

ROYAL
DE LUXE NANTES

COMPAGNIE DE THEATRE DE RUE DEPUIS 1979

LABELLISEE **COMPAGNIE NATIONALE** PAR LE
MINISTERE DE LA CULTURE

ROYAL DE LUXE AMBASSADEUR DE LA FRANCE ET DE NANTES A L'INTERNATIONAL

Royal de Luxe en chiffres :

- 76 créations depuis 1979
- Plus de 26 millions de spectateurs dont 24 millions pour les spectacles issus de la saga des Géants
 - Près de 1 500 représentations
- 220 villes dans 43 pays sur les 5 continents

Royal de Luxe fut créée en 1979 par Jean-Luc Courcoult, auteur – metteur en scène. La vie de cette compagnie hors normes, basée à Nantes depuis 1990, est rythmée par des spectacles de petites et grandes échelles. Ses créations se succèdent, parfois se chevauchent mais toutes ont en commun un langage universel, avec cette volonté d'aller jouer sur le macadam des villes du monde, et parfois même dans les décors les plus extrêmes des paysages d'Asie, d'Amérique, d'Afrique ou d'Océanie.

Royal de Luxe a développé différentes formes de théâtre, dont le théâtre de places, le théâtre de vitrines, les accidents de théâtre. Au cœur de ses spectacles, où les machineries nous transportent dans un univers onirique, Jean-Luc Courcoult élabore des scénarios où l'on peut : assister en direct au tournage d'un « Roman photo »; croiser des personnages historiques comme le Roi Soleil et Jeanne d'Arc dans « La véritable histoire de France », autour d'un grand livre de 10 tonnes ; provoquer la rencontre incongrue de Shakespeare et Molière sur une même scène dans « Soldes ! Deux spectacles pour le prix d'un », investir des vitrines de magasins avec « La Révolte des mannequins », ou bien encore dépeindre les maux du monde dans « Miniatures ». Et enfin actuellement, une nouvelle forme théâtrale unique en pleine exploration, une immersion sur cinq ans dans un quartier sensible de la Métropole nantaise. Ce projet s'insère et interagit avec le plan de renouvellement urbain dans le quartier de Bellevue. Il vise à installer une présence artistique inspirée du théâtre populaire pour accompagner les habitants en apportant un souffle de poésie. Il s'agit de révéler une identité qui transcende les différences et de transformer en profondeur la relation que les habitants entretiennent avec leur quartier, ainsi que la vision qui en est donnée à l'extérieur, de les rendre fiers.

En parallèle à ces créations est née, en 1993, une autre forme de théâtre, devenue la signature immédiatement identifiable de la compagnie : la saga des Géants, qui racontent des histoires à l'échelle d'une ville entière et dans le temps (ils peuvent revenir tous les deux ou trois ans). Ces Géants manipulés par des dizaines de lilliputiens sillonnent aujourd'hui la planète pour dire les récits fondateurs, ceux qui impressionnent l'imaginaire collectif. Ils mêlent les époques et les genres, racontent à la fois le contexte et l'essentiel, et rassemblent des millions de spectateurs (Nantes, Berlin, Londres, Santiago, Reykjavik, Barcelone, Guadalajara, Perth, Liverpool, Montréal, Genève etc...) Certains critiques, à juste raison, voient au travers de ces fresques vivantes « des créations de mythes contemporains », elles participent à la mémoire collective de la ville. Et c'est là aussi que réside la force des spectacles de Royal de Luxe.

