

scène
urbaine
c

Forme souple légère participative
et urgente pour questionner
nos liens intimes avec la nature.

Dès
10 ans

le
VIVANT
& moi
UNE seule
et MÊME HISTOIRE ?

Création en janvier 2023
Spectacle itinérant et interactif

“Pour répondre à la question « qui suis-je? », nous ne cessons de raconter des histoires. Et parmi celles-ci, il y a nos liens à un animal, une rivière ou des matières. Dire je, c’est exprimer combien nous sommes reliés à la nature par d’innombrables capillarités secrètes.”

Je est un nous. (Ed. ACTES SUD 2021)

Jean-Philippe Pierron.

Le théâtre du Shabano est subventionné par le département du Val de Marne.

Shabano

EQUIPE DE CRÉATION À L’HEURE ACTUELLE

Conception

VALENTINA ARCE & NATYELLI MORA

Univers scénographique et proposition de marionnettes

PHILIPPE RODRIGUEZ JORDA

Réflexion philosophique et dramaturgie

STÉPHANIE MARCHAIS

La genèse de cette création :

Dans nos perspectives 2020-2021, nous avons commencé à évoquer une forme itinérante qui nous tenait déjà à cœur.

Après la perplexité suscitée par le premier confinement l’équipe du Shabano s’est posé plusieurs questions :

- COMMENT CRÉER ENCORE DANS UN MONDE ÉBRANLÉ ?
- COMMENT ENVISAGER LA SUITE DE NOTRE TRAVAIL ?
- COMMENT PENSER DORÉNAVANT À DES SPECTACLES AUJOURD’HUI POUR LES JEUNES ?
- COMMENT ENVISAGER PENSER À L’AVENIR SI CE N’EST AVEC LES JEUNES?

Nous avons répondu avec « Le bateau de Thésée » :

une résidence artistique au Collège Jean Macé de Fontenay sous Bois (94) lors de laquelle, nous avons réfléchi autour de la notion philosophique de « changement » :

**Que sommes nous prêts à changer dans le monde ?
Et, de quel monde avons nous envie demain ?**

Notre propos a été de réfléchir avec les collégiens en prenant appui sur des textes qui nous interpellent, nous mobilisent et nous questionnent. Une création de plateau a été le fruit de ce travail avec les collégiens qui, retraçant le questionnement philosophique et enrichi de créations sonores, a témoigné de la puissance de la parole des jeunes.

<https://vimeo.com/574345854>

Nous voulons que notre prochaine création soit le prolongement de ce dialogue intense et nécessaire avec les jeunes.

La nouvelle création

le VIVANT & moi

UNE seule
et MÊME HISTOIRE ?

Forme souple légère participative
et urgente pour questionner
nos liens intimes avec la nature.

AUJOURD'HUI, LA QUESTION QUI MOBILISE NOTRE TRAVAIL DE
CRÉATION EST LA SUIVANTE :

**comment recréer un lien fusionnel et charnel avec le vivant qui
puisse nous amener à le protéger?**

Le travail dramaturgique est en cours de création à partir des ouvrages
des philosophe Baptiste Morizot, Jean- Philippe Pierron ou de l'Océano-
graphe François Saran

Vaste problématique qui demande une scénographie légère en cohé-
rence avec sa thématique. Sur le plateau, le papier et ses ressources
créatives ainsi que d'autres matières légères et naturelles s'inviteront
au cours de cette recherche.

NOUS SOUHAITONS VOGUER VERS

- Une itinérance joyeuse,
- Une relation participative avec le public,
surtout avec les plus réfractaires au vivant et à la nature.
- Une scénographie poids plume ludique.
- Une forme scénique capable de s'adapter autant à une salle de classe
qu'aux lieux les plus insolites.

« Quand on est en train d'observer
le vol d'un rapace ou une orchidée
on oublie son ego,
un peu comme on oublierait
son parapluie »

Baptiste Morizot

NOTE DE MISE EN SCÈNE

Une création itinérante légère et éthique :

« Le vivant et moi » ne se veut pas un objet artistique pour un public mais un objet artistique qui se fera avec le public. Notre envie est de nous retrouver dans une immersion sensible au sein d'une classe de collège, et de commencer aux sein des élèves une réflexion philosophique de plateau.

