

Atelier
des
Songes

Marionnette et théâtre d'objet

Tout public à partir de 6 ans

Production L'Usine Théâtre

Licence 2-1078498

L'USINE
THÉÂTRE

LA GÉNÉRALE
www.lagenerale.fr

Rien!

Un spectacle tout public à partir de 6 ans
Une création de la compagnie L'Atelier des Songes

Jeu et manipulation : Aurélie Gourvès et Délia Sartor
Scénographie, décor, marionnettes et lumière : Henry Castres
Assistante mise en scène: Cristina Iosif et François Accard
Musique : Emile Parisien (Album « la belle époque », duo saxophone-accordéon)

Note d'intention

Connaissez-vous un être humain, enfant ou adulte, qui n'a jamais voulu posséder plus que ce qu'il a?

Qui n'a jamais rêvé ou tenté de dominer qui que ce soit?

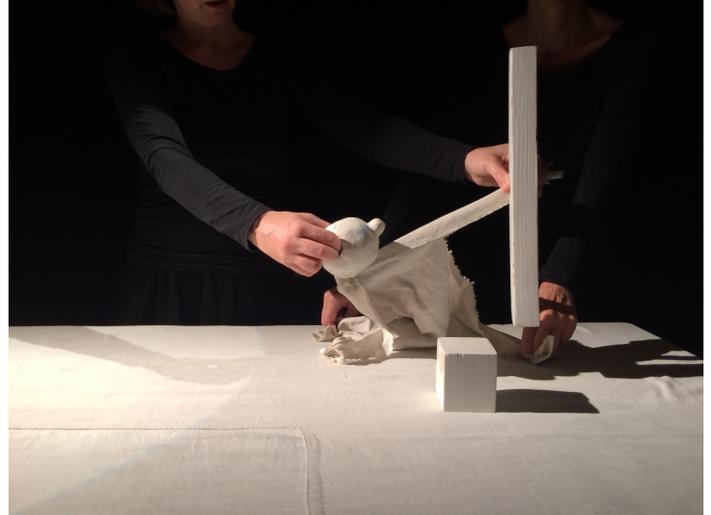
Ou encore imaginé un autre monde que le sien...

Possession, autorité, propriété, spiritualité, conscience de l'autre, et de soi-même...

Tous ces archétypes sont en l'homme et le constituent depuis la nuit des temps.

Nous proposons de les observer attentivement et d'en rire. Rire de soi-même, pour tenter de comprendre l'être humain. Et si l'homme était aussi médiocre que génial? Et si le rire ou bien le regard critique sur l'être humain, pouvait nous faire entendre raison, un tout petit peu?

C'est le défi de ce spectacle ...

Résumé

Un humain.

Sorte de clown.

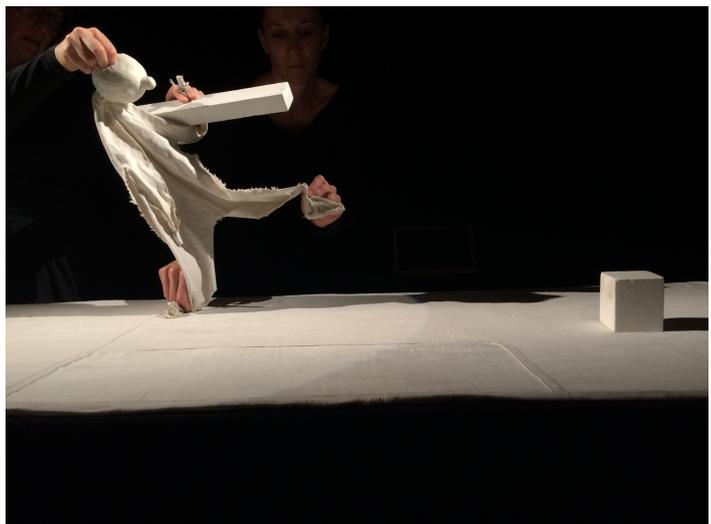
Fait de tout et de rien.

Un humain, construit en réaction au monde, en recherche permanente de l'autre.

Mais combien d'étapes doit on traverser avant de s'envoler vers l'autre?

Et si l'humanité était restée bloquée en chemin? Empêtrée dans des réflexes de survie, attachée à des choses qui ne sont rien, rien que des bouts de soi qu'on pense pouvoir laisser comme des traces pour les générations futures...

Alors arrêtons-nous durant 45 mn, pour observer comme l'humanité est drôle, pathétique et poétique tout à la fois: elle est notre famille, et comme une famille, on l'adore sans pouvoir la supporter.

Décor et mise en scène

Kazimir Severinovich Malevitch
Architectone Zeta 1923-1927. Plâtre

Depuis toujours, le Blanc a été utilisé, comme trait, révélateur de la lumière, soutien de la couleur, mais aussi comme transcendance, pureté, limbe, virginité. Au 20ème siècle il participe à la mort de la peinture et devient support de l'espace, de l'infini, et de fait élément radical de l'art abstrait avec Malévitch qui le théorise. L'avènement du « suprématisme » donne dans la non représentation la possibilité au spectateur d'être à son tour l'artiste, d'avoir sa propre lecture.

