

LES ENFANTS D'À BORD

THEATRE DE MARIONNETTES
TOUT PUBLIC A PARTIR DE 6 ANS

CREATION 2019

DUREE 50MN

CONCEPTION CHRISTINE DELATTRE

COMPAGNIE PIPA SOL

LA COMPAGNIE PIPA SOL

Défendre les droits des enfants, ouvrir les chemins de la résilience pour l'adulte et son enfant intérieur telle est la démarche que poursuit la compagnie Pipa Sol depuis sa création.

La marionnette est au centre du projet et des créations, pour révéler l'intime, l'insondable, elle permet d'aller dans des zones où sans elle, ce ne serait pas possible. La marionnette est une protection, c'est elle qui parle, c'est elle qui fait. Beaucoup de choses peuvent alors s'exprimer. C'est un objet transitionnel, à la frontière du réel et de l'imaginaire...

Engagée par ses créations à défendre les prés-carrés, la compagnie puise dans des thèmes de sociétés (malbouffe, dictature, intolérance, soumission...) pour interroger et encourager le débat sur des faits suffisamment importants pour ne pas être cachés. Mémoire et transmission, liens entre passé et présent, les voies d'exploration d'un imaginaire accessible à tous âges.

Par des techniques de fabrication (manipulations variées associées à la vidéo et aux arts numériques), par une exigence de fond et de forme, la compagnie Pipa Sol s'emploie à chahuter les mentalités, à faire tomber les aprioris, éveiller les curiosités et surtout émouvoir.

Depuis 2009, la compagnie Pipa Sol administre le CYAM, centre Yvelinois des arts de la marionnette et des arts associés, qu'elle a contribué à créer. Laboratoire de création, lieu de résidence artistique, le CYAM accueille des compagnies professionnelles œuvrant dans le domaine de la marionnette ou des arts qui lui sont associés. Le CYAM répond aux besoins des compagnies et à un souhait de Pipa Sol de partager, d'échanger, de transmettre. Le lieu est également un centre de formation autour de la marionnette et arts qui lui sont associés qu'il prodigue sous forme de stages et d'ateliers.

La compagnie Pipa Sol a à cœur de développer un lien étroit avec les publics qu'elle rencontre tant dans les structures culturelles où elle joue que dans leur lieu de vie. La compagnie s'accompagne d'un dispositif pédagogique, sous forme d'accompagnement aux spectacles au sein des structures accueillantes : ateliers de sensibilisation, de fabrication et manipulation, conférences, expositions, rencontres avec les publics..., et dispose d'un volet d'actions culturelles qu'elle dispense sous forme d'ateliers au sein de structures diversifiées (établissement scolaire, médiathèque-bibliothèque, centre de loisirs, établissement de santé...).

Historique des créations :

2015. À petits pas bleus. Voyage sensoriel. Pour les tous petits de 1 an à 5 ans maximum

2014. T'es là pour ça. Sur l'esclavage moderne. Dès 8 ans

2011. Valises d'enfance. Sur le thème des maisons d'enfants après la deuxième guerre mondiale. Dès 8 ans

2009. La ferme des animaux (d'après George Orwell). Sur la question de pouvoir. Dès 5 ans

2007. Gulliver (d'après Jonathan Swift). Sur le thème de l'utopie. Dès 7 ans

2005. J'ai faim. Sur le thème de la malbouffe. Dès 7 ans

2003. L'enfant sauvage (d'après les écrits de Jean Itard sur Victor de l'Aveyron). Sur la socialisation. Dès 8 ans

2001. Voyage au centre de la Terre (d'après Jules Verne). Voyage initiatique. Dès 6 ans

1998. Pussy Star. Fantaisie animalière. Dès 4 ans

1997. Du rifici à Calmeville. Sur la différence et la tolérance. Dès 4 ans

LA PIÈCE

« Moi, je croyais que j'allais passer ma vie sur l'eau !!! Voyager sur les rivières, les canaux, nettoyer les écoutilles dans le silence du matin...

