inutile c'est le plus difficile pour l'être humain contemporain.
On comprend «l'utile» comme quelque chose d'utilisable pratiquement, immédiatement, pour des buts techniques, pour quelque chose qui amène une action avec laquelle pouvoir faire du commerce et produire.**

On doit entendre l'utile dans son acceptation de «curatif», c'est-à-dire ce qui ramène l'être humain vers lui-même.

Heidegger

©Cie L'Alakran - Genève 2015

**TOUT ARRIVE À L'INTÉRIEUR
DU REFLET D'UNE ENSEIGNE
LUMINEUSE**

Enthousiasme et compromis

En juin 2005, nous avons créé un spectacle intitulé «Optimistic vs pessimistic». Sur scène, les mêmes trois comédiens qui seront aussi présents sur ce spectacle-ci, «La Conquête de l'inutile».

Sur le premier spectacle, nous parlions de l'optimisme, de suivre le courant de la pensée dominante, de ne pas créer de problèmes.

Le thème central de cette nouvelle création est l'enthousiasme.

L'enthousiasme est différent de l'optimisme. Beaucoup de gens confondent l'optimisme et l'enthousiasme.

L'optimisme, c'est croire que quelque chose de favorable va arriver, et même désirer que cela arrive, c'est voir le côté positif des choses, c'est une posture aimable face aux faits qui arrivent.

Par contre, l'enthousiasme est action et transformation, c'est la réconciliation entre soi-même et les faits, les choses.

L'enthousiasme est l'exaltation de l'âme qui se produit pour quelque chose qui captive ou qui est objet d'admiration.

Le terme vient du latin tardif *enthusiasmus*, même si son origine est plus ancienne et se trouve dans la langue grecque. Pour les Grecs, *enthusiasme* signifiait «avoir un dieu à l'intérieur de soi». Ainsi, la personne enthousiaste, guidée par la force et la sagesse d'un dieu, était capable de faire que des choses arrivent et pouvait transformer la nature qui l'entourait.

Seules les personnes enthousiastes étaient capables de vaincre les défis du quotidien. Il était ainsi nécessaire de s'enthousiasmer pour résoudre les problèmes qui se présentaient et passer à une nouvelle situation.

L'enthousiasme n'est pas une qualité qui se construit ou qui se développe. C'est un état de foi, d'affirmation de soi-même.

La personne enthousiaste est celle qui croit dans sa capacité à transformer les choses, qui croit en elle-même, qui croit dans les autres, qui croit dans la force qu'elle possède pour transformer le monde et sa propre réalité. Elle est poussée à agir dans le monde, à le transformer, bougée par la force et la certitude de ses actions.

L'enthousiasme c'est ce qui donne une nouvelle vision de la vie.

Il y a une seule manière d'être enthousiaste: agir avec enthousiasme.

Si nous devons attendre d'avoir d'abord les conditions idéales pour ensuite nous enthousiasmer, jamais nous ne nous enthousiasmerions pour quelque chose, car nous aurions toujours des raisons pour ne pas nous enthousiasmer.

Ce ne sont pas *les choses qui vont bien* qui amènent de l'enthousiasme, c'est l'enthousiasme qui nous fait *bien faire les choses*. Si nous croyons qu'il est impossible de nous enthousiasmer pour les conditions actuelles dans lesquelles nous devons vivre — et créer —, il est probable que jamais nous ne sortirions de cette situation.

Plus de 10 ans après, nous sommes nous aussi passés de l'optimisme à l'enthousiasme. Parce que créer des spectacles, les partager avec le public, c'est un peu tenter de conquérir quelque chose d'inutile... avec enthousiasme, le moteur de toute création artistique.

Laisser de côté tout le scepticisme, arrêter d'être incrédule pour être enthousiaste dans la vie.

© Javier Marquerie Bueno

Tous les problèmes commencent quand tu sors de ta chambre.

«Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre.»
Pascal

Autour de la chambre, le monde.
Il s'agit d'un monde de fantômes. Des présences qui sont là, mais qui, en vérité, ne sont pas là.
Les présences du monde peuvent être:
Des aveugles
Des danseurs africains
Des personnes avec des masques
Des plongeurs en apnée
Des techniciens de théâtre
Un boucher shaolin
Des politiciens nouveaux
Un personnage avec une tête en carton carrée et une couverture
Des joueurs de cornemuse, des musiciens, des chanteurs, des amants, des sportifs.

