

La Nef

Rapport d'activité 2023

Table des matières

Présentation de La Nef	3
Note générale sur l'année 2023	4
Bilan quantitatif 2023	5
1/ Soutien à la création.....	6
Compagnonnage et artistes impliqué.es	6
Permanence Coup de pouce	7
Accueil en résidence	8
Programmation	16
2/ Transmission	20
Formation professionnelle.....	20
Stage sur mesure	22
Actions culturelles	23
3/ Partenariats	31
4/ Travaux à La Nef.....	33
5/ Équipe de La Nef	35

La Nef

LIEU DE CREATION DEDIE AUX ARTS DE LA MARIONNETTE ET AUX ÉCRITURES CONTEMPORAINES

Fondée en 2007 par Jean-Louis Heckel dans une ancienne briqueterie, La Nef est un lieu dédié à la création marionnettique contemporaine.

Simon Delattre, également directeur de la compagnie Rodéo Théâtre, en prend la direction en février 2021.

La Nef est équipée d'un plateau de 170m² et d'un atelier de construction attenant permettant un aller-retour régulier nécessaire à la pratique spécifique de la création de spectacles de marionnettes et de théâtre d'objet. La vision de la marionnette à La Nef se veut volontairement ouverte et multiple. Nous revendiquons une hybridité, une ouverture vers des projets transdisciplinaires, et le floutage des frontières.

Nous accompagnons des projets qui reflètent selon nous la création contemporaine.

Lieu de fabrique, référencé Lieu-Compagnie Marionnette depuis 2009 par la Direction Générale de la Création Artistique, La Nef développe une ligne artistique axée sur les marionnettes et les écritures contemporaines, en direction de tous les publics.

À La Nef, la question de la marionnette est polysémique, on la questionne depuis la main mais aussi l'œil, on tente d'agrandir son territoire et sa forme même. On accepte aussi d'une certaine manière que la marionnette puisse échapper à une définition, et célébrons même que chaque artiste invité dans nos murs en ait sa propre vision et définition.

Le projet de La Nef se veut également horizontal et pensé en collaboration avec les personnes qui font le lieu. Ainsi les comités de sélection des projets retenus en résidence rassemblent l'ensemble des salarié.es de La Nef et les artistes impliqué.es.

Un théâtre d'invitation, plutôt qu'un théâtre de présentation

Avant tout lieu de fabrication, La Nef n'en est pas moins un lieu de présentation. Nous avons à cœur d'ouvrir les portes du théâtre pour rendre visible la création en cours et partager aussi le goût de ce qui est en devenir. Nous avons d'ailleurs écrit avec l'ensemble des artistes impliqué.es un manifeste qui met au cœur de son contenu la notion d'invitation plutôt que celle de présentation. Cette devise serait celle des artistes qui travaillent à La Nef, avec le désir de nous situer plutôt du côté de l'invitation à vivre une aventure particulière, tant du côté des spectacles en création dans nos murs, que du côté des projets d'actions culturelles que nous pensons collaborativement avec nos partenaires.

Nous avons également le souci d'inscrire notre projet dans une démarche plus globale intégrant les questions de RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations) et celles des droits culturels. Réfléchir à notre empreinte sociale, écologique et prendre des mesures qui en amélioreraient la qualité.

La Nef est soutenue par La Ville de Pantin, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication, et la Spedidam. Elle est référencée Lieu Compagnonnage Marionnette en Ile-de-France, par la DGCA, Ministère de la Culture et de la Communication.

Note générale sur l'année 2023

En 2023, nous arriverons aux deux ans du nouveau projet que j'ai dessiné de concert avec l'équipe de La Nef. Ce point de jonction avec la fin des travaux entamés à l'été 2022, nous permet de penser une première remise en perspective entre le projet sur lequel ma candidature a été retenue et sa mise en application. L'expérience concrète de l'outil, de ses moyens tant humains que financiers me conduisent à en recalibrer une partie, en reprécisant certaines lignes, en laissant certaines de côté, pour en tracer aussi de nouvelles.

La première décision fruit de cette expérience est de réduire le nombre de compagnies recrutées via l'appel à candidature à 12 projets par an, la souplesse de calendrier acquise par ce biais nous permettra de développer davantage nos partenariats, de dédier du temps à la pratique artistique dans nos locaux (actions artistiques, restitutions...), et nous permettra une réactivité d'accueil de projets, fruit des rencontres que nous faisons chaque année durant la saison et en dehors du calendrier de notre appel à résidence.

Il est à noter que le temps d'occupation du plateau de La Nef est très conséquent et que les ouvertures de résidence mobilisent notre petite équipe sur des volumes et des rotations conséquentes qu'il faut également ajuster.

La fin de l'année 2022 nous a apporté deux excellentes nouvelles, le renouvellement pour 4 années de la PAC Fabrique attribuée par la Région Île-de-France, et l'augmentation de 20 000 € annuels de notre subvention de fonctionnement de la part de la DRAC Île-de-France. Ces deux excellentes nouvelles nous permettent d'envisager les prochaines années avec sérénité. D'absorber l'augmentation de loyer que nous avons subie avec le renouvellement du bail pour 12 ans fin 2021, tout en pouvant imaginer maintenir les dotations financières en soutien aux équipes accueillies en résidences.

Du côté des partenariats, nous avons été heureux.ses d'entamer une collaboration avec Les Poussières dans le cadre de La Parade des lanternes, elle a été l'occasion également d'adjoindre nos forces financières avec la complicité des Tréteaux de France. Cette collaboration a pris la forme d'un appel à projet participatif qui a trouvé dans nos murs un espace de résidence en amont de la parade.

Nous avons également décidé de ne pas reconduire les week-ends plongées et les Kabaret Pop à partir de la saison 23/24. La somme de travail y étant consacrée en comparaison à leur rayonnement nous semblant disproportionnée. Nous réduisons également la voilure concernant les week-end de l'impossible. Nous avons en revanche développé une nouvelle offre de formation à destination des collectivités qui, nous l'espérons, nous permettra de relever notre part d'auto-financement de notre modèle économique.

L'ouverture au public du quartier

La rénovation de la cour extérieure et de la façade, l'ajout de l'enseigne lumineuse ont permis de rendre plus lisibles et visibles nos activités. Depuis la fin des travaux, nous remarquons que de plus en plus de voisin·es ou de personnes de passage dans la rue s'arrêtent pour nous demander des informations sur notre structure et notre programmation.

Nous veillons à communiquer davantage sur nos activités dans les rues autour du théâtre. Pour la réouverture de la Nef à la suite des travaux en mars 2023 et pour nos présentations de saison, nous avons déposé des affichettes dans les rues adjacentes pour convier nos voisin·es à venir participer.

Même s'il est difficile d'estimer le nombre d'habitant.es proches qui viennent aux ouvertures publiques, nous remarquons un intérêt grandissant de nos voisin·es pour le lieu. Nous avons d'ailleurs depuis la rentrée 2023, deux nouvelles bénévoles voisines.