Nous sommes partis du carré blanc sur fond blanc de Malévitch pour explorer les archétypes qui constituent l'être humain. Le blanc est essentiel pour faire apparaître la dimension pure, débarrassée de toute anecdote. Les formes cubiques servent à mettre en route le parcours de l'homme dans sa complexité par des tableaux abstraits posés sur le blanc infini.

La forme

Une grande table blanche au milieu d'un plateau noir, comme un terrain de jeu suspendu dans l'air, sur laquelle vient se mouvoir une marionnette. Elle est manipulée à quatre mains : sorte de clown blanc, une forme burlesque épurée faite d'un bout de tissu qui se tort et se transforme à loisirs, et d'une tête (juste un nez, pas de bouche ni d'yeux) en élastomère.

La marionnette erre seule sur le plateau blanc. Des cubes de différentes formes et tailles apparaissent sur le plateau et constituent pour la marionnette une matière à construction, projection, imagination, jeu, un support de ses découvertes et émotions successives.

Pistes de réflexions pour une approche critique et philosophique de RIEN:

On peut mener ces ateliers en petits groupes de 3-4: le thème est posé et chaque groupe inscrit ses idées, puis dans un 2ème temps en fait part à la classe entière. On peut aussi lancer le thème en classe entière, les idées sont écrites au tableau. On peut être d'accord ou pas d'accord. Un bâton de parole peut être utilisé pour aider les enfants à s'écouter et ne pas se couper la parole.

Vous pouvez vous aider de l'extrait vidéo et des photos qui sont sur notre site:

<https://www.cieatelierdessonges.com/rien-spectacle-en-creation.php>

- Qu'est-ce que Rien? Est-ce que Rien existe? Y a-t-il toujours quelque chose?
- Pourquoi ce spectacle s'appelle Rien? (Hypothèses d'après les photos et la vidéo, ou bien sans support visuel, juste des hypothèses)
- Est-ce qu'on peut s'identifier à ce personnage? Nous semble-t-il humain malgré son apparence et pourquoi semble-t-il similaire à nous?
- Qu'est-ce qu'un archétype humain? (Qu'est-ce qui est commun à toutes les cultures et à tous les âges?)
- Pourquoi tout est blanc, et pourquoi n'y a-t-il pas de couleurs? Référence au travail de **Malévitch** : le carré blanc sur fond blanc, l'idée de repartir à zéro c'est à dire : rien, un fond blanc, pour pouvoir tout créer et inventer. <https://materialisme-dialectique.com/pdf/dossier-1/Kasimir-Malevitch-et-le-carre-blanc-sur-fond-blanc.pdf>
(Dossier pour les plus grands!)
Ou encore: <https://www.youtube.com/watch?v=YpzwEvuMglQ>
- Pourquoi y a-t-il des cubes blancs? Qu'est-ce qu'on peut représenter avec des cubes blancs? Tout? Rien?
Là encore c'est une référence à **Malévitch** et ses architectures : http://expositions.bnf.fr/utopie/grand/4_39.htm

La compagnie « l'Atelier des songes » est née de la volonté de quelques personnes d'explorer la marionnette autour de propositions à destination de la petite enfance et du jeune public.

Après 16 années d'existence et de tournées dans plusieurs régions de France, (et Espagne) avec 10 spectacles, une centaine de représentations par an, une moyenne de 8000 enfants chaque année qui assistent à nos spectacles, nous continuons chaque jour à rêver le monde à travers nos spectacles.

Avec différents thèmes abordés, poétiques et sociologiques, nos spectacles portent toujours une réflexion précise :

Notre premier spectacle « **Le petit roi** » (2007) mettait en scène un enfant face au pouvoir injuste d'un roi tout puissant. Dans « **Murmure des saisons** » (2012) deux enfants dont l'un autiste tentent de se rencontrer et d'inventer un langage commun, ce spectacle illustre la difficulté de communication entre tous les êtres, autistes ou non.

« **L'éclipse** » (2010) jouait avec les notions de loi inique, justice, immigration afin de tenter de penser par soi-même et réfléchir aux lois auxquelles se soumettre ou contre lesquelles se rebeller.

Le spectacle, « **La louve et l'enfant** » (2016) aborde simplement la patience nécessaire à un enfant pour approcher un animal sauvage et la peur qu'il génère: le loup.

En 2018, deux propositions naissent: « **Rien** », un spectacle tout public de marionnette sur table à partir de 6 ans basé sur l'univers de Malevitch; Et « **Les gardiens de rêves** » en corrélation avec l'exposition « **Prière de toucher** », éveil à l'art moderne pour la petite enfance.

Avec « **Trafic** », en 2022, toute dernière création pour la petite enfance, la Compagnie poursuit sa recherche dans l'histoire de l'art en mettant en regard le théâtre et l'art brut.