De temps à autre des airbags obscurs occupent toute la pièce et nous font disparaître.

Les airbags obscurs sont des manifestations, qui procèdent de zones invisibles de la réalité dans lesquelles existe seulement un type de force, la force de la gravité et qui sont alors des réalités repliées en elles-mêmes, invisibles et non détectables facilement. Les airbags obscurs sont les apparitions de ces dimensions dans notre réalité quotidienne, classique. Les airbags obscurs explosent, occupent notre quotidien et ensuite se replient instantanément.

Nous, nous sommes dans une chambre et le monde est dehors. Le monde parfois entre dans la chambre. Ce sont comme des fantômes ou des ombres, si tu préfères.

Parfois, nous parlons avec eux. D'autres fois, nous parlons entre nous et ce sont des dialogues décharnés. A un moment donné, quelque chose a commencé à se dégonfler en moi dans ce lieu. Mon ombre a gagné de l'espace. Elle a gagné du temps et de l'espace. Quand les circonstances qui pèsent sur nos épaules sont affreusement supérieures à nos forces, quand la mesure de l'être humain devient trop grande, on se rabaisse et on renonce humblement à la compréhension colossale dans laquelle nous sommes mis pour nous adonner à des brouilles, pour que notre âme se repose.

Les brouilles et les inutilités disent la vérité sur la vie parce qu'en leur sein, notre âme se repose, en ce début de siècle qui est l'apothéose même de la stupidité; peut-être même que dans ces brouilles réside l'habitat de la sensation réelle que nous aspirons à trouver après avoir outrepassé notre manière de voir le monde.

Effondrement et récupération. Nous portons à l'intérieur un crétin gigantesque, poilu et baveux qui, dans des moments d'inattention, lâche des phrases surprenantes et même nous montre les chemins que nous devrions suivre. Tout commença à aller mal quand nous avons décidé de sortir de notre chambre et que nous avons fait ce premier pas qui pourrait nous laisser hors de notre zone de confort ou même de tout, en fait.

COMMENT EST CET UNIVERS ?

C'est un univers plein de dangers qui surgissent au moment où tu abandonnes ton lit ou ta chambre. Ce sont des problèmes qui apparaissent parce que tu n'es pas resté tranquille dans ton lit.

Des problèmes qui remplissent subitement l'espace, qui te déplacent, te compriment, te désarçonnent et qui ensuite disparaissent aussi rapidement qu'ils sont apparus, te laissant une sensation de réalité dégonflée.

Un airbag obscur est une image, une métaphore de toutes ces circonstances qui envahissent notre vie, de tous ces messages et emails qui, quand tu es encore enfouis dans ton lit, sans avoir abandonné l'horizontalité et sans avoir posé le pied sur la terre ferme, te tombent dessus.

C'est ce coup de téléphone d'une assurance qui tente de te convaincre qu'ils peuvent t'offrir une option meilleure pour ta vie que celle que tu as déjà.

C'est Nestlé qui est partout.

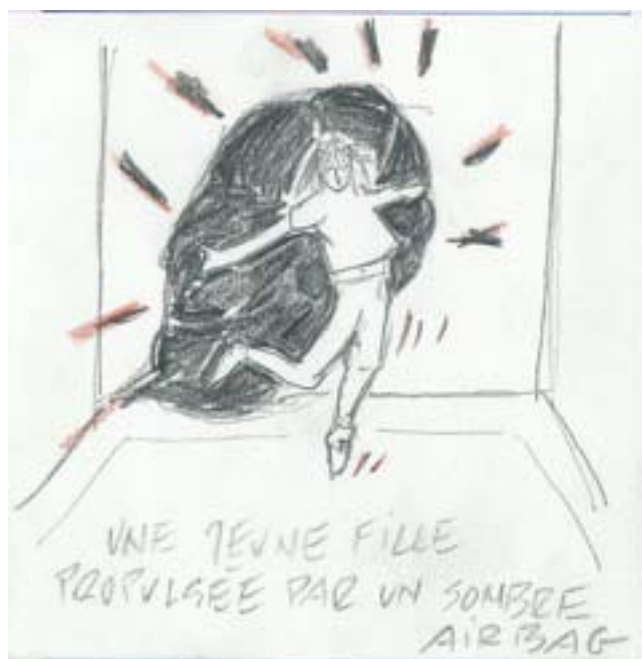
C'est ton mari et ton fils qui jamais ne se réveillent à temps.

