

La compagnie *Carni Levamen*
présente:

DANS TA POCHE...

Projet du spectacle
tout public à partir de 6 ans

Dossier de candidature 2011

Qui sommes nous?

- Responsable du suivi du dossier:

- ⇒ **Sandrine Abayou**, auteur, metteur en scène et constructrice d'objets marionnettiques sur ce projet.

Sandrine Abayou, 1 rue Boutreux, 49130 Les Ponts de Cé.
tel: 06 20 78 72 31
mail: sandrine.abayou@yahoo.fr

- Structure mettant en place le projet:

- ⇒ **L'association "Pour ma pomme"**, structure administrative soutenant la création et la diffusion de spectacles vivants, est porteuse du projet "Dans ta poche..." spectacle jeune public de la compagnie *Carni Levamen*.

association "Pour ma pomme",
Le Fresne, 49320 Blaison Gohier.
02 41 66 84 56
06 73 76 97 60
mail: gaelle@pourmapomme.com

L'équipe:

- **Gaëlle Desmars**, A l'initiative de l'association "Pour ma pomme",

POUR MA POMME est un service de prestations administratives destinées à toutes les entreprises culturelles. Paie, gestion, montage des dossiers de subventions, élaborations de fichiers, etc...

Chaque année, l'association soutient une création de spectacle, en l'aidant aux niveaux administratifs et juridiques.

Pour 2012 elle choisit d'accompagner le projet "Dans ta poche..", de la Cie Carni Levamen.

Gaëlle Desmars, votre interlocutrice est impliquée dans le secteur culturel depuis une dizaine d'année.

Après une expérience de 4 ans comme administratrice de compagnie ainsi que plusieurs formations au CAGEC, Gaëlle répond à la demande des entreprises culturelles en leur proposant un service administratif de qualité, réactif et économique.

- **Sandrine Abayou**, directrice artistique, musicienne, plasticienne.

FORMATION

octobre 2010	Stage de manipulation de marionnette, avec Patrick Henniquau (Cie Moulin théâtre).
avril 2010	Stage de formation à la marionnette, avec Patrick Henniquau (Cie <i>Philippe Genty</i> , Canal+, formateur à l'école supérieure nationale des arts de la marionnette à Charleville-Mézières), et Romain Duverne (Guignols de l'info, Cie <i>Délit de façade...</i>)
2009-2010	Cours hebdomadaires d'improvisation de la compagnie <i>Les Arts</i> , à Genève.
2008-2009	Formation complète de clarinette-accordéon dans l'école de Musique Loire Layon,.
Depuis 2002	Participe à divers stages de chant et théâtre (Daïnorï Choc, Loredanna Lanciano de <i>Zur</i> , Christelle Chiaudanno des <i>Barbarins Fourchus</i> , Christophe Bel oeil, Aline Still).
1997 à 1998	Etudiante aux Beaux Arts d'Angers.
1996	Bac littéraire

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2011	Musicienne dans le spectacle jeune public <i>Hibouchou</i> Cie <i>Omi Sissi</i> .
Depuis 2006	Musicienne-comédienne dans le spectacle de rue <i>Mademoiselle Orchestra</i> , (fanfare théâtralisée) dans la compagnie <i>Jacqueline Cambouis</i> à Angers.
1999-2010	Peintre-plasticienne, participe à diverses expositions-installations (marchés alternatifs, festivals).
2000-2003	Musicienne dans le groupe <i>Inch'Allah</i> , musique du monde à Angers.
1999 à 2001	Fonde la compagnie <i>Artatouille</i> , et écrit le spectacle <i>El Manopopulas</i> , dans lequel elle est musicienne-comédienne-costumière-décoratrice à Angers.

COLLABORATIONS

2010-2011	<ul style="list-style-type: none">• Conception des marionnettes en mousse du spectacle <i>Le Nez</i>, Cie <i>Nomorpa</i>.• Graphiste pour la Cie <i>Spectabilis</i>.
2009-2010	<ul style="list-style-type: none">• Graphiste pour les dossiers des spectacles <i>La Famiglia</i> de la Cie <i>Carni Levamen</i> et <i>Mademoiselle Orchestra</i> de la Cie <i>Jacqueline Cambouis</i>.

• Frédérique Espinasse, musicienne, comédienne.

FORMATION

- 2005-2006 Formation musicale à l'école «Jazz à Tours».
2003-2004 Cours de chant à l'école «Jazz à Tours» avec Sandrine Deschamps.
1997-1998 Etudiante aux Beaux Arts d'Angers.
1996 Bac Littéraire.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- 2010 Musicienne-comédienne dans le spectacle *Boîte de rue* dans la compagnie *Jo Bithume* à Angers (sortie prévue printemps 2011).
2005-2009 Musicienne-comédienne dans le spectacle *Les Tournées Moulinet* dans la compagnie *Jo Bithume* à Angers.
Depuis 2007
 - Musicienne dans le spectacle *Le Bal des Varietistes* dans la compagnie *Madame Suzie Production* à Nantes.
 - Musicienne dans le spectacle jeune public *Zala Zoba* dans la compagnie *Num* à Angers.

Depuis 2006 Musicienne dans le groupe *Atraa* à Angers.
2005-2006 Musicienne dans le projet *Koto Kanté*, une création rassemblant six artistes maliens et français autour d'un thème universel: La terre. Tournée en France et à Bamako.
2003-2006 Musicienne dans le groupe *Etat Brut* à Angers.
2000-2003 Musicienne dans le groupe *Inch'Allah* à Angers.
Depuis 2002 Musicienne-comédienne dans le spectacle de rue *La fanfare Jo Bithume* dans la compagnie *Jo Bithume* à Angers.
1999-2001 Co-fonde la compagnie *Artatouille* et participe au spectacle *El Manopopulas* dans lequel elle est musicienne, comédienne et scénographe à Angers.

COLLABORATIONS

- 2009 Graphiste pour le plaquette du spectacle *Zala Zoba* de la compagnie *Num*.
Depuis 2003 Musicienne-comédienne dans le cadre du Festival Angevin *Les Accroche-Coeurs*.
2001-2002 Aide à la création pour le spectacle *Polar* dans la compagnie *Escale*.

• Sidonie Brunelière, comédienne, metteur en scène, marionnettiste.

