

De l'autre côté (de toi)

- Compagnie Incisive -

- Index -

Calendrier, distribution et partenaires	page - 2
Note d'intention	page - 3
Synopsis	page - 5
Une écriture marionnettique et musicale	page - 6
Illustrations et scénographie	page - 8
La Compagnie Incisive	page - 10
L'équipe	page - 11, 12
Contact	page - 13

- Calendrier -

Création en salle avril 2026 au Théâtre aux Mains Nues, puis en mai 2026 dans un lieu non dédié en partenariat avec le Théâtre aux Mains Nues

Théâtre Halle Roublot – du 9 au 20 mars 2026, plateau (demande en cours)

Le Sablier - 19 au 30 janvier 2026, plateau (demande en cours)

Espace Périphérique - du 10 au 23 novembre 2025, plateau (demande en cours)

Comme vous Émoi - du 29 juin au 5 juillet 2025, plateau

Théâtre aux Mains Nues – du 14 au 25 avril 2025, plateau

Théâtre aux Mains Nues – du 24 au 28 mars 2025, atelier

Le Jardin Parallèle – du 16 au 28 septembre 2024, construction de prototypes

Théâtre Halle Roublot – du 8 au 19 juillet 2024, recherches

En recherche de résidences et de co-producteurs

- Distribution -

Écriture : Lola Kil
Mise en scène : Prune Leroux et Lola Kil
Composition musicale : Gino Favotti
Illustrations : Laurette Burgholzer
Interprétation : Sophia Negri, Prune Leroux, Lola Kil
Fabrication : Laurette Burgholzer, Sophia Negri, Prune Leroux
Mise en page : Nina Soares Tiñena

Tout Public

Âge estimé : à partir de 12 ans

- Partenaires -

Production : Compagnie Incisive

Soutiens et coproductions :
Théâtre aux Mains Nues dans le cadre du dispositif du compagnonnage,
Théâtre Halle Roublot,
Le Jardin Parallèle,
Comme vous Émoi

- Note d'intention -

De l'autre côté (de toi) est la deuxième création de la compagnie Incisive. En mêlant le jeu d'actrices, la marionnette, le dessin et la musique électroacoustique, **ce spectacle sonde les frontières qui délimitent les phénomènes de construction et de destruction, deux voies aussi attirantes qu'effrayantes.**

En 2021, dans un monde à l'équilibre instable, je m'interroge sur notre rapport à l'empathie face à la cruauté. **Peut-on maintenir un rapport humain face à l'inhumain ?** C'est le point de départ de cette création.

Le 24 février 2022 la Russie envahit l'ensemble de l'Ukraine et généralise la guerre déjà présente en Crimée et dans le Donbass depuis 2014.

En mai de cette même année, un événement fait entrer la guerre dans ma vie. Jusque-là, je l'appréhendais à travers l'information, les livres, les films, l'histoire de mes grands-parents et le courage de mes ami.e.s ukrainiennes et soudanais.

Où je suis, en France, les gens vont au spectacle, font la fête, se promènent dans les rues, manifestent. Nous vivons dans un pays en paix pourtant la cruauté de la guerre nous enserre. Depuis le 7 octobre 2023 ce phénomène ne cesse de s'intensifier.

Inventer et faire vivre de nouveaux récits devient une nécessité. Mais comment bâtir et donner voix à de nouveaux imaginaires quand notre monde semble s'effondrer ? *De l'autre côté (de toi)* ouvre un nouveau chapitre.

Dans un univers absurde et décalé, des personnages aussi attachants que cruels, tentent de construire leur avenir et cherchent des chemins qui mènent à la liberté.

«Nous avons voulu mettre nos fleurs dans un vase en verre, celui-ci s'est brisé.
Aujourd'hui, c'est dans un jardin, à même la terre, que nous plantons nos fruits.»

Extrait de *De l'autre côté (de toi)*

- Synopsis -

Dans un monde dirigé par des programmes artificiels, des sujets du système Gourd1_Pouillard prennent en main leur avenir. Parmi eux, Opale et Safran construisent une tour permettant de voir le futur. Tandis que les deux acolytes s'évertuent à ériger cet édifice, à l'autre bout de la contrée, des archéologues mènent des fouilles et explorent le passé. Surgit alors une foule en délire célébrant un carnaval des plus bestial.

