

ENSEMBLE **HANDMADE**

Peuplé

L'ensemble **HANDMADE** a vu le jour lors d'un laboratoire organisé par THEMMAA (Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés) et l'UMJ (Union des Musiciens de Jazz), et dirigé par Manuela Morgaine. Point de rencontre entre musique improvisée et manipulations, l'ensemble s'attache depuis lors à développer une forme théâtrale à la croisée du concert et de la représentation. Elle prend source dans l'improvisation et s'incarne en une dramaturgie visuelle.

« Peuplé » est le résultat de deux années de recherche : une performance qui s'écrit dans les lieux qu'elle habite.

peuplé

«Les autres nous habitent, nous habitons les autres.»

Edgar Morin

Ce projet est une exploration d'une facette de l'identité humaine : à la rencontre de ceux qu'on ne connaît pas à l'intérieur de soi. Comment faire cohabiter ses autres soi ? Si on tend l'oreille, qu'ontils à nous révéler ?

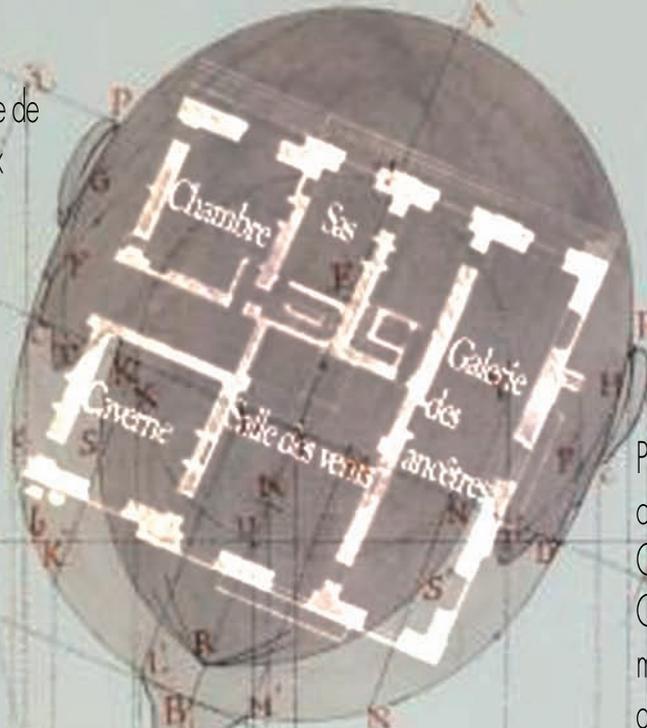

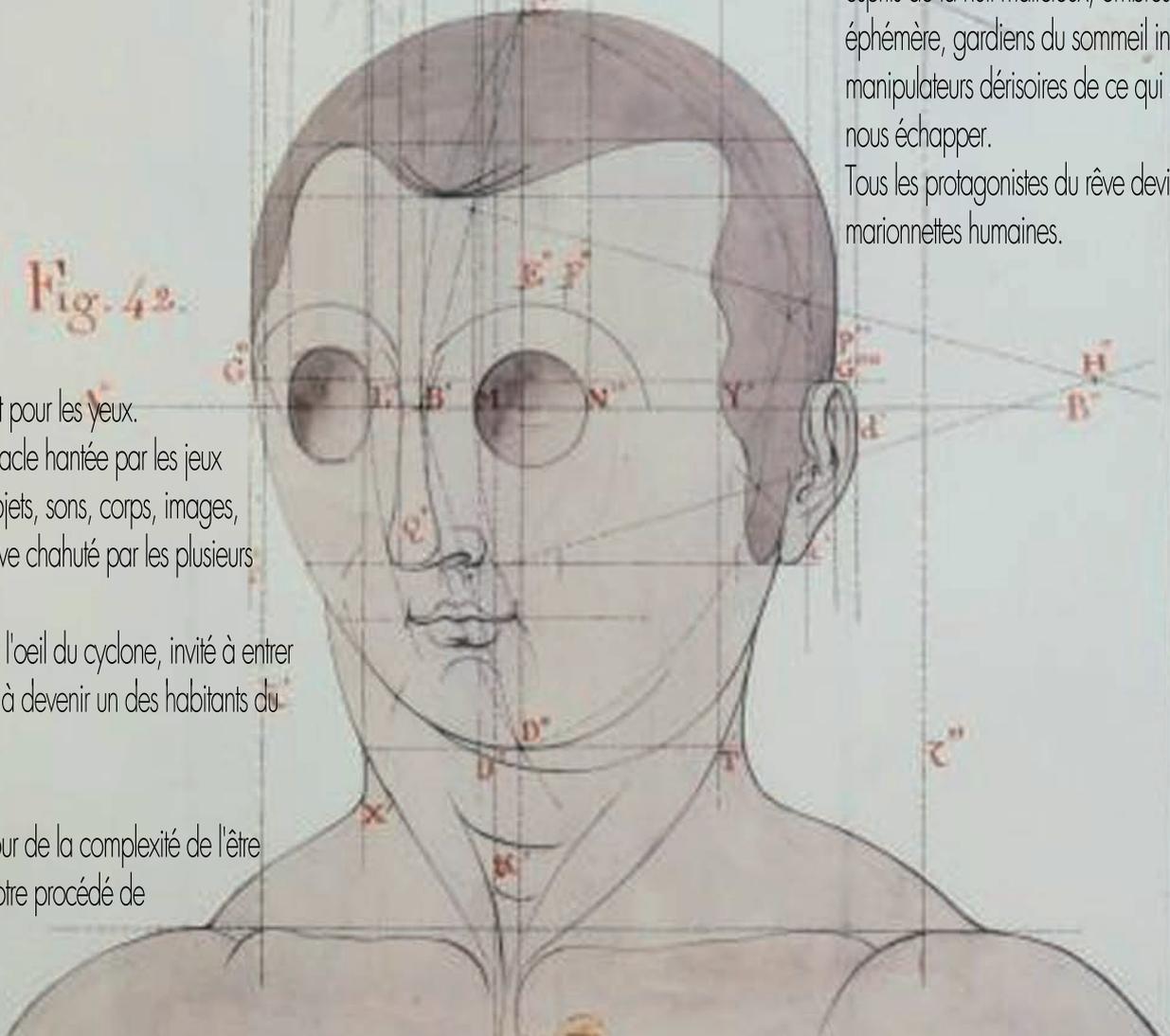
Fig. 41.