FORMATION

- 2005 Diplôme National Supérieur d'Etudes Plastiques obtenu avec les félicitations du jury (diplôme sanctionnant 5 ans d'études à l'école des Beaux-arts d'Angers).
2004 fin d'études en classe d'Art Dramatique du Conservatoire National de Région d'Angers.
2003 Diplôme National d'Arts Plastiques (diplôme sanctionnant 3 années d'études aux Beaux-arts).
Depuis 2001 Formations auprès de Jacques Templeraud (théâtre Manarf) théâtre d'objets/ Patrick Conan (Garin Trousseboeuf) théâtre de papier, marionnettes/ Hélène Gay (texte, diction)/ François Lazaro (Clastic théâtre, manipulation de marionnettes, université Paris VIII)/ Paul-André Sagel (masque, clown, commedia dell'arte)/ Roland Schön (théâtre en ciel : manipulation d'objets)/ Dominique Montain et Henri Ogier de la compagnie *Au cul du loup* lors d'un stage à l'Institut International de la marionnette (Voix, respiration et objets sonores)/ Laurie Cannac, cie graine de vie, (manipulation de marionnettes).

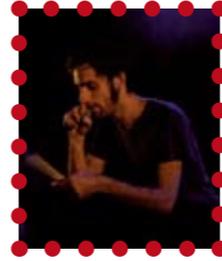
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE, spectacle vivant

- Depuis 2010 Intervenante et comédienne au sein de la compagnie « La Pastière » (Nantes, théâtre pédagogique)
Depuis 2008 Anime des ateliers autour de la marionnette avec *PULS'ART, LES ATELIERS DE LA GRANDE OURSE* et auprès de diverses autres structures.
Depuis 2005 Fondatrice et directrice artistique, metteur en scène de la compagnie NoMORPa « On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre », « Le Nez », création 2011.
2005 Professeur d'arts plastiques au lycée professionnel de la Roseaie.
2003 à 2006 Guide dans les expositions d'art contemporain « Tryptique » pour la mairie d'Angers.
Depuis 2003 Interventions en milieu scolaire.

COLLABORATIONS

- Depuis 2003 Aide à la construction, regard extérieur, direction d'acteur avec les compagnies: *Institut Bancal, Omissi, TOC, Carni Levamen,...*

• **Maxime Arnault, musicien, comédien, plasticien.**

FORMATION

2004-2005	Formation en littérature enfantine.
2002-2004	Deug arts plastiques.
2002	Bac littéraire, arts plastiques.
1999 à 2000	Cours en bande-dessinées à l'atelier «la boîte qui fait beuh».

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2011	Figuration sur l'Elixir d'Amour (Angers-Nantes-Opéra).
Depuis 2010	<ul style="list-style-type: none">• Chanteur, guitariste, percussionniste dans le groupe <i>Bogues</i>.• Chanteur, stylophoniste, beat-boxeur dans le groupe <i>Vibrato Plastix</i>.• Chanteur, stylophoniste, beat-boxeur dans le solo <i>Max Carpone</i>.
2010	<ul style="list-style-type: none">• Spectacle autour du répertoire d'Elvis Presley: chanteur, guitariste, contrebassiste.• Création des <i>Tartines</i>, duo de chansons pour enfants: chanteur, guitariste, metteur en scène.• Figuration sur le téléfilm <i>Charles XI le pouvoir fracassé</i>.
2006	Spectacle autour de Jacques Prévert: comédien, chanteur.
Depuis 2006	Spectacle <i>Les reprises de l'impossible</i> : chanteur, comédien.
Depuis 2005	Chanteur, guitariste contrebassiste dans le groupe <i>El Trio Grandé</i> .
2005	Spectacle solo: <i>Les chansons à prétexte de Maxime le chansonnier</i> .
2004	Création du collectif <i>A la gueule du Ch'val</i> : co-fondateur, dessinateur officiel.
Depuis 2003	Spectacle d' <i>Henri Léon et les Autres: le concert dont vous êtes le héros</i> : chanteur, percussionniste, contrebassiste, comédien.
Depuis 2001	Chanteur, percussionniste, contrebassiste et comédien dans le groupe <i>Henri, Léon et les autres</i> .

COLLABORATIONS

2009	Réalisation d'une bande dessinée pour le DVD du chanteur Philippe Chasseloup.
2008	Scénographie à l'Atelier (Ecouflant,49) pour <i>le Western Shaddock show</i> de l'Air du Moleton.
2001-2002-2003	Scénographie, montage et démontage du <i>Frais'tival</i> (Saulgé l'hôpital).
1999	Montage et démontage lors du festival à L'Hélice Terrestre (St Georges des Sept Voies).

• **Isabelle Ardouin, technicienne lumière et pyrotechnie.**

FORMATION

1999-2002	IUP métier de la culture, université de Bourgogne, Dijon.
1997-1999	DEUG arts plastiques, université de Rennes II.
Depuis l'enfance	Transmission du métier régie-lumière par son père, technicien éclairagiste.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2004	<ul style="list-style-type: none">- Régie lumière pour la musique et le théâtre: groupe <i>W#L#K</i> (Le Mans), la Cie <i>Lez'Arts Verts</i>, Cie <i>Gaïa</i>, Cie <i>Crue</i> (Angers).- Montage/démontage (Festival d'Anjou, salle Beaurepaire à Saumur, La Closerie à Montreuil Bellay).- Eclairage de site/déco (association <i>Têt' de l'Art</i>, festival <i>Aux Arts Etc</i> à Ecouflant, les <i>Acroches coeurs</i> à Angers).
Depuis 2002	<ul style="list-style-type: none">- Artificière au sein de l'entreprise <i>Féerie</i> à St Herblain.- Certificat C4-T2 (formation K4 en mai 2006).- Artifices de scène pour la Cie <i>Lez'Arts Verts</i>.

COLLABORATIONS

2002/2003	Administration pour l'association <i>La Palène</i> à Rouillac (16), festival les <i>Sarabandes des Bouchauds</i> .
2001/2002	Catering avec <i>Ca va l'faire</i> (festival <i>les Orientales</i> , <i>les Affranchis</i> , <i>ArtRock...</i>).

La structure à l'initiative du projet:

C'est la compagnie Carni Levamen qui est à l'initiative du projet (association loi 1901).