- « *Le Géant tombé du ciel* » au Havre en 1993 et 1994 ; à Calais, Nîmes, Nantes, Bayonne en 1994 ; à Barcelone en 1997 ;
- « *Le Petit Géant noir* » premier pas à Maroua au Cameroun, en 1998 ;
- « *Les chasseurs de girafes* » à Nantes, au Havre et à Calais en 2000 ;
- « *La visite du Sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps* », à Londres (1 million de pers.), Anvers, Calais et Le Havre en 2006 ; à Nantes et Amiens en 2005 en hommage à Jules Verne ;
- « *Le Geyser de Reykjavik* » à Reykjavik en Islande en 2007 (plus de 50 000 pers.) ;

- « *La Géante du Titanic et le Scaphandrier* » à Nantes-Saint-Nazaire en 2009 ;
- « *Le rendez-vous de Berlin* » à Berlin, pour les 20 ans de la chute du Mur en 2009 (1,5 million de pers.) ;
- « *L'invitation* » à Santiago du Chili en 2010 pour le Bicentenaire de l'Indépendance et les 200 ans du théâtre Chilien (3 millions de pers.) ;
- « *Le Scaphandrier, sa main et la Petite Géante* » à Anvers en Belgique en 2010 à l'invitation du festival Zomer van Antwerpen (800 000 pers.) ;
- « *Le Géant de Guadalajara* » à Guadalajara au Mexique en 2010 à l'invitation de la Présidence mexicaine avec une création présentée pour le Centenaire de la Révolution et le Bicentenaire de l'Indépendance (plus de 3,5 millions de pers.) ;
- « *L'Odyssée de la mer* » à Liverpool en 2012 pour le centième anniversaire du naufrage du Titanic (plus de 800 000 pers.) ;
- « *Le mur de Planck* », à Nantes 2014. Le public (500 000 pers.) a découvert un nouveau Géant, une Grand-mère. Elle est venue témoigner de la grande Histoire et des petites histoires de la cité des Ducs de Bretagne, déverser son flot de légendes puisque celle-ci est douée de la parole.... ;
- « *Mémoires d'août 1914* », labellisé par la mission 14-18 NOW qui a inauguré les commémorations dédiées au centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce spectacle est une commande de Liverpool City Council en partenariat avec le Sport, Tourism and Equalities Ministry du Royaume-Uni (Plus d'1 million de pers.) ;
- « *La Grand-mère tombée de la galaxie dans un champ du Munster* », à Limerick (Irlande) 2014 inscrit au programme de Limerick capitale irlandaise de la culture (230 000 pers.) ;
- « *L'incroyable et phénoménal voyage des Géants dans les rues de Perth* », à l'invitation du Festival International des Arts de Perth à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale à Perth en Australie en 2015 (plus d'1,4 M de pers.) ;
- « *Les Géants* » à l'invitation du festival Zomer van Antwerpen en Belgique en 2015 (900 000 pers.) ;
- « *La grande invitation* » à Montréal au Canada pour le 375ème anniversaire de la ville en 2017 (620 000 pers.) ;
- « *Franciscopolis* » au Havre pour les 500 ans de la ville et son port en 2017 (600 000 pers.) ;
- « *La saga des Géants, le chevalier du temps perdu* » à Genève en Suisse en 2017 (850 000 pers.) ;
- « *Grand patin dans la glace* » à Leeuwarden aux Pays-Bas en 2018, Capitale européenne de la culture (425 000 pers.),
- « *Le rêve de Liverpool* » à Liverpool en Grande-Bretagne en 2018 pour fêter les 10 ans de sa nomination en tant que Capitale Européenne de la culture (1, 3 M de pers.).

La véritable histoire de Royal de Luxe

Par Odile Quirot, extrait du livre "Royal de Luxe 2001 – 2011", publié par Actes Sud

« De par le monde, Royal de Luxe est l'une des plus célèbres troupes françaises. Le terme « théâtre de rue » est accolé à son nom depuis sa naissance en 1979. L'air du temps était alors à la recherche de nouvelles formes et d'un nouveau public. Les salles de théâtre n'avaient plus le seul apanage des représentations, mais aussi les entrepôts désaffectés, les hangars ; et la rue, dont on redécouvrait les vertus. En la matière, Royal de Luxe fut pionnier, et avec lui son cocktail de réalisme imaginaire, d'énergie, de bricolage à vue et d'humour qui explosa définitivement avec un légendaire *Roman photo*, jeu amusé et endiablé avec les clichés eau de rose du genre. Près de trente ans plus tard, ce label « théâtre de rue » désigne un nombre incalculable de troupes, de festivals, il est trop étroit pour cette singulière compagnie.

