

VENT DEBOUT

MARIONNETTES, TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

“Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie.”
Jacques Prévert

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Écriture, création, interprétation: Pierre-Yves Guinai, Yoanelle Stratman

Aide à l'écriture, regard extérieur : Amalia Modica

Création sonore : Jean-Bernard Hoste

Création lumière : François Decobert

Illustrations : Celia Guibbert

LE SPECTACLE

La vie d'une petite fille bascule quand elle fait l'étrange découverte d'un monde très différent du sien. Un monde grouillant de mots, de sons, d'inscriptions et de dessins en tous genres.

C'est un tsunami d'émotions, à la fois effrayant et excitant qui s'abat sur elle qui n'a connu jusqu'alors qu'un monde de silence.

Elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet univers si attrayant que tout son entourage semble ignorer.

Par chez elle rien ne résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent qui la rattrape et la ramène inévitablement d'où elle vient.

D'où vient ce vent mystérieux ?

Elle découvre que ce sont leurs pensées, leurs voix et leurs libertés qui s'envolent et entame alors une bataille contre ces puissantes rafales.

L'histoire de cette petite fille prend la forme d'une fable pour petits et grands, inspirée par ces pays réduits au silence par la censure.

Notre scénographie est composée d'une table avec un plateau qui bascule, chaque face représentant un univers différent : un alignement de carnets à dessins blancs pour le monde du vent et un bureau de dessinateur (avec pot à crayon, livres,..) pour le monde libre. Les marionnettes de type bunraku sur table sont manipulées à vue.

NOTE D'INTENTION

En 2016, la compagnie présente le spectacle *Clic* en Corée du Sud. L'occasion pour nous de découvrir les liens étranges tissés entre ce jeune pays et son voisin du Nord.

Nous apprenons que plusieurs organisations tentent d'envoyer des signaux en Corée du Nord notamment grâce à des ballons d'hélium avec des tracts, des journaux, des livres...

L'organisation *Flashdrives for Freedom* a ainsi envoyé plus de 20 000 clés USB dans l'espoir de faire découvrir aux nord-coréens les cultures du monde et de dénoncer ainsi le régime. Celles-ci contenaient des films, des programmes d'actualité, des clips de musique...

Pourquoi le régime nord-coréen a-t-il peur de ces « attaques » ? Comment les citoyens nord-coréens perçoivent-ils de tels signaux ? Font-ils semblant de ne pas savoir ce qu'il se passe de l'autre côté ou n'en sont-ils tout simplement pas conscients ?

En Corée du Sud, ces faits divers ne sont pas médiatisés. Ils sont même très bien cachés. Alors pourquoi ce vent de censure dans ce pays qui, contrairement à son voisin, semble libre ?

En France, les attentats de janvier 2015 ont été l'occasion de parler de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, notamment à l'école. C'est dans ce contexte que nous avons créé *Vent debout*.

Nous souhaitons aborder la question de la censure en imaginant une fable poétique sans parole. Et évoquer la violence de l'oppression tout en restant fidèle à notre esthétique artisanale et en travaillant avec le matériau délicat du papier.

Dans *Vent Debout*, on retrouve une nation dans laquelle les pensées sont conditionnées et les libertés étouffées. Le vent représente l'oppression qui emporte tous les mots, toutes les envies de communiquer. Tel Eole dans la mythologie grecque, les moulins à vents envoient bourrasques et tempêtes. Pour nous, ils permettent de maintenir les habitants dans une pensée et un mode de vie uniques.

En suivant cette petite fille, nous découvrons « l'autre côté », représenté par l'autre face de la table. Un monde de papier journal, où les pensées s'expriment sur les murs, supports de toutes les libertés. Nous la voyons grandir et suivons son combat pour la liberté.

À l'heure où des journaux comme *Médiapart* sont perquisitionnés par le pouvoir en place, on peut se questionner sur l'importance de la liberté d'expression dans un pays où il serait aisé de la croire acquise.

LA COMPAGNIE

Créée en 2012, la compagnie des Fourmis dans la Lanterne est le fruit de la rencontre de deux artistes marionnettistes : Yoanelle Stratman et Pierre-Yves Guinai.

Tous deux passionnés dans l'art de donner vie à l'inerte, ils travaillent avant tout à partir d'univers visuels, souvent sans texte pour offrir à chacun la possibilité d'imaginer le sien à son échelle. Chaque création est pour la compagnie un monde à part entière. À la manière de petites fourmis, les artistes aiment bricoler, bidouiller minutieusement pour proposer au public des univers attachants, surprenants, et poétiques. Ils privilégient la manipulation à vue, créant souvent des ambiances intimistes qui les rapprochent des spectateurs. Ils se produisent aussi bien en rue qu'en salle.