La compagnie **Carni Levamen** est une compagnie franco-italienne fondée en 2009 par la comédienne Florianne Facchini. En 2010, pour le projet "*Dans ta Poche...*", Sandrine Abayou la rejoint, enrichissant l'univers de la compagnie de marionnettes et de masques, de musique et d'arts plastiques. Elle prendra par la suite la direction artistique et la mise en scène du spectacle.

Carni Levamen = soulagement de la chair, fin des souffrances terrestres, libération des instincts élémentaires,.

Carnival: Carrus Navalis = navire de fous à l'époque de la Renaissance. Rituel de rue et rite de passage où l'on meurt pour renaître dans une nouvelle vie.

La démarche de la compagnie se nourrit de la rencontre des différentes pratiques artistiques (théâtre, musique, masque et marionnette, art de la rue) et d'échanges interculturels; le théâtre comme pratique des différences.

⇒ Tous les documents de l'association (statuts, copie de la déclaration au JO, derniers rapports d'activité, comptes de résultats et bilans des deux dernières années, organigramme...) sont en pièces jointes au dossier, à la demande.

Le projet:

Dans ta poche... est une première création 2012, **librement inspirée** du conte *Vassilissa et la poupée dans la poche*, extrait de l'oeuvre "*Femmes qui courent avec les loups*" de la conteuse et psychanalyste contemporaine **Clarissa Pinkola Estés**.

- Un spectacle avec objets marionnettiques **tout public à partir de 6 ans** joué :
 - **en salle** (de théâtre, chapiteau...) pour 300 spectateurs maxi
 - **ou lieu atypique avec un noir salle et une surface de jeu de 7x6m** (hall, cantine, espace public...) pour 100 spectateurs maxi.
- **Du théâtre visuel:** Le masque, la marionnette et autres objets marionnettiques ainsi que la musique comme supports à cette histoire, s'adressant aux enfants comme aux adultes.

Vassilissa, la poupée dans la poche

(Afanassiev)

Résumé:

Il était une fois et il n'était pas, une petite fille, Vassilissa, au chevet de sa mère. Celle-ci lui lègue un précieux trésor juste avant de mourir: une poupée, venant de la mère de sa mère...

Une marâtre et ses filles vont remplacer la défunte et envahir la maison. Elles persécutent alors l'enfant jusqu'à l'expulser: elles lui donnent pour mission d'aller chercher des braises pour ainsi rallumer le feu de la maison, soi-disant éteint. Il faut se rendre pour cela chez la terrible sorcière vivant dans les bois: Baba Yaga.

La petite fille, seule, soumise, découvre en traversant la forêt étrange et fantastique que sa poupée est magique: dans la poche, elle la guidera, tout au long du parcours.

Face à Baba Yaga, elle l'aidera dans les tâches difficiles, imposées par la sorcière, en échange du feu précieux.

Grâce à cette petite voix, Vassilissa sort alors indemne et grandie de ces épreuves. Baba Yaga finit par la mettre dehors, et lui remet le feu, logé dans un crâne scintillant, aux propriétés puissantes et inquiétantes. Eclairée par son étrange trophée magique, elle retrouve, confiante, le chemin de sa maison. Sa belle famille, surprise de la voir entière et bien vivante, disparaît comme par magie sous le regard incandescent du crâne mystérieux.

Clarissa Pinkola Estés à travers l'étude de ce conte nous propose une réflexion intéressante sur l'évolution contemporaine de l'identité féminine et humaine.

De par sa double profession de psychanalyste et conteuse, elle nous montre la route en faisant appel aux mythes universels et aux contes de cultures diverses, de la Llorona à Vassilissa, de Barbe-Bleue à la Petite Marchande d'allumettes.

Son étude minutieuse et profonde ouvre sur des niveaux de lectures différents, des espaces possibles et infinis de théâtre et d'imaginaire.

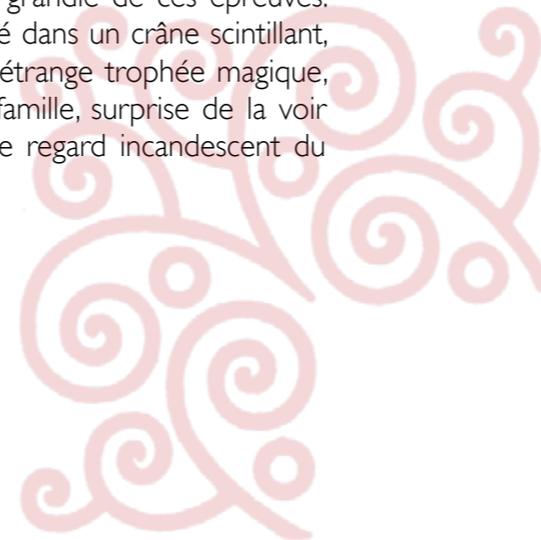
« L'histoire se déroule dans le monde entre les mondes, où rien n'est ce qu'il semble être ».

Clarissa Pinkola Estés, *Femmes qui courent avec les loups*.

Cette histoire raconte le trésor de l'intuition à travers la réalisation de plusieurs tâches initiatiques. L'intuition est ici transmise et personnalisée à travers une poupée, montrant le chemin, comme une connaissance, une écoute et une vision intime d'un personnage en quête d'identité.

Le but de l'initiation est d'accomplir les tâches et d'établir une relation d'amour et de confiance avec cet être: l'intuition, l'essence de nous-même.

Les épreuves, sous forme de métaphores, parlent d'autonomie, du cycle vie-mort-vie, de transmission, de nos doutes, nos errances et métamorphoses.