Simon Delattre

Bilan quantitatif 2023

Bilan comparatif chiffré	2019	2020	2021	2022	2023
Accueil en résidence					
Nombre de Ge/Artistes accueilli-e-s	24	17	15	14	21
. Dont résidence	15	12	14	9	17
. Dont programmation	9	5	1	5	4
. Dont nombre de Cies émergentes	7	6	4	7	15
Nombre de jours d'accueil en résidence	111	117	184	112	197
Nombre de jours total d'accueil (résidences + autres prog, mises à disposition etc.)	149	128	225	122	280
Formation professionnelle					
Nombre de formations professionnelles	4	4	1	4	3
Nombre de participant.es aux formations professionnelles	24	32	9	35	38
Actions culturelles					
Nombre d'actions artistiques et culturelles	9	10	12	9	11
Nombre de participant.es aux actions artistiques et culturelles	250	244	334	316	260
Nombre d'heures	126	210	340	301	222
Programmation					
Événements - diffusion	35	22	14	11	13
Événements – diffusion Hors les Murs	19	0	1	2	1
Fréquentation					
Nombres d'ouvertures au public	58	22	49	31	51
Fréquentation public total Nef	1767	561	1370	818	2029
. Dont scolaires			167	127	490
. Dont professionnel.les			73	59	141

L'année 2023 se distingue par une augmentation du volume de résidences. Le nombre de compagnies accueillies s'accroît, avec un accent sur les compagnies émergentes. Cela a engendré un plus grand nombre d'ouvertures au public à l'occasion de sorties de résidence. De fait, la fréquentation de La Nef est en hausse, permettant une meilleure visibilité et garantissant un rayonnement des projets accompagnés auprès d'un public de professionnels et de scolaires. En effet, le nombre de spectateur-ices en bas âge (scolaires et accueils de loisir) a considérablement augmenté. La BIAM a amplement contribué à cet essor.

1/ Un lieu de soutien à la création

▪ Compagnonnage et artistes impliqué.es

Le compagnonnage est un accompagnement long d'artiste en création. Il s'inscrit logiquement dans le projet artistique de La Nef et plus particulièrement dans son souhait de transmission. Depuis 2009, La Nef est référencée Lieu Compagnonnage Marionnette par la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA), Ministère de la Culture et de la Communication.

Au même titre que 5 autres lieux - compagnies en France : Odradek/Pupella Noguès, Le Vélo Théâtre, Le Théâtre Halle Roublot, Le Théâtre aux Mains Nues, Le Jardin Parallèle, La Nef est ainsi missionnée pour l'accompagnement de jeunes artistes dans le secteur des arts de la marionnette.

À La Nef, nous envisageons les compagnonnages sous l'appellation d'artistes impliqués. Les artistes accompagnés prennent une vraie place dans la construction du projet de La Nef. Ils et elles participent ainsi au comité de sélection des compagnies accueillies en résidence, nous aident à dessiner la ligne artistique de notre lieu, et prennent part à la réflexion globale. Nous organisons des rendez-vous réguliers avec l'ensemble des artistes impliqués pour favoriser une synergie inter-équipes, une mise en commun des problématiques diverses mais aussi des solutions possibles.

Le compagnonnage se déploie sur trois axes qui répondent eux même au dispositif d'aide à la résidence artistique du Département de la Seine-Saint-Denis : Co-production / Diffusion / Actions culturelles sur le territoire.

Nous mettons à la disposition des équipes en compagnonnage le plateau sur une base fixe de deux semaines par an qui peut selon les activités de la compagnie se voir élargie.

Chaque compagnie s'engage par ailleurs à prendre part au projet d'actions culturelles sur le territoire, et nous tâchons de construire ces projets pour qu'ils résonnent avec les axes de créations et de recherches que celles-ci déploient, et ou en proposant de notre côté des axes sur des besoins de territoire que nous avons identifiés. Quand cela est possible et vertueux pour les compagnies, nous proposons également d'être un relai de diffusion pour ceux et celles qui le souhaitent.

Depuis septembre 2021, La Nef a fait le choix de soutenir deux compagnies en compagnonnage : Studio Monstre depuis 2021 et la Cie Hékau à partir de la saison 2022-2023. Nous avons également noué un partenariat privilégié avec le Collectif Jeunes Textes en Liberté. Ils et elles seront artistes impliqués à La Nef.

Chaque compagnie est consciente de s'impliquer dans un projet qui s'articule aussi sur le territoire et nous avons le souci de les accompagner et de leur donner le plus de clefs possibles pour comprendre les publics auxquels elles s'adressent.

STUDIO MONSTRE

Compagnie théâtrale implantée à Poitiers depuis janvier 2016, elle est dirigée par Mathilde Souchaud, metteuse en scène et comédienne, formée à l'ENSATT de Lyon, associée à Théophile Sclavis, comédien et marionnettiste.

Studio Monstre sera en 2022 en résidence dans nos murs pour le projet *Rémi Béton* et développe, avec le soutien de la Région Île-de-France et de la DRAC Île-de-France, « Les Scénaristes » un EAC au lycée Lucie Aubrac de Pantin. Nous les accompagnons également sur un projet de création à venir *Vers la ville*, une proposition en castelet et donc assez légère qui devrait pouvoir circuler sur le territoire et notamment lors de notre festival Astronef aux Murs à pêches de Montreuil.

LA CIE HÉKAU

La compagnie Hékau, dirigée par Nicole Ayach, est une compagnie de marionnettes spécialisée en théâtre d'ombres contemporain basée à Montreuil.

La ligne artistique est tournée vers une recherche plastique autour de la construction de marionnettes et l'utilisation de l'ombre projetée sur différentes surfaces de projection. La compagnie explore sur scène de nouvelles formes de récits visuels et textuels, laissant une place importante à la création musicale et la place du musicien sur le plateau. La dimension transculturelle et la région méditerranéenne demeurent au cœur des problématiques historiques, sociales, familiales et intimes, abordées dans les différentes créations.

Studio Monstre et la Cie Hékau sont soutenues par le département de la Seine-Saint-Denis avec le dispositif des résidences d'artistes. Cet accompagnement permet aux compagnies de bénéficier de conseils avisés, de l'expérience artistique et administrative de l'équipe du théâtre dans une dynamique de collaboration artistique : création et diffusion de spectacles, participation à des actions culturelles, implication sur le territoire, aide à la structuration, etc.

LE COLLECTIF JEUNES TEXTES EN LIBERTÉ

Ce collectif Jeunes Textes en liberté prône au quotidien une meilleure diversité de narrations et de représentations sur scène.

À La Nef, le collectif, coordonne une semaine de mise en lecture de ses lauréats, et d'ateliers pratiques réunissant, auteur.trices, acteur.trices, metteur.euses en scène et amateur.trices. Leurs comités de lecture et de sélection se réunissent également à La Nef.

Nous souhaiterions également mettre en place une résidence d'auteur d'un de leurs lauréats via le dispositif de résidence d'auteur du Département de la Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, nous souhaiterions mettre en place un projet d'envergure d'actions culturelles avec l'association Timmy à la destination des jeunes primo-arrivant.es.