Le terme (s'il en faut vraiment un) de « théâtre de plein air » lui conviendrait mieux. Au fil de sa longue histoire, Royal de Luxe a investi des gares, des vitrines, des places de village, une rue, un arbre, une rivière, un cargo, des villes entières, et construit ses propres gradins pour certains de ses spectacles. Il lui faut le ciel et le théâtre, allié en une joyeuse hybridation avec la sculpture, la magie, la musique, la parade, le cinéma, le happening, la prouesse technique. « Chaque fois – conseillait Emile Zola aux artistes – qu'on voudra vous enfermer dans un code en déclarant : ceci est du théâtre, ceci n'est pas du théâtre, répondez carrément : "Le théâtre n'existe pas. Il y a des théâtres et je cherche le mien." ».

Royal de Luxe a inventé le sien, sans cesser d'expérimenter. Cette compagnie est capable de créer l'effet surprise avec des *Embouteillages* – le temps de la découverte par le passant, ou presque – d'ouvrir les pages gigantesques et en relief de *La Véritable histoire de France* – environ deux heures de doux délire notamment au Festival d'Avignon – et de raconter une histoire à une ville, sur plusieurs jours, avec des Géants d'une humanité inimitable. Bref, elle sort du cadre, quelque soit le point de vue d'où on l'observe.

Elle tient sa force de l'imagination de son capitaine metteur en scène et fondateur, Jean-Luc Courcoult, et de toutes les compétences rassemblées à ses côtés, car l'esprit de la troupe est toujours celui des origines : acteurs, techniciens, constructeurs, manipulateurs de marionnettes, musiciens, sculpteurs, inventeurs et bricoleurs de tout poil, chacun propose, met la main à la pâte, et dans le cambouis s'il le faut. C'est devenu rare. Sa foi, son enthousiasme est nourri des rencontres, merveilleuses, avec son public, un vrai public populaire, et en cela Royal de Luxe est fidèle à l'utopie d'un Jean Vilar déclinée sur les ailes plus anarchistes de mai 1968. Ses spectacles sont gratuits, du moins pour les spectateurs, tout comme le sont les musées certains jours, et selon le même principe : favoriser l'accès de l'art à tous. Ses superproductions sont coûteuses ? Mais alors que dire de telle ou telle émission – nous ne citerons pas de nom – sur des chaînes dites de « service public »...

A son public, Royal de Luxe offre la joie de la création en direct, du partage, de l'humour, de la prouesse, de l'émerveillement, et de grandes histoires simples longuement mûries, qu'on lira en ouvrant ce livre. Et puis, avec le recul, on réalise que là où tant de compagnies françaises sont si longtemps restées d'un blanc uniforme, hormis celle de Peter Brook ou d'Ariane Mnouchkine, Royal de Luxe est de toujours multicolore. On réalise que sans grands discours ni componction, Royal de Luxe est entré dans l'histoire, c'est l'âge qui veut ça, certes, mais surtout son inlassable esprit d'enfance et son exigence.

Cette compagnie bourlingueuse est ancrée à Nantes, ville maritime large ouverte aux artistes, où Royal de Luxe ne vit pas replié sur une île, mais se confronte à une véritable effervescence culturelle. Une ville où ses Géants sont de la famille. Chacun de leur retour est attendu, et des générations entières se racontent leurs aventures extraordinaires. Cela s'appelle tisser des liens. Et des rêves. »

ROYAL
DE LUXE NANTES

La biographie de la compagnie

« Je ne cherche pas seulement à faire rire, ce serait trop simple mais à surprendre. A chaque création, nous cherchons à interférer une situation imaginaire dans un milieu réaliste. »

Jean-Luc Courcoult.

