

Présente son projet de création pour l'année 2020

« La vieille dame et la mer »

D'après le texte de Christine Blondel

Ed. Ecole des loisirs

Adaptation pour marionnettes

de Michel-Jean Thomas

Sommaire

PRESENTATION , la cie	3
NOTE D INTENTION	4
LE SPECTACLE	
Le spectacle, la thématique	5
La musique, la vidéo	6
Marionnettes, acteurs du projet	7
Objectifs / calendrier	8
Diffusion	9
L'ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE	10
PERSPECTIVES ET CONTACTS	11

PRESENTATION

L'Héliotrope Théâtre est en conventionnement triennal avec la Communauté de Communes de l'Ouest Vosgien, le Département des Vosges et la DRAC Grand Est. Les créations de la compagnie sont régulièrement soutenues par la Région et la DRAC Grand Est. L'Héliotrope développe des actions de création et d'action culturelle sur son territoire d'implantation et tourne ses spectacles au plan national.

La création de « *La vieille dame et la mer* » s'inscrit dans la démarche de la Cie et de sa réflexion autour de la marionnette. Depuis sa création, l'HT s'attache à explorer cet univers en élaborant des esthétiques qui déterminent des espaces de jeu différents selon les choix définis en s'attachant à trouver des formes visuelles et musicales innovantes en fonction des projets et des objectifs dessinés par ces derniers.

Nous avons mis en mouvement l'objet animé et sonore dans "Légum'sec" et "Plum'caillou", la marionnette-sac dans "Graffiti-confetti", la marionnette de table dans "Frigomonde".

Le projet triennal de la Cie permet une visibilité plus précise de notre démarche avec trois projets très différents :

- La matière textile pour "Fibres" en 2018
- L'objet animé pour "La disparition" en 2019
- La marionnette manipulateur non-visible pour « *La vieille dame et la mer* » en 2020.

Les derniers spectacles créés par l'Héliotrope ne faisaient pas l'objet d'un traitement textuel particulier, car il s'agissait de travailler en direction du très jeune public (trois mois à...) le centre des préoccupations de création résidait dans la passation des émotions et sensations par le geste de la marionnette, ses réactions, ses pulsions et l'univers poétique abordé par le fil conducteur et l'univers musical.

Pour cette nouvelle création en direction des primaires, nous avons le désir de revenir vers un travail axé sur le texte. Nous avons opté pour le texte de Christine Blondel, « *La vieille dame et la mer* » pour les thématiques abordées, la qualité du langage et par le fait que ce texte permet de représenter une enfant et une dame âgée dans une relation privilégiée en dehors des normes et en marge de la société, puisque « l'enfant » traverse un monde auquel elle n'est pas habituée, celui de la résistance, celui où le jeune caractère est en phase d'affirmation et en rapport avec la notion de responsabilité et de fin de vie. Pour « *La vieille dame et la mer* » nous mettons en scène la marionnette réaliste évoluant dans un espace neutre pour les premières scènes, alors que nous déterminerons un univers visuel poétique et onirique pour les scènes finales et la représentation du « départ » de la vieille dame. Le manipulateur restera dans l'anonymat du noir, l'espace invisible ou le moins visible afin de valoriser et mettre en lumière les personnages représentés. La présence du musicien et de son instrumentarium, à vue, lui conférera un rôle de chef d'orchestre et apportera au public une lecture technique et poétique de la place de la musique au service de l'action, bien au-delà de la simple illustration.

Note d'intention

Ce spectacle est le lieu du texte, il est le lieu qui permet d'aborder les marionnettes différemment par rapport à la dernière création de la compagnie qui s'appuyait sur l'ossature du travail d'improvisation. Le texte permet d'exprimer des émotions et des sentiments autrement que par l'action, il ne remplace pas les émotions ni le jeu, mais il complète ces derniers. Il semble important, dans cet endroit du travail de la compagnie et des artistes qui composent sa substantifique moelle, de sonder les limites textuelles dans lesquelles les marionnettes peuvent exister sous un autre angle pour orienter le travail vers une autre forme, une autre ouverture tout en explorant des horizons diversifiés.