Distribution:

Conception du projet	Compagnie Carni Levamen
Structure porteuse du projet	association Pour ma pomme
Mise en scène, adaptation:	Sandrine Abayou
Regards extérieurs	Dominique Posca (Cie Mano&Co) Florianne Facchini
Jeu et manipulation	Sidonie Brunelière Frédérique Espinasse Maxime Arnault
Musique et bruits:	Frédérique Espinasse (saxophone, mélodica, chant) Maxime Arnault
Création lumières:	Isabelle Ardouin
Masques, marionnettes, décor	Sandrine Abayou
Collaboration à la scénographie	Patricia Gaudichon
Constructrice décor:	Sophie Deck (Cie Bélé Bélé)

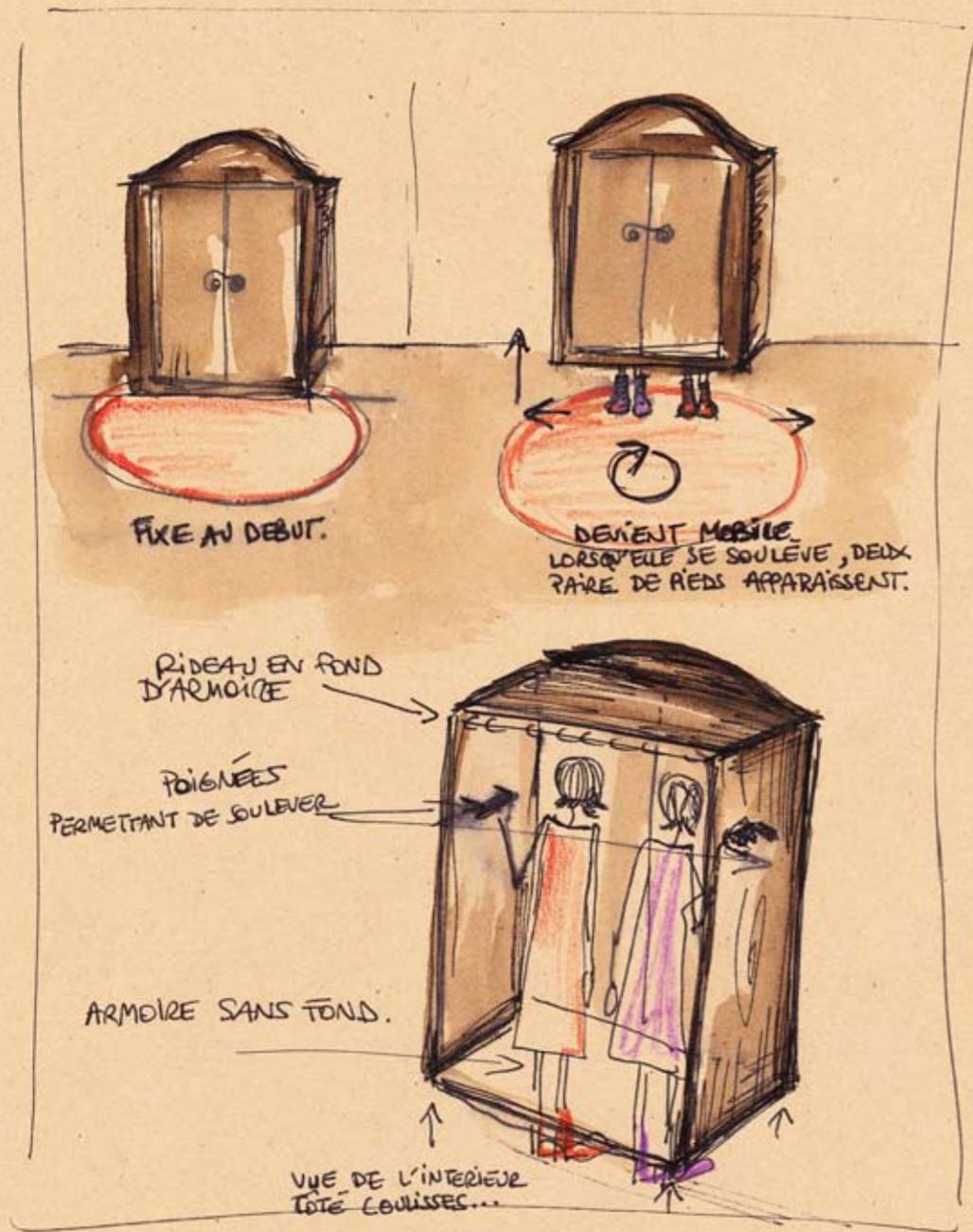
Note de mise en scène:

Un conteur crooner, une bougie, le chant d'un mélodica.
Il était une fois et une fois il n'était pas... l'histoire de Kititchka.
Une pièce, une armoire, un univers bleuté. Le personnage de Kititchka, femme-enfant, fragile, entre en scène, sur un fond d'accordéon.
L'armoire s'ouvre sur un fragment douloureux de sa vie: une mère, qui transmet, avant de mourir; une poupée à l'enfant.
L'aventure de Kititchka commence ici, par l'épreuve de la perte mais aussi l'apprentissage de la vie-mort-vie. Elle va alors partir en forêt, chercher le feu qui en elle s'est éteint. Elle doit se faire une sacrée frousse auprès d'une exubérante âme sauvage: une sorcière mystérieuse qui s'avérera être instructive et joyeuse. Sa poupée, guide intérieur, sera sa petite intuition, l'aidant à voir plus clair dans l'obscurité de l'initiation.

Ces personnages vont partager la scène et l'histoire, à travers la pratique du masque et de la marionnette, en musique et bruitages, à la recherche "d'accidents" poétiques, de magie illusoire, d'aller-retours entre récit et images.