De quelle nature seront les augures qui se profilent à l'horizon ? Que se cache-t-il sous les décombres ? La feste sera-t-elle débordée par le chaos ? Entre farce et tragédie, ce spectacle nous plonge dans les rouages d'une partie où le hasard se fait maître du jeu.

- Une écriture marionnettique et musicale -

Dans la continuité du travail mené par la Compagnie Incisive, **l'écriture fait partie du processus de création. La marionnette et la musique, deux éléments clés de la dramaturgie, permettent de dépasser la barrière de la langue et de donner un caractère universel à la pièce.**

Dès le début du projet, j'ai souhaité que **l'objet marionnettique** soit au cœur du récit. **En le mêlant au jeu d'actrices, il permet d'aborder avec plus de liberté le thème de la destruction ou de la guerre.** La marionnette étant davantage un instrument de l'action que du discours, je construis la pièce à partir d'images et de mouvements. Les dialogues permettent ensuite d'exprimer une idée ou une situation, et offrent la possibilité de jouer avec le langage. **Pour apporter une dimension absurde à la pièce, j'ai inventé un cadre où le présent et le passé s'entremêlent.** Le monde dans lequel vivent les personnages est régi par des programmes informatiques, mais semble sorti du Moyen Âge. Pour marquer cette singularité, certaines répliques comportent des expressions en vieux français ou sont écrites en alexandrins. D'autres sont construites dans une forme libre et poétique.

La musique électroacoustique, composée par Gino Favotti, fait également partie du processus d'écriture. Certains morceaux ont donné lieu à des tableaux sans paroles, vecteurs d'images et d'émotions. **La musique devient alors la voix du récit.** À d'autres moments, elle est là pour évoquer un contexte, permettre une transition ou pour faire exister des espaces invisibles. Des bruits enregistrés sont transformés. Les tonalités électroniques ancrent le récit dans notre époque et créent un contrepoint à l'esthétique d'inspiration médiévale.

Dans les arts comme dans la vie, si nous tentons d'inventer l'avenir, c'est à partir du passé que nos imaginaires se construisent. Les allusions à l'esthétique médiévale font écho à notre époque, que nous pourrions qualifier de Moyen Âge technologique. Nos vies sont régies par des outils informatiques, mais nos modèles (politiques, économiques, législatifs, etc.) ne sont pas encore adaptés. Cela rappelle le Moyen Âge, où de nombreuses innovations (la lunette, l'imprimerie, la poudre à canon, etc.) ont bouleversé les modes de vie et ont permis de poser les bases de la Renaissance et de l'humanisme.

[Écouter la Playlist](#)

Frontal d'altar de Mosoll, musée National d'Art de Catalogne, Barcelone

« Oyé braves gens ! N'avons-nous point
d'imagination pour répéter sans cesse
les mêmes morts ? »

Autre extrait de De l'autre côté (de toi)

- Illustrations et scénographie -

Pour mener la recherche esthétique de la pièce, j'ai proposé à Laurette Burgholzer, chercheuse, pédagogue et plasticienne, de réaliser des dessins en lien avec les thèmes du spectacle. **Ces illustrations**, initialement pensées comme un support pour la communication, **sont devenues une véritable source d'inspiration pour la mise en scène et sont envisagées comme les éléments d'une scénographie évolutive.**

La première série de dessins faite par Laurette représente des symboles ou des personnages en noir et blanc, d'inspiration médiévale. Ils ont été réalisés à partir d'une sélection d'œuvres du Moyen Âge mettant en scène des protagonistes au style naïf presque grotesque qui commettent des actes violents. Le décalage entre l'action représentée et l'esthétique des personnages crée une distance avec le sujet et suscite l'amusement. Dans la tradition marionnettique, on retrouve la même ambivalence chez des archétypes comme Punch ou Pulcinella, deux personnages à la fois naïfs et cruels. Je souhaite m'en inspirer en donnant aux marionnettes une apparence crédule et attachante rappelant le style médiéval.

Au cours du spectacle, **des marionnettes de différentes sortes (habitées, gaine et sac) seront utilisées.** Afin de créer une cohérence esthétique, **dans certaines scènes, les comédiennes porteront des masques.** En échos à la peinture très colorée du moyen-âge, **les personnages seront vêtus de couleurs vives.** À l'inverse, **les éléments de scénographie** inspirés des dessins de Laurette et des gravures anciennes, **seront en noir et blanc.** Ces teintes permettent de symboliser un monde sans nuances propice à l'obscurantisme.