Pour « *La vieille dame et la mer* » (mer « mère », comme maman, celle qui donne la vie, la mer qui est le lieu de ressources, le lieu à l'origine de tout), l'objet marionnette sera confronté au texte et aux sons qui deviendront les sources du conducteur émotionnel du spectacle. La vieille Dame, symbole de la mère, celle qui donne la vie, celle qui porte la vie, mais aussi celle qui meurt, comme la vieille dame qui entre dans l'eau pour rejoindre le bateau, un bateau qui sonne comme le véhicule de la mort quand la mère se donne à la mer pour disparaître à jamais, celle qui entre dans l'eau et qui permet à la vie de se prolonger par l'éparpillement de ses cellules génératrices de vie, comme si la vieille dame sacrifiait sa vie pour donner au vivant. « La vieille dame et la mer » c'est aussi le croisement de deux voyages initiatiques, celui de l'enfant, Aurore qui quitte doucement le monde de l'enfance pour entrer dans la période d'adolescence, celui d'Ariette qui quitte le vivant pour entrer dans celui de la mort. Deux façons de nier la réalité, Aurore qui vit une relation privilégiée avec son chat qui parle, son chat qu'elle seule perçoit, Aurore qui rêve devenir sorcière et Ariette, la vieille dame qui refuse la réalité et s'obstine à vouloir faire des chapeaux tout en refusant le monde de l'EHPAD, toutes les deux en refus de ce que les autres veulent imposer, Aurore, les vacances studieuses auprès de son père et Ariette bafouant l'autorité de son fils, refusant de revenir vers le stade de l'enfance, l'instant où les autres s'imaginent qu'ils peuvent décider pour elle. Toutes les deux veulent accéder à la liberté de choisir librement.

Aurore et Ariette refusent l'autorité des éléments masculins qui veulent diriger leurs vies et par la présence de la vieille dame et par son refus d'obéissance, Aurore apprend à dire non.

SCENOGRAPHIE

Travail de manipulation sur table et écrans-cyclos au noir avec projections ou rétro-projections ; le déplacement des blocs devra permettre la représentation dans un lieu ou de plans qui seront, soit très présents soit organisés dans l'espace, soulignant ainsi l'éloignement et /ou les divers espaces. Les marionnettes se manipuleront au noir, dans des espaces découpés comme un décor de film, comme une succession de séquences riches de gros plans, de panoramiques, de plans américains et de plans larges. La structure fondamentale du décor favorisera, par la manipulation directe avec des rapports d'échelles différents et la projection vidéo sur des écrans, la représentation d'une ou de plusieurs parties d'un même lieu (gros plan / plan serré / panoramique / travelling). Cette manière de découpage doit permettre de jouer sur la relation de l'objet marionnettique au réalisme et à l'abstrait des univers poétiques et narratifs qui composent le texte et seront figurés par les images projetées. « A la manière de ... » et plus précisément à la manière d'A. Hitchcock (« L'inconnu du Nord express », « La mort aux trousses », lire « Hitchcock-Truffaut »), nous travaillerons sur l'accumulation d'instantanés empruntés au réalisme (la voiture du père, l'univers de la Vieille Dame, Ariette) et d'instantanés

empruntés à l'onirique (le bateau qui attire la Vieille Dame, le Chat de la petite fille, Aurore et la sorcière) afin de mettre en lumière les étapes des voyages initiatiques parallèles des deux personnages centraux que sont la jeune adolescente, Aurore et « La vieille dame » Ariette. Voyages initiatiques parallèles, différents pour deux endroits de vie dans lesquels évoluent les personnages.