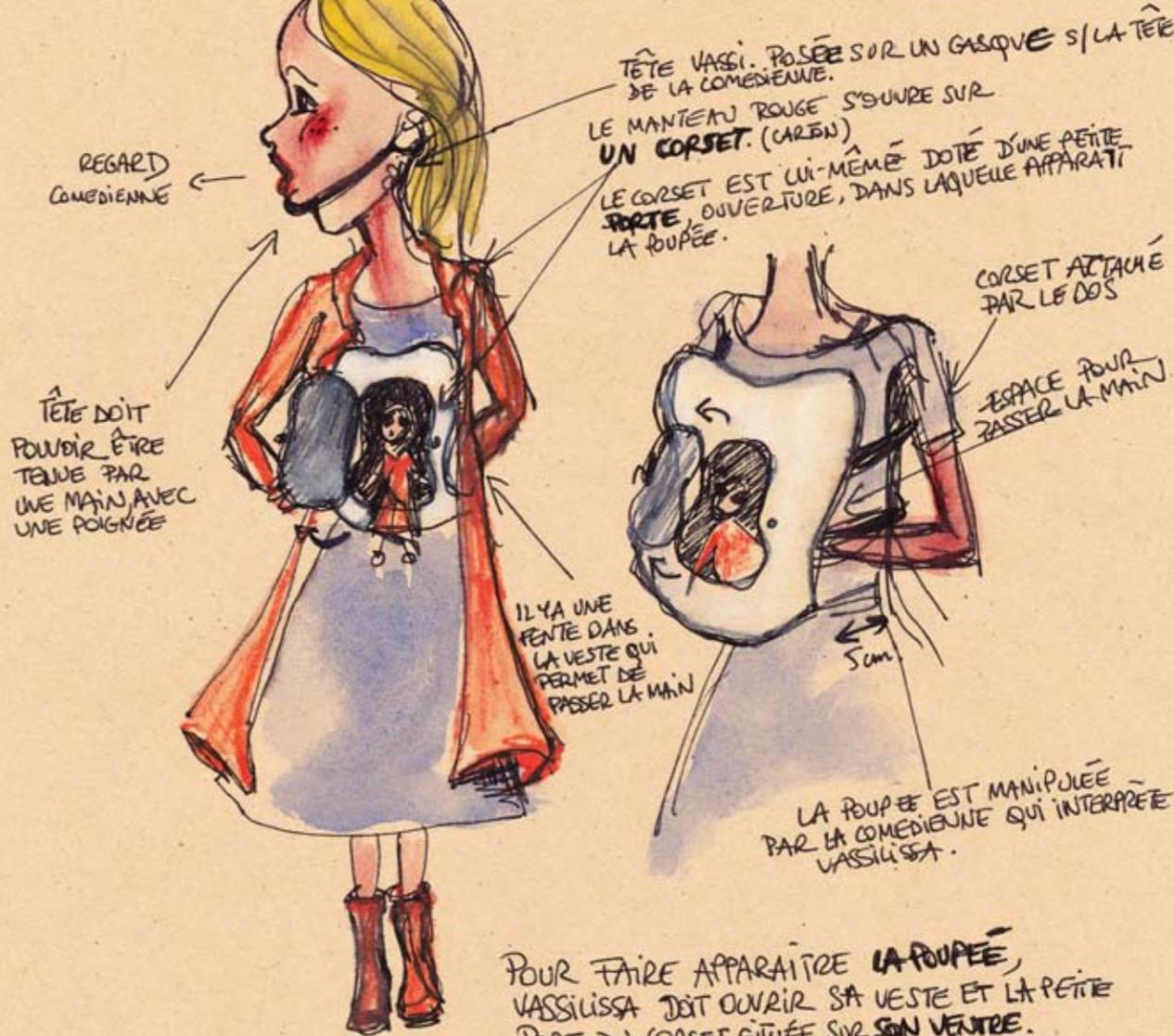
L'armoire

VASSILISSA

= 3 PERSONNAGES

LA COMÉDIEUSE
VASSILISSA
LA POUPEE...
= MISE EN ABÎME

POUR FAIRE APPARAÎTRE LA POUPEE, VASSILISSA DOIT OUVRIER SA VESTE ET LA PETITE PORTE DU CORSET, SITUÉE SUR SON VENTRE.

- SYSTEME POUR CACHER LA POUPEE QUAND LA VESTE EST FERMEE (L'ACCROCHER QUELQUE PART DANS LE CORSET ?)

elle s'ouvre enfin :
2 femmes, habillée
à l'ancienne !

TRANSITION 1

les conteuses, parlant en
même temps ou en
simultané... look symétrique

Il était une fois et une fois il n'était pas, une jeune
mère qui gisait sur son lit de mort, le visage aussi pâle
que les roses de cire blanche dans la sacristie de
l'église proche. Sa petite fille et son mari étaient assis
au bout de son vieux lit de bois et priaient Dieu qu'il
la conduise en toute sécurité vers l'autre monde.

La mère mourante appela Vassilissa, et la petite fille
aux bottes rouges et au tablier blanc vint s'agenouiller
auprès de sa mère.

— Voici pour toi une poupée, mon amour, murmura
la mère.

Du dessus-de-lit en laine, elle tira une poupée
minuscule, vêtue comme Vassilissa de bottes rouges,
d'un tablier blanc, d'une jupe noire et d'une veste bro-
dée de fils de couleurs.

— Ce sont mes dernières paroles, mon aimée, dit la
mère. Si tu perds ton chemin ou si tu as besoin d'aide,
demande ce que tu dois faire à cette poupée. Tu seras
assistée. Garde toujours la poupée avec toi. N'en parle
à personne. Nourris-la si elle a faim. Elle te vient de
ma mère, c'est ma bénédiction, ma chère enfant.

Sur ces mots, le souffle de la mère alla dans les
profondeurs de son corps chercher son âme et lui fit
franchir ses lèvres. Elle était morte.

L'enfant et son père la pleurèrent très longtemps.
Puis, tel un champ cruellement labouré par la guerre
dont reverdissent les sillons, la vie du père connut le
renouveau. Il épousa une veuve avec deux filles. La
belle-mère et ses filles avaient beau parler poliment et
sourire comme de nobles dames, leur sourire était celui
d'un rongeur. Et le père de Vassilissa ne s'en aperce-
vait pas.

Lorsque les trois femmes étaient seules avec Vassi-
lissa, elles la tourmentaient, l'obligeaient à les servir,
l'envoyaient couper du bois jusqu'à ce que sa jolie

TRANSITION 2: le feu

la musique s'arrête
Vassilissa est dépeinte quelque
part, retour des conteuses.
me pleure, l'autre non.
questions, sur le père,
si absent... elles ont
la poupée avec elles,
font d'elles... Racontent
son enfance, adolescence...

les poils, les seins qui pousent, les boutons d'acnée.
Utilisent un miroir grossissant.

elles en ont assez d'elle, commencent à la tourmenter...
(massages, convées...)

SCENE 1

LA MORT DE LA MÈRE

les conteuses sortent
Musique Niè Boudirée
(Lhasa, Bratsch)

les portes de l'air moine
s'ouvrent: elle est devenue
lit dans lequel la m

repose...
Vassilissa arrive. Sa m

lui caresse le visage
moment de tendresse
Elle lui donne la poup

elle disparaît sous le o
Vassilissa la cherche
↳ Soon this space is too

(Lhasa), juste que
une conteuse entre...
image du parapluie
à l'envers, en la fin

= explosion de paillettes
Vassilissa et conteuses dan
+ Texte Soon this space...
français, Italien...

