

Sayyida reine pirate

Écrit et mis en scène par Aurélien Lesage.

Distribution : Dan De Azevedo, Rosalie Denize, Joanna White Palacio et Rime Rakib

Compagnie Les Rats du Navire, N° licence producteur : 2-1120478

Sayyida Reine Pirate

**Librement inspiré de la vie de
Sayyida al Hurra,
reine pirate marocaine du
XVIème siècle.**

**Une comédie historique
de cape et d'épée
accessible et pleine d'émotion
qui questionne notre actualité**

**Une jeune comédienne
d'origine marocaine
issue des territoires populaires
dans le rôle principal.**

**Un spectacle tout public et
familial à partir de 8 ans**

**Chaleureux
et méditerranéen**

Sayyida Reine Pirate

Aujourd'hui, alors que la guerre est à nos portes et que les morts se comptent par dizaines de milliers dans la méditerranée, il est plus que jamais essentiel de prendre le temps de questionner notre rapport à l'accueil et à l'autorité.

Notre équipage

Aurélien Lesage *Auteur – metteur en scène*
Dan de Azevedo *comédien*
Johanna White Palacio *comédienne*

Rime Rakib *comédienne*
Rosalie Denize *comédienne*

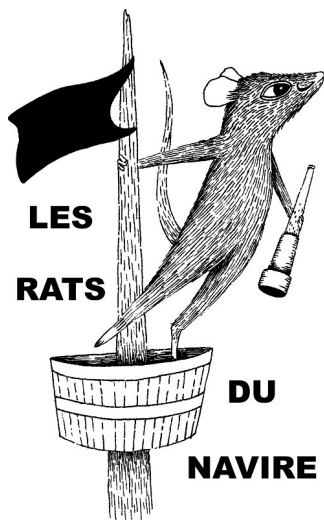
Nos Dates

Résidence de création à l'Espace Canal, Noisy le Sec (93)
Résidence de création à la Villa Mais d'Ici, Aubervilliers (93)

Création 2021 Festival l'Art Rue est à nous, Nogent sur Marne (94)
Juillet 2021 Achat par la mairie de Noisy le Sec (93)
Reprise en 2022 Théâtre de la Croisée des Chemins, Paris

A venir

Aout 2023 : Tournée dans le Limousin
Aout 2023 : Festival d'Aurillac

Résumé de l'histoire

Ce récit est librement inspiré d'une histoire vraie.

Au début du XVIème en Espagne peu après la fin de la Reconquista... Une jeune femme andalouse est contrainte à l'exil par le nouveau pouvoir catholique, très intolérant envers toutes les minorités religieuses. Elle traverse donc la méditerranée sur un bateau de passeurs et s'installe au nord du Maroc. Sur place, elle et les autres exilés sont mal accueillis parce qu'immigrés. Ils décident de fonder un royaume autonome. Et puisque le pouvoir légal ne veut pas d'eux, ils deviendront pirates.

Sayyida deviendra reine pirate. Arabo-andalouse, elle se bat pour préserver la mémoire, la science et la culture de la défunte Al-Andalous. Mais son combat vise aussi à constituer une nouvelle société, plus juste et accueillante pour tout le monde.

Un affrontement devant un palais

Pourquoi créer ce spectacle ?

J'ai la chance d'être né et d'avoir toujours vécu et travaillé en Seine Saint Denis.

Je crée non pas en direction des publics populaires mais depuis ces publics. Depuis 2017, j'écris et conçois des spectacles au plus proche de ces publics. Sayyida Reine Pirate, avec sa **distribution ambitieuse, multiculturelle et intergénérationnelle** est pour moi le format parfait pour que toute les familles passent un beau moment de théâtre.

Note d'intention

Revendiquer joyeusement le droit de chacun.e à la vie

Le pirate, le corsaire et le Roi.

Je veux représenter trois rapports différents au pouvoir et à l'ordre établi.

Trois façons de profiter de la vie, pour le souci de soi ou pour le souci du nous. La figure du Roi représente évidemment l'autorité de la hiérarchie, la puissance des injustices passées qui valident celles d'aujourd'hui. Le Roi représente un réseau d'ordres et d'impératifs légaux auquel les autres sont contraints de se plier sous peine de châtement. La figure du corsaire contourne ces lois, mais cette liberté relative est en réalité au service du Roi et participe à pérenniser cet état de fait.

Et enfin, il y a la figure du pirate. Figure égalitaire qui partage le butin et les risques. En faisant d'une roturière une Reine pirate, nous nous amusons à jouer avec toutes ces lignes pour interroger tous les rapports de la société d'alors, et éclairer celle d'aujourd'hui.