La compagnie est régulièrement soutenue pour ses créations par la DRAC et la Région Hauts-de-France.

LES PRÉCÉDENTES CRÉATIONS

Monsieur Watt

Les lumineuses aventures d'une lampe de chevet,
créé en 2009.

Solo de Pierre-Yves Guinai, également diffusé par Les Fourmis.

Ce spectacle a été joué plus de 350 fois, en France, en Belgique, en Suisse et en Corée du Sud.

Diffusé en festival de rue, programmations culturelles, médiathèques, salons du livre, maisons de quartiers, journées du patrimoine, etc.

Il a notamment été accueilli par :

La Nuit de la Marionnette à Clamart (92), le Théâtre de la Marionnette à Paris, le Figura Festival de Baden (Suisse), le Festival Méliscènes à Auray (56), le festival Renaissance de Bar-le-Duc (55), les festivals de marionnettes de : Bernay (27), Gand (Belgique), Gravigny (27), Vergèze (30), etc.

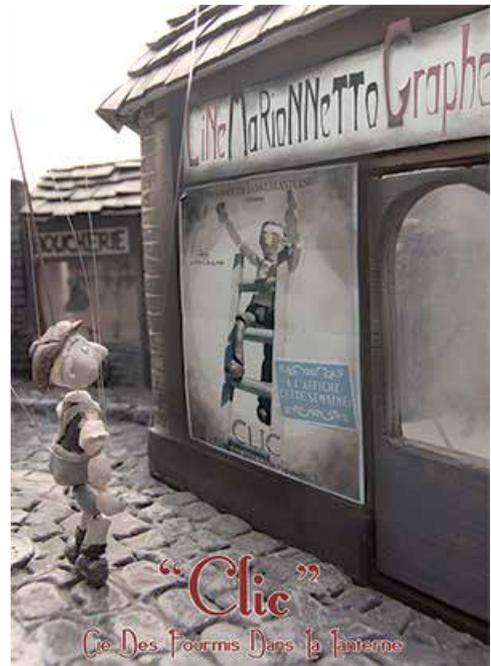
Clic

CinéMarionnettoGraphe en caravane, créé en 2013.

La Caravane de *Clic* a joué dans une cinquantaine de festivals et événements à travers la France. Elle a aussi joué en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, Russie, Slovénie et Suisse.

Une **version du spectacle en salle**, a été adapté pour la Nuit de la Marionnette au Théâtre Jean Arp (Clamart - 92), puis cette version a permis de partir par avion en Israël, Palestine, Finlande, Corée du Sud, etc.

L'Écho Souterrain

Création 2015

Théâtre marionnettique, tout public à partir de 9 ans

« Dans les profondeurs des égouts d'une grande ville, un groupe d'enfants se recrée un univers à lui, sorte de monde parallèle où tout est possible. Mais face aux dangers, réels ou supposés, qui les menacent, ils doivent s'inventer de nouvelles règles... Et vivent une expérience qui les marquera à jamais. »

Partenaires :

- La région Nord-Pas de Calais, DRAC Nord-Pas-de-Calais
- Le Mouffetard - Théâtre de la Marionnette à Paris (75)
- La Manivelle Théâtre à Wasquehal (59)
- Espace culturel Georges Brassens à St Martin Boulogne (62)
- La Ferme d'en Haut à Villeneuve d'Ascq (59)
- La Maison Folie Moulins à Lille (59)
- Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier (62)

Yoanelle Stratman

Elle commence son parcours artistique en temps que circassienne – jongleuse et cherche son chemin à travers plusieurs écoles comme Piste d'Azur à Mougins (06), Balthazar à Montpellier et le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme (59). Elle crée ensuite la Cie Balles et Pattes avec Domingos Lecomte (jongleur, illusionniste) et leurs spectacles « Pas Liés » (2004), puis « Cruelles Sornettes » (2010).

En parallèle, un intérêt nouveau pour les arts de la marionnette l'emmène à Charleville-Mézières, à la rencontre de Philippe Genty et Mary Underwood pour un stage à la recherche de ses « Paysages intérieurs ». En 2011, elle répond à *La Pelle du large* lancé par Philippe Genty et Mary Underwood et embarque sur les traces de l'Odyssée d'Homère.

En 2012, elle crée avec Pierre-Yves Guinai la Cie Des Fourmis dans la Lanterne et leur premier spectacle commun *Clic*, puis co-écrit et interprète *L'Echo Souterrain* (2015) et *Vent Debout* (2017).