Bientôt cet espace sera trop petit

Bientôt cet espace sera trop petit
Et j'irais dehors
Sur l'immense flanc de colline
Où soufflent les vents sauvages
Et brillent les étoiles froides

Je poserai mon pied
Sur la route vivante
Et je serai portée d'ici
Jusqu'au cœur du monde

Je serai forte
Comme un navire
Et sage comme une baleine
Et je dirai les trois mots
Qui nous sauveront tous
Et je dirai les trois mots
Qui nous sauveront tous

Bientôt cet espace sera trop petit
Et je rirai si fort
Que les murs s'écrouleront

Et puis je mourrai trois fois
Et je naîtrai encore
Dans une petite boîte
Avec une clef d'or
Et un poisson volant
Me libèrera

Bientôt cet espace sera trop petit
Toutes mes veines et mes os
Seront brûlés jusqu'à la poussière
Tu peux me jeter
Dans un chaudron en fer noir
Et ma poussière dira
Ce que ma chair
N'a pas voulu dire

Bientôt cet espace sera trop petit
Et j'irais dehors

BABA YAGA

CLARISSA
PINKOLA ESTÉS
Femmes qui courent
avec les loups

LHASA · THE LIVING ROAD

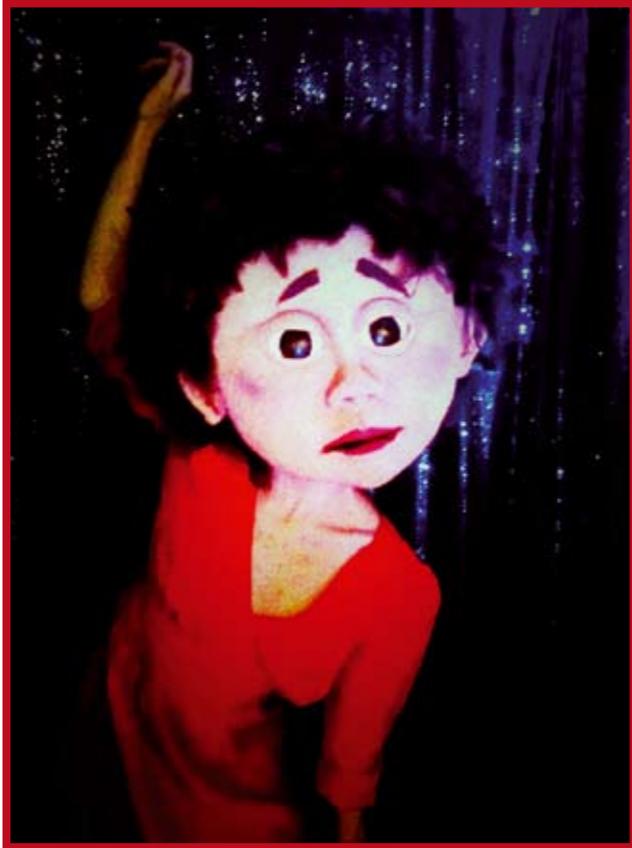

*Aperçu de ce qui a déjà été réalisé...
Esquisse des personnages.*

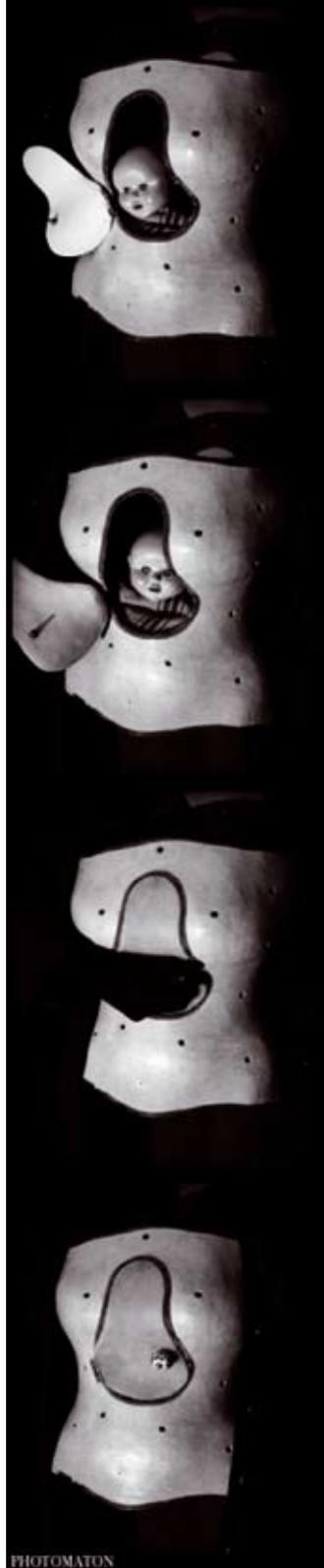
Kititchka

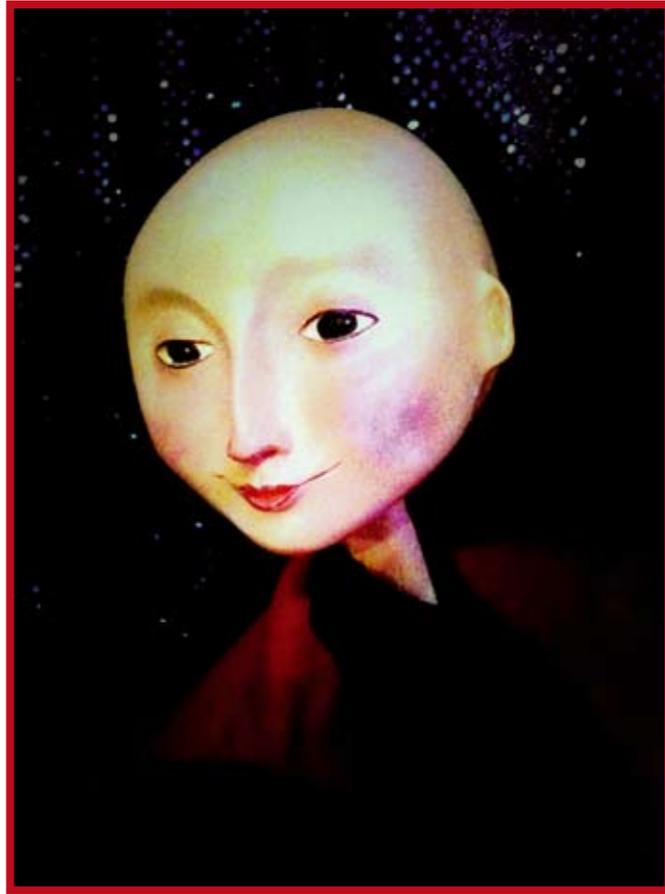
Etape d'élaboration de Kititchka, et sa poupée corps-castellet.