Pour permettre la présence des illustrations au plateau, **nous envisageons des parchemins ou des cubes pop-up évoluant au cours du spectacle.** L'utilisation du dessin en tant qu'élément scénographique permet également de faire coexister sur un même plan un décor en 2D et des personnages en 3D. Le décor en 2D devient alors l'allégorie d'un monde artificiel et impalpable, semblable à nos outils numériques.

Prototypes réalisés lors de la résidence au Jardin Parallèle

- La Compagnie Incisive -

Le mot « incisive » nous frappe par son énergie saisissante. Il fait taper la langue aux portes du palais. Mordant, corrosif, acéré, il est comme la dent bien implantée dans sa gencive. Si on remonte le long de la racine, on extrait une mémoire vive, des sensations, des expériences qui nous mènent du nerf maxillaire à la matière grise.

Comme une lame de fond qui tranche dans les préjugés, la Compagnie Incisive propose un théâtre qui bouscule la pensée et ouvre les portes de l'imaginaire.

Dans la veine du théâtre de figures et en hommage à Laurent Mourguet, arracheur de dents et inventeur du célèbre Guignol, les marionnettes sont les acteurs principaux des pièces écrites par la compagnie. Lorsqu'elles quittent l'atelier pour le plateau, elles sont porteuses d'histoires et d'images surprenantes.

Pour la Compagnie Incisive, le théâtre est avant tout une autre forme du réel, une fenêtre sur un moment de vie, sur un portrait. Chaque représentation est un instant suspendu où les spectateur.ice.s sont invité.e.s à écouter, à rêver et à s'interroger sur le monde qui les entoure.

Les projets de la compagnie

[Paroles de suie](#) - spectacle de marionnette tout public à partir de 8 ans (2021)

[Cartographies intérieures](#) - Exposition et ateliers photographiques et marionnettiques réalisés dans le cadre d'un projet du dispositif Culture et Santé (2023)

- L'équipe -

Lola Kil

Autrice / Metteuse en scène

Forte d'une formation entre histoire de l'art et études théâtrales, Lola Kil développe un goût particulier pour les arts de la marionnette. En 2014, elle rejoint l'équipe du Théâtre de la Bastille. Parallèlement, elle se forme comme marionnettiste auprès de Jean-Louis Heckel et Sarah Helly à La Nef-Manufacture d'utopies. Avec la volonté de se consacrer pleinement aux arts de la marionnette, elle intègre en 2018 la formation annuelle de l'acteur marionnettiste du Théâtre aux Mains Nues. Cette même année, elle fonde la Compagnie Incisive avec Agnès Bovis. Lola Kil collabore en tant que marionnettiste, comédienne ou regard extérieur avec d'autres compagnies, telles que Permis de Construire ou Les Ailes de Samare. Elle mène également des ateliers de théâtre d'objets et de marionnettes. Par ailleurs, elle s'intéresse aux nouvelles technologies et travaille comme game master pour le spectacle immersif en réalité virtuelle *Le Bal de Paris*, de Blanca Li.

Prune Leroux

Metteuse en scène / Interprète

Prune Leroux fait ses premiers pas au Conservatoire du 7ème à Paris. En 1994, elle complète sa formation auprès de Niels Arestrup à l'école du Passage. Au gré des rencontres et des projets, du Théâtre universitaire à Nanterre jusqu'au Point Virgule, elle perfectionne son jeu. Durant dix ans, elle suit Nicolas Soloy dans ses créations au sein de la Compagnie Les Anthropologues en tant qu'assistante à la mise en scène et comédienne. Elle pratique les Arts de la Rue, s'immerge dans un univers pluridisciplinaire où se mêlent le théâtre, la danse, les marionnettes, la pyrotechnie... Elle suit la formation annuelle d'acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues. Puis, elle crée un premier spectacle, *Blanche* avec Citronelle Dufay, au sein de la Compagnie J'ai Quatre Bras. Elle développe actuellement sa nouvelle création *Une Vie de Crocodile* dans le cadre de son compagnonnage avec Le Théâtre aux Mains Nues.