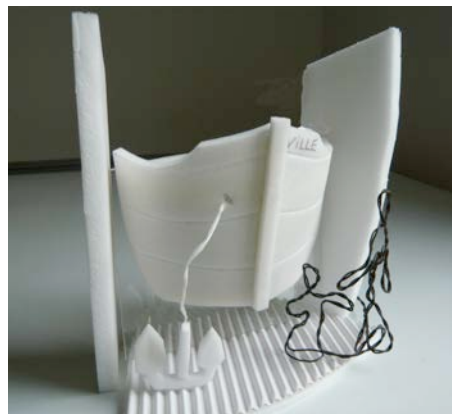
Et puis ils m'ont obligé à vivre à terre

Ils m'ont arraché à mon île-bateau... »

Alizée, 12 ans, a toujours vécu à terre, dans la ferme de ses parents. C'est une petite fille pleine de vie mais solitaire. Pour échapper à sa solitude, elle occupe son temps à fabriquer des maquettes. Un jour, un mal étrange l'étreint, sans que l'on sache pourquoi, l'obligeant à rester alitée.

Honorine sa maman est très inquiète ; elle ne comprend pas ce qui se passe. Aussi pour distraire Alizée et lui apporter du réconfort, elle lui procure des matériaux pour ses constructions. Un jour, un objet insolite retient l'attention de l'enfant : une petite péniche en bois fabriquée par son grand-père....

Un bateau ! D'où vient-il ? Il n'y a pas d'eau là où elle vit... Pourtant cet objet cassé, venu de nulle part lui semble familier, presque vivant. Et puis surtout, il trouble sa mère...

Alizée pose des questions. Sa mère raconte alors à sa fille son enfance enfouie : sa vie batelière, sa vie d'avant, sur l'eau... Elle découvre un pan inconnu de son histoire familiale, celui de l'enfance de sa maman, un récit qui va transformer à tout jamais sa vie...

Honorine est née sur une péniche. Elle aurait bien aimé, un jour, conduire le bateau et passer sa vie sur l'eau, même si c'est son frère Nicolas qui devait hériter de la péniche familiale... Mais, poussés par la peur du lendemain, leurs parents ont décidé de les envoyer à l'école, à l'internat, à terre... Le frère et la sœur ont dû alors faire des choix et les assumer, sous le regard du père qui a vécu lui-même cette dualité : suivre la tradition familiale ou s'inscrire dans la modernité, rester nomade ou se sédentariser...

Honorine a lié une relation fusionnelle avec son bateau. Il a été comme une île, un petit monde isolé, protégé. Ce lien intime a été cassé par l'irruption du monde extérieur dans sa vie : l'obligation de vivre à l'internat, pour aller à l'école loin de sa famille. Une première fêlure dans la coque du bateau, une fragilité qui l'a transformée, l'a fait grandir plus vite.

Pourtant, Honorine a résisté. A tout. Mais l'accident, le broyage du bateau et du père l'ont obligée à renoncer à sa vie de batelière et à tourner la page de son enfance.

Une déchirure ultime qu'elle a enfouie au fond d'elle-même jusqu'à la maladie d'Alizée. En partageant son histoire, la mère et la fille vont pouvoir réparer ce qui a été cassé.

La lumière du passé d'Honorine va éclairer l'avenir d'Alizée. Renouer avec ses origines lui redonnera la force de vivre. Elle sera batelière. C'est vital, Vital !

L'histoire d'Alizée et d'Honorine est un conte moderne sur la transmission, les choix de vie, sur fond de dualité entre tradition et modernité, sédentarité et nomadisme.

NOTE D'INTENTION

« *J'habite Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la batellerie et je commence mes journées en longeant la Seine. L'image des péniches sur l'eau fait rêver le simple promeneur, une liberté de vie ! Pourquoi ces gens ont-ils choisi le métier et la vie de batelier ? Ont-ils vraiment choisi ? Et nous, avons-nous choisi notre métier et notre mode de vie ? Qu'est-ce qui a guidé notre choix ?* »

Christine Delattre, metteur en scène

Avec sa nouvelle création, la compagnie Pipa Sol explore le thème de la résilience dans un contexte contemporain, à travers le combat ordinaire d'une enfant nomade qui résiste à la sédentarisation.