La poupée

La mère

La sorcière

...

Premiers tests de la sorcière...

La musicienne

Démarche artistique et pédagogique

Le propos

La démarche, à travers cette première pièce de la compagnie Carni Levamen, est ici de raconter, aux enfants et aux plus grands, ce qui se passe dans la psyché d'une enfant devenant adulte. Il s'agit de mettre en scène des formes poétiques, pour tenter de toucher l'invisible qui se trame en tout à chacun lors de **passages, de métamorphoses rythmant le cours de nos vies.**

Est-ce le passage de l'adolescence à l'âge adulte? En partie seulement car l'axe principal qui nous intéresse est ici d'**apprendre à écouter et être en contact avec sa petite voix intérieure**, intime, profonde qu'on appelle **intuition**. Il s'agit alors de se découvrir, de se faire confiance, en tant qu'individu libre et affranchi d'une autorité (culturelle, familiale, environnante) souvent étouffante, sur-protectrice ou bien au contraire de poser ses propres balises si elles ont été absentes ou abstraites.

Il s'agit de laisser mourir ce qui doit mourir, pour renaître.

C'est un sujet qui touche l'individu, femme ou homme, enfant ou adulte, à plusieurs moments et niveaux de son existence. Ces passages sont souvent douloureux, compliqués, sources d'égarements.

Selon Clarissa Pinkola Estés, Baba Yaga est "la mère sauvage", qui "apprend à mettre en ordre la maison de l'âme, proposant au moi un autre ordre où la magie peut intervenir; la joie exister; l'appétit être intact, où l'on fait les choses avec enthousiasme. Baba Yaga est le modèle à suivre pour être fidèle au soi. Elle apprend à la fois la mort et le renouveau."

Il est aussi question de **sagacité**, de savoir choisir avec discernement, ses amis, ses amours, ses professeurs. **Choisir** ce qui est bon pour soi, utile, constructif au delà de toute notion de bien et de mal...

L'intention ici n'est pas d'expliquer le chemin quant à ce parcours initiatique vers une connaissance profonde de soi. Elle est plutôt de mettre en image et récit un processus inconscient et sous-terrain, d'en **extraire la beauté, l'enseignement, la magie muette et mystérieuse, et de toucher les prolongements possibles, ouvrir les portes cachées...**

"Notre tâche est de libérer une pluie d'étincelles pour emplir le jour et de créer une lumière afin que nous puissions trouver notre chemin dans la nuit."

Clarissa Pinkola Estés, *Femmes qui courent avec les loups*

La forme

• Le conte

L'oeuvre de Clarissa Pinkola Estés est le point de départ de cette aventure. Notre démarche principale n'est pas dans le récit, l'oralité ni dans la guérison (le conte peut être considéré comme art thérapeutique).

Il est dans la tentative **de construire un pont sensible entre le conte et les arts vivants**, d'en extraire la magie et le merveilleux... L'envie est ici de s'offrir **un espace de liberté** quant à la façon de raconter cette histoire, dans un cadre d'expérimentations et de recherche artistique grâce aux différents langages comme le théâtre, la musique, le masque et la marionnette.

"...Chaque fois que l'on raconte un conte de fées, la nuit s'installe. Quels que soient le lieu, l'heure, la saison, la narration d'un conte fait toujours se déployer au-dessus de ceux qui l'écoutent un ciel constellé d'étoiles où vient luire une lune blanche. Quand l'histoire tire à sa fin, la pièce est parfois emplie des lueurs de l'aube, à moins qu'il n'y demeure un éclat d'étoile ou une effilochée de nuages, issue d'un ciel d'orage. Et ce qui est ainsi laissé derrière, c'est le don qui va être utilisé, le don qui va servir à faire de l'âme."

Clarissa Pinkola Estés, *Femmes qui courent avec les loups*.

Dans toutes les cultures, au fil des générations, les contes véhiculent avec eux la sagesse populaire. Ils sont intemporels, et pour cette raison permettent une réflexion sur soi, sur le monde, sur les échanges et les liens que nous entretenons avec notre prochain.

Le plus souvent, les contes représentent un récit symbolique des faits de tous les jours, ils expriment une philosophie qui permet à chacun d'en saisir le sens selon sa propre représentation du monde.

Parce qu'ils apportent tous quelque chose qui nous permet de réfléchir à leur contenu philosophique, on y trouve à chaque fois un enseignement propre à nous guider sur le chemin de la vie...

• Les marionnettes - le masque

“Je fus enchanté de voir qu’un objet que j’avais fabriqué moi-même m’échappait. A partir du moment où je mettais la main dans la marionnette, le personnage continuait à vivre de manière quasi autonome. J’assistais au développement d’une personnalité inconnue, comme si la poupée se servait de ma voix et de mes mains pour prendre une identité qui déjà lui était propre. J’avais l’impression de réaliser un travail de serviteur plus que de créateur.” Alexandro Jodorowsky, *la danse de la réalité*.

... Parce que l’histoire parle d’une poupée qui s’anime, réplique du personnage principal, en miniature. Le pouvoir des masques et marionnettes s’impose ici de par la nature de ce conte: tous les personnages représentent les éléments de la psyché d’une seule personne.

Au niveau théâtral une piste s’impose: pouvoir **se dédoubler, n’être qu’un tout**, avoir plusieurs visages et facettes. Ilka Schönbein est un maître en matière de métamorphoses. Son travail sur le corps-castelet nous pousse à aller dans ce sens, dans cette recherche de personnage (et ce qu’il représente) comme prolongement de soi-même pour accéder à d’autres couches de lectures, à l’image des strates du conte.

• Le théâtre visuel

Il s’agit d’une **scénographie privilégiant la force des images**, une recherche poétique, une rencontre entre les corps, le texte (Lhasa de Sela), la marionnette et le masque avec la musique jouée en direct, et le son.

Nous sommes à la recherche **de métaphores visuelles** traduisant «le tout est un» à l’image de ce que représente le personnage de Baba Yaga.