Situations imaginaires, spectacles de place, spectacles de vitrine, résidences artistiques et parades déjantées, sont autant de territoires artistiques explorés par la compagnie depuis maintenant 40 années. Des formes théâtrales variées mais uniques dans l'émotion qu'elles remuent chez les spectateurs.

Depuis ses premiers pas à Aix-en-Provence, lorsque la troupe faisait la manche après les spectacles, jusqu'à aujourd'hui où elle bénéficie d'une véritable renommée internationale, Royal de Luxe n'a tenu qu'un seul cap : proposer un théâtre gratuit et populaire.

Installée à Nantes depuis 1989, à l'invitation du Maire de la Ville, Royal de Luxe est aujourd'hui considérée comme un emblème du théâtre de rue et un joyau de la renommée culturelle française à l'international. Cette troupe unique, partout où elle se produit, ne suscite qu'enthousiasme et retombées médiatiques et économiques hors normes. Signe de cette reconnaissance, en 2013, Jean-Luc Courcoult est décoré du titre de *Chevalier des arts et des Lettres* par Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre de la France.

■ Les spectacles de place

Tout commence en 1979, lorsque Royal de Luxe monte « **Le Cap Horn** », spectacle rémunéré au chapeau. C'est alors le début d'un théâtre sans frontière qui joue de nombreux spectacles sans distinction de lieu : dans les gares de France ou sur la Place du Palais des Papes au festival d'Avignon, à l'occasion de l'Exposition Universelle de Lisbonne en 1998 ou dans les ports d'Amérique latine avec la tournée « **Cargo 92** ». Pour cette tournée, soutenue par la Ville de Nantes, le Ministère de la Culture et le Ministère des Affaires Etrangères dans le cadre de la commémoration du 5ème centenaire de la découverte de l'Amérique du Sud, Royal de Luxe reprenait le spectacle de la « **Véritable histoire de France** » devant 54 000 spectateurs. « La Véritable histoire de France » avait rassemblé l'année d'avant 243 000 spectateurs lors de 81 représentations en France et en Europe.

Les projets sont audacieux, séduisent et s'exportent dans le monde entier dès « **Roman photo** » (1987), spectacle avec lequel Royal de Luxe développe sa renommée nationale et internationale. « Roman photo » a été joué 240 fois dans 22 pays d'Europe et du monde, devant 97 000 spectateurs. Ce spectacle sera repris en 2005 par la compagnie chilienne La Gran Reyneta, en coproduction avec Royal de Luxe à l'occasion d'une tournée de 216 représentations en Europe.

■ La Saga des Géants

Dès 1993, Royal de Luxe rime avec théâtre de la démesure : la saga des Géants commence et devient un chapitre essentiel de l'histoire de la compagnie. C'est l'année où le Géant fait ses premiers pas au Havre devant des spectateurs ébahis.

Manipulés par des dizaines de lilliputiens, ces Géants racontent des histoires à l'échelle d'une ville entière pendant trois ou quatre jours. Leur audace et leur poésie, mêlant les époques et les genres, racontant à la fois le contexte et l'essentiel, rassemblent à chaque représentation des milliers voire des millions de spectateurs. Impossible de manquer de tels événements grâce à une couverture médiatique qui ne permet plus de compter les reportages et articles relatifs aux spectacles et à la compagnie ! Adorés et attendus, les Géants suscitent l'admiration de tous : des milliers de lettres, emails, photos, dessins, véritables déclarations d'amitié, voire d'amour, venant des quatre coins de la planète sont adressés chaque année à la compagnie.