▪ **La permanence coup de pouce**

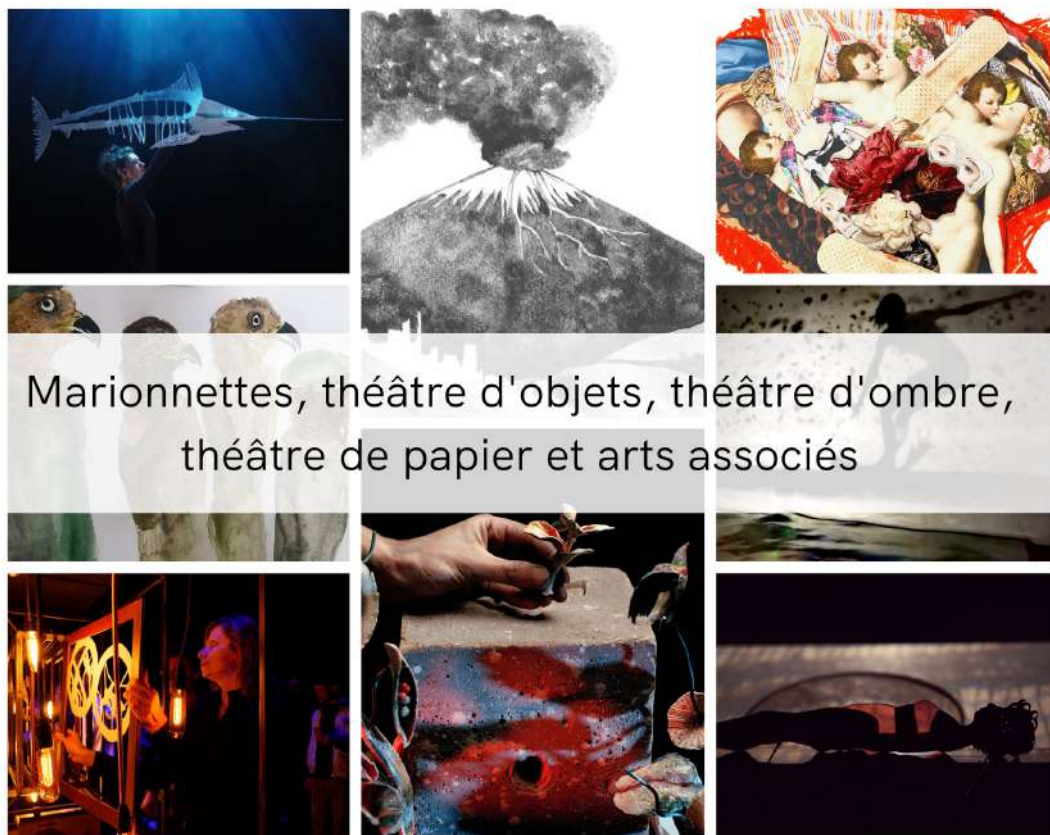
La permanence coup de pouce, qui a débuté en octobre 2023, est un outil d'accompagnement gratuit qui a pour objectif de transmettre des conseils et outils à des compagnies pour les accompagner et les aider à régler des questionnements autour de leur projet de création. La permanence se destine aux compagnies qui débutent leurs activités artistiques et qui sont, pour la plupart, en cours de structuration.

Lors de ces rendez-vous individuels de 2 heures, les cie.s peuvent aborder les questions liées à :

- Administration
- Budget / production
- Actions culturelles
- Dossier de presse
- Dossier Artistique
- Mécénat
- Partenaires institutionnels
- Diffusion
- Réseaux
- Présentation de projets

Entre octobre et décembre, nous avons reçu 6 cie.s.

▪ Les accueils en résidence

Comme les années précédentes, La Nef poursuit sa mission d'accompagnement et de soutien aux jeunes compagnies et aux artistes émergents. Ces compagnies bénéficient, tout comme les compagnies confirmées mais de façon plus soutenue, des dispositions suivantes :

- Une mise à disposition gracieuse du théâtre pour les répétitions et les présentations publiques, de l'atelier, de la loge et des parties communes
- Un soutien technique assuré par un des régisseurs à l'entrée et à la sortie de la résidence
- Une visibilité auprès des publics et des professionnel.les avec l'organisation de deux à trois présentations publiques
- Un accueil assuré par toute l'équipe de la Nef durant les présentations publiques
- Un soutien à la communication
- Un soutien à la structuration administrative
- Un soutien artistique assuré par le directeur durant la résidence

Nous cherchons à développer nos outils d'accompagnement artistique. Cette année, en amont de la soirée de présentation de saison début octobre, nous avons consacré une journée pour permettre aux artistes de la saison de se rencontrer, de découvrir le lieu et de mieux en comprendre le fonctionnement. Pour favoriser l'interconnaissance, nous les avons invité-es à participer à un atelier où chaque compagnie devait présenter son projet à une autre, pour que chacune d'entre elle crée une affiche du spectacle de son/sa partenaire. L'ensemble des participant-es et l'équipe de La Nef ont apprécié ce moment de lancement de saison, cette initiative sera renouvelée l'année prochaine.

Depuis maintenant un an, nous souhaitons développer les droits culturels dans nos pratiques de travail et notamment dans nos liens avec les compagnies. Ainsi, Pauline Viatge et Clémence Herquin ont suivi un atelier d'initiation aux droits culturels (via le réseau Actes if) qui leur a permis de mettre en place plusieurs outils pour améliorer l'accueil en résidence des compagnies ainsi que leur accompagnement sur le long terme. Nous avons ainsi imaginé un questionnaire afin de recueillir leurs besoins en amont de leur résidence. Nous réfléchissons enfin à des modalités d'accueil favorisant la

réciprocité, les temps conviviaux et partagés, la mise en commun, pour que la résidence ne soit pas une simple mise à disposition des locaux.

Toujours dans cette idée d'améliorer l'accompagnement des compagnies, nous avons mis en place les "Permanences Coup de Pouce" pour conseiller les cie émergentes sur différents aspects artistiques et administratifs.

JANVIER 23

Hékau – Min El Jazaïr

- En résidence 12 jours du 09 au 20 janvier 2023
- Compagnie émergente
- Étapes de travail jeudi 19 janvier à 11h et vendredi 20 janvier à 11h et 19h
- Théâtre d'ombre

Min el Djazaïr (Depuis l'Algérie) est un spectacle de théâtre d'ombres racontant l'itinéraire d'une femme juive algéroise entre Alger et Marseille. Au tournant des années 60, la guerre d'Algérie entraîne le départ définitif de plusieurs milliers de Juifs d'Algérie. Dans l'univers d'un magasin de tissus, les souvenirs de Babeth refont surface. De son enfance passée à dévaler les rues de la Casbah aux après-midis à la plage de Saint-Eugène avec la bande joyeuse du quartier de la Lyre, Babeth traverse plusieurs moments de sa vie intime et familiale jusqu'à son départ d'Alger. Dans ce monde de réminiscences, ce sont aussi les expériences singulières et l'exil de la communauté juive algérienne qui se dessinent.

Écriture et collaboration à la mise en scène : **Sarah Melloul**

Mise en scène, construction : **Nicole Ayach**

Interprétation : **Nicole Ayach et Pascale Goubert**

Régie lumière et plateau : **Tatiana Carret**

Musique et création sonore : **Julia Stern**

Scénographie : **Julie Boillot-Savarin**

Construction de décor : **Christophe Derrien**

Création de textiles : **Jenny Lai**

FEVRIER 23

Art & Acte – Selkie, ce que l'on porte

- En résidence 12 jours du 06 au 17 février 2023
- Compagnie émergente
- Étapes de travail sans représentations publiques
- Théâtre, Marionnettes et Musique live

SELKIE, Ce que l'on porte est l'histoire d'une peau, tantôt aquatique, tantôt terrestre. Une peau tantôt lisse, tantôt usée dont on se vête et que parfois l'on abandonne, comme une mue sur un rocher.

La Cie Art & Acte revisite la légende des Selkies, ces femmes à peaux de phoques, perdues entre deux mondes : l'eau et la terre. Dans un village écossais, un jeune garçon aux doigts palmés suscite les curiosités. Et s'il appartenait aux profondeurs des océans ? À travers un récit de jeux de lumières et de marionnettes, notre héros plongé dans l'eau, découvrira le secret de ses origines et ressortira affranchi de la figure de l'étranger. Un conte initiatique sur les légendes et les ancêtres, pour apprivoiser l'ombre de son héritage et devenir soi-même.