Pierre-Yves Guinai

Il commence comme régisseur lumière suite à un Diplôme des Métiers d'Art. Il conçoit notamment les lumières des spectacles : *T'es OÙ T'es Là* (2010), et *Face de Cuillère* (2012) de la Compagnie Méli Mélo, ainsi que *Lili Petit Pois* (2007) et *Le Murmure des Anges* (2008) pour la compagnie *La Torgnole*. Il vient à la marionnette en autodidacte, et crée un lien entre la lumière et la scène au sein de son solo *Monsieur Watt* (2009).

Il crée avec Yoanelle Stratman la Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, et son second spectacle *Clic* (2013), puis *L'Echo Souterrain* (2015) et *Vent Debout* (2017).

Il réalise aussi la scénographie et la régie plateau pour les spectacles : *Saga* et *Miniatures poétiques d'un monde gigantesque* de la Cie La Torgnole. Dans ce dernier il écrit également des séquences de théâtre d'ombre. En 2013, il signe pour la Compagnie Méli Mélo, un nouveau spectacle de marionnettes : *Flying Zozio*. En 2015, il crée la scénographie et les lumières du spectacle *Uma Maria Um José* pour le Théâtre K. En 2016, c'est pour Barbaque Cie qu'il crée les lumières et participe aux accessoires de *Shakespeare Vient Dîner*. Enfin, il crée et anime des marionnettes pour La Manivelle Théâtre dans *Souliers de Sable* (2016).

FICHE TECHNIQUE

Le Spectacle :

Spectacle de marionnettes. Tout public à partir de 7 ans.

Jauge maximale : 90 personnes (selon le gradin)
(Avec l'installation sur bancs + chaises = Jauge 80)
Distance maxi du dernier rang = 10m de la table.

Durée : 50 minutes

+ 15 min de rencontre avec le public

3 personnes en tournée / 1 véhicule au départ de Lille (59).

Transport possible par avion ou train (cf. fiche technique adaptée)

1 à 2 représentation(s) par jour

Installation :

Arrivée de l'équipe : 4h avant la première représentation

1 technicien d'accueil sera présent pour le déchargement / montage / représentations / démontage

Démontage et chargement : 1h

Espace d'implantation :

Dimension scénique nécessaire : largeur 4m / profondeur 3m / au sol (ou scène peu surélevée).

Fond de scène noir

+ pendrillonage à l'allemande ou 6 grilles d'expo avec velours.

Proximité souhaitée. Noir indispensable.

Si vous ne disposez pas de gradin : fournir 32 chaises (2 rangées de 16 chaises), la compagnie fournit des petits bancs (3 rangs de 6m de long, hauteur : 10cm, 20cm, et 30cm), et des grands bancs (un rang, hauteur 80cm). Dimensions de l'espace total (scène + public) = 7m par 9m.

Merci de prévoir une loge avec café, encas (fruits, biscuits) et bouteilles d'eau.

Alimentation électrique :

2 prise 230v – 16 A sont nécessaires sur scène.

Matériel :

Eclairages :

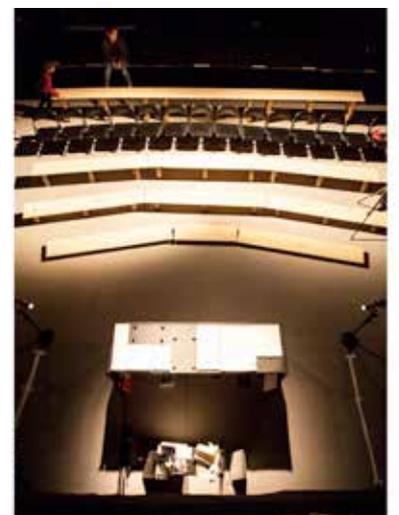
Régie sur scène, depuis un ordinateur sous la table de scèno.

Fournir : 3 Découpes 1kW sur pieds (ou sur perche de face).
et 2 horiziodes (éclairage public)

Sonorisation :

La compagnie fournira son propre système Son.

Régie sur scène depuis un ordinateur.