Pour *Les enfants d'à bord*, Christine Delattre s'appuie sur la parole de l'autre, dans une relation de proximité qui (lui) permet de s'acheminer délicatement vers l'intime avec justesse. Parce que c'est dans l'intimité qu'on reconnaît notre humanité commune...Recueillir la parole intime des témoins.

Le travail préliminaire de la nouvelle création a débuté par la récolte de témoignages. Des paroles d'enfants de l'internat de Conflans, de jeunes adultes étudiants au CFANI, d'adultes engagés sur les bateaux, d'anciens vivant aujourd'hui à terre avec leur argot si particulier de batelier.

Christine Delattre a été touché par leur amour viral pour leur métier et leur mode de vie : transmission familiale, passage obligé à l'internat, séparation avec la famille et découverte abrupte de la collectivité, déchirement de quitter le bateau, la vie à terre...

C'est cette parole qui fonde l'écriture dramaturgique et scénique des *Enfants d'à bord*, où l'expérience singulière d'une petite fille qui résiste à tout ce que le monde attend d'elle, en premier lieu sa famille, pour pouvoir vivre selon ses propres envies et convictions, envers et contre tout, devient un thème universel.

Christine Delattre, metteur en scène mais également scénographe, a aussi en commun avec les bateliers la fabrication de maquette. Pour ses scénographies, Christine rassemble en premier lieu ses idées puis réalise une maquette à petite échelle, où elle joue avec toutes les possibilités, puis une maquette grandeur nature est créée, mise à l'épreuve sur le plateau. De même, tous les bateliers disposent d'une maquette de leur bateau, fabriquée par eux-mêmes ou par un autre ancien marinier.

Le thème des *Enfants d'à bord* fait écho au métier et au mode de vie de l'artiste. Ils ont des similitudes, des résonances. De part et d'autre, il s'agit d'une passion vitale, viscérale, synonyme de liberté et d'autonomie, de prise de risque aussi...

SCENOGRAPHIE

La résonance entre la vie des bateliers et la vie d'artiste est le point de départ de la mise en scène de Christine Delattre.

Le spectacle commence par la vision d'une jeune adolescente repliée sur elle-même qui fabrique une maquette de sa vie d'aujourd'hui. Elle ne sait pas quelle vie et quel métier choisir, elle vit sa vie par procuration à travers ses maquettes et ses figurines. Et puis un jour elle se retrouve face à une maquette de péniche, un monde secret s'ouvre. Elle plonge alors concrètement dans la maquette, rencontre le passé, cherche son avenir et n'en sort que lorsqu'elle est prête à entrer dans la vraie vie.

La mise en scène de ce spectacle doit permettre de visualiser le lien viscéral qui unit l'héroïne à son passé, se traduisant par un rapport de séduction et de force dans le jeu de la comédienne avec les marionnettes, et par une interprétation murmurée de la voix intérieure du personnage principal.

Pour transcrire le point de vue de l'héroïne, Christine Delattre se sert de notion d'art brut qui l'intéresse pour son côté non académique, en dehors des normes esthétiques convenues, afin d'éviter le mimétisme de l'art qui passe chez les intellectuels, pour aller au plus profond du profond du personnage, dans ses tripes.

La scénographie sera contrastée, alternant entre grand espace ouvert et espace verticalisé, épurée, avec la mise en place sur le plateau de grands panneaux asymétriques, représentation grandeur nature de la maquette de l'héroïne servant de décor, le tout en matériaux bruts.

MARIONNETTES

La pièce *Les enfants d'à bord* associe plusieurs techniques, jouant sur la notion d'échelle.

Les marionnettes sont des marottes à mains prenantes, petites et géantes, manipulées cachées, ou à vue en corps castelet quand les comédiens ont un regard sur l'objet qu'ils manipulent (concrètement : la comédienne jouant le rôle d'Honorine adulte s'émeut en regardant la marionnette à son effigie jouant le rôle d'Honorine enfant). Les marionnettes sont alors imagées, transposition de la vision de l'enfant sur les souvenirs de sa maman. Mais les marionnettes peuvent être également hyper réalistes, point d'ancrage du monde réel, avant de remonter dans les souvenirs de l'héroïne.