Cette foule qui se presse, c'est pour elle que Jean-Luc Courcoult fait ce théâtre de la démesure, pour elle qu'il raconte des histoires dans lesquelles chacun peut se projeter, rêver, se divertir... Ces spectacles parlent une langue universelle et font appel tout autant aux histoires du passé qu'aux événements qui bouleversent la planète. Certains critiques, à juste raison, voient au travers de ces fresques vivantes « des créations de mythes contemporains », elles participent à la mémoire collective de la ville. Et c'est là aussi où réside la force des spectacles de Royal de Luxe.

■ Les situations imaginaires

En 1986, une étrange installation voit le jour : « **Le mur de lumière** » une construction unique et surprenante dont Royal de Luxe a le secret. D'autres situations imaginaires voient le jour : « **La maison dans les arbres** », une expérience unique où quatre comédiens passent trois jours sans toucher terre dans une maison toute équipée installée dans les arbres, ou encore « **Les voitures coupées en deux** » qui intriguent et émerveillent les passants. En 2007, Jean-Luc Courcoult crée à nouveau une œuvre fascinante « **La maison dans la Loire** » visible à Couëron, en Loire Atlantique.

Jean-Luc Courcoult qualifie ces créations de « *land theatre* », une théâtralisation du paysage qui fait directement référence au Land Art.

Avec « **La révolte des mannequins** » en 2007, Royal de Luxe donne naissance au théâtre de vitrine et invente un nouveau rapport avec le spectateur.

■ Les résidences

A partir de 1988, Royal de Luxe initie la pratique du long séjour qui développe des formes théâtrales différentes du théâtre occidental avec une résidence dans le **Sud marocain**. Ensuite, une résidence au **Cameroun** en 1997 permettra de rêver et créer un spectacle multiculturel. Enfin, au printemps 2001, la compagnie partira en **Chine** avec des comédiens africains pour un long séjour à Guan Cun, village reculé de la province du Shaanxi. Des comédiens chinois font le voyage retour avec la compagnie pour la tournée du spectacle « **Petits contes chinois revus et corrigés par les nègres** ».

Ces résidences sont toujours basées sur le principe de la réciprocité des échanges artistiques, à l'image de la résidence au Cameroun qui a permis de travailler en étroite collaboration avec des comédiens et musiciens camerounais et burkinabés. Ces rencontres sont une source d'inspiration incommensurable pour la compagnie.

La liste des créations

1979	Le Cap Horn	<i>Spectacle de place</i>
1980	Les mystères du grand congélateur	<i>Spectacle de place</i>
1981	La mallette infernale	<i>Spectacle de place</i>
	Croquenitule et Crolenotte	<i>Spectacle de place</i>
	La bénédiction du cours Mirabeau par le Pape	<i>Spectacle de place</i>
	Terreur dans l'ascenseur	<i>Spectacle de place</i>
1982	Le parking de chaussures	<i>Spectacle de place</i>
1982	Publicité urbaine	<i>Spectacle de place</i>
1983	La demi-finale du Waterclash	<i>Spectacle de place</i>
	Le bidet cardiaque	<i>Spectacle de place</i>
1984	Le lac de Bracciano	<i>Situation imaginaire</i>
1985	Le retour de Rolland de Roncevaux	<i>Parade</i>
	Remington district Corporation	<i>Situation imaginaire</i>
	Roman photo, parfum d'amnesium	<i>Spectacle de place</i>
	Les voitures dans les arbres	<i>Situation imaginaire</i>
	L'incroyable histoire d'amour entre un cheval et une péniche	<i>Situation imaginaire</i>
	La cage de Hambourg	<i>Parade</i>
1986	L'autobus à la broche	<i>Situation imaginaire</i>
	Le mur de lumière	<i>Situation imaginaire</i>
1987	Desgarones	<i>Situation imaginaire</i>
	Roman photo, tournage	<i>Spectacle de place</i>
	La maison dans les arbres	<i>Situation imaginaire</i>
1988	Tournée de scènes diverses, issues du travail de recherche théâtrale effectué lors d'une résidence au Maroc	<i>Résidence</i>
1990	La Véritable histoire de France	<i>Spectacle de place</i>
1992	La parade de la Véritable histoire de France	<i>Parade</i>
	Levée de rideau sur Buenos Aires	<i>Situation imaginaire</i>
1993	Les embouteillages	<i>Situation imaginaire</i>
	Le Géant tombé du ciel	<i>La Saga des Géants</i>
1994	Le Géant tombé du ciel : dernier voyage	<i>La Saga des Géants</i>
1995	Le péplum	<i>Spectacle de place</i>
1997	Le Géant (Barcelone)	<i>La Saga des Géants</i>
	Le rhinocéros	<i>La Saga des Géants</i>
1997-1998	Résidence au Cameroun	<i>Résidence</i>
1998	Les contes (prémices de Petits contes nègres titre provisoire)	<i>Spectacle de place</i>
	Retour d'Afrique	<i>La Saga des Géants</i>
1999	Petits contes nègres titre provisoire	<i>Spectacle de place</i>
2000	Les chasseurs de girafes	<i>La Saga des Géants</i>
2001	Résidence en Chine	<i>Résidence</i>
2001-2002	Petits contes chinois revus et corrigés par les nègres	<i>Spectacle de place</i>
2002	Dîners impériaux	
2003	Soldes ! Deux spectacles pour le prix d'un	<i>Spectacle de place</i>
2005	La visite du sultan des Indes sur son éléphant à voyager dans le temps	<i>La Saga des Géants</i>
	Roman photo (RDL/Gran Reyneta)	<i>Spectacle de place</i>
	Les fous	