Un musicien créera la musique et l'interprétera en direct, mélangeant les compositions électroniques et les bruitages utiles au jeu et à une meilleure compréhension des situations et émotions. Musique et bruitages seront extrêmement présents, « l'absence » du père de la jeune fille sera traduite par la voix du musicien, alors qu'aucune représentation visuelle ou marionnettique, sauf en ombre ou silhouette, ne sera faite du personnage du père. Par contre, la voix du père sera donnée par le « musicien » qui ne sera qu'une ombre projetée sur le sol de cour vers jardin afin de souligner le côté absent du père et l'indifférence qu'il semble porter à l'égard de sa fille. Ce choix favorisera la fonction de « chef d'orchestre », « Grand Organisateur » de la vie de la représentation de la petite fille, Aurore. Ce rôle du musicien ne s'exprimera pas par le biais de l'expression d'une autorité démesurée, mais uniquement par le fait que la musique guidera le spectacle aux plans émotionnels et situationnels dans lesquels évolueront les personnages. Les personnages d'Ariette et d'Aurore pourront emprunter l'espace éclairé du musicien dans leur course pour échapper au père, au fils.

M.J Thomas décembre 2018

Ref cinématographiques : A.Hitchcock « L'inconnu du Nord express », « La mort aux trousses ».

Ref livresques : François Truffaut « Correspondance » éd Hatier ; « Hitchcock-Truffaut » avec la collaboration Helen Scott, éd Ramsay Poche Cinéma.

Le spectacle

« La vieille dame et la mer »

L'histoire

Aurore est une petite fille de onze ans dont la maman est partie en la confiant à son père qui lui impose de faire des devoirs de vacances ; Aurore déteste ces vacances au bord de la mer, elle s'ennuie. Aurore rêve d'être sorcière et ne veut plus être petite, ne veut plus être à l'aurore de sa vie. Soudain, une vieille dame apparaît dans le jardin d'Aurore. Elle a quatre-vingt-onze ans, elle s'appelle Ariette, « petite chanson », elle rêve de continuer à faire des chapeaux. Mais son fils a décidé de la placer en maison de retraite : Ariette s'est sauvée. Aurore décide de la cacher dans son jardin. L'enfant et la vieille dame vont se rencontrer, se comprendre au-delà du réel, jusqu'à ce que celui-ci reprenne ses droits ; alors, pour Aurore, la vie nouvelle commence avec le souvenir fort de cette Ariette et de ses airs, des airs à confectionner des chapeaux...

Ce spectacle s'adresse aux primaires, cycle 3, et 6° / 5° (à confirmer après création)

La thématique

La vieille dame et la mer est un faux huis-clos et nous interroge sur les rapports entre les générations, les drôles de rencontres entre enfants et anciens, parfois. C'est une belle manière d'aborder les similitudes d'évasion, de fantaisie et de rêve entre une enfant encore pétrie d'imaginaire et d'une certaine forme d'irréalité et une vieille dame qui n'est plus tout à fait là, dans notre présent rationnel. Comment cette rencontre improbable permettra à la petite fille et à la toute vieille dame de cheminer dans leur quotidien, de partager et de par leurs deux chemins initiatiques, (celle qui découvre les étapes de la vie et celle qui découvre la dernière et ultime étape-le dernier renoncement) de trouver une certaine forme d'apaisement. Ce spectacle aborde la disparition de l'ancien, d'une manière poétique et dédramatisée, comme si ce dernier voyage traçait, paradoxalement, un chemin bien vivant pour la petite fille, une forme d'amitié intergénérationnelle comme les enfants peuvent en vivre avec leurs propres grands-parents, ceux qui sont en mesure d'enseigner le refus.

La tristesse de la disparition de cette vieille dame laisse la place à toute la force d'imagination, d'énergie vitale et joyeuse qu'elle aura partagée avec Aurore ; elles se comprennent et entrent dans une joyeuse complicité d'évasion, se nourrissant l'une l'autre.