Rien de plus immuable qu'une salle de classe. Nous voulons justement que la magie scénique s'impose et fasse irruption au sein de l'espace scolaire. Introduits par une comédienne marionnettiste, les objets scéniques, grandes créations en Pop Up plates comme des dossiers en cartons, vont prendre du volume et transformer l'espace de la classe. Les élèves, eux-mêmes induits par la marionnettiste, vont devenir des constructeurs. Tout sera pensé pour induire la participation, une participation simple, dirigée, sans angoisse. On pourra même demander à des volontaires finement dirigés de lire des textes en chœur ou seuls.

La création graphique de ces textes, sous forme de grandes planches d'écriture, se prêteront à une lecture facile. D'un moment à l'autre, la classe va être portée vers une participation, vers un moment unique de « construction scénique collective ».

Le texte de Jean-Philippe Pierron, sera le point de départ vers un questionnement personnel sur notre lien au vivant, en mettant un point de mire spécial sur la notion d'ECOBIOGRAPHIE*. La marionnettiste partagera avec les élèves sa propre expérience forte avec le vivant, par un récit poétique habité par des objets scéniques, de la musique, une fine recherche sonore, une immersion totale dans une expérience scénique qui éveille les sens et l'émotion. L'idée serait d'inviter certains élèves à faire un retour poétique sur leur propre expérience de lien sensible avec le vivant. Nous sommes en pleine réflexion pour trouver les pistes de ce moment participatif.

Notre projet est dans la phase de tous les possibles, les premières idées émergent. L'inspiration est un grand jeu avec des étapes dont chacune serait marquée par la découverte d'un objet surprenant qui transforme l'espace. Il sera fait d'un assemblage de petites formes scéniques qui vont apparaître avec des effets de surprise, au sein d'une classe. L'itinérance nous a fait penser à l'utilisation du papier, mais d'autres matières pourront aussi s'inviter au cours de nos recherches.

Voici les prémices de cette proposition, que nous souhaitons légère, itinérante, capable de nous porter vers la poésie de l'engagement.

Une mise en scène prolongée par des actions artistiques fortes :

La réflexion suscitée par notre création doit faire son chemin et ne peut pas s'arrêter avec le spectacle. L'idée c'est d'ouvrir une brèche poétique permettant une nouvelle manière de sentir, de penser et pourquoi pas d'agir!

Nous souhaitons donner un carnet de route aux professeurs qui souhaiteraient prolonger cette expérience (professeurs d'arts plastiques, de français, de sciences de la vie et de la terre, d'histoire, etc). Une série de propositions pour continuer cette réflexion scénique. L'équipe de la Cie pourra accompagner les classes dans la poursuite d'une écriture scénique, sonore ou visuelle qui serait comme une prolongation de notre spectacle "LE VIVANT ET MOI, une seule et même histoire."

** La notion d'écobiographie a été inventée par le philosophe Jean -Philippe Pierron: c'est raconter une histoire qui nous relie à un animal, un arbre, une rivière ou des matières de la nature, cette expérience peut devenir le point de départ d'un engagement pour le vivant.*

NOTE D'INTENTION ET PROCESSUS DE CRÉATION

“Pour qu’une chose soit vraie, il faut qu’en plus d’être vraie, elle entre dans notre vie.”
Christian Bobin

En 2020-2021 la résidence Le bateau de Thésée, nous a permis d’être en immersion avec les jeunes en ateliers de philosophie autour du CHANGEMENT. Le résultat a été une écriture scénique autour du changement, et deux écritures sonores en podcast sur la question climatique et la question de genre.

Voici le lien du dossier de cette résidence : <https://shabano.fr/bateaudethesee>

Cette expérience nous a donné envie de continuer l’immersion et le dialogue avec les jeunes. Ainsi l’idée d’un spectacle itinérant au collège, idée qui s’inscrit tout naturellement aujourd’hui dans le cahier de nos envies et de nos désirs.

La question de l’environnement est devenue une question capitale dans notre résidence sur le CHANGEMENT. Nous avons constaté dans cette résidence le besoin des jeunes de parler de leurs angoisses et de leurs espoirs autour de la question climatique et écologique. Leur réflexion était urgente, puissante et nécessaire.

