

« LA VIEILLE DAME ET LA MER »

création 2020/21

Marionnettes, musique et vidéo...dès 8 ans

D'après le texte de Christine Blondel / Ed. Ecole des loisirs
Adaptation pour marionnettes de Michel-Jean Thomas

CONTACT DIFFUSION

Peggy Picard, chargée de diffusion
diffusion@heliotropetheatre.fr
06.16.26.66.52

Pour cette nouvelle création en direction des primaires et collégiens, 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 propice aux possibilités de changements de lieux et des différentes pérégrinations des personnages. Nous installons un univers visuel poétique et onirique pour les scènes de fuite, celle de la mer, celle de l'hôpital, etc... et la représentation du « départ » de la vieille dame. Les manipulatrices restent 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 confèrent un rôle de chef d'orchestre et apporte 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.

L'histoire

Aurore déteste ces vacances au bord de la mer, elle s'ennuie. Aurore rêve d'être sorcière et ne veut plus être petite. Soudain, une vieille dame apparaît dans le jardin d'Aurore, elle s'appelle Ariette, « petite chanson », elle rêve de continuer à faire des chapeaux mais son fils l'a placée en maison de retraite. Ariette s'est sauvée...

Ce spectacle s'adresse aux primaires (cycles 3) et collégiens

L'équipe

- Mise en scène : Michel-JeanThomas
- Manipul'actrices : Sylvie Lyonnet / Margot Lyonnet-Thomas
- Création et interprétation sonore : Florent Cautenet
- Création vidéo/régie : Nathalie Jacquemin
- Création lumière : Soizic Lambin
- Factrice de marionnettes : Johanna Cuvillon
- Création décor : Loïc Depierreux et José Diémoz

la musique

La thématique

La vieille dame et la mer est un faux huis-clos qui 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.

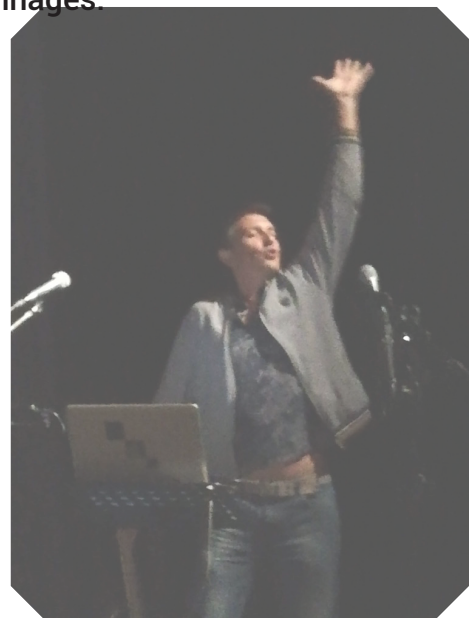
Ce spectacle aborde la disparition de l'ancien, d'une manière poétique et dédramatisée, comme si ce dernier voyage traçait, paradoxalement, un chemin bien vivant pour la petite fille, une forme d'amitié intergénérationnelle comme les enfants peuvent en vivre avec leurs propres grands-parents, ceux qui 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.

Cette partition est confiée 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.

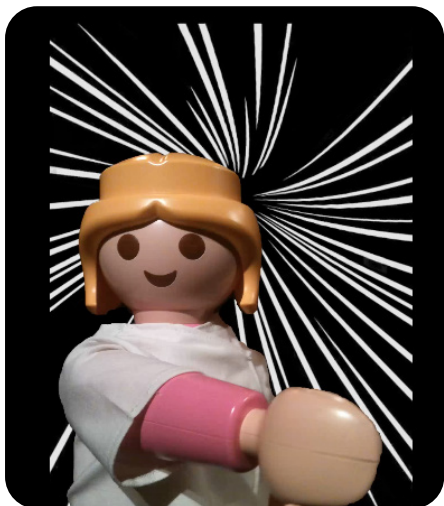
Le son et la musique sont des compositions et créations originales. Le musicien, seule présence humaine à vue, incarne le personnage du père. Son texte « musicalisé » permet une certaine liberté dans les mots et le phrasé et fait résonance avec le traitement onirique et poétique de l'ensemble. Il prête sa voix au personnage du chat et développe un univers musical particulier tout au long du spectacle, véritable partenaire émotionnel. La voix, parfois slamée, parfois chantée, alimentée par le texte, est un des éléments de la création musicale. Ces séquences intégreront des instruments live bouclés (guitares, objets sonores, bandonéon, beat-box, ... Un dispositif d'effets live (scratch, harmonizer, distortion, etc.) permet de modifier ces assemblages pour suivre les allers-retours des personnages dans leur imaginaire et accompagner les émotions. Quelques sons réalistes samplés en amont viennent enrichir la palette sonore.