La musique:

Nous choisissons de confier cette partition à Florent Cautenet dont l'actualité musicale est une référence. Florent est le responsable artistique de la Compagnie sonore L'Art ou l'Être.

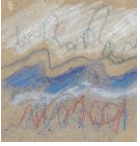
Auteur compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste, interprète et leader du groupe de musiques actuelles « LA ROULETTE RUSTRE », il a déjà accompagné l'Héliotrope pour la création de la bande-son de Frigomonde. Cette rencontre a été décisive et a provoqué, particulièrement en raison du choix du texte de C. Blondel, une forme d'évidence à travailler avec cet artiste sensible et innovant. Florent possède une pratique musicale riche : guitare acoustique et électrique, banjo, basse, accordéon chromatique, cuivres (euphonium, tuba) et musique assistée.

Le son et la musique seront des compositions et créations originales. Le musicien, seule présence humaine à vue, prêtera sa voix au personnage du père. Son texte « musicalisé » permettra une certaine liberté dans les mots et le phrasé et fera résonance avec le traitement onirique et poétique de l'ensemble.

La voie, parfois slamée, parfois chantée, alimentée par le texte, sera un des éléments de la création musicale. Ces séquences intégreront des instruments live bouclés (guitares, objets sonores, accordéons, beat-box,...) et des sons « prélevés » sur le plateau (respiration, voix des comédiennes-manipulatrices, sons des marionnettes et accessoires...).

Un dispositif d'effets live (scratch, harmonizer, distortion, etc.) permettra de modifier ces assemblages pour suivre les allers-retours des personnages dans leur imaginaire et accompagner les émotions. Quelques sons réalistes échantillonnés en amont viendront enrichir la palette sonore.

Le musicien utilisera la sonorisation des salles équipées dans lequel le spectacle jouera afin d'avoir un rendu sonore suffisamment « dense ». Il sera le référent technique son du spectacle. La création sonore sera finalement traitée à la manière d'une bande originale de film mais avec construction en live. Une sorte de ciné-concert où le film est joué en direct par des marionnettes et un musicien et où le musicien interagit avec les personnages.

La vidéo

Nous choisissons de confier cette création d'images à Nathalie Jacquemin qui a déjà travaillé avec nous sur Frigomonde et Graffiti-Confetti et accompagne la cie depuis ces dernières années à la réalisation de teasers. Nathalie travaillera à la mise en image des univers traversés par les personnages et aussi à l'image du chat qu'Aurore invente et interpelle. Ces projections se feront soit par rétroprojection soit par projection directe. La vidéo pourra aussi être utilisée également comme outil lumière.

Les marionnettes

Pour cette nouvelle aventure nous avons choisi de confier la création des marionnettes à une factrice d'objets : Johanna Cuvillon. En effet nous avons l'envie et le besoin de sortir de notre zone de confort et aussi de nos limites car ce projet nécessite des techniques particulières propres à la marionnette réaliste que Johanna maîtrise parfaitement.

Elle possède une solide formation dans le domaine des arts plastiques et des techniques de fabrication des accessoires du spectacle. Depuis elle a travaillé pour les cies Swiirk, Balles et Arts, Le Cirque Gones, Flex, La Berlue, Le village à Bascule, ... Johanna apportera son œil averti en matière de construction et de manipulation permettant à l'équipe d'aborder une forme réaliste de mouvance corporelle des personnages au service d'un texte contemporain.