Mise en scène : **Ornella AMANDA**

Jeu interprétation : **Ornella AMANDA, Charlène SÉGOUIN**

Musique : **Alexandre Horiot**

Lumière : **Nicolas Prigent**

Costumes : **Agathe LACHAUD**
Scénographie : **Alexandre VARIN**
Construction marionnettes : **Luc LAPORTE, Ornella AMANDA**
Regards extérieurs : **Luc LAPORTE, Pascale GOUBERT**

Studio Caillou – *Provoke, la révolte de l'eau*

- En résidence 12 jours du 20 février au 3 mars 2023
- Compagnie émergente
- Étapes de travail sans représentations publiques
- Forme performative : danse, cartographie, chant et objet

PROVOKE transforme nos corps et nos territoires aujourd'hui : l'intention est de provoquer la révolte des eaux avec comme outils la danse, les matières et les chants. PROVOKE convoque des puissances ambivalentes, sauvages, intempêtes et instables : les puissances du désordre. L'eau est la matière tempête : le personnage principal de la colère et du soulèvement. Nos territoires et nos corps sont constitués à 75% d'eau. Elle est notre mémoire collective : des réseaux sanguins aux courants ancestraux, de la brume au déluge, de la tourmente à la sueur. Dans l'horreur climatique actuelle, l'eau est la clé de l'alliance et de la collaboration des forces terrestres et corporelles : la possibilité d'une énième entente.

PROVOKE explore l'espace-temps de rupture, de transformation, de liminalité : le moment où l'on est soi tout en étant déjà autre.

Mise en scène : **Manon Anne et Anaïs Chapuis**
Jeu interprétation : **Manon Anne, Diamanda Callas et Anaïs Chapuis**
Scénographie : **Manon Anne et Germain Pluvinage**
Musique : **Thomas Demay**
Costumes : **Manon Anne et Anaïs Chapuis**
Regard chorégraphique : **Lynda Rahal**

MARS 23

Formosa Theater – *Le rire des oiseaux*

- En résidence 6 jours du 12 au 17 mars 2023
- Compagnie émergente
- Étapes de travail jeudi 16 mars à 11h et 19h et vendredi 17 mars à 11h et 19h
- Théâtre de sculpture, marionnettes

Un voyage halluciné commence dans une tasse à café et dérive entre les objets vers un Vietnam fantasmé. Sans parole, à travers les gestes des manipulatrices, les fragments de paysage en céramique et les oiseaux de papier ; une quête d'identité se dessine à différentes échelles. D'un amoncellement de boîtes surgissent figurines, outils, fleurs, architectures miniatures. Deux manipulatrices réagencent minutieusement ces sculptures, dans un désordre organisé qui a quelque chose du champ de fouille, du disparate de l'atelier et du jeu. A l'échelle de la tasse à café, un monde prend forme. Une figurine de porcelaine se lance à la recherche d'un homme oiseau. Derrière un train, des paysages défilent : des collines poudreuses rapidement remplacées autant de fougères et d'orchidées chatoyantes, formes sinueuses de la végétation du Vietnam. Une figurine de porcelaine fait corps avec ce voyage, protagoniste en filigrane, en proie aux métamorphoses. Par ricochet, le récit d'une quête initiatique croise celui d'une histoire familiale enfouie et la rêverie d'une femme à la terrasse d'un café.

Mise en scène : **Alix Sulmont**
Jeu interprétation : **Anouk Buron, Alix Sulmont**
Musique : **Mathieu Husson**
Lumière et dramaturgie : **Théo Arnulf**
Régie générale : **Zoé Sulmont**
Collaboration artistique : **Anouk Buron, Mathilde Garcia, Pierre Marie Lazaroo, Antonin Hopley**

Association Manœuvres – *Sœurfeuses*

- En résidence 11 jours du 20 au 31 mars 2023
- Compagnie émergente
- Étapes de travail jeudi 30 mars à 11h (scolaire) et vendredi 31 mars à 11h (scolaire et pro) et 19h (tout public)
- Théâtre de marionnettes, ombres, multimédia

Au travers l'histoire et le regard de Jo', une jeune surfeuse, nous glisserons sur les chemins de l'histoire surf, en traversant sa mythologie, ses légendes et jusqu'à sa pratique de nos jours. De sa dimension spirituelle, en passant par l'évolution de la place des surfeuses, nous questionnerons la sororité comme principe actif dans ce sport, comme une force de ralliement entre sœurs de glisse. Le surf est plus qu'un sport c'est un mouvement. Il incarne une philosophie de vie fondée sur le respect de soi, des autres, de l'océan. Dans le flot du mouvement, la mer est une aire de jeu et les règles se réécrivent aussi au pic. Il n'y a pas de luttes à contre-courant. La nouvelle vague est présente !

Mise en scène : **Marine Midy**

Jeu interprétation : **Julia Kovacs et Marine Midy**

Scénographie : **Brice Tessier**

Musique : **Davide Grosso**

Lumière : **Etienne Exbrayat**

Aide à l'écriture : **Agnès De Tyssandier**

AVRIL 23

Le collectif de la Gedankenfabrik – *La pièce polymorphe, installation performative*

- En résidence 11 jours du 17 au 28 avril 2023
- Compagnie émergente
- Création vendredi 21 avril à 19h
- Installation transdisciplinaire alliant arts vivants, arts visuels et littérature

La Pièce est le second volume développé par la Gedankenfabrik (après La Boîte). À la fois lieu d'exposition et objet de scène, la Pièce propose un théâtre d'objet qui met en action le corps des visiteurs dans un labyrinthe polymorphe où se croisent installations plastiques, bibliothèques, boîtes à images, bar et DJ Set.

Mise en scène : **Le collectif de La Gedankenfabrik**

Scénographie / direction artistique : **Mado Maresco**

Musique : **Birdy**

Lumière : **Leo Zavatta**

Régie générale/construction : **Thomas Szodrak**

Administration : **Quentin Arnoud**

Chargée de diffusion : **Jeanne Ribeau**

Médiation artistique : **Camille Trouillot**

MAI 23

Flamme / Cie Fleur Lemercier – *Vassilissa, sorcière de mère en fille*

- En résidence 10 jours du 01 au 10 mai 2023
- Compagnie émergente
- Création sans sortie de résidence
- Veillée d'initiation à la sorcellerie numérique

Enfant Vassilissa, reçoit de sa mère mourante une poupée magique qui doit, en échange de collations reçues en cachette, la protéger et guider son chemin lors des épreuves de sa vie.

Devenue adulte, elle évoque l'histoire de la lignée dont elle est issue, celle des femmes sorcières dont elle perpétue avec fierté les traditions avec les outils du XXIe siècle.

Mise en scène, jeu interprétation et scénographie : **Fleur Lemerrier**
Musique : **Boris Vassalucci**
Lumière : **Eric Marynowar**
Costumes : **Anne Buguet**

Conseil en conception instruments robots : **Gilles Reyna / Tribriks**
Électronique pour le spectacle : **Arpshuino (Jacques Bouault)**
Instruments robots : **Fleur Lemerrier**
Dramaturgie : **Julie Postel**
Direction des jeux : **Marie Neichel**

JUIN 23

BOOM – Laboratoire

- En résidence 5 jours du 05 au 09 juin 2023
- Compagnie émergente
- En résidence sans représentations publiques

Pour ce temps de recherche, la compagnie BOOM lance un laboratoire sur ses prochaines créations. Théâtre de papier, forme courte, récit de vie, théâtre documentaire : c'est une semaine d'exploration et de découverte. Grâce à différents outils (improvisation, écriture automatique, clown, storyboard), l'équipe artistique ouvre des pistes et explore des intuitions, toujours dans un souci de lien avec les spectateur.rice.s.