Il s’agit d’un **travail sur le dédoublement** pour personnifier en mettre en image le subconscient, l’invisible... La recherche est axée sur **des rythmes différents** amenés par **les échelles et proportions inhabituelles offertes par le masque et la marionnette**: c’est une ouverture sur un autre univers, constitué **d’imaginaire, d’étrange, de poésie, d’illusion et de décalage**...

Dimension du projet

Le spectacle a pour but d’être programmé au niveau national et international lors de festivals axés sur la marionnette (comme Charleville-Mézières, Mirepoix...), des festivals jeune public, des salles de spectacle et dans des lieux atypiques également (halls, espaces publics, cantines...). Cette diffusion permettra de pérenniser le projet sur plusieurs années.

Dynamique territoriale

- **Ce projet de spectacle concourt au rayonnement du Maine-et-Loire** dans la mesure où il s’inscrit dans une volonté de recherche et de création dans le domaine du spectacle jeune public. Il s’agit ici de traiter un propos peu courant et profond qu’est l’intuition à travers une forme pluriartistique et nouvelle.

- **La marionnette actuelle** est en mutation depuis plusieurs années. Elle s’inscrit progressivement dans un paysage artistique où l’humain et l’illusion cohabitent. On la retrouve dans diverses oeuvres contemporaines. (vidéo, théâtre, danse, cinéma...). Les productions de spectacles de marionnettes, les festivals et écoles (Charleville Mézière) expriment cette réalité dans le monde de la marionnette: nous sommes bien loin du temps de Polichinelle.

La marionnette a changé. Elle ne s’adresse plus qu’aux enfants uniquement.

Le castelet prend d’autres formes (corps-castelet, vidéo...). Le corps du manipulateur, souvent visible et déclaré, est un autre personnage ponctuel de l’histoire qui se joue. On y voit des allers-retours entre récit et image.

La marionnette se mélange et s’exprime avec force et singularité, le spectateur étant en empathie directe avec cet objet qui prend vie par la main ou le corps du comédien qui la manipule. Elle est objet, passant de l’inanimé au vivant dans un élan créé par le mouvement. Donner ainsi vie à un objet fait appel à la magie et l’illusion et offre alors un autre espace-temps, un autre rythme, une dramaturgie riche et sensible. Une grande humanité peut jaillir de ces objets, ainsi disposés à nous parler du monde dans lequel chacun vit.

- **Le développement de l’art de la marionnette** a besoin d’une visibilité encore plus grande. Certains théâtres et festivals (mais encore trop peu) consacrent à leur programmation un temps pour la marionnette. Mais pour faire tomber les préjugés et revitaliser cet activité encore méconnue, elle doit encore rencontrer son public, dans les théâtres, les lieux publics, la rue... Et ainsi rayonner et retrouver une place neuve dans le paysage artistique et culturel contemporain au niveau régional, national et international.

Le calendrier de la création, de 2010 à 2012

2010:

- **janvier à mars:** Choix du conte, écriture des idées de mise en scène, liste des besoins humains matériels et financiers.
- **avril:** - Elaboration du dossier de demande de résidence.
- Recherche du reste de l'équipe.
- Recherche de financements et de résidence pour fin 2010.
- Stage de formation "La marionnette, de la conception à la fabrication" avec le Moulin Théâtre.
- **été:** Construction des marionnettes, première ébauche.
- **septembre:** Construction du décor et premiers accessoires.
- **octobre:** Du 4 au 8: **Stage de manipulation de marionnette avec le Moulin Théâtre.**
Du 11 au 13 et du 18 au 20: **Résidence au Cabanier à Nantes (44).**
Du 23 octobre au 3 novembre: **Résidence chez Pipasol à Andrésey (78).**
- **novembre:** Du 18 au 30: **Résidence au SAAS à Murs-Erigné, (49).**
- **décembre:** Du 04 au 21: **Résidence à Tigné, (49).**

2011:

- **de février à août:** - Recherche de financements et lieux de résidences.
- Construction du décor et accessoires.
- **septembre:** Du 12 au 25: **Résidence à Tigné, à l'école de la poste.**
- **octobre:** - Du 3 au 9: **Résidence à l'atelier théâtre 24** (Carves, pôle régional des arts de la marionnette).
- Du 10 au 16: en recherche actuellement...
- **novembre:** - Du 7 au 11 novembre: **Résidence au Foirail** (Chemillé, 49)
- Du 14 au 21: **Résidence à l'Epidaure** (Bouloire,72)
- **décembre:** - Du 29 nov au 4 décembre: **Résidence au Champ de Bataille** (Angers).
- Du 5 au 10: **Résidence à la Boîte à culture** (Bouchemaine).

2012:

- **janvier:** Du 16 au 27 : en recherche actuellement...
- **février:** - Du 6 au 10: **Résidence au Carré des Arts** (Pellouailles les Vignes,49).
- Du 13 au 29: **Résidence au théâtre de Chaoué** (Allonnes, 72).

Les lieux de résidences:

- Au Cabanier à Nantes.
- Au Cyam chez la Cie Pipasol, à Andrésey.
- A Murs-Erigné, association le SAAS.
- A Tigné, salle prêtée par la mairie, à l'année.
- A la Boîte à culture, Bouchemaine.
- Au théâtre du Champ de Bataille, Angers.
- A l'atelier Théâtre 24, à Carves, pôle régional des Arts de la marionnette.
- Au théâtre de Chaoué, à Allonnes Cie *théâtre de l'Enfumeraie*.
- Au Carré des arts, à Pellouailles les vignes.
- Théâtre de l'Epidaure à Bouloire.

... Et d'autres lieux en recherche et attente de réponses.

Les Co-productions:

- Théâtre de l'Epidaure (Bouloire,72), Cie Jamais 203.
- En recherche, attente de réponse...

Représentations:

- **Le 9 février 2012 :** Avant première au Carré des arts (Pellouailles les Vignes, 49), devant des scolaires.
- **le 28 février 2012:** Théâtre de l'Epidaure (72), **pré-achat.**
- **1, 2 3 mars 2012:** 6 représentations devant des scolaires et tout public, au théâtre de Chaoué (Allonnes, 72).
- **Représentations en échange de salle** (dates non fixées):
 - Une représentation à Tigné
 - Une représentation à Bouchemaine à la Boîte à Culture