Les matériaux utilisés pour la fabrication des marionnettes sont évocateurs de sens. Les matériaux de chaque marionnette se doivent de représenter ce qu'elles sont, ce qu'elles font. Elles font corps. Bras en corde (symbolisant le lien à l'autre), tête en papier (pour la solidité et la fragilité mélangées), corps en bâche, la fabrication des marionnettes doit permettre de travailler sur la résistance et transformation des matériaux. D'où un aspect brut et des lignes dessinées précises qui donnent mouvement au corps et indique une personnalité.

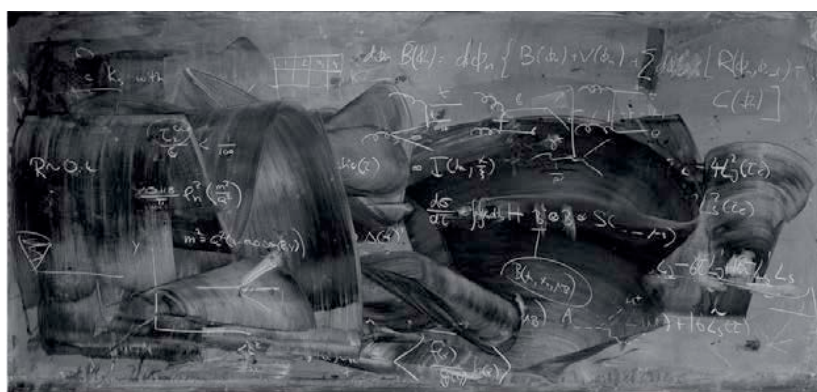
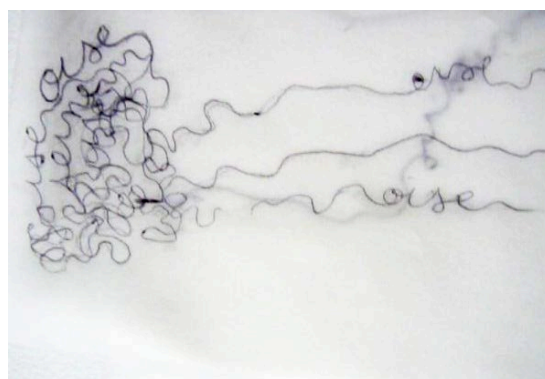
PROJECTIONS

La compagnie Pipa Sol s'inspire pour la création des visuels du spectacle du travail d'Adrien Mondot et de Charles Sandison. Leur travail sur le trait, l'esquisse est en adéquation avec les marionnettes et la scénographie que la compagnie souhaite créer.

La projection d'images animées sur le décor constitue un des éléments de l'univers visuel que Pipa Sol souhaite mettre en place pour cette nouvelle création. Elle permet à la fois les changements de lieu, les changements d'époques en offrant un décor aux scènes de rétrospectives, jouées en ombre mais également des projections mentales.

Tout l'univers de la pièce tournant autour de l'eau, les projections sont conçues comme un miroir du fleuve, omniprésent et sous toutes ses formes. L'eau sera représentée graphiquement et transposée en rivières de mots.

Les projections donnent à voir le lien entre l'homme et le fleuve, entre appropriation et transmission, entre grandeur, immensité et tourments des éléments naturels. La lumière fera oublier le sol pour créer une nouvelle ligne d'horizon, changeante et aérienne.

UNIVERS SONORE

Pour cette nouvelle création, la Cie Pipa Sol veut explorer les territoires de la narration au travers d'une dramaturgie sonore. Ce spectacle fera l'objet d'une création sonore originale, fruit de Rémy Peray, qui occupera une place importante de l'esthétisme même de la pièce. Le son crée devra permettre de toucher l'inconscient, d'atteindre émotionnellement le spectateur d'une manière directe et non cérébrale.