JUILLET 23

Quest of center – Rabāb

- En résidence 12 jours du 10 au 21 juillet 2023
- Compagnie émergente
- Étape de travail sans représentation publiques
- Théâtre d'objet, marionnettes, théâtre

Rabāb est une création collective autour d'une marionnette, à taille humaine, manipulée par deux actrices. Cette création plonge dans le réservoir de notre mémoire et raconte les femmes oubliées de nos vies, pour se souvenir de leurs noms et leurs gestes. Des femmes invisibles mais toujours présentes qui nous entourent, qui nous donnent naissance, font de ce que nous sommes ; des femmes qui apparaissent et disparaissent comme les nuages. L'histoire se déroule autour de personnages féminins qui vont traverser les espaces et le temps, partageant avec nous le quotidien mortel, les rêves et désirs écrasés par la société patriarcale, mais aussi leur force, leur sensibilité et leur beauté. Que ce soit un voyage de marches infinies entre le salon et la cuisine, le voyage de la vie ou encore un voyage imaginaire. Il s'agit au final du grand voyage de la marionnette, utilisant un mélange de théâtre, de son/musique/chant et de mouvement. Les corps se mélangent, comme les histoires et les espaces.

Conception/Mise en scène/Création plastique : **Mahtab Mokhber**
Jeu interprétation : **Madeleine Herholdt et Paige Allerton**
Création sonore et musicale : **Dominic Di Rollo et Hanic Soleimani**
Régie technique : **Victor Barrère**
Regard extérieur : **Julia Free**

La Bagarre cie – La dernière battue

- En résidence 12 jours du 24 juillet au 04 août 2023
- Compagnie émergente
- Étape de travail sans représentations publiques
- Marionnettes, ombres et chant

Dans un milieu rural, dans les bois, une femme en aime une autre. Cet amour est violemment réprimé par le père, chasseur de la jeune femme. Pour lutter contre cette relation, celle-ci est contrainte de participer à la chasse. Au cours d'une battue, elle assiste à l'assassinat de son amante.

Texte : **Magali Mougel**

Mise en scène : **Coline Esnault**

Jeu interprétation : **Coline Esnault et Joséphine Scampini**

Scénographie : **Coline Esnault**

Musique : **Joséphine Scampini**

Lumière : **Benjamin Danlos**

Costumes : **Isabelle Esnault**

Regards extérieurs : **Lucie Hanoy et Pierre Tual**

AOUT 23

[ANNULE] Collectif Crush – Crush

- En résidence 12 jours du 07 au 18 août 2023
- Compagnie émergente
- Sortie de résidence à confirmer
- Théâtre d'objet

CRUSH est un projet de théâtre d'objet en milieu carcéral. Dans le cadre d'un travail mené avec des femmes incarcérées dans différentes prisons d'Île-de-France, nous nous demanderons "Qu'est ce qui peut sauver l'amour ?" et tenterons de créer avec ses femmes des soli autour de cette question. Ces soli seront imaginés de façon à pouvoir être joués dans des parloirs dans un premier temps, puis dans l'espace public.

Mise en scène, interprétation et scénographie :

Marie Godefroy, Géraldine Mercier et Nadou Lopes

Céline Laurentie - Le lait de la nuit

- En résidence 08 jours du 11 au 18 août 2023
- Compagnie émergente
- Théâtre

Le lait de la nuit interroge l'injonction de la société à l'hétérosexualité. Le *Corps Lesbien* parle du désir et de l'amour entre deux femmes, un J/E et un TU, de leur expérience physique et émotionnelle. C'est un chant âpre qui évoque tous les sens. Le projet de l'œuvre est un véritable démantèlement du corps pour le recomposer en dehors de toute norme.

Mise en scène, interprétation : **Céline Laurentie**

Bip Up – Post Party

- En résidence 12 jours du 21 août au 01 septembre 2023
- Compagnie émergente
- Résidence sans ouverture publique
- Théâtre d'objet, marionnette

12 heures, la journée type d'une femme en post-partum. La solitude d'une femme indépendante, active et pleine d'envie. Le poids d'une société entière sur les épaules, la responsabilité d'une vie dans son bras, et entre ses dix doigts. Le post-partum est une fête, ou plutôt un lendemain de fête où l'on ne sait plus ce qui est vrai, où l'on démystifie tout ce en quoi on croyait. Une gueule de bois qui dure plusieurs mois, nostalgique, douce, triste et hilarante à la fois. Post party nous plonge au cœur de l'intimité d'une femme, d'une mère, rêvant de fête pour oublier les contraintes d'une société patriarcale qui nous oblige à la perfection.

Mise en scène : **Lucie Hanoy**
Jeu interprétation : **Alice Chéné**
Scénographie : **Marie La Rocca**
Musique : **Thomas Demay**
Costumes : **Marie La Rocca**
Collaboration artistique : **Pierre Tual**

SEPTEMBRE 23

Mathilde Rance – *Suspens et Fracas*

- En résidence du 04 au 09 septembre 2023
- Compagnie émergente
- Danse

Suspens-Fracas c'est un jeu, les casseroles sont les adversaires. Le joueur a plusieurs attributs de pouvoir : la couronne, les dents, les armes... Le joueur peut être président, général, CRS... Les attributs du joueur fusionnent à son corps pour constituer sa combinaison de Super-Cyborg-Super-Tueur. C'est le fantasme technologique du guerrier de demain, prêt à tout, pour les guerres et les guerres à venir. Les casseroles peuvent résister. Cascades de casserolades. Elles sont la mémoire des guerres passées, révélées au joueur pour qu'il ne puisse plus tuer de sang-froid.

Résidence « En roue libre »

- Résidence 18 au 30 septembre 2023
- Résidence en partenariat avec Les Poussières pour la réalisation d'une création partagée lors de la parade des lanternes à Aubervilliers
- Les équipes de la Briche et la compagnie Virage Hors PairE ont été retenues pour ce projet participatif

Dans le cadre de la nouvelle édition de la parade des lanternes, Les collectifs de La Briche et la compagnie Virage Hors PairE seront en résidence entre Les Poussières à Aubervilliers et la Nef à Pantin. Cette résidence va permettre de mener une création participative ouverte aux habitant·es des deux villes afin de proposer une forme qui viendra s'intégrer à la parade.

OCTOBRE 23

Hékau – *Min El Jazaïr*

- En résidence de création du 09 au 13 octobre 2023
- Compagnie émergente
- 4 représentations prévues du 11 au 13 octobre
- Théâtre d'ombre

Min el Djazaïr (Depuis l'Algérie) est un spectacle de théâtre d'ombres racontant l'itinéraire d'une femme juive algéroise entre Alger et Marseille. Au tournant des années 60, la guerre d'Algérie entraîne le départ définitif de plusieurs milliers de Juifs d'Algérie. Dans l'univers d'un magasin de tissus, les souvenirs de Babeth refont surface. De son enfance passée à dévaler les rues de la Casbah aux après-midis à la plage de Saint-Eugène avec la bande joyeuse du quartier de la Lyre,

Babeth traverse plusieurs moments de sa vie intime et familiale jusqu'à son départ d'Alger. Dans ce monde de réminiscences, ce sont aussi les expériences singulières et l'exil de la communauté juive algérienne qui se dessinent.