2006	Le grand Géant : visite au Pont du Gard	<i>La Saga des Géants</i>
2007	La Petite Géante et le Rhinocéros caché	<i>La Saga des Géants</i>
	Le geyser de Reykjavik	<i>La Saga des Géants</i>
	La révolte des mannequins	<i>Situation imaginaire</i>
	La maison dans la Loire	<i>Situation imaginaire</i>
2008	La fabuleuse histoire du guerrier enterré vivant de Santa Maria	<i>La Saga des Géants</i>
	Les cauchemars de Toni Travolta (RDL/Gran Reyneta)	<i>Spectacle de place</i>
2009	La Géante du Titanic et le Scaphandrier	<i>La Saga des Géants</i>
	Le rendez-vous de Berlin	<i>La Saga des Géants</i>
2010	L'invitation	<i>La Saga des Géants</i>
	Le Scaphandrier, sa main et la Petite Géante	<i>La Saga des Géants</i>
	Le Géant de Guadalajara	<i>La Saga des Géants</i>
2011	El Xolo	<i>La Saga des Géants</i>
2012	L'Odyssée de la Mer	<i>La Saga des Géants</i>
	Rue de la chute	<i>Spectacle de place</i>
2014	Le mur de Planck	<i>La Saga des Géants</i>
	Mémoires d'aout 1914	<i>La Saga des Géants</i>
	La Grand-mère tombée de la galaxie dans un champ du Munster	<i>La Saga des Géants</i>
	Dakar-Dakar	<i>Spectacle de place</i>
2015	L'incroyable et phénoménal voyage des Géants dans les rues de Perth	<i>La Saga des Géants</i>
	De Reuzen, le mur de Planck	<i>La Saga des Géants</i>
2017	Miniatures	<i>Spectacle de place</i>
	Les Géants, la grande invitation	<i>La Saga des Géants</i>
	Franciscopolis	<i>La Saga des Géants</i>
	La saga des Géants, le chevalier du temps perdu	<i>La Saga des Géants</i>
2018	Grand patin dans la glace	<i>La Saga des Géants</i>
	Le rêve de Liverpool	<i>La Saga des Géants</i>
2019	Grand Bellevue	<i>Situations imaginaire</i>
2020	Grand Bellevue	<i>Situations imaginaire</i>