La création sonore est 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

Cette création d'images est faite par **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 a travaillé à la mise en image des univers traversés par les personnages : Puzzle géant, Ehpad, fuite, noyade d'Ariette, univers hospitalier... et aussi sur l'image du chat qu'Aurore invente et interpelle. Ces projections se font en projection directe.

Les marionnettes

Pour cette nouvelle aventure nous avons choisi de confier la création des marionnettes à une fabricante 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 a apporté 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.

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.

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 lorsqu'elle 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 d'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, l'esprit de 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, toutes les deux en refus, Aurore, des vacances studieuses auprès de son père et Ariette, 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.

Scénographie

Travail de manipulation sur table et écrans-cyclos au noir avec 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 les 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, le père de la jeune fille sera incarné par le musicien. Le musicien portera aussi la voix du chat. 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.

Conditions d'accueil et tarifs

Specatcle pour grande scène et salle au noir

Durée : 1h

Public : tout public dès 8 ans, en scolaire conseillé du CE2 à la 4°

Espace scénique ; grand plateau

Installation : 1 service de 6h minimum

Jauge : 150 idéal, et + selon configuration de salle

Nous consulter – 1 à 2 représentations sur la journée

Frais de déplacement : 2 véhicules à 0.50€/km depuis Neufchâteau/88300

Prévoir repas et hébergement pour 4 personnes les jours de montage et représentations

En amont du spectacle, la cie peut mettre en place des actions culturelles, rencontres avec les scolaires autour de la marionnette et de sa manipulation – 110€/ h/ 2 intervenantes

Du côté du public... quelques retours...

...spectacle tout emprunt de poésie.. bravo à tous pour la manipulation des marionnettes impeccable, la création sonore, la mise en scène !

Superbe et émouvant. Merci à la Cie de nous permettre de vivre ces moments. Un spectacle à voir assurément.

Vraiment chouette ce jeu de marionnettes, le visuel et le sonore au top aussi . Une très belle mise en scène . Un thème difficile abordé avec poésie , émotions et humour.

Quel beau moment ! Quelle explosion d'émotions diverses !

Les partenaires

Les partenaires institutionnels

- Conseil Départemental des Vosges
- Drac Grand Est
- CC de l'Ouest Vosgien

Les Coproducteurs et pré-achats :

- CCOV – novembre 2021
- Le Singe Blanc / Faulquemont
- Le Creuset / Uckange
- Les 3 scènes / Saint-Dizier

La compagnie

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 compagnie HELIOTROPE THEATRE voit le jour en septembre 2005, à Neufchâteau, Vosges.

Deux artistes proposent et portent les projets de la Cie :

- Michel-Jean Thomas - metteur en scène
- Sylvie Lyonnet - comédienne, marionnettiste, plasticienne et costumière.

L'Héliotrope Théâtre crée des spectacles vivants dans le domaine du théâtre, du théâtre musical et des arts de la marionnette et de l'objet ; pour la plupart en direction du jeune public.

L'Héliotrope est en résidence de création et d'accompagnement à la programmation à la Communauté de Communes de l'Ouest Vosgien et encadre des ateliers et stages en direction des amateurs et des professionnels. (Théâtre/voix/art plastique)

La Cie travaille en direction du jeune public depuis de nombreuses années, et a choisi de se rapprocher des formes marionnettiques et de la matière comme prétexte au jeu théâtral. Nous explorons, pour chaque projet, un matériau, un univers plastique particulier.

Il arrive aussi que ce soit une rencontre avec un objet qui sème la première petite graine du nouveau spectacle...