C'est Christoph Blocher et son UDC qui ne disparaissent jamais complètement...

Ce sont ces déclarations du gars du MCG qui dit qu'il faudrait prendre les armes et aller dans la rue pour lutter contre les vandales envahisseurs.

C'est Cristiano Ronaldo...

Ce sont toutes ces images quotidiennes et ces nouvelles...

© Javier Marquerie Bueno

Système de jeu actoral: la paire mobile

Un triangle est intemporel, il n'a ni vie, ni mort

Graffiti anonyme, trouvé dans les toilettes du TU
(Théâtre de l'Usine - Genève)

Il s'agit de créer trois archétypes de personnages: deux sont des morts, l'autre est un peu moins mort.
Les trois comédiens s'échangent les trois archétypes.

Les deux morts ont décidé de rester à l'intérieur de la chambre, ce sont des radicaux, des intégristes de cette idée: rester dans la chambre en cherchant l'instant de la vraie sensation. Ils cherchent l'origine et comme toutes les origines sont sacrées, leur activité est sacrée.

Celui qui est moins mort arrive toujours de l'extérieur et annonce qu'il va changer de vie. Les autres vont le tirer vers le bas.
Les fins de ces séquences, travaillées sous la forme de dialogues décharnés, sont toujours en ellipse, ambiguës, en suspension.
Le monde, les gens dans le monde proposent des tentations à ceux qui sont dedans: ils les poussent à sortir ou à rester à l'intérieur.

Dans cette recherche de l'instant de la vraie sensation, de l'origine, dans cette activité sacrée de recherche, les deux morts intégristes réalisent des rituels à partir d'un catalogue d'actions inutiles qui impliquent un engagement.

Fragments d'un abécédaire inutile illustré

A - Abîme

L'homme est une corde tirée entre la bête et le surhomme, une corde tirée au-dessus d'un abîme.

F. Nietzsche

Assis, il regarde, absorbé, l'abîme. Il plongera à 122m, pour réussir un nouveau record d'apnée.

En regardant l'abîme, il a des pensées contradictoires sur cette action qu'il va réaliser. Explorer l'abîme marin, trouver une lumière dans cette profondeur.

A 122m le corps est soumis à des changements drastiques. Une personne se soumet volontairement par cette action à un acte de CONTENTION.

RETENTION. AUTORETENTION.

Les grecs appelaient cette vertu *enkráteia*.

Et c'est justement cette vertu ce qui nous fait Humains (ne pas succomber aux désirs primaires de nourriture, territoire, sexe, pouvoir, retenir cette impulsion pour ne pas créer de préjudice aux autres).

Pendant qu'il regarde l'abîme, il pense: «moi, j'aime les philosophes nihilistes et j'aime aussi la fondue moitié-moitié».

En cherchant dans la profondeur une lumière, une lumière.

Dans l'obscurité de l'abîme. En plongeant en même temps dans ma propre obscurité («ne lutte jamais contre les monstres, devient l'un d'entre eux, si tu regardes fixement l'abîme leur regard t'approvoisera»).

Et dans cette recherche, je traverse des couches de «Moi» de différentes tailles, épaisseurs et matières.

En essayant d'arriver à cet être minuscule, cette amande cachée tellement à l'intérieur, dans cet abîme d'eau et de conscience.

Nietzsche disait qu'au moment où tu trouves l'amande, il se peut que tu te rendes compte qu'elle est vide... Moi, je n'en sais rien. Pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvée.

A - Altération Réalité altérée

Si nous regardons bien la photo, les femmes sont altérées par la présence du leader.

Certaines pleurent, d'autres sont en extase...

Moi je dis qu'avant de faire la photo, on leur a donné du riz hallucinogène ou quelque chose comme ça...

C - Conquête

Mettre son pied sur quelque chose et déclarer que c'est à toi, que c'est ta propriété. Dans certains cas le pied n'est pas suffisant, comme dans les cas de «conquérir une foule en un seul instant». Dans ce cas-là, il faudrait avoir «le pied de Dieu». Pour conquérir une foule, on peut utiliser d'autres types de «pieds» qui n'auront pas, de toute évidence, le caractère romantique du pied du conquistador qui, une fois mis le pied sur une terre, la déclare conquise au nom de...