Peuplé est une promenade dans un monde délicieux, inquiétant et habité : l'esprit de Monsieur C et les plusieurs qui le composent. Ce sont ici les musiciens du groupe, eux mêmes instrumentalisés, qui en devenant objets de manipulation, somnambules agissant sans volonté propre, inventent les images de leurs propres fantasmes. Ce sont là les manipulateurs ne maîtrisant rien : esprits de la nuit malicieux, ombres à l'existence éphémère, gardiens du sommeil insomniaques, manipulateurs dérisoires de ce qui s'évertue à nous échapper. Tous les protagonistes du rêve deviennent des marionnettes humaines.

Fig. 42.

Peuplé est un concert pour les yeux. Une installation-spectacle hantée par les jeux de manipulation : objets, sons, corps, images, où l'humain se retrouve chahuté par les plusieurs qui l'habitent. Le spectateur devient l'oeil du cyclone, invité à entrer à l'intérieur du rêve, à devenir un des habitants du songe.

Cette recherche autour de la complexité de l'être vient faire écho à notre procédé de création collective.

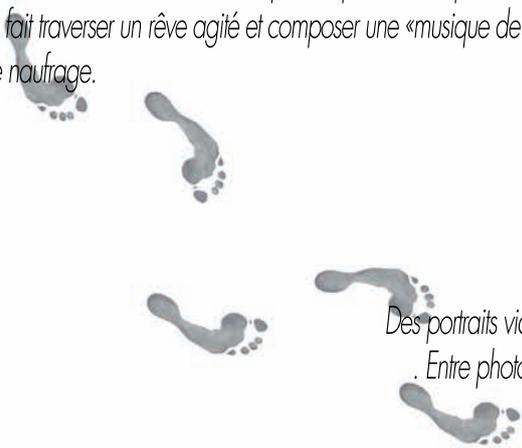
Parcours-spectacle à travers cinq espaces

Espace 2 : La chambre de Monsieur C

Spectacle-concert.