Contact technique :

Pierre-Yves guinai - 06 18 18 25 21 - piv.guinai@gmail.com

ILS ONT ACCUEILLI VENT DEBOUT

Gyeonggi Puppet Festival 2017, Suwon (COREE DU SUD)
CIKL CAKL Internationales Figurentheaterfestival 2017, St M. ob Bleiburg (AUTRICHE)
MarionnetteFestival - Rondes, Tadler (LUXEMBOURG)
Drak Theatre Festival, Hradec Králové (REP. TCHEQUE)
Sibiu Young Festival, Sibiu (ROUMANIE)
Festival Lunathica (ITALIE)

L'Arc - Scène Nationale, Le Creusot (71)
La Comédie de Béthune - Centre Dramatique National (62)
Centre Culturel Georges Brassens, Saint Martin Boulogne (62)
L'Hectare, Scène conventionnée de Vendôme (41)
Festival itinérant de Marionnettes, Valenciennes (59)
Espace Culturel Aréa, Aire Sur la Lys (59)
Festival Printemps de Parole, Bussy-Saint-Martin (77)
Les Dimanches de Blandy, Blandy-les-Tours (77)
Sortie Ouest, Domaine départemental de Bayssan, Béziers (34)
Le Carré blanc, Tinquieux (51)

À venir :

La Rose des Vents - Scène nationale, Villeneuve d'Ascq (59)
Festival Méliscènes - Auray (56)
Le Sablier, Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, Ifs (14)
... Et de nombreux autres lieux...

PARTENAIRES ET SOUTIENS

La Région Hauts-de-France / Le Nautilys, Comines (59) / Maison Folie Beaulieu, Lomme (59) / Maison Folie Moulins - Lille (59) / La Manivelle Théâtre, Wasquehal / La Makina, Hellemmes (59)

CONTACT

Contact Diffusion

Margot Daudin Clavaud - 07 86 74 60 77
cie.danslanterne@gmail.com
www.desfourmisdanslanterne.fr

Compagnie Des Fourmis Dans La Lanterne
15 place du Maréchal Leclerc - 59800 Lille
SIRET : 789 803 566 00023 - APE : 9001Z
Licence : 2-1080715

La Compagnie est adhérente à TheMaa
(Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés)
et au Collectif Jeune Public Hauts-de-France.

ANNEXE

CARNET DU SPECTATEUR

Ce «carnet du spectateur» est offert à la sortie du spectacle (un exemplaire par famille).

Il permet au public de discuter du spectacle, en famille, après la représentation, et répond aux différentes questions que les enfants peuvent se poser.

D'autres questions que nous pourrions te poser

Quelles sont les émotions que tu as ressenties tout au long du spectacle ?

T'es-tu identifié(e) aux personnages ? Qu'aurais-tu fait à leur place ?

Te sens-tu toujours libre de t'exprimer ?

Si non quelles émotions ressens-tu quand ce n'est pas le cas ?

T'es-tu déjà demandé ce qu'il se passerait si les journalistes en France n'étaient pas libres de s'exprimer librement ou de raconter ce qu'il se passe réellement ?

Penses-tu qu'en tant que citoyen tu dois obéir aux ordres qu'on te donne même s'ils te paraissent injustes ?

A toi de jouer, utilise cet espace pour t'exprimer, dessiner...

Cie Des Fourmis dans la Lanterne

Contact Diffusion : Margot Daudin Clavaud - 07 86 74 60 77

cie.danslanterne@gmail.com - <http://desfourmisdanslanterne.fr>

Compagnie Des Fourmis Dans La Lanterne, 7 Rue de l'Abbé Lemar, 59272 DON

CARNET DU SPECTATEUR

© fabriendeBRABANDERE

Vent Debout

COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

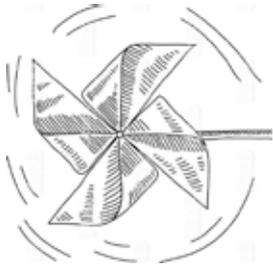
Au commencement du spectacle

Éona, la jeune fille qui vit avec son grand-père arrive accidentellement dans le monde où vit Maya, la jeune fille au vélo.

Comment est le monde d'Éona ? Peux-tu le décrire ?

Comment est le monde de Maya ? En quoi sont-ils différents ?

En quoi leurs vies te paraissent-elles différentes ?

Entre leurs deux mondes, un grand mur

Connais-tu d'autres murs dans le monde qui séparent ou ont séparé deux peuples voisins ?

Cette histoire pourrait se passer partout où il y a des murs. Ce mur fait référence à tous les murs qui séparent les peuples. Ceux qui ont existé, comme en Allemagne, ceux qui existent encore, comme en Corée, entre Israël et la Palestine, mais aussi ceux en construction, entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique par exemple.

Se battre contre des moulins à vent

Pour toi que représente le vent ? Quel rôle joue-t-il dans l'histoire ?

