

CELLES

ET

CEUX

QUE

NOUS

PORTONS

CREATION 2023

PRESENTATION

Celles et ceux que nous portons est un projet de création in situ qui s'intéresse aux blessures profondes telles que le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Ce sont des fardeaux, des casseroles, des souvenirs enfouis ou petits démons qui nous habitent, nous pèsent et que nous portons malgré nous sur nous et en nous. Ce sont aussi ces filtres, ces voiles, ces paillettes qui nous éblouissent et nous embrouillent.

Se révélant pendant l'enfance entre 0 et 6 ans, ces blessures nous invitent à créer « des masques », outils de protection visant à ne plus vivre ces blessures dans notre quotidien.

Ces « masques » construisent nos personnalités et nous suivent généralement jusqu'à l'âge adulte.

Dans ce projet nous souhaitons utiliser notamment le théâtre de masques et de marionnettes pour mettre en jeu, en corps et en lumière l'impact que ces blessures ont sur notre corps physique, notre comportement, notre caractère, nos façons de communiquer et nos relations sociales.

Le projet s'étalera sur cinq ans dvec l'idée de créer, in situ, cinq formes spectaculaires adaptables à tous types de lieux, en lien étroit avec des publics différents : 3/6 ans, 6/10 ans, adolescents, adultes et anciens.

NAQATOU OU LA VILAINE PETITE FILLE

Ce spectacle retrace l'histoire d'une petite fille nommée NaQatou qui naît au sein de la famille NaQunbra. Différente, elle est rejetée des siens et décide de partir à l'aventure, à la recherche de ce qu'elle est.

"Je vais vous raconter une histoire très étonnante :

Elle se passe sur une planète située loin, très loin d'ici, qu'on appelle NaQ.

On y trouve l'île des NaQunbra, des NaQunchveu, des NaQuneden, des NaQonrien, des NaQonpeur, des NaQabienstenir, des NaQonpasenvi... et toute sorte de NaQ possibles et imaginables.

Bref, les NaQ sont tous différents mais ils ont tous une chose en commun, le désir de trouver ce qui leur manque.

Alors un jour, sur l'île des NaQunbra, Mme NaQunbradroi rencontra Mr NaQunbragauche et ce qui devait arriver arriva, ils fondèrent une famille. Ils vivaient très heureux avec leurs trois beaux enfants qui leur ressemblaient parfaitement.

Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes lorsqu'ils eurent un quatrième enfant. C'était une charmante petite fille, mais comment dire, elle avait quelque chose de pas ordinaire, elle était ni comme ses frères, ni comme ses parents, ni comme personne au pays des NaQunbra.

Elle était jolie, mais bizarre..." Elle avait deux bras.

NOTE D INTENTION

C'est quoi un monstre?

Qu'est-ce qu'un monstre en fait ? Ça a quelle forme ? Quelle couleur ? Et qui décide si moi je suis un monstre ou pas ?

Un monstre c'est forcément méchant ou ça peut être gentil?

Paraît-il qu'on est tous le monstre de quelqu'un. Les monstres nous font peur parce qu'ils représentent tout ce qui nous est étranger, ou étrange plutôt. Bizarres parce que différents, on se les représente de toutes les formes, de toutes les couleurs et textures imaginables. Quand on les rencontre, on les pointe du doigt et on préfère les laisser à l'écart. Parfois aussi, ils nous intriguent et nous attirent. Ils nous rendent curieux et nous questionnent. D'un peu plus près, ils nous aident à nous regarder en face et à comprendre le monde dans toutes ses richesses et complexités.

La scénographie

L'idée d'utiliser du papier s'est imposée à nous, tant nous souhaitions créer une forme légère, avec un matériau manipulable et modifiable à vue, dont les enfants et les instituteurs peuvent s'emparer simplement. Ce matériau est pour nous très adapté au travail du masque et de marionnettes, tant dans la fabrication que dans la manipulation, tout comme dans le travail scénographique.

Le kintsugi

Très inspiré par le courant « kintsugi », la notion de résilience nous occupe pleinement dans nos modes de vie actuels. Le kintsugi est une technique ancestrale, découverte au XVème siècle au Japon, qui consiste à réparer un objet brisé en soulignant ses fissures avec de l'or, au lieu de les masquer. Cet art a donné naissance à toute une philosophie qui consiste à accepter et sublimer ses blessures pour en faire quelque chose de beau. Cette démarche nous inspire tant dans le fond que dans le traitement graphique et scénographique.

LA DEMARCHE

Après Sum, un spectacle sur la naissance du langage créé avec et pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans, nous profitons de ce projet pour aller à la rencontre des plus grands et poursuivre les premières explorations et rencontres menées dans le cadre d'un parcours EAC en 2022. Par ailleurs, les maternelles ont pour nous souvent été délaissées et/ou associées à des propositions artistiques de la compagnie inadaptées car à destination des plus petits ou du tout public à partir de 7 ans. Ce nouveau projet immersif à destination des 3-6 ans nous invite à être plus proches de ce qu'ils vivent chaque jour en société et de ce qui les fait rêver.