La sortie du Sas mène à la chambre à coucher de Monsieur C.
Les spectateurs sont invités à se mettre en cercle autour du lit et à assister au coucher de Monsieur C, dans son pyjama tout neuf. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Chaque bruit environnant devient oppressant, amplifié par son esprit torturé.
Enfin, Monsieur C s'endort.. Le rêve peut commencer.
Une multitude de Monsieur C, sort de dessous le lit et envahit la chambre.
Chacun est une facette de notre dormeur, qui manipule son corps et son esprit.
L'ensemble lui fait traverser un rêve agité et composer une «musique de chambre» aux allures de naufrage.

Espace 1 : **Le Sas (Salle d'Aération des Synapses)**
ou l'entrée dans l'esprit de Monsieur C
Installation lumineuse et musicale

Les spectateurs entrent par petit groupe dans le Sas.
La lumière se tamise et une musique envoûtante se fait entendre.
Le silence se fait.
Les murs de la pièce deviennent flottants.
Les parois se teintent d'un rouge rosacé.
Une voix, basse, indistincte les enveloppe.
Une sensation d'être aspiré vers le haut.
Un ascenseur ?

Espace 3 : **La galerie des ancêtres**
Installation vidéo, plastique et sonore.

Des portraits vidéos filmés des ancêtres de Monsieur C. Harold C, Pauline C, Yvette C, Guy C..
. Entre photographie et image filmée, un imperceptible mouvement, chargé de leur respiration
, clignements d'œil, pensées.
En face, des téléphones, qui délivrent des secrets de famille.

Espace 4 : **La caverne**
Installation sonore interactive

Une pièce noire, où le faisceau des lampes torches manipulées par les spectateurs déclenchent des sons venus du tréfonds de l'âme de Monsieur C.
Halètements, voilements, murmures, échos, cris, spasmes, sanglots, hurlements... , qui se métamorphosent en une composition musicale et visuelle.

Retour à l'Espace 2 : **La chambre de Monsieur C** au réveil
Spectacle-concert final

Monsieur C rassemble ses plusieurs, pour un concert final,
dont il devient le chef d'orchestre.

Un chant choral harmonieux s'élève. Monsieur C tombe du lit.
Il se réveille. Il ouvre les yeux. Tous ses multiples ont disparu.
L'atmosphère de la chambre a changé,
Monsieur C est fort de ses autres lui, mais les bruits de la ville
reprennent leur droit...

Espace 5 : **La salle des vents**
Installation d'objets animés – musique et manipulation

Une salle de l'envol blanche et ventilée.
Les spectateurs créent eux-même le décor, en manipulant des matières volatiles.
Monsieur C sous la forme d'une marionnette, effectue un parcours dans les airs,
à travers la foule. Il se dissout dans l'espace.

L'équipe du projet

Sandrine Furrer a travaillé au théâtre avec Agitez le Bestiaire, Délit de Façades (Théâtre de rue), La Mandarine Blanche, Ivan Stanev, Lucca Ruzza (Openlab Company), Kirsten Delhom et Milan Peschel (Volksbühne theater). Depuis 13 ans, elle collabore régulièrement avec les Guignols de l'Info (Canal +) et des projets où la marionnette est filmée (animation, publicités, motion capture).