Sophia Negri

Interprète

Née en banlieue parisienne, Sophia s'est formée au métier de comédienne à l'école Blanche Salant. En parallèle, elle valide une licence d'études théâtrales à La Sorbonne Nouvelle, ainsi qu'un master d'art-thérapie à Paris Descartes. Dès 2015, elle crée le Collectif Ornicar avec lequel elle mène plusieurs créations mêlant surréalisme, poésie et loufoquerie. Elle cultive également son imaginaire dans la pratique de la peinture. En 2019 Sophia est sélectionnée dans les Talents ADAMI - Paroles d'Acteurs. Ainsi, elle joue dans *Uneo Uplusi Eurstragé Dies* (série de trois tragédies de Sophocle), mise en scène par Gwenaël Morin. Sophia Negri s'intéresse également aux arts de la marionnette. En 2022, elle intègre la formation professionnelle - les fondamentaux de la manipulation, au Théâtre aux Mains Nues.

Laurette Burgholzer
Plasticienne / Illustratrice

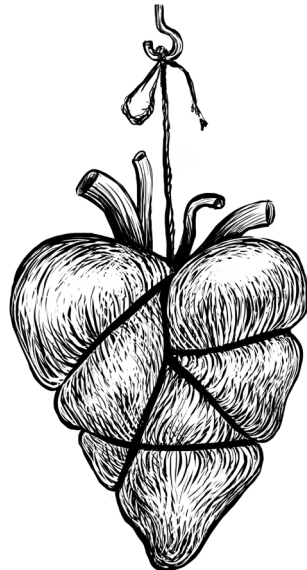
Artiste plasticienne, chercheuse et pédagogue en arts du spectacle, Laurette Burgholzer enseigne actuellement au département théâtre de l'Université Paris 8.

Elle anime également des stages au croisement de ses recherches universitaires et sa pratique artistique. Le dessin, le collage et la conception de volumes en papier (marionnettes éphémères, masques, structures pop-up) ainsi que leur animation deviennent des terrains d'exploration du théâtre de masque, de marionnette et de matière.

Elle crée des visuels (logos, affiches, couvertures de livres, etc.) pour des compagnies, des événements et des publications dans le domaine des arts vivants.

En 2017, elle a soutenu à l'université de Vienne sa thèse de doctorat sur les redécouvertes du masque et du mime dans la mise en scène et la formation d'acteurs en France au début du xxe siècle.

Depuis son postdoctorat à l'université de Berne (2017-2020), elle étudie les processus de transmission dans les formations contemporaines d'acteurs marionnettistes.

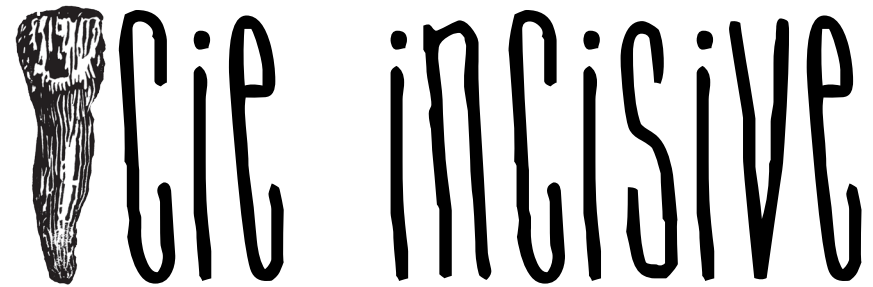

Gino Favotti
Compositeur

Musicien autodidacte issu de la musique punk-rock expérimentale, Gino Favotti s'est formé à la composition électroacoustique à l'INA-GRM, puis dans la classe de Jean Schwarz à l'École nationale de musique de Gennevilliers. En 1990, il devient l'assistant du compositeur Luc Ferrari au studio de La Muse en circuit. Fort de cette expérience, il se consacre à la composition électroacoustique et acousmatique multiphonique ainsi qu'au live électronique. Il enseigne la composition électroacoustique et acousmatique dans différentes structures.

En 1993, il crée le cursus électroacoustique au conservatoire Georges-Bizet à Paris 20e, où il enseigne toujours.

Il réalise des musiques pour des spectacles de danse, de théâtre et pour le cinéma, et collabore avec d'autres musiciens et des scientifiques. Ses compositions sont jouées en France et à l'étranger.

Lola Kil : +336.86.58.79.93
compagnie.incisive@gmail.com

<https://compagnieincisive.wixsite.com/website>

<https://www.instagram.com/cie.incisive/>

<https://www.facebook.com/compagnieincisive/>

89 avenue de Verdun
93230 Romainville