Dans toutes nos créations précédentes, que ce soit Sum, Mue et Moi, Multidimensionnel ou plus récemment le Dilemme du Hérisson, la question de notre appartenance au monde d'aujourd'hui est très présente.

Qu'est-ce que nous incarnons physiquement, nous les humains?
Comment se traduisent nos émotions dans notre corps?
Nos confrontations nous laissent quelles cicatrices?
Qu'acceptons-nous de subir dans nos chemins de vie?
Jusqu'à quand? Jusqu'à quoi?

Comme pour le Vilain petit canard, la rencontre avec soi-même peut en effet nous donner des ailes comme elle peut aussi nous plonger dans les abysses, créant ainsi autant d'histoires qu'il existe d'humains sur terre.

Issus pour la plupart d'entre nous du théâtre physique, nous avons toujours côtoyé de près ou de loin le théâtre masqué et de marionnettes, en mettant toujours le corps en mouvement au centre de nos pratiques.

Aujourd'hui, l'univers du conte se (re)présente à nous et à nos âmes d'enfants comme une évidence. Nous avons choisi d'aller vers une libre adaptation du Vilain petit canard qui est une œuvre classique, touchante, puissante et universelle. Elle nous offre un socle d'écriture et une dramaturgie solide pour la recherche au plateau.

L OEUVRE ORIGINALE

Comme une ode à la tolérance, cette œuvre universelle d'Andersen touche les cœurs des petits et des grands en abordant avec humour et poésie la notion de Rejet, qui commence avec l'ostracisme et culmine avec le racisme.

Le petit canard est physiquement trop différent de ses frères, il est vilain et «monstrueux». L'image qu'il renvoie questionne l'identité de la famille. Elle remet en cause une vérité fondamentale, celle du groupe et de son appartenance. Pour être intégré, il faut apparemment répondre à des critères.

Ce phénomène existe à l'échelle d'une basse-cour comme sur la sphère globale des nations.

Le petit canard ne répondant pas aux critères physiques des siens est très injustement exclu de la famille.

Une différence trop marquée provoquera de l'agressivité puis du rejet car tout ce qui est ressemblant rassure.

Le petit canard s'enfuit pour échapper aux coups et aux moqueries. Tant qu'il sera étranger à ceux qu'il rencontre, il ne sera jamais accepté.

Il porte sa croix, l'enfer de la différence, et sa bonne volonté ne peut rien contre. Son salut viendra le jour où il rencontrera son semblable : un cygne.

Le petit canard va pouvoir connaître l'amour propre étant désormais aimé de sa famille d'adoption. Il peut s'accepter tel qu'il est à partir du moment où il aura la connaissance de ce qu'il est.

PARCOURS DE CRÉATION/MÉDIATION ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

COTEAC « CHEMIN FAISANT » - Communauté de Communes de Montesquieu En partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Girônde, l'IDDAC et l'Éducation Nationale

Public: 8 classes de maternelles

Domaines: Expression corporelle, sonore, plastique et marionnettique

Pensé comme un parcours à mi-chemin entre création artistique et école du spectateur, ce parcours mené par la Cie Sons de Toile proposera aux enfants de se questionner sur la notion de blessure et notamment la notion de Rejet à travers l'œuvre du Vilain Petit Canard d'Andersen dans le cadre d'ateliers d'expression corporelle, sonore, plastique et marionnettique.

Qu'est-ce qu'une blessuré ? Que sont-elles ? Quelles émotions cela procure ?

Comment les répare-t-on ?

Qu'est-ce que la différence ? Le rejet ? Qu'est-ce qu'un monstre ?

Les ateliers menés au sein des écoles permettront à la compagnie de s'imprégner des réactions des enfants pour nourrir cette nouvelle création qu'ils découvriront à l'issue des temps de médiation à la fin de l'année.

L'EQUIPE

Henri Bonnithon

Formé au conservatoire de Bordeaux puis à l'école du Mimodrame Marcel Marceau, il découvre le théâtre masqué au Théâtre du Soleil. Boursier de la Villa Médicis Hors les Murs, il étudie à Bali le théâtre "Topeng". Diplômé des Hautes études en sciences sociales, il créé la Compagnie Apsaras théâtre pour laquelle il écrit et met en scène plusieurs spectacles : Les routes de l'exil, Gilgamesh, L'alchimiste, Les dits de la jarre, Vu d'là Haut, Faits d'hiver. Depuis une dizaine d'années il dirige un lieu intermédiaire de pratique artistique sur le quartier nord de Bordeaux Le cerisier.

Lalao Pham van Xua

Comédienne danseuse, elle s'est formée en danse contemporaine au Cuvier de Feydeau et au sein de la Cie Lullaby, au théâtre physique au sein des écoles Jacques Lecoq et Berty Tovias et en danse équestre au Centre National des Arts du Cirque.

Elle danse pour la Cie Niki Noves dans les créations La Llorona et Avant de dire (je t'aime). Elle porte ses projets au sein de la Cie Sons de toile qu'elle co-fonde en 2010, où elle crée des spectacles, propose des performances et anime des ateliers de pratique.