Après une licence d'études cinématographiques, elle s'est formée à la marionnette avec Alain Recoing, au cirque, puis au théâtre visuel et physique, à la Norwegian Theatre Academy (Norvège), une école laboratoire à la croisée du théâtre et des arts visuels. Son approche de la marionnette est protéiforme. Elle représente pour elle, un objet archaïque qui a le don de se ressourcer indéfiniment dans la danse, le cinéma, ou la bande dessinée. Depuis 2008, elle développe l'écriture, la mise en scène et la conception avec la compagnie Karnabal pour « Sale Clown », et avec Délit de Façade pour « Menus Larcins », « Paroles d'habitants », et « Le Ventre de l'Ogre ».

Tristan Macé est compositeur et improvisateur, au piano et au bandonéon. Après les expériences de la "Ménagerie de Tristan" en 2008 et 2009, Tristan Macé fonde le quartet "Illaps" (Matthieu Bloch, Thibault Perriard, Yann Cléry), dédié à l'exploration du bandonéon dans le domaine du jazz ; Il vient de sortir un album intitulé "Etrangement bleu", pour quatre chanteurs et neuf instrumentistes, sur un livret de Paul Auster. Sa rencontre avec Clotilde Rullaud l'amène à créer le trio "Le diable a froid", consacré au tango savant des années vingt (Stravinsky, Satie etc.) ; il prépare pour 2012 un album jazz pour cette chanteuse. Tristan Macé est également impliqué dans la profession : après en avoir organisé les dix ans au New Morning en 2002, il fut de 2009 à 2011 président de l'Union des Musiciens de Jazz. Son parcours, très inhabituel, fait des méandres de la liberté plus que des voies rectilignes des conservatoires, a permis à Tristan Macé d'inventer un univers inouï où le classique, le tango, le jazz sont des spectres apparaissant comme autant d'origines possibles mais fantasmées ; une musique où de joyeux fantômes viennent peupler des silences.

Clotilde Payen est comédienne et marionnettiste. Elle se forme à l'école Jacques Lecoq à Paris et à l'école LISPA à Londres. Polyglotte, elle joue à Londres en anglais et en français au festival d'Automne du centre Barbican en 2008, dans une pièce de théâtre promenade mêlant une dizaine de langues autour de « Crime et Châtiment » par la Compagnie « Dreamthinkspeaks ».

Depuis 2005, elle crée différents projets mêlant théâtre, mouvement et marionnette avec la compagnie Al di là Danse-Théâtre, avec qui elle part en tournée en Italie et au Mexique. Depuis 2009, elle travaille avec la compagnie de marionnette Théâtre sans toit dirigée par Pierre Blaise. Lauréate d'une bourse de création, elle part en 2007 au Japon, découvrir des techniques théâtrales et de marionnette et jouer un solo. Sans cesse en recherche, elle veut développer des ponts entre musique, mouvement et marionnette.

Cyril Hernandez est percussionniste et artiste multimédia. Ses projets artistiques ont en commun le questionnement de l'espace et du corps. Il s'attache à diffuser sa musique dans des lieux et pour des publics variés. Il combine dans ses créations les ressources du numérique, du théâtre et de la musique. Ses influences vont de la musique contemporaine au jazz en passant par la musique pop. Interprète, il crée pour les compositeurs Nicolas Frize ou Jean-Pierre Drouet, joue avec la pianiste Marta Argerich, ou avec la chanteuse pop Emilie Simon. Compositeur, il crée régulièrement pour la danse ou le théâtre. Entre 2006 et 2007, il conçoit des performances et installations sonores pour l'espace public. Boursier de la « Villa Médicis Hors les murs », il passe 6 mois au Brésil entre 2007 et 2008. En 2011, il crée, à Paris, Javamour, spectacle mêlant musique poésie vidéo pour une nuit de désirs et de plaisirs. En 2012, il crée Musique à Deux Mains. Il est actuellement en résidence au 104 à Paris.

Ugo Boscain est pianiste, clarinette contrebassiste, improvisateur.

Après une formation classique, où il étudie le piano et la composition, il se tourne vers la musique improvisée à laquelle l'ont initié Mal Waldron et Steve Lacy. A la fin des années 80, il co-fonde le groupe Enten-Eller qui jouera avec Actis Dato et Giovanni Maier.