Les créations sonores ont pour matériau de base des sons concrets, matière organique, travaillés, mêlés, sculptés, afin de renforcer la notion d'intemporalité.

En partant d'un projet préalable de composition, Rémy Peray va nourrir sa composition en temps réels par l'exploitation de synchronisme, d'accidents, de contrastes, de diffractions et de convergences.

Dans un espace scénique épurée l'univers sonore nous relie à la matière. Les recherches sonores seront concentrées sur la sensation d'enveloppement et d'immersion, sur des ambiances de fond très tenues venant soutenir la dramaturgie, et s'orienter également sur l'utilisation de bruitages qui au montage feront preuve d'une grande musicalité tout en conservant leur qualités narratives.

L'ÉQUIPE

CHRISTINE DELATTRE, marionnettiste, metteur en scène, scénographe, et auteur, Elle intègre la Cie Pipa Sol dès sa création en 1996. Pour Christine Delattre, la marionnette sous toutes ses formes, est un mode d'expression privilégié, une curiosité plastique, dramaturgique et scénique à explorer. Au fil des créations de la compagnie, Christine Delattre a su s'entourer d'une équipe solide et fidèle dont elle sait mettre en valeur toutes les compétences.

LISIANE DURAND, écrivain dramaturge en formation à l'**ENSATT** (2015 à 2018)

MARIE-LAURE SPÉRI, assistante en mise en scène, danseuse, comédienne et chorégraphe, crée le rythme et la fluidité des créations Pipa Sol. De formation classique (D. Mesguich, Ecole Charles Dullin ou encore la Royale Academy of Dancing) Marie Laure Spéri met son expérience scénique et cinématographique au service de la création contemporaine où la tradition et la recherche s'exposent.

ÉRIC BONO, musicien, arrangeur, réalisateur et compositeur, a croisé la route de nombreux artistes, sur scène avec Raoul Petite, Paul Personne, Salif Keita, Xalam, Mory Kanté, Nicolas Peyrac, Cheikh Lô, et surtout en studio avec plus de cinquante disques à son actif, plusieurs musiques de films et de spectacles dont *Le Bushman* d'Éric Bouvron.

RÉMY PERAY, tailleur de sons sur mesure, manipulateur d'oscillateurs, toujours à la recherche du son perdu, de l'échantillon inversé, explore au sein de sa compagnie l'écrit du son, les résonances entre les mots, les sons et les arts plastiques.

THOMAS CORDEIRO, issu de la 10e promotion de l'**ESNAM** (2017) spécialité acteur marionnettiste, connaît sa première expérience du plateau dans le cadre de la diffusion du spectacle d'étude *Le cercle de craie*. Avec *les enfants d'à bord*, il connaît sa première expérience professionnelle au sein de la Cie pipa sol en tant que marionnettiste.

JULIETTE DIDTSCH, marionnettiste, comédienne, elle se forme à la marionnette auprès de la Cie Ches Panses Vertes au conservatoire d'Amiens. À l'origine du collectif du k (maintenant le k) basé en Normandie depuis 2011 et soutenue par la Drac et la région, elle joue dans l'ensemble des créations de Simon Falguieres. Juliette collabore en tant que comédienne auprès de plusieurs compagnies à Nantes et en région parisienne.

DIDIER WELLE, marionnettiste, comédien, concepteur vidéo, régisseur, est l'un des piliers de la Cie Pipa Sol depuis ses débuts. Depuis 2009, il participe en tant que formateur et administrateur à la dynamique du CYAM (Centre Yvelinois des arts de la marionnette), lieu de fabrique et de résidences.

SOPHIE TAÏS, plasticienne scénographe diplômée de l'école nationale supérieure des arts décoratifs de Nice (DNSEP) en 1987, Sophie collabore sur les créations de la Cie depuis 2009. Artiste spécialisée dans le modelage du carton, elle crée des œuvres, d'exposition, et pour le spectacle vivant.

MARTIAL ANTON, co-fondateur et co-directeur artistique de la compagnie Tro-Héol, il est l'un des regards extérieurs pour la création des *Enfants d'à bord*.