Plongés dans la perplexité de nos propres contradictions, nous avons ressenti la même urgence et décidé de les accompagner avec création sera une écriture scénique qui vise à éveiller notre engagement avec le vivant.

Pourquoi ça ne se fait pas ?

Pourquoi, alors que nous connaissons le danger qui guette notre planète et notre vie, nous restons toujours passifs ?

La découverte de l’ECOBIOGRAPHIE* est le chemin que Jean-Philippe Pierron nous propose pour ouvrir un espace poétique et sensible, permettant une nouvelle façon de penser, d’agir et de sentir, notre engagement d’humains avec le vivant !

Nous voulons présenter cette réflexion, sous forme d’une écriture scénique légère, avec un cheminement qui se fera par étapes scéniques ou l’objet marionnettique deviendra un allié sensible de notre envie de nous mobiliser et de bousculer nos habitudes.

Nous souhaitons interroger d’autres penseurs autour de la question du vivant comme Vinciane Despret ou Baptiste Morizot, notre chemin dramaturgique ne fait que commencer et il est déjà en pleine effervescence !

Pourquoi la classe au lieu du plateau ?

Il fallait leur proposer aux jeunes une forme sensible, poétique et immédiate d’écriture scénique qui se passe de la salle de spectacle. Il fallait leur proposer une réflexion mûre à la hauteur de leurs propres questionnements. Il fallait leur donner la sensation que l’urgence des questions posées n’avait pas besoin d’un théâtre et que ces questions devaient se poser sans attendre. Ainsi est née notre prochaine création “ LE VIVANT ET MOI, une seule et même histoire”, projet itinérant pour le collège, qui pourra aussi devenir une petite forme destiné au tout public pour les espaces les plus insolites.

La Production

Etant donné la période particulière que nous avons traversé, en 2020-21, nous avons privilégié le travail pédagogique et cherché à lancer la diffusion de notre dernière création « LE BLEU DES ABEILLES » qui n'avait pas pu prendre son envol.

Notre première étape finie pour la diffusion de notre création 2020, au le Festival Mondial de Marionnette de Charleville 2021, l'équipe de production travaille aujourd'hui à impliquer nos partenaires de longue date à notre nouvelle création.

Par ailleurs, nous allons commencer à établir des perspectives de diffusion avec des responsables des théâtres et structures liés à la marionnette qui suivent le travail de la compagnie :

PARIS (75) : Le Théâtres aux Mains Nues et les collèges du quartier Saint Blaise, quartier prioritaire où un spectacle itinérant aurait tout son sens. VAL DE MARNE (94) : Sud-Est Théâtre, Théâtre Halle-Roublot SEINE-SAINT-DENIS (93) : Le Théâtre du Blanc Mesnil, Théâtre de Livry Gargan.

RÉGION CHAMPAGNE ARDENNE (21) : Association Nova Villa

Voici nos perspectives de résidences (en attente de confirmation à ce jour, un tableau précis sera préparé avec nos lieux de travail d'ici la fin de l'année.)

Étapes de création

RÉSIDENCES ANNÉE 2021

Juillet 2021 - Collectif -Mazette (72)

Première résidence de conception - Valentina Arce et Natielly Mora.

Novembre et décembre 2021 - Théâtre Halle Roublot

Résidence de Dramaturgie - Equipe de travail : Stéphanie Marchais, Philippe Rodriguez Jorda, Natielly Mora, Valentina Arce.

Janvier et février 2022 - Résidence Espace La Fonderie à Montreuil

Une semaine écriture et dramaturgie.

LES ARTISTES IMPLIQUÉS

Philippe Rodriguez-Jorda

Philippe Rodriguez-Jorda fait partie de la première promotion de l'ESNAM (École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette), dont il sort diplômé en 1990. Il travaille autant en France qu'en Suisse, Pologne, Australie, États-Unis, Belgique, Allemagne... notamment avec le Théâtre DRAC de Josef Krofta, Éloi Recoing, Philippe Adrien, Alain Mollet. Il entretient par ailleurs une relation de collaboration artistique avec des compagnies ou des metteurs en scène comme Sylvie Baillon (Tas de sable-Ches Panses vertes) ; Basil Twist (New-York) ; Roman Paska (New-York), et la Cie Trois Six Trente dirigée par Bérangère Vantusso aux Studio Théâtre de Vitry (94). A l'ESNAM, il assiste plusieurs metteurs en scène invités comme la russe Anna Ivanova-Brashinskaya et effectue un cours pratique sur le lien entre le corps humain et le mouvement de la marionnette.