Ces dernières années, il se consacre essentiellement à la clarinette contrebasse.

Ses projets comprennent le duo Mimesys (avec Michele Spanghero contrebasse), le DOB orchestre, le trio Petrolio (avec Michele Spanghero contrebasse et Luca Robba, électronique) et plusieurs activités en interaction avec l'électronique, la danse et le théâtre. Il a joué avec Tristan Hossinger, Joëlle Léandre, Evan Parker. Il est aussi Directeur de Recherche CNRS à l'Ecole Polytechnique.

Gabriela Aranguiz est comédienne. Formée au Chili à l'école de théâtre de l'Université Playa Ancha à Valparaiso et au centre Balmaceda Arte Joven. Après une rencontre avec des marionnettistes et un stage avec Jaime Lorca elle découvre l'objet comme outil pour l'acteur et se consacre peu à peu au travail de la marionnette. Pour approfondir ses études sur le théâtre et la marionnette, elle arrive en France en 2009 et obtient une Licence Professionnelle théâtre Encadrement d'atelier et un Master Études Théâtrales à la Université de la Sorbonne Paris.

Elle participe à des stages autour de la marionnette au "Théâtre aux mains nues", "La Nef" et dans la Cie Philippe Genty.

A Paris depuis 2010 elle collabore à des projets de théâtre et de transmission théâtrale comme « Thê », dans la compagnie « Main d'Argile », le laboratoire « marionnette et musique » créée par Théma, et dans le projet « Le grand théâtre de Paris » de la compagnie « Arc en Ciel ».

Fiche signalétique

Installation spectacle parcourue par le spectateur

Durée estimée : 1 heure

Jauge : 60 spectateurs par séance

3 séances maximum dans la même journée

Équipe plateau : 3 musiciens, 3 marionnettistes, 1 régisseur général

5 espaces scéniques :

1 hall d'entrée

2 espaces de minimum 8x9m

1 espace de minimum 6x2m

1 espace de 8x6m

Temps de montage : 2 services

Temps de démontage : 1 service

Notre planning de création :

Août-Septembre- Résidence de construction et recherche autour de l'objet. Recherche en cours.

Octobre: répétitions à Montreuil

23 octobre au 5 novembre 2013, résidence à l'Espace périphérique, Paris.

Septembre 2013 : Candidature au festival Mondial de marionnette de Charleville-Mézières

Précédentes dates :

Novembre 2010 Théâtre de l'Essaïon (Paris IV)

Janvier 2011 Festival Avant de partir organisé par Olivier Bartissol (Paris X)

Novembre 2011 Le chat noir (Paris XI)

Mars - Novembre - Décembre 2011 - Janvier 2012 Premières parties de Son Libre à la JAVA (Paris XI)

Nos partenaires :

ADAMI

Compagnie Karnabal

Espace Périphérique

Production :

LA TRUC association

TRUC :

En Gascon : coup, choc, colline.

Truc a souvent un autre sens, celui de « tuc » (hauteur, monticule, ancienne dune).

La TRUC c'est un tout, un machin au féminin, un choc de l'esprit, un espace pour prendre de la hauteur, un lieu de désir et d'échange.

L'association La Truc créée en 1996, permet à des artistes d'univers différents de se regrouper et de produire des œuvres en musique, en danse, en théâtre et en cirque.

Ainsi, l'association La Truc a pour objet la création de spectacles (concert, opéra, théâtre, danse, multimédia), leur diffusion, ainsi que la réalisation d'actions d'animation et de sensibilisation.

www.latruc.org

Contacts

ensemble.handmade@gmail.com

Sandrine Furrer : 0663841549

Clotilde Payen : 0687340617

La Truc association

24 boulevard de Reuilly

75012 Paris

N° SIRET : 413 026 147 000 38 - N° APE : APE 9001Z - N° licence : 2-1027454

Crédit photos : Boris Mélinand

HANDMADE a été soutenu par l'ADAMI, pour sa création à La Java (Paris),
en première partie des soirées SON LIBRE, le 29 janvier 2012.