Oscar Gómez Mata (*1963)

Metteur en scène et comédien, mais aussi auteur et scénographe, Oscar Gómez Mata débute ses activités théâtrales en Espagne où, en 1987, il est cofondateur de la Compagnie Legaleón -T, avec laquelle il crée un bon nombre de spectacles jusqu'en 1996.

Il crée à Genève en 1997 la Compagnie L'Alakran, dont il est le directeur artistique et pour laquelle il signe les mises en scènes, la conception et la dramaturgie ou les textes. Il joue également dans certaines de ces créations qui sont coproduites par des théâtres suisses et étrangers et qui tournent sur les scènes de France, d'Espagne, d'Italie, du Portugal et d'Amérique Latine. En résidence artistique au Théâtre Saint-Gervais Genève de 1999 à 2005, ainsi qu'aux Subsistances de Lyon en 2006, Oscar Gómez Mata intervient également en tant que formateur et pédagogue, notamment, à l'école Serge Martin, dans le cadre des Chantiers nomades (structure de formation continue pour professionnels du spectacle), ainsi que pour le Master en pratique scénique et culture visuelle organisé par l'Université de Alcalá (Madrid) ou les rencontres professionnelles de danse. Il est intervenant régulier à la Manufacture - Haute École de théâtre de Suisse romande (HETSR) depuis 2013.

Compagnie l'Alakran

La Compagnie l'Alakran suscite sur scène des émotions radicales, créant des spectacles drôles, philosophiques et toujours poétiques. Le contexte politique, au sens d'attitude critique, est inhérent au projet artistique; pour s'interroger sur la relation entre l'individu et la collectivité, sans vouloir apporter de réponses ni figer la parole dans une idéologie.

L'Alakran est au bénéfice d'un contrat de soutien conjoint entre la République et Canton de Genève, la Ville de Genève et Pro Helvetia - Fondation suisse pour la culture (2015-2017)

2017

Le Direktør, Théâtre du Loup/La Bâtie
Festival de Genève
Spectacle lauréat du Prix Label+ Théâtre Romand

Tournée en Suisse et en France en 2017 et 2018:
TPR-La Chaux-de-Fonds / Théâtre Vidy - Lausanne /
Théâtre Benno Besson - Yverdon / Théâtre Nuithonie -
Fribourg / TLH - Sierre / Bonlieu SN d'Annecy

2016

La Conquête de l'Inutile Festival El Lugar sin
Límites / Teatro Pradillo (Madrid) et Théâtre
Saint-Gervais Genève

Tournée en 2016 à L'Arsenic de Lausanne (Suisse); en
2017 au festival Escena Abierta de Burgos (Espagne),
au Centre culturel suisse de Paris (France), au festival
Eztana de Renteria (Espagne), au festival GREC/Antic
Teatre de Barcelone (Espagne), à la Fundición Bilbao
(Espagne), Festival Viernes Abiertos de Segovia
(Espagne); en 2018 au HTH de Montpellier (France)

2015

Psicomapa (Psychodrame 5), MAPA Teatro -
Bogota (Colombie)
Réalisé avec les étudiants du Master en Arts scéniques
de l'Université nationale de Colombie.

Quart d'heure de culture métaphysique

performance basée sur un poème de
Ghérasim Luca.

Première pièce de la collection du projet *La
Conquête de l'Inutile*.

Création à la Alhóndiga Bilbao (Espagne)
Tournée en 2015 au Centre culturel suisse de Paris, au
Centre culturel espagnol de Buenos Aires (Argentine),
à L'espacio Halogeno de Buenos Aires (Argentine), à
Artium, Musée basque d'art contemporain de Vitoria
(Espagne). En 2016, Arsenic Lausanne et Poésie en
Ville, Genève.

2013

Le Cromlech (Psychodrame 4), Alhóndiga
Bilbao (Espagne).

Tournées au Mexique, en Espagne, en France et en
Suisse jusqu'en 2016.

La Maison d'Antan d'après une fable de
Robert Louis Stevenson, au Théâtre Saint-
Gervais Genève
Projet lauréat du Prix Label+ Théâtre Romand en 2011.
Tournée en Suisse romande, France et Italie.