Elle co-fonde également la Cie Mélimél'Ondes, qui porte des projets de dansé en milieu naturel, et rejoint Le Collectif Solitaire pour la pièce Between Windows.

Aurélie Ianutolo

Comédienne, elle a joué dans plus d'une vingtaine de spectacles en France et à l'étranger en langue française, italienne, anglaise et khmère, dont avec des metteurs en scène comme Arles Joris ou Pascal Dandler à travers des textes de Peter Handke, Valère Novarina, Jean Pierre Siméon, Jean Luc Lagarce... elle s'engage très rapidement sur la voie du théâtre physique et du théâtre dansé et/ou masqué avec P.E.T.A (Phillipines), Kok Thlok (Cambodge), Fraternal Compagnia (Italie), Claire Heggen, Carlo Boso, Amélie Lepeytre, Karunakaran (France). Depuis 10 ans, elle travaille principalement avec la Cie l'Aurore comme responsable artistique du pôle médiation et comédienne, ainsi qu'avec les Cies CBM ou La June en tant que metteur en scène.

Simon Filippi

Formé au théâtre-clown au Centre National des Arts du Cirque, il co-fonde la Cie Sons de Toile en 2010. Il donnera ensuite naissance aux spectacles Les Z'â Côtés, Zou I. Sum, Mue et Moi et Le Dilemme du hérisson qu'il met en scène. Parallèlement, il travaille comme comédien et musicien avec la Cie L'Aurore au sein des projets de théâtre de marionnettes La Fortune de Jeanne, Un œil, une oreille et Sovann, la petite fille et les tantômes, comme musicien corporel au sein de la Cie Les Humanophones, compositeur au sein du groupe Glök'n, et metteur en scène pour la Cie de l'Onde (La Réunion).

Egalement formateur, il développe des projets pédagogiques d'expression scénique, musicale et corporelle au Pôle d'Enseignement Supérieur Musique Danse de Bordeaux et dans d'autres structures.

BIBLIOGRAPHIE ET INSPIRATIONS

Le Vilain Petit Canard / Hans Chrsitian Andersen Okilélé / Claude Ponti

Le masque / Pascal Servant

Les 5 blessures de l'âme / Lise Bourbeau N'oublie pas ton rêve / Simon Philip

·Un garçon (extra) ordinaire / Tom Percival

Lina se fait des amis / Tom Percival

Le crocodile qui avait peur de l'eau / Gemma Merino La petite casserole d'Anatole / Isabelle Carrier Sacré hippo/ Charles Santoso

> Amy et moi / Anne-Claire Lévêque, Joanna Boillat Mon ami / Astrid Desbordes

Distribution

Lalao Pham van Xua: jeu et manipulation

Aurélie Lanutolo : jeu et manipulation

Henri Bonnithon : écriture

Simon Filippi : mise en scène et composition musicale

Florence Boileau : chargée d'administration Fanélie Massuelle : chargée de production

Public: 3 - 10 ans

Durée : 30 mn environ Jauge : 80 personnes

Technique : autonomie totale et adaptation à tout type de lieux

Montage: au moins 2h avant la 1ère représentation

LA COMPAGNIE

Dans tous nos projets de création, nous étudions, décortiquons, jouons à mettre en jeu et en scène l'humain. L'Humain comme un être physique passionnant, qui s'exprime au travers d'infinis langages gestuels et sonores. L'Humain comme un être sensible et émotif aux schémas sociaux complexes. L'Humain comme un être spirituel, intelligent, mentaliste et visionnaire, doté de la capacité de création. Nous invitons les publics à partager notre sensibilité et nos réflexions sur un monde qui nous apparaît de plus en plus désincarné, et qui semble s'éloigner de cette sensibilité à la poésie du vivant. Nous cherchons à ralentir où l'on voit la vitesse, à être un miroir qui réfléchit, sans jugement.

Basée à Sigalens, petit village du sud Gironde, la compagnie s'est structurée avec l'aide des 3A (Bureau d'accompagnement Culture à Bordeaux).

Elle est soutenue dans ses démarches de production et de création par le Conseil Départemental de la Gironde, la Région Nouvelle Aquitaine, l'IDDAC, ainsi que diverses structures et institutions locales avec qui elle construit des partenariats forts.

CONTACTS

PRODUCTION ET ARTISTIQUE Fanélie Massuelle - prod@sonsdetoile.fr +33 (0)6 17 80 43 57

ADMINISTRATION ET RÉGIE DE TOURNÉE Florence Boileau – admin@sonsdetoile.fr +33 (0)6 40 32 69 22

TECHNIQUE

An<mark>ouk R</mark>oussely – anhook@gmail.com +33 (0)6 60 05 24 25

Mairie de Sigalens, 4 Route Poutéou Est / 33690 Sigalens Port. / 06 40 32 69 22 Courriel /contact@sonsdetoile.fr N° Siret / 530 287 549 000 30 N° APE / 90001 Z

N° Licence d'entrepreneur de spectacle 2 et 3 / L-R-21-008795 et L-R-21-008955