L'humain d'abord

Pour nous, le théâtre, c'est l'humain. C'est vrai dans nos représentations comme dans la forme de notre travail. Nous sommes un collectif joyeux qui travaillons dans la douceur et l'écoute. Au plateau, cela se traduit par une omniprésence de la performance humaine. Nous avons besoin de montrer un navire ? Nous le jouons. Une carte ? Nous l'interprétons. Un palais ? C'est nous ! Avant d'être du matériel, le théâtre pour nous, c'est avant tout de l'humain en action. Tout comme Sayyida et son peuple ne peuvent compter que sur eux, les comédiens sont à eux seuls le spectacle.

Un spectacle historique

Sayyida part de l'Andalousie, s'installe au Maroc, échange avec le corsaire Barberousse... Il y a beaucoup d'action et de lieux représentés. Il y a donc un grand enjeu à ce que les spectateurs sachent à tout instant où se situe l'action. Nous travaillons donc avec une carte humaine qui permet de toujours être au fait du lieu de l'action et des enjeux en cours. Nous aurions pu le matérialiser avec du matériel, mais nous préférons comme toujours nous appuyer sur l'humain qui est pour nous l'essence du théâtre.

Un spectacle sur l'accueil

Cette pièce parle d'une jeune reine dans un monde arabo-andalou. Nous voulions donc nous questionner sur sa place, sur sa légitimité. Nous voulions étudier comment sa popularité la met au pouvoir d'un nouvel état. Et comment par là-même elle dresse contre elle des alliances improbables de tous les pouvoirs en place. Nous mettons malicieusement en résonance ces questions avec l'actualité.

Une distribution multiculturelle, féminine et intergénérationnelle

Pour réussir son projet de monde plus juste, Sayyida doit allier des personnes au croisements de différentes cultures et religions. Je voulais vraiment travailler avec des personnes connectées aux territoires où les mixités sont les plus grandes : les quartiers populaires. J'ai choisi dans ma distributions des femmes et des hommes qui, comme moi, naviguent ou ont navigué sur les mers de béton des quartiers défavorisés. Il en ressort une énergie joyeuse et revendicatrice très au contact du public. La présence de femmes pour jouer des rôles d'homme permet aussi une distanciation avec la réalité de ce qui est représenté, donnant un aspect cartoon à certains des passages les plus âpres du

spectacle. Il s'agit de traiter les sujets difficiles mais de le faire sans blesser les personnes concerné.es et en maintenant l'attention et le plaisir des plus jeunes.

Une comédie familiale

Je veux que l'on rie. Les sujets sont parfois très lourds mais je veux résolument de la joie et du partage. Nous restons très en contact avec les spectateurs, nous adaptant à chaque représentation en fonction des réactions du public. Ces instants d'improvisations rendent le spectacle jubilatoire pour le public qui a conscience d'assister à quelque chose d'unique. Je veux que l'on ressorte de ce spectacle animé par l'espoir d'un changement positif de notre société. Il ne s'agit pas d'espérer niaisement un monde meilleur, il s'agit de rendre heureux et plein d'espoir celles et ceux, petits et grands, venus à notre rencontre.

Note de mise en scène Faire spectacle de tout bois

Un jeu frontal

C'est tout un récit épique qu'il faut porter à cinq comédiens. Des voyages en bateaux, des batailles, des oracles, de cours occidentales et ottomanes... Et pour ce faire nous nous appuyons sur un très fort rapport avec le public. Le jeu est frontal, les yeux dans ceux des spectateurs. Nous travaillons beaucoup à cette relation si particulière avec le public qui change à chaque représentation. Chaque jour est un nouveau défi et nous partons à l'abordage de chaque public avec plaisir !

Une transformation des corps

Je veux pousser les corps au bout de leurs transformations. Nous explorons les limites physiques des comédiens pour offrir un corps et une voix à chaque personnage. Cette énergie et cette jeunesse au plateau sont généreuses et ouvertes au public qui jubile d'assister à une telle performance.

Des costumes dynamiques

Pour répondre à nos exigences d'immédiateté de la transformation, nous avons créé des costumes instantanés. Ils nous permettent en un geste de nous changer tout en restant parfaitement identifiable. Pour ce faire, nous avons créé de grande famille de personnages en fonction de leur rang dans la société, avec de légères différences selon que le personnage soit d'origine européenne, arabo-andalouse ou ottomane.