2012

**Les fantasmes de Belle-Idée (Psychodrame
2)** à l'Hôpital de Belle-Idée en collaboration
avec la Terrasse du Troc

Entre spectacle de sortie de la promotion E
de La Manufacture - HESSO

Tournée en Suisse Romande (Genève, Lausanne,
Delémont, Sierre, La Chaux-de-Fonds) et en France
(Paris, Avignon)

Psychodrame 3 au Théâtre Saint-Gervais
Genève

2011

Psychodrames - série de projets/
performances qui s'égrèneront jusqu'en 2015.

Psychodrame 1 à la Galerie Ex-Machina de
Genève

2010

Suis à la messe, reviens de suite, Théâtre du
Grütli à Genève

Coproduit par le festival de La Cité à Lausanne, le
Centre Pompidou/Les Spectacles vivants, Bonlieu
Scène Nationale d'Annecy, le Festival MAPA en
Catalogne et la Gessnerallee de Zurich. Tournées en
Suisse, France, Espagne et Italie.

2008

Kairos, sisyphes et zombies, festival BAD de
Bilbao.

Coproduit par La Comédie de Genève et l'Espace
Malraux de Chambéry. Tournées en Suisse, en France
(notamment au Festival d'Avignon et au Centre
Pompidou de Paris), en Espagne (notamment au
Festival de Otoño), Portugal, Brésil et Italie jusqu'en
2015. Le spectacle existe dans ses versions française,
espagnole et italienne.

2006

Construis ta Jeep de Marielle Pinsard, au Théâtre Saint-Gervais Genève coproduit par le far° - Festival des Arts Vivants de Nyon.

Epiphaneïa au Théâtre du Grütli coproduit par les Subsistances de Lyon. Tournée à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, à Lyon et à Berne.

2005

Optimistic vs Pessimistic au Théâtre Saint-Gervais Genève. Coproduit par l'Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, le spectacle tournera jusqu'en 2010 en Europe et aussi en Amérique latine dans ses versions française, espagnole et italienne.

2004

La Maison d'Antan (installation scénique) d'après une fable de R.L. Stevenson dans le cadre de La Bâtie - Festival de Genève.

Sans titre, performance créée à Madrid Reprise en Suisse (Lausanne, Genève), en France (Subsistances de Lyon), en Italie (Festival Inteatro Polverigi) jusqu'en 2013.

2002

Psychophonies de l'âme au Théâtre Saint-Gervais Genève dans le cadre de La Bâtie - Festival de Genève. Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu'en 2009

Cerveau Cabossé 2 : King Kong Fire d'après des textes d'Antón Reixa et Oscar Gómez Mata au Théâtre Saint-Gervais Genève. Tournées en Suisse, France et Espagne 2005, pour un total d'une centaine de dates Le spectacle a été coproduit par Le Cargo, Maison de la Culture de Grenoble.

2001

Le Théâtre Saint-Gervais Genève offre à la compagnie une **carte blanche**. Pendant trois jours, L'Alakran invite différents artistes représentatifs des nouvelles tendances de la création contemporaine, en théâtre, danse, performances, vidéo et musique.

Création de **Notes de cuisine** de Rodrigo García avec une équipe de jeunes comédiens issus de l'école de théâtre Serge Martin.

2000

iUbu! d'après Alfred Jarry au Théâtre Saint-Gervais Genève dans le cadre de La Bâtie - Festival de Genève. Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu'en 2002.

1998

Tombola Lear d'après *Rey Lear* de Rodrigo García au Théâtre Saint-Gervais Genève. Tournées en Suisse, France et Espagne jusqu'en 1999.

1997

Boucher Espagnol d'après Rodrigo García au Théâtre Saint-Gervais Genève. Entre 1997 et 2003, le spectacle totalise plus de 150 représentations en Suisse et à l'étranger. En 2001, au Zuercher Theater Spektakel, il remporte le Prix d'Encouragement de la Banque Cantonale de Zurich.2004

**Tout est
permanent, mais
tout change
aussi, l'habituel
se répète dans le
nouveau qui passe
rapidement.**

**Tu fermes les yeux
et déjà tu n'es plus.**

**Mais cela
n'empêchera pas
aux suivants de
reprendre le fil... et
de recommencer.**

**Je ne sais pas, je
ne sais pas si je
m'explique bien.**

**Je t'en reparlerai
plus calmement, si
j'ai le temps...**