LAURENT LECLERC, metteur en scène, auteur, comédien, réalisateur, directeur artistique du Barouf Théâtre, il est l'un des regards extérieurs de la nouvelle création.

PRODUCTION

CALENDRIER DE PRODUCTION

Janvier à mars - Ecriture

Mai 2018 - Ecriture dramaturgique - (CYAM (78))

Septembre 2019 - Premier plateau avec marionnettes, scénographie, son, vidéo - 5 jours - 6 personnes - (Théâtre Simone Signoret - Conflans Ste Honorine (78))

Octobre 2018 - Résidence de création - Répétitions #1 - 5 jours - 5 personnes - (Le temple à Bruay la Buisnières (62))

Octobre 2018 - Résidence de création - Répétitions #2 - 5 jours - 5 personnes - (La nacelle à Aubergenville (78))

Novembre 2018 - Résidence de création - Répétitions #3 - 10 jours - 7 personnes - (Scène 55 à Mougins (06))

Décembre 2018 - Résidence de création - Répétitions #4 - 5 jours - 7 personnes - Espace Julien Green à Andrésy

Janvier 2019 - Résidence de création - Répétitions #5 et création lumière - 5 jours - 6 personnes - (Théâtre Simone Signoret - Conflans Ste Honorine (78))

PRODUCTION

Compagnie Pipa Sol (78)

SOUTIENS

La compagnie Pipa Sol est conventionnée avec la Ville d'Andrésey, subventionnée par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et soutenue par la Compagnie Tro-Héol

COPRODUCTIONS

La maison de l'art et de la communication - Sallaumines (62)

Scène 55 - Mougins (06)

ACCUEIL EN RESIDENCE

Théâtre Simone Signoret - Conflans Ste Honorine (78)

La nacelle - Aubergenville (78)

Scène 55 - Mougins (06)

Le temple - Bruay-la-Bruissière (62)

Espace Julien Green - Andrésey (78)

CYAM (Centre Yvelinois des arts de la marionnette) - Andrésey (78)

PRECHATS

Espace Julien Green – Andrésy (78) – 4 représentations

La nacelle – Aubergenville (78) – 3 représentations

Le Sax – Achères (78) – 3 représentations

Théâtre Simone Signoret - Conflans Ste Honorine (78) – 5 représentations

La maison de l'art et de la communication – Sallaumines (62) – 2 représentations

Théâtre Victor Hugo – Bagneux (92) - 3 représentations

Le temple - Bruay-la-Buissière (62) – 2 représentations – Attendu

Salle municipale – Limay (78) - 1 représentation – Attendu

DISTRIBUTION

Auteur et mise en scène : Christine Delattre

Dramaturge : Lisiane Durand (ENSATT)

Comédiens Marionnettistes : Thomas Cordeiro (diplômé de l'ESNAM promotion 2017), Juliette Didtsch (Formation art de la marionnette au conservatoire d'Amiens), Didier Welle, Rémy Peray

Création des marionnettes : Sophie Taïs et Christine Delattre

Création musicale : Eric Bono

Design son : Rémy Peray

Création lumière / régisseur : Damien Valade

Création vidéo : Didier Welle

Assistante vidéo : Aurélie Dumaret

Chorégraphie : Marie-Laure Spéri

Construction des décors : Isoline Favier

Regards extérieurs : Martial Anton et Laurent Leclerc

DISPOSITIF ARTISTIQUE

Le projet de création des *Enfants d'à bord* s'accompagne d'un dispositif artistique interactif.

Se présentant sous la forme d'une installation plastique et d'un paysage nomade et modulable, elle donne à voir, à entendre, à toucher.

Pour la réalisation et la mise en œuvre de ce dispositif artistique, la Cie Pipa Sol s'adjoint la collaboration du jeune sculpteur/plasticien Danaël Valbert de l'école des beaux arts d'Aix-en-Provence

COMPAGNIE PIPA SOL

53 RUE VICTOR HUGO 78570 ANDRESY

09 53 88 32 20

WWW.PIPASOL.FR

Contacts

Christine Delattre (Metteure en scène)

06 63 82 92 44

Christine@pipasol.fr