ACTEURS INVESTIS DANS LE PROJET

Cie Héliotrope Théâtre

- Michel Jean Thomas – metteur en scène - comédien
- Sylvie Lyonnet – comédienne, marionnettiste, plasticienne, manipulatrice et costumière
- Manipul'acteurs : Sylvie Lyonnet / Margot Lyonnet-Thomas
- Soizic Lambin : création lumière
- Nathalie Jacquemin : création vidéo
- Florent Cautenet : création et interprétation sonore.
- Facteur de marionnettes : Johanna Cuvillon
- MJ. Thomas – S. Lyonnet : création décor
- Julie Giguelay – chargée de diffusion

Sur le plateau :

- Sylvie Lyonnet / Margot Lyonnet-Thomas: manipulation
- Nathalie Jacquemin : technicien vidéo/lumière
- Florent Cautenet : musicien

Les partenaires institutionnels

- Conseil Départemental des Vosges
- Conseil Régional du Grand Est (en cours de sollicitation)
- Drac Grand Est (en cours de sollicitation)
- CC de l'Ouest Vosgien

Les Coproducteurs et pré-achats:

- CCOV
- Le Singe Blanc
- Le Creuset, Uckange

Les prévision d'achats (signées) :

- La Passerelle, Florange
- Centre culturel Pablo Picasso, Homécourt
- Les trois Scènes, Saint Dizier

Les autres partenaires envisagés :

- Pablo Picasso, Blénod Les PAM
- Ville de Thionville
- L'ACB Bar le Duc
- TGP Frouard

.....

OBJECTIFS DE LA CRÉATION

- Retrouver une forme marionnettique sur table, au noir
- Faire une proposition avec machinerie théâtrale
- Associer une proposition musicale contemporaine
- Mettre en mouvement une machinerie théâtrale en castelet contemporain
- Confronter la marionnette à un texte d'auteur de référence
- S'adresser au public primaire et collègue
- Créer un atelier « école du spectateur » avec une classe de primaire (Financement DRAC et DAAC)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA CRÉATION

ETAPE N°1 – Conception

- Durée : 24 mois
- Période : novembre 2018 à novembre 2020
- Équipe concernée par cette étape : toute l'équipe artistique et la production

ETAPE N°2 – Sensibilisation/montage du projet

- Durée : 2 ans
- Période d'élaboration : dans le cadre conventionnement triennal (Département, CC, Cie)
- Équipe concernée par cette étape : Le metteur en scène, la responsable artistique de la Cie, la chargée de production, la chargée de diffusion.
- Les axes de travail de cette étape de création :
 - Montage des dossiers (contenu artistique, budgets)
 - Rechercher des partenaires financiers, privés
 - Recherche des lieux de diffusion/coproducteurs/résidence/pré-achats.
 - Montage de l'équipe artistique

ETAPE N°3 – Mise en place de l'atelier (prévisionnel)

- Équipe concernée par cette étape : le metteur en scène, les marionnettistes
- Lieu envisagé : Salle du Trait d'Union, Neufchâteau
- Les axes de travail de cette étape : constitution du dossier, recherche de l'enseignant.

ETAPE N°4 – Création du spectacle

- Durée : 18 mois
- Période : mai 2019 à novembre 2018
- Équipe concernée par cette étape : Toute l'équipe artistique et technique de la Cie et l'atelier de création des marionnettes
- Lieux envisagés : Salle du Trait d'Union (Neufchâteau)
- Les axes de travail de cette étape de création

- Adaptation du texte liée aux improvisations
- Apprivoisement des marionnettes
- Création et appropriation du décor
- Création sonore, lumière

ETAPE N°5 – Restitution publique

- Création : Novembre 2020, dans le cadre du festival « Ainsi font... »
- Équipe concernée par cette étape : au plateau 3 ou 4 personnes : acteurs / manipulateur, un musicien, un technicien.
- Lieu envisagé : Salle du Trait d'Union, Neufchâteau

DIFFUSION ENVISAGÉE DU SPECTACLE

Le travail de diffusion se fera avec le fichier de la chargée de diffusion, sans cesse renouvelé. De plus nos partenaires fidèles sont déjà susceptibles de programmer ce nouveau projet.

Ce nouveau projet bénéficie du beau parcours des dernières créations de l'HT.