Des combats chorégraphiés

Nous avons longuement travaillé pour obtenir des combats visuels et intenses. Nous sommes toujours sur un chemin de crête entre le sentiment d'importance et de danger pour le public et notre humour. Nous travaillons avec des outils en bois pour nous battre car nous tenons toujours à maintenir une distanciation avec l'action. Nous sommes au théâtre et nous vous montrons ces combats une raison : matérialiser les épreuves nécessaires au changement. Et malgré tout, les combats sont impressionnants et se suffisent à eux-même.

De la danse et du chant

Je veux des passages très visuels, très travaillés. Je veux rendre compte dans certains tableaux d'une idée importante sans avoir à la nommer. Ce sont alors les corps qui prennent la parole et qui bougent librement dans une ambiance chaude et méditerranéenne. Sayyida danse pour son peuple et son combat : c'est la libération d'un corps pour la libération de toutes les voix opprimées.

Le mot de l'auteur **Écrire le passé pour résoudre le présent**

Je crois qu'il est essentiel de donner une voix aux oubliés.

Sayyida a vu son univers, Al-Andalous, détruit par la Reconquista. Elle va donc participer à recréer une autre société ailleurs. Pour réussir à donner vie à une nouvelle culture, elle va devoir se confronter à ce qui a disparu. Qu'elle remette sur pieds toute une culture à partir de la mémoire des expulsés d'Al Andalous. C'est pour cela que tout au long du Récit, Sayyida a une présence fédératrice, qui réunit de nombreux personnages autour d'elle.

Autour du spectacle

Notre conviction est que le théâtre est un art démocratique car n'importe qui peut monter sur un plateau, sans prérequis culturel ou social.

Afin de diffuser toujours plus largement le théâtre, nous menons de nombreuses actions culturelles autour de nos spectacles, notamment pour des publics qui n'ont pas l'habitude du théâtre.

Que ce soit des lectures, des répétitions ouvertes ou des ateliers de théâtre, nous sommes toujours ravi de rencontrer les publics locaux de tous âges.

Atelier intergénérationnel autour du spectacle

Ici par exemple, nous recréons avec un petit groupe de spectateurs de tous âges certains passages du spectacle. Bonne humeur et futures stars sont au rendez-vous ! Nous disposons d'une grande expertise et de beaucoup de désirs pour des actions culturelles, nous sommes à votre écoute pour construire ensemble l'action la plus à propos.

Les Rats du Navire

Créée en 2019 à Noisy le Sec, 93, La Compagnie Les Rats du Navire s'attache à développer un répertoire qui s'inscrit au plus près des questionnements et des enjeux sociétaux travers des créations à la fois **ludiques et poétiques**.

Elle vise un théâtre populaire manie **une langue et une esthétique urbaine**. La Compagnie les Rats du Navire est au coeur de **la jeune création, exigeante et ambitieuse**. Elle milite pour un théâtre qui n'a pas la langue dans sa poche et qui place l'humain contemporain au centre de ses questionnements. Afin d'étendre la culture et les habitudes du théâtre à davantage de monde, la Compagnie Les Rats du Navire multiplie les représentations dans des lieux non théâtraux afin de répondre aux besoins des structures qui émaillent le territoire. (Maison de retraite, bailleur sociaux, écoles...) La compagnie s'engage pour des actions culturelles de terrains en banlieue. Elle anime des ateliers théâtre au sein de classe relais, dispense des cours pour des personnes en situation de handicap et, auprès de publics populaires. Les Rats du Navire partagent leurs valeurs avec leur public : **solidarité, entre-aide, dans l'espoir que nous vivions tous mieux demain.**

Notre équipage

Auteur-metteur en scène

Aurélien Lesage

31 ans

De 2011 à 2014 au Studio de Formation Théâtre, dirigé par Florian Sitbon.

Lors de la saison 2015/2016, il est accepté dans la Classe Égalité des Chances organisée par la MC 93, aujourd'hui Prépa Théâtre 93.

Au printemps 2022 il suit le stage AFDAS de Mise en Scène Barouf, sous la direction de Laurent Leclerc.

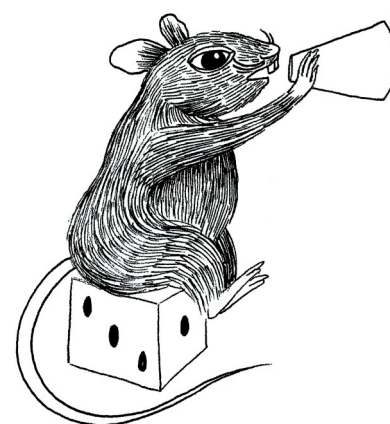
En 2015, il crée son premier spectacle Jeune Public sur Les Contes de la Rue Broca avec Lilah Vial et Emma Santini. Le spectacle est tourné dans de nombreuses écoles en Ile de France, en Normandie et en Bourgogne.