Direction artistique, interprétation, construction de marionnettes et production : **Nicole Ayach**

Écriture, dramaturgie et production: **Sarah Melloul**

Interprétation marionnettes : **Pascale Goubert**

Musique et création sonore, interprétation voix : **Jina di Najma**

Scénographie et lumière : **Julie Boillot-Savarin**

Construction de marionnettes : **Bruno Michellod**

Création textiles et costumes : **Jenny Lai**

Régie générale : **Tatiana Carret**

Régie lumière, construction de marionnettes et co-conception lumière : **Zoé Sulmont**

Construction de décor : **Christophe Derrien**

Aide à la construction de marionnettes et montages vidéo : **Alexis de Raphelis**

Stagiaires et aide à la construction de marionnettes : **Juliette Ayach et Dan Zhu**

Création de lampes d'ombres : **Arpschuino**

Collectif F71 – Hep ! Hep ! Hep !

- En résidence du 30 octobre au 10 novembre 2023
- Compagnie émergente
- 3 représentations prévues du 09 au 10 novembre
- Karaoké dessiné

Une comédienne, kara-jockey, une batteuse échevelée, une dessinatrice, bouncing-balleuse à ses heures, accueillent le public dans leur karaoké expérimental éphémère. Elles poursuivent une quête : renouveler ensemble l'art du karaoké de manière artisanale et fantaisiste.

Mise en scène : **Lucie NICOLAS**

Jeu interprétation : **Clara CHOTIL, Alix EWANDÉ, Camille PLOCKI**

Scénographie : **Lucie NICOLAS et Laurence MAGNÉE**

Musique : **Alix EWANDÉ et Camille PLOCKI**

Lumière : **Laurence MAGNÉE**

Son : **Clément ROUSSILLAT, Benjamin MÖLLER (en alternance)**

Direction de production : **Gwendoline LANGLOIS**

Diffusion : **collectif & compagnie, Estelle DELORME & Géraldine MORIER-GENOUD**

DECEMBRE 23

Fléchir le vide en avant en faisant une torsion de coté – Aquarium (Fraiche fontaine)

- En résidence du 11 au 22 décembre 2023
- Compagnie émergente
- Karaoké dessiné
- Théâtre d'objet

El vit sur terre. El est une humaine. Un jour, une faille déchire l'espace-temps au-dessus de sa ville. El y est aspirée.

La faille la recrache au-dessus d'Aquariae 2-F, une planète au milieu du cosmos.

C'est un monde sensuel, érotique et intrigant où El rencontre les habitantes de l'île, fait l'expérience de l'altérité totale et sensuelle et s'hybride au détour des aventures qu'elle traverse.

Mise en scène : **Morgane Cornet**

Jeu interprétation : **Cécile Rutten, Emmanuel Rovira-Figols, Fanny Scherer (distribution en cours)**

Scénographie : **Juliette Lamas**

Musique : **Jehanne Cretin-Maitenaz**
Lumière : **Clara Perles**
Textes : **Louise Siffert**
Vidéo : **Maéva Totolehibe**

▪ **Programmation**

Week-End de l'Impossible – L'hypnose

- Vendredi 06 au dimanche 08 janvier 2023
- Laboratoire et restitution

Les week-ends de l'impossible proposent à une quinzaine d'artistes issus de divers champs disciplinaires de chercher autour d'une thématique durant 3 jours.

Cette année pour ouvrir les week-ends de l'impossible nous nous pencherons sur l'hypnose : accéder à soi autrement et collectivement nous permet-il de déplacer nos modes de création ?

Le dimanche, La Nef ouvre ses portes à tous·tes pour assister à une restitution des questions que les artistes ont abordées. À chaque week-end de l'impossible, nous invitons un·e cuisinier·e à chercher sur la même thématique pour nourrir les équipes mais aussi les spectateur·trices présent·es à la restitution.

Intervenante : **Juliette Verga Laliberté – hypnologue**

Studio monstre – Mon Bras

- Mercredi 08 au 10 mars 2023
- Diffusion
- Tout public à partir de 10 ans
- Théâtre

Ce seul en scène, cette performance, livre l'histoire d'un jeune homme qui, un jour, lève un bras vers le ciel sans que ce geste n'ait aucune conscience politique, religieuse, artistique ou idéologique. Il restera ainsi malgré les interventions extérieures qui tentent de le ramener dans la norme. « Que se passe-t-il si je ne fais rien d'autre ? » semble être la question que nous pose le personnage, comme un défi. A la fin du texte il deviendra une œuvre d'art vivante et sera tour à tour exposé, marchandé et finalement vendu.

Ce monologue faussement autobiographique entre théâtre d'objet, performance et conférence, traite de façon acide de thèmes aussi variés que le marché de l'art, l'adolescence, le rapport au corps ou la création artistique. Le personnage-narrateur de la pièce ne donnant jamais son nom, son interprète peut alors lui donner le sien entretenant, pour le public, le trouble entre incarnation de personnage et témoignage intime. S'ouvre alors pour le spectateur une réflexion sur son identité : « Est-ce autobiographique ? ».

BIAM – Cézanne Tegelberg & Compagny – Yuto et l'Arbre

- Jeudi 11 au dimanche 14 mai 2023
- Spectacle programmé dans le cadre de la BIAM

Le petit Yuto reçoit une petite boîte en bois d'un vieil homme dans un magasin. « Cette boîte contient tout ce dont tu auras besoin », dit-il. Mais la boîte ne s'ouvre pas. La veille de son septième anniversaire, Yuto rêve du vieil homme. Quand il se réveille, la boîte est ouverte et Yuto trouve une graine en forme de cœur. Il plante la graine et un arbre commence à pousser. Ensemble, ils grandissent. Une histoire à écouter avec son cœur pour n'être jamais vraiment seul.

Flamme / Compagnie Fleur Lemerrier – Matière Sombre

- Mardi 16 au mercredi 17 mai 2023

- Diffusion
- Tout public
- Performance de Musique et d'Ombre - Improvisation Assistée par Ordinateur

La matière sombre relève des théories physiques qui sont à l'heure actuelle un des lieux de l'incertitude scientifique, propice aux fantômes artistiques et à l'expression poétique.

Le travail de la compagnie est interdisciplinaire, mêlant marionnette, arts plastiques, musique et arts numériques, vise à créer une matière commune, qui fera du dispositif de Matière Sombre une aire dedans laquelle nous improvisons collectivement et où chaque spectateur.trice suit son propre parcours.

[ANNULE] Carte blanche à Jeunes Textes en Liberté – Label Jeunes textes en liberté

- Mardi 19 au vendredi 21 mai 2023
- Carte blanche

Le Label Jeunes textes en liberté donne à entendre des textes de théâtre inédits, dans lesquels chacun.e peut se projeter, imaginer, s'identifier et regarder le monde différemment. Le temps d'un week-end, JTL s'installe à La Nef pour créer la rencontre entre artistes, auteur.rice.s, habitant.e.s de Pantin. Pour un moment festif et ouvert sur le monde.

Astronef 7e édition - Mini festival hors les murs

- En partenariat avec La Girandole - Montreuil, au Théâtre de verdure des Murs à Pêches
- Dimanche 04 juin 2023
- Programmation
- Marionnettes, théâtre d'objet, contes, musique, etc.