Ce spectacle, de par sa conception, a pour vocation de tourner sur tout le territoire dans des salles de spectacle équipées, dans le circuit professionnel.

Il s'adressera à un public primaire et au tout public à partir de 8 ans.

Listing des lieux partenaires en cours.

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

PRÉSENTATION

Après l'expérience "Ecole du spectateur" autour de la création de "Frigomonde", de K. Serre, nous proposons un partenariat artistique (DRAC/DAAC) "Approcher le spectacle vivant". Cette action permettra aux élèves d'un établissement scolaire d'aborder les phases de travail de la Cie, les recherches et les tâtonnements, jusqu'à la représentation publique. Nous les rencontrerons dans leur classe pour des échanges autour du texte de C. Blondel, de la marionnette et du travail de comédien. Les élèves élaboreront des propositions de marionnettes, décors, accessoires qu'ils confronteront aux choix artistiques de la cie.

Les classes seront également invitées à assister aux étapes de travail in situ (travail de table et de plateau) avec l'ensemble de l'équipe artistique et technique ce qui leur permettra d'aborder toutes les facettes du spectacle en matière de mise en scène, improvisation, recherche autour des marionnettes, costumes, décor, lumière, musique. Nous aborderons le partenariat de manière plus intensive avec une classe de CM1 puis CM2.

L'ensemble des acteurs de « *La vieille dame et la mer* » partagera le projet avec les élèves, au fil des avancées artistiques et techniques.

PUBLIC CIBLÉ : Ecole Victoire Daubié, à Neufchâteau et plus particulièrement une classe de primaire (CM1 au CM2).

Partenaires : DRAC, DAAC, Etablissement scolaire, CC de l'Ouest Vosgien

FONCTIONNEMENT

Cet atelier sera mis en œuvre en accord avec l'établissement scolaire, les enseignants et la Cie afin que chacun puisse s'épanouir dans l'écoute et l'échange. La Communauté de Communes de l'Ouest Vosgien et plus particulièrement la salle du Trait d'Union où auront lieu toutes les périodes de répétitions (lieu de résidence de la Cie), seront partenaires de cette collaboration grâce à la complicité de son personnel d'accueil et technique.

OBJECTIFS DE L'ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

La Cie Héliotrope Théâtre (les artistes et techniciens du projet)

- Permettre à l'équipe de se confronter au regard du futur public du spectacle et de formaliser ses recherches.
- Permettre des échanges entre les pratiques des professionnels et les élèves, formuler les recherches.

Les élèves

- Découverte du spectacle vivant
- Ecoute, échange, partage
- Découverte et réflexion autour des métiers du spectacle
- Découverte des arts de la marionnette : fabrication, manipulation, rapport au comédien, au décor, etc.
- Découverte de la création musicale

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

- De Janvier 2020 à novembre 2020
- 50 heures minimum d'échanges en classe et sur le lieu de répétition/représentation
- 1 représentation dédiée avec bord plateau.

PERSPECTIVES

Cette nouvelle création permettra à la Cie de mettre en œuvre une proposition pour salle au noir et une recherche marionnettique avec manipulateurs non-visibles. Les marionnettes et la scénographie permettront une mise en valeur du texte de Christine

Blondel Il est important pour notre travail de recherche de nous confronter à des créations différentes sur le plan de l'espace scénique et des moyens mis en œuvre pour la restitution publique.

L'expérimentation d'une forme de castelet et la manipulation cachée posent la question de l'imaginaire porté par les seuls éléments scénographiques, hors la lisibilité du corps de l'acteur/manipulateur....

Contacts

Metteur en scène – Michel-Jean THOMAS – 06-09-47-64-66

Administratrice de tournée / production - Julie GIGUELAY

diffusion@heliotropetheatre.fr

09 51 64 61 91

06 70 38 09 04

Mail cie : heliotrope.theatre@gmail.com

Site cie : www.heliotropetheatre.fr