Par conséquent que pourraient représenter les moulins à vent ? Qui sont-ils ?

Peut-être connaissez-vous l'histoire de Don Quichotte, qui se bat contre les moulins à vent ?

Nous avons voulu faire référence à ce classique de la littérature.

Dans le spectacle, les moulins paraissent bienveillants, comme des jouets d'enfants, mais...

Pour nous le vent représente le pouvoir et les moulins à vent en sont les soldats. Ils sont partout. Ils surveillent le peuple. Lorsqu'Éona dessine sur le mur, le vent arrache son dessin et l'envoie en prison.

On peut aussi y voir une petite ressemblance avec la croix gammée, le symbole d'une des fortes dictatures du siècle dernier.

Quand l'union fait la force

Tandis qu'Éona est en prison, son grand-père retrouve le crayon que Maya lui avait envoyé par dessus le mur grâce au cerf volant. Malgré la peur qu'il a de transgresser les règles, il décide de le garder afin d'aider Éona dans son combat.

À quoi ce crayon va-t-il servir ?

Quelle était la position du grand-père d'Éona par rapport à ses envies de changer les choses ? Pourquoi selon toi ?

À ton avis, que pensent les habitants lorsqu'ils découvrent les dessins d'Éona et de Maya sur les murs ? Quelles émotions ressentent-ils ? Qu'est-ce que ces dessins pourraient changer ?

Que signifie le titre du spectacle «Vent Debout» ?

Sur les bateaux à voile, on dit qu'on a le vent de bout lorsque le vent vient de face, il est alors très difficile d'avancer.

En journalisme, lorsque quelqu'un lutte contre quelque chose, on utilise aussi cette expression.

Par exemple : «Les ouvriers sont vent debout contre la baisse des salaires».

Nous avons utilisé l'expression au sens propre, puisque notre héroïne tente de se tenir debout face au vent qui emporte tous ses dessins, mais aussi au sens figuré puisqu'on parle ici d'un combat face à une difficulté.

Ce qui nous a inspiré pour écrire cette histoire

Avec nos précédents spectacles, nous avons voyagé très loin, notamment en Corée du Sud, en Israël et en Palestine.

La Corée est un pays qui a été séparé en deux. Au Nord il y a une dictature très stricte. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec la politique en place, il risque la prison. Il y a beaucoup d'interdits, on ne peut pas critiquer, caricaturer, dire du mal des dirigeants.

À l'école, les enfants apprennent qu'il n'y a rien de mieux que leur pays.

Depuis le Sud, beaucoup plus libre, une association américaine a lâché des ballons à l'hélium dans le ciel, pour les envoyer au Nord, par dessus la frontière. Ces ballons transportaient des clés USB avec de la musique, des films, des séries TV... pour montrer aux Nord-Coréens qu'il existe autre chose.

Les dirigeants du Nord ont réellement perçu ces ballons comme une menace.

Si le peuple découvrirait que dans le reste du monde de nombreuses libertés existent, tout le monde voudrait fuir, faire changer les choses ou mettre en place une révolution.

Et en France alors ?

En France la parole est plus libre, mais Reporters Sans Frontières rappelle que la France n'est que 39ème dans le classement mondial pour la liberté de la presse (la Corée du Nord étant en dernière position).

En effet, lorsque les médias sont aux mains des plus grands financiers qui possèdent également les grands groupes industriels, comment un journaliste peut-il travailler sans pression ?

Les journalistes sont aussi parfois touchés directement comme en 2015 lors de l'attentat contre le journal Charlie Hebdo. Des dessinateurs ont été tués par des fanatiques pour avoir fait de simples dessins qui caricaturaient leur Dieu.

Dans ce cas précis ce n'était pas le pouvoir politique qui s'attaquait à la liberté d'expression. Ce qui montre que la menace à l'encontre de la liberté d'expression peut avoir des origines diverses.

Un travail d'équipe

Nous avons imaginé l'histoire, puis créé le décor, les marionnettes ... mais nous nous sommes fait aider. Une illustratrice, Célia Guibert, a fait les dessins sur le mur et sur les carnets.

Un musicien, Jean Bernard Hoste, a composé toute la musique spécialement pour ce spectacle.

Un régisseur, François Decobert, a créé la lumière.

Une metteuse en scène, Amalia Modica, nous a accompagnés pendant toute la création. Elle s'asseyait à la place du spectateur, nous corrigeait et nous guidait.

Sans paroles, il nous fallait être sûrs que tous les spectateurs comprennent l'histoire. Derrière les marionnettes, nous ne pouvons pas voir ce que le public voit.