Pour sa 7e édition en partenariat avec le Théâtre de la Girandole Astronef revient aux Murs à pêches à Montreuil. Nous vous avons concocté un programme aux multiples facettes afin d'apprécier tous les recoins du théâtre de verdure. Vous pourrez y trouver de la marionnette, du théâtre, du tatouage et même un atelier de fabrication de Neffys les bestioles poilues de la Nef !

Un dimanche après-midi joyeux et familial pour démarrer la période estivale comme il se doit !

Au programme de cette édition d'Astronef :

- *Cumulus* de Chloé Gil
- *L'heure du thé* de la compagnie Le bruit de l'herbe qui pousse
- *Des contes pour tout le monde* de Thomas Quillardet avec Julie Jacovella et Guillaume Laloux
- *Cake et madeleines* de la compagnie Bakélite
- *Les contes à choix multiples* de la compagnie FEU UN RAT !
- *Il y a quelque chose de pourri* de la compagnie Elvis Alatac
- *Rituels ordinaires* de la compagnie Gravitaire
- *Atelier de fabrication* de pantins par Marie-Aimée Fattouche
- Projection de courts métrages - Cinémariothon

Cie Djarama – Parole d'eau

- En résidence au 10 au 15 septembre
- Diffusion (4 représentations)
- Jeune public

Deux amies, Mamby et Hélène, l'une vit au Sénégal l'autre au Canada. Elles ont en commun les pieds qui brûlent, l'une sur le sable chaud, l'autre dans ses bottes d'hiver ! Ce qui les différencie, c'est que l'une vit dans l'abondance de l'eau, la neige, la glace alors que l'autre va chercher l'eau, qu'elle porte dans des bassines.

Texte, mise en scène et jeu : **Mamby Mawine et Hélène Ducharme**
Musique : **Dramane Dembélé**
Marionnettes et accessoires : **Jean Cummings et Claude Rodrigue**
Personnage terre eau : **Alessandro Fanni**
Costumes : **Valentina Sartori**
Conseillère dramaturgique : **Jennifer Tremblay**
Participation à la création : **Koffi Mens, Isabelle Chrétien, Claudine Rivest**

Présentation de saison

- Jeudi 05 octobre 2023
- Événement

Une journée de rencontre entre résident.es de la saison prochaine est organisée en amont de la soirée de présentation de saison. L'occasion de se rencontrer, de découvrir la salle et de participer à un atelier plastique en équipe. La soirée de présentation de saison viendra clôturer cette journée. Les projets seront présentés au public de la Nef et la soirée se terminera avec un spectacle. Pour animer la soirée un blind test en théâtre d'objet vous sera proposé par la Big Up compagnie.

Oblique production – *Inaccessible vallée*

- Résidence du chorégraphe et danseur Max Fossati du 13 au 24 novembre 2023
- Partenariat avec le festival Danse dense

Inaccessible vallée déplie des fragments de vie associés à la relation de Max Fossati avec son grand-père. Cette traversée l'invite à explorer des sujets tels que la filiation, la construction de l'identité masculine, la mémoire et le deuil. Autant de territoires qu'il traverse en acceptant leur caractère insaisissable. Inaccessible vallée sera l'opportunité d'inventer des espaces sensibles et vibrants face à la rigidité des conventions.

Conception et interprétation : **Max Fossati**
Assistante chorégraphique : **Claire Malchrowicz**
Compagnon d'écriture : **Stéphane Servant**
Musique et régie son : **Johann Loiseau**
Lumières : **Valérie Sigward**
Costume : **Hélène Lauth**
Scénographie : **Yannick Hugron**

[ANNULE] Puppet Zone

- Dimanche 19 novembre 2023

THEMAA organise ses Rencontres nationales Puppet Zone, contaminations marionnettes et écrans. Elles inviteront des spécialistes des arts de la scène, de l'audiovisuel, du cinéma, et aussi de la réalité virtuelle à réfléchir autour de questions liées aux imaginaires, aux écritures, aux marionnettes et à la relation qu'elles entretiennent avec les marionnettistes et leur environnement.

Les Plateaux Marionnettes

Journées professionnelles de la création émergente en Île-de-France

- En partenariat avec Le Théâtre Halle Roublot et le Théâtre aux Mains Nues
- Fin novembre 2023 (date à définir)
- Journées professionnelles

Portés par la Nef, le Théâtre Halle Roublot et le Théâtre aux Mains Nues, et soutenus par la Région-Île-de-France, les Plateaux Marionnettes proposent trois temps forts annuels dédiés aux professionnel.les, où sont présentés créations et projets de création de la nouvelle génération de marionnettistes.

Les compagnies et leurs projets présentés aux Plateaux Marionnettes :

- La Gedankenfabrik – *La pièce polymorphe*
- Paname Pilotis – *Juste Irena*
- Fléchir le vide en faisant une torsion de côté - *Aquarium (Fraiche Fontaine)*
- Antoine Bouguier - *Bye Bye Tchip Tchip*
- Gravitare - *Rituels ordinaires*
- Natyelli Mora - *Ibn Battûta*

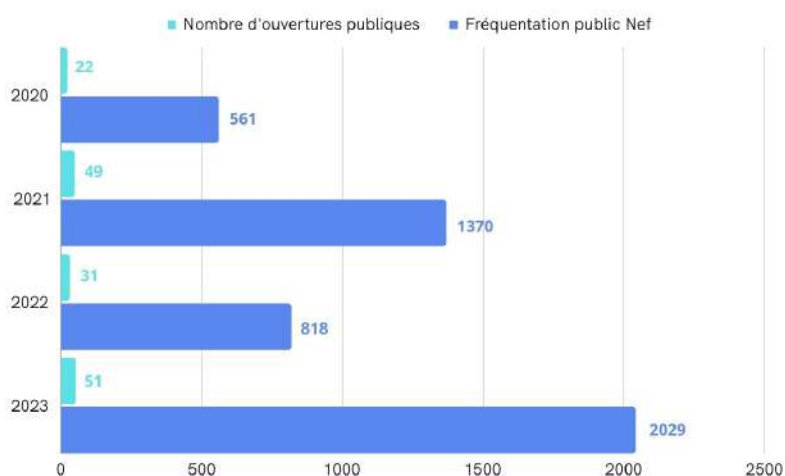
En amont des Plateaux Marionnettes, le 27 novembre, La Nef a proposé une table ronde sur les métiers du spectacle vivant et la parentalité avec comme intervenant-es Anne Decourt, Chloé Cassagnes, Mathilde Rance, Aurianne Abécassis, Philippe Richard.

L'après-midi, un atelier sur la présentation de projet sera proposé pour une vingtaine de personnes avec comme intervenant-es : Anne Decourt, Sylvie Cadenat, Mariana Rocha.