De 2015 à 2018, il joue Voyage Parmi Vous avec Dan de Azevedo. Le spectacle est notamment joué au Festival Trait d'Union 1re édition, organisé au Théâtre El Duende par Mélanie Charvy. Le spectacle tournera en Ile de France dans de nombreux lieux non théâtraux.

Il est auteur metteur en scène en 2019 de Faudrait Grandir ! Un seul en scène destination des adolescents sur la question des violences faites aux enfants. Le spectacle est repris en 2022 au Théâtre de la Croise des Chemins et en 2024 au Guichet Montparnasse, à Paris.

En 2020 il écrit et met en scène Les Aventures de Bogdan, un spectacle jeune Public participatif sur les Droits des Enfants. Le spectacle sera joué à l'espace Paul Eluard de Stains (93) pour toutes les écoles de la ville.

En 2021, il est metteur en scène de Sayyida Reine Pirate dans le cadre du Festival L'art Rue est Nous ! organisé à Nogent sur Marne. En 2022 le spectacle est repris au Théâtre de la Croise des Chemins. Sayyida sera présente au Festival d'Aurillac en 2023.

Rime Rakib

Rime, 22 ans, a toujours voulu être actrice. Née dans une famille marocaine dans un territoire très populaire, elle a toujours su qu'elle était faite pour la scène.

Après une longue formation de danseuse, elle a suivi des cours de théâtre amateur en parallèle à sa formation universitaire. Elle passe ensuite le concours d'entrée de La Générale, école d'art dramatique à Montreuil, qu'elle obtient, pour suivre un cursus de formation à temps complet.

En 2022 elle entre au Conservatoire d'Arrondissement du 14ème.

Rime travaille comme comédienne à de nombreuses reprises pour la Compagnie Les Rats du Navire et dans de nombreux Courts Métrages.

Pour sa future carrière Rime a un objectif : changer les mentalités et aller au-delà des rôles traditionnellement réservés aux minorités culturelles.

Johanna White Palacio 45 ans

Comédienne trilingue d'origine anglo-colombienne Johanna tourne tourne en France, aux Etats-Unis et en Espagne. Voix off, elle enregistre des voix dans ses trois langues, le français, l'anglais et l'espagnol, pour des fictions radiophoniques, des films d'animation, des publicités, des documentaires pour Canal+, Arte, France Inter ou encore la BBC.

Elle a joué au Théâtre De La Ville, dans différents théâtres Paris et au festival Off d'Avignon.

Toujours vivante et pleine d'énergie, Johanna est fière d'apporter avec elle la fraîcheur de son parcours et prend à bras le corps tous les projets auxquels elle participe.

Rosalie Denize
21 ans

Rosalie a découvert le plaisir de jouer avec le public très jeune.

Elle se perfectionne, d'abord au Conservatoire Régional de Lille, puis au conservatoire Régional de Paris où elle est actuellement en première année.

Par son travail intensif sur chaque rôle et dans chaque théâtralité, elle cherche à atteindre l'authenticité qu'elle désire partager avec le public.

Dan de Azevedo, 32 ans

Né en banlieue, au croisement du Portugal, de l'Espagne et du Liban, Dan de Azevedo intègre le Studio de Formation Théâtrale qui le formera durant 3 ans. Il s'y perfectionne à travers de multiples cours : danse, diction, acrobatie, interprétation...

En parallèle, il endossera à son tour le rôle de professeur de théâtre à la MJC de Savigny-sur-Orge, au lycée Clément Ader d'Athis Mons et de Juvisy pour l'option théâtre du bac et au Centre d'Animation de Censier.

Il est également régisseur pour les spectacles de fin d'année du centre d'animation Censier pendant 10 ans.

Co-auteur-metteur en scène, compositeur et comédien pour le spectacle Voyage parmi vous (2017). Auteur, compositeur, réalisateur et acteur pour la web série InDuction (2018).

Il assiste à la mise en scène Aurélien Lesage pour sa nouvelle création, Dynabrité (courant 2024)

Référence technique et contacts

Scénographie légère et mobile.
Installation et démontage rapide
Plan de feu sur demande

Contact :

Compagnie les rats du Navire

lesratsdunavire@gmail.com

07 69 22 77 21

<https://www.compagnielesratsdunavire.com/>

La Compagnie