Il crée avec Joanne Foley (diplômée de la même promotion de l'ESNAM) La pension du Gai Hasard, une association où ils souhaitent promouvoir l'art de la marionnette tout en cherchant à inaugurer avec le public une autre qualité de relation. Il a participé entre autres à la mise en scène de « After Tchekhov » de Anna Ivanova-Brashinskaya avec la marionnettiste Polina Borisova. (Festival de Charleville-Mézières 2017). Il est marionnettiste-interprète dans "l'Inventaire animé", dernier spectacle du Théâtre du Mouvement (Festival de marionnette de Charleville-Mézières 2021) sous la direction de Claire Heggen.

Philippe Rodriguez-Jorda a participé à la création du spectacle "Le Bleu des abeilles" de la Cie Shabano, créant ainsi une relation de complicité artistique avec la metteuse en scène franco-péruvienne Valentina Arce. Il sera son collaborateur artistique lors de la nouvelle création de la Cie Shabano, LE VIVANT ET MOI.

Valentina Arce

Metteuse en scène et conceptrice de projets d'action artistique en lien avec l'innovation et les nouvelles technologies. Après des études de comédienne à l'école Charles Dullin, des études théâtrales à l'Université Paris VIII, et de mise en scène à l'INSAS (Institut National des Arts du Spectacle) à Bruxelles, après également des études de langue quechua et civilisation andine à l'INALCO, Valentina Arce approche le jeune public à travers l'adaptation de contes précolombiens, voulant partager ainsi son intérêt pour les mythes d'Amérique du Sud. L'imaginaire latino-américain va orienter ses mises en scène vers l'univers de la marionnette pour créer un langage original et poétique où se mêlent la musique, le texte, l'image et le corps de l'acteur. Depuis ses débuts, la priorité de Valentina Arce reste la même, travailler en lien avec la jeunesse et trouver une matière dramatique qui parle à la diversité culturelle du jeune public. La metteuse en scène se dirige désormais vers des recherches scéniques où dialoguent les arts plastiques, la marionnette, la danse et le théâtre d'objets. Elle souhaite rester une passeuse d'histoires, proche de l'Amérique latine. Ainsi, ses deux dernières créations avec le Théâtre du Shabano sont l'adaptation du conte contemporain "Amaranta" du colombien Nicolas Buenaventura et l'adaptation du roman «Le bleu des abeilles» de l'auteure argentine Laura Alcoba, publié chez Gallimard et diffusée en mars 2020 au Théâtre aux Mains Nues.

Aujourd'hui une des priorités de Valentina Arce est de créer des formes artistiques pluridisciplinaires en milieu scolaire pour transformer le plateau en un espace d'expression pour les jeunes où dialoguent les arts scéniques et les nouvelles technologies.

Natyelli Mora

Diplômée, en 2011, de l'École Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy et de la Sorbonne-Paris IV en études littéraires, elle se forme aux arts de la marionnette auprès d'Alain Recoing, au Théâtre aux Mains Nues en 2000-2001, et, plus récemment, au cinéma documentaire aux Ateliers Varan de Paris. Elle a réalisé entre autres des films d'animation pour l'Institut du Monde Arabe de Paris et le château de Kerjean, en Bretagne. Suite à la réalisation de son premier film d'animation en théâtre d'ombres intitulé « Ibn Battûta ou les ailes du destin », elle se forme à la dramaturgie du théâtre d'ombres contemporain avec Fabrizio Montecchi, directeur artistique de la compagnie Giocco Vita. Ce glissement du langage du cinéma vers celui du théâtre a donné naissance à un projet scénique « Sur les traces d'Ibn Battûta ».

Ce projet est actuellement soutenu par l'Espace périphérique de la Villette et la Nef de Pantin. Sur l'aspect pédagogique, elle travaille régulièrement avec la Maison du Geste et de l'Image, Le BAL, les Centres Culturels Français à l'étranger et des établissements scolaires pour encadrer des ateliers de théâtre d'ombres et la réalisation de films auprès de publics allant de la maternelle au lycée et auprès des enseignants d'école.