A travers ces spectacles, nous tentons de penser le monde qui se dessine jour après jour, et d'offrir cette réflexion aux enfants. Nous pensons que les meilleures armes à donner aux enfants aujourd'hui sont la réflexion, la confiance, la parole, la poésie.

De nombreux **centres culturels**, Théâtres, médiathèques et festivals sont nos partenaires depuis quelques années, notamment en Ile de France et en Occitanie. La compagnie développe progressivement son réseau dans d'autres régions.

L'équipe

Aurélie Gourvès:

Comédienne et danseuse depuis 10 ans, elle se forme en Italie, puis à Paris auprès de JP Denizon. Elle travaille avec différentes compagnies: Miel de Lune, Oscar Castro et le Théâtre Aleph, le Living Theater. Elle tourne au cinéma dans plusieurs films et documentaires (Gilles De Maîtres film pour Arte “ Voir le pays du matin calme”) Actuellement elle développe des performances dans des lieux insolites de Paris (lecture spectacle de “Cut” d’Emmanuelle Marie). Depuis 10 ans elle crée et joue les spectacles de l’Atelier des Songes.

Henry Castres:

D’abord formé comme photographe, il travaille auprès d’agences comme Balenciaga. Il rejoint l’art contemporain et devient assistant d’artistes (Di Rosa, Ben Vautier, Absalon, Boltanski). Depuis plusieurs années il travaille comme scénographe auprès de différentes compagnies (En votre compagnie, Petit Bois Compagnie). Depuis 2006, il crée toutes les scénographies des spectacles de l’Atelier des Songes et participe aux mise en scène et au jeu. Il est aussi co-responsable artistique de l’Usine Théâtre, lieu de résidence à Mazères/Salat. Il travaille à l’accompagnement et à la finalisation de spectacles de jeunes compagnies.

Délia Sartor:

Commence par une formation de violoniste au CNR de Toulouse (fin d’étude), elle se tourne vers le théâtre et se forme auprès de F.Azema, Denis Rey au Grenier Théâtre puis continue sa formation auprès de JP Denizon à Paris (anciennement comédien pour Peter Brook). Elle rejoint la Cave Poésie et crée avec René Gouzenne des spectacles sur les textes de B.Brecht et Henri Michaux. Comédienne depuis 15 ans dans différentes compagnies (En votre compagnie, l’artisanat des menteurs ...), elle a aussi organisé des actions socio-culturelles en Seine-Saint-Denis autour du théâtre et des discriminations. Depuis 2006, elle est co-responsable de « l’atelier des songes » construit les mises en scène, joue et fabrique parfois les marionnettes. Elle est aussi co-responsable artistique de l’Usine Théâtre, lieu de résidence à Mazères/Salat.

Cristina Iosif:

Après avoir obtenu une Maîtrise d’Arts du spectacle – section marionnette – à l’Université Nationale d’Art Théâtral et Cinématographique de Bucarest, Cristina Iosif intègre en 2008 la 8e promotion de l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. Dans le cadre de ses études, elle crée en 2010 un solo sur le trafic des êtres humains et la prostitution forcée des femmes de l’Est : Il était une fois. En 2011, elle met en scène son projet de diplôme, Imago, spectacle prenant comme métaphore de la mort le processus d’évolution des insectes. Diplômée en 2011, Sylvie Baillon lui propose de devenir compagne du Tas de Sable – Ches Panses Vertes. En 2013 elle sort sa première création professionnelle MADE IN, spectacle ayant comme thèmes l’exil de soi et l’étranger, sur un texte d’Alexandra Badea. Entre 2014-2017 elle met en scène Harmonie, installation scénique où l’objet fait le portrait de l’humain. Parallèlement elle travaille pour des ateliers de sensibilisation à la marionnette, aide à la mise en scène, et en tant qu’actrice-marionnettiste.

Théâtre, Marionnettes

Rien

TTT On aime passionnément | ★★★★★ (aucune note)

Rien ? Ou son contraire ? Dans un monde blanc où tout peut s'écrire apparaît un bonhomme, sorte de petit clown tout blanc, fait d'un morceau de tissu et d'une boule, surmontée d'un nez. De sa naissance à son envol vers un ailleurs, on suit les différentes étapes de son parcours. A peine la marionnette a-t-elle fait l'apprentissage de l'équilibre et de la marche que son besoin de possession de quelques cubes (blancs) devient irrépressible. Puis vient l'envie de dominer, le désir de croire, la peur, l'ennui... Chaque saynète évoque un stade de l'évolution de l'être humain. Sans une parole, avec seulement quelques bruitages, deux comédiennes-manipulatrices donnent vie à ce petit bout de tissu de rien, imitant gestuelle et postures (notamment d'un enfant) à la perfection. Une histoire de l'humanité en minuscule inattendue, fine et drôle.

Françoise Sabatier-Morel (F.S.-M.)