Stéphanie Marchais

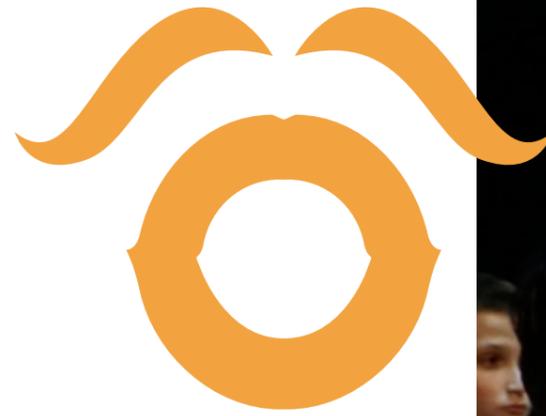
Stéphanie Marchais est l'auteure d'une dizaine de textes dramatiques, pour la plupart édités (Quartett éditions) et mis en scène.

Son travail a reçu de nombreux prix (Prix d'écriture de la ville de Guérande, prix des journées de Lyon des auteurs de théâtre, prix d'écriture de théâtre du Val d'Oise, etc.)

Sa pièce intégrale "Dans ma peau" a été choisie par le Bureau des lecteurs de la Comédie française et fait l'objet d'une mise en lecture par Laurent Mulheisen au Théâtre du Vieux Colombier avec Muriel Mayette, Martine Chevallier, Benjamin Jungers, Adeline D'Hermy et Laurent Lafitte.

La plupart de ses pièces ont été diffusées sur France Culture, RFO, RFI, traduites en anglais et en allemand et radiodiffusées sur la Westdeutscher Rundfunk ainsi que sur la Saarländischer Rundfunk. Elle s'est vue attribuer l'aide à la création d'ARTCENA pour plusieurs de ses pièces, a également obtenu des bourses du Centre National du Livre. Régulièrement représentés, ses textes font aussi l'objet de travaux universitaires ainsi que de nombreuses lectures publiques. Elle a aussi écrit "Vanille pou-belle" une première pièce pour le jeune public qui sera bientôt mise en scène.

Stéphanie Marchais travaille dans le secteur culturel et anime des ateliers d'écriture auprès d'adultes et d'adolescents.

PERSPECTIVES DE SOUTIEN DE LIEUX DE CRÉATION DESTINÉE AU JEUNE PUBLIC

Prise de contacts pour production, résidences ou collaborations :

- La Minoterie - Pôle de création jeune-public, Dijon (21).
- Le Padloba - Espace de création et de débat, Angers (49)
- Le jardin parallèle -Lieu dédié à l'Art de la Marionnette et aux Arts associés, Reims (51). Une rencontre a eu lieu en janvier 2022."

D'AUTRES RENCONTRES EN PERSPECTIVE :

- Une rencontre de production et résidence est prévue avec « Le jardin parallèle » à Reims (51) en décembre 2021.
- Une rencontre aura lieu avec l'association Nova Villa à Reims (51)

DEMANDES DE RÉSIDENCE EN COURS :

- Studios de Virecourt (72) et Théâtre aux mains nues, Pad Loba, (Angers (49)) Cie Tro Héol (36), Le 104 (Paris 18ème) et L'Espace Périphérique (Paris 19ème)

La Cie Shabano travaille à Fontenay-sous-Bois avec le Théâtre Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois (94) une résidence serait possible dans ce lieu de compagnonnage lié à la marionnette.

CONTACTS

VALENTINA ARCE
DIRECTION ARTISTIQUE
06 07 16 27 81

AMANDINE MARSEGUERRA
PORTEUSE DU PROJET
CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION
06 34 45 57 40
amandine.marseguerra@shabano.fr

COMPAGNIE SHABANO
MAISON DU CITOYEN ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
16 rue de Révérend Père Lucien Aubry,
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

www.shabano.fr

Redaction © Shabano - Photographies © Pole image - Design graphique © l'Agence Paname

shabano

THÉÂTRE . MARIONNETTES . OBJETS
pour le jeune public