Cies/artistes accueilli.e.s en 2023

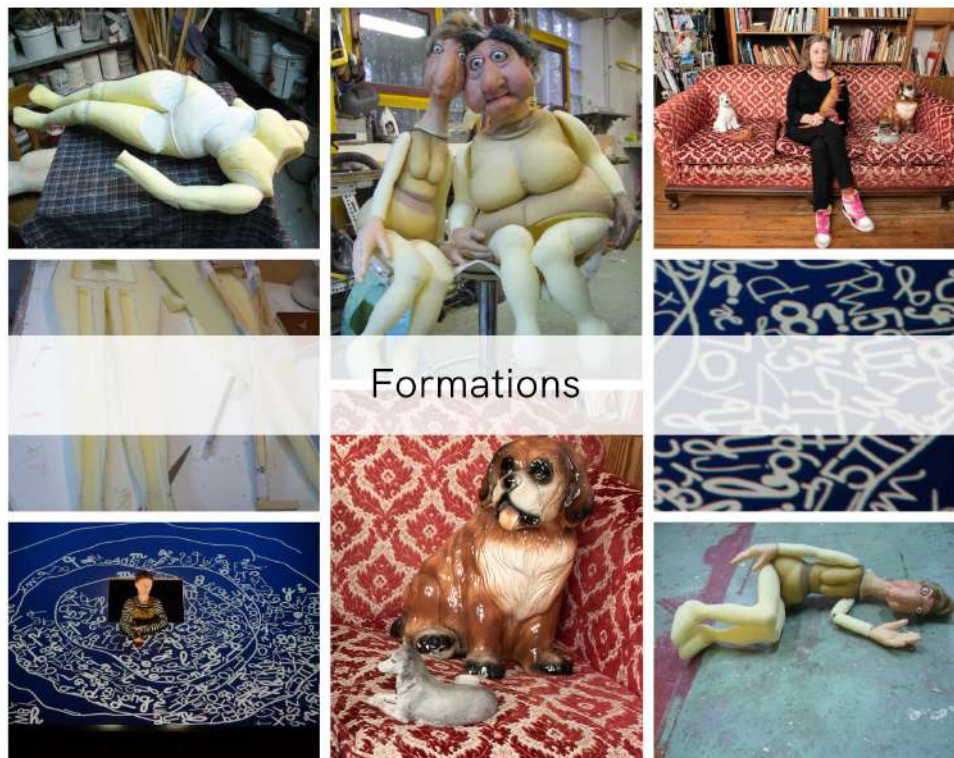

Fréquentation

2/ La transmission

▪ Les formations professionnelles

La Nef est désireuse de proposer des formations professionnelles à l'image de la marionnette contemporaine : multiple, étonnante, innovante et interrogeant sa place au plateau. En 2022, nous proposons des stages de construction, de technique et de dramaturgie en écho aux questionnements de la création d'aujourd'hui.

Les stages de formation professionnelle se déroulent tout au long de l'année. Leur durée varie d'une semaine à quinze jours. Ils s'adressent à un public de professionnel.les du spectacle vivant (marionnettiste bien sûr, mais aussi comédien.ne, metteur et metteuse en scène, plasticien.ne, danseur et danseuse, etc.), et à des amateur.trices confirmés.

Nos formations visent les professionnel.les du spectacle vivant et ont l'objectif de former au métier de l'acteur-marionnettiste. Des parcours pédagogiques peuvent être proposés en fonction du profil, des attentes et du projet professionnel du stagiaire. Chaque parcours est pris en considération et évalué dans le but de prendre en compte les spécificités de chacun.

4 formations étaient prévues cette année, mais la quatrième organisée à l'automne 2023 et qui avait pour sujet le théâtre d'ombre a été annulée faute d'un nombre suffisant de participant.es. Nous avons accueilli 38 stagiaires et sur les 3 formations, nous n'avons pas eu à déplorer d'abandon.

Les 4 formations ont rencontré en grand succès (pour la première fois depuis longtemps, nous avons des personnes en liste d'attente), si bien que nous avons décidé de renouveler la formation Théâtre d'objet pour la saison prochaine, et la formation solo pour la saison 2024-2025.

De 35 333 € de produits issus de la formation professionnelle en 2022, nous sommes passés à 51 815 € en 2023, ce qui nous a permis d'augmenter la part de nos ressources propres.

Du portrait à la marionnette : concevoir et fabriquer une marionnette portée

Du 23 janvier au 04 février 2023

De 10h à 18h - 12 jours, 84 h

Intervenant.es : **Carole Allemand**, artiste plasticienne et marionnettiste, **Simon Delattre**, metteur en scène, **Einat Landais**, factrice de marionnette et scénographe

9 participantes

La formation vise à réaliser une marionnette portée d'une soixantaine de centimètres en utilisant des principes de fabrication adaptés à ce type de construction : tête modelée en terre, moulée en plâtre et tirée en latex et en mousse synthétique, et corps sculpté en taille directe dans un bloc de mousse et pourvu d'un squelette articulé et manipulable. Les principes de sa manipulation seront également abordés.

La marionnette sera le portrait d'un personnage existant choisi par le/la stagiaire, et l'étude de l'expression par le visage et par le corps en sera un fil conducteur.

Objectifs :

- . Comprendre les principes de réalisation d'une marionnette portée et les raisons du choix de chaque matériau, en anticipant les enjeux de manipulation
- . Connaître le processus global de fabrication et s'être confronté·e à chaque étape de réalisation
- . Être capable de repérer et choisir les traits caractéristiques d'un personnage pour l'incarner dans la forme et dans le mouvement

Solo – Monologue – Autoportrait : Concevoir un solo avec les outils du spectacle vivant : texte, corps, marionnette

Du 03 au 14 avril 2023

De 10h à 18h - 10 jours, 70 h

Intervenant.es : **Sylvain Maurice**, metteur en scène, **Simon Delattre**, metteur en scène, **Einat Landais**, factrice de marionnette et scénographe

14 participant.es maximum

A la frontière du projet personnel et de la pluridisciplinarité, le solo est une forme d'une grande inventivité pour l'interprète qu'il soit marionnettiste, comédien·ne, danseur·se, performeur·se. Cette formation vise à un double objectif : pratiquer le solo dans ses différentes variations (monologue, autoportrait, etc.) en élaborant des outils méthodologiques communs, et esquisser ou approfondir pour chacun·e des stagiaires un projet solo, tant du point de la dramaturgie, de l'imaginaire que de l'interprétation. Ce stage a donc pour ambition de dessiner des cadres pour tous·tes et en même temps de travailler sur la singularité de chacun·e.

Objectifs :

- . Maîtriser les enjeux dramaturgiques (adaptation, écriture, etc.) pour construire un solo
- . Trouver les bons appuis de jeu pour interpréter son solo
- . Esquisser un quart d'heure d'un solo possible

Théâtres d'objet : l'interprète face à l'objet, un outil d'écriture et d'invention

Du 22 mai au 02 juin 2023

De 10h à 18h - 10 jours, 70 h

Intervenant.es : **Agnès Limbos**, auteure, comédienne, metteuse en scène et formatrice

12 participant.es maximum

Théâtre sans coulisses, utilisant la métaphore, le symbolisme, la suggestion et prenant des chemins de traverse, le théâtre d'objet est un formidable vecteur pour apprendre à écrire au plateau. Cette formation est conçue comme un laboratoire pour développer les univers particuliers qui peuvent naître de la mise en présence de l'acteur·trice et des objets, qui ont fait ou font partie de notre quotidien.

A travers l'imagination, la curiosité, le savoir-faire d'une part, des exercices, des improvisations individuelles ou collectives d'autre part, nous proposons d'explorer cette forme de théâtre particulière et singulière où l'objet est manipulé à vue et l'acteur·trice au centre de l'espace.

Objectifs :

- . Écrire une scène avec tous les outils du théâtre d'objet
- . Comprendre et développer une poétique des échelles
- . Savoir construire une base de motifs narratifs et moduler le rythme de ses propositions

[ANNULÉE] Les pluralités de l'ombre : Silhouettes, sources lumineuses, surfaces de projections

Du 16 au 27 octobre 2023

De 10h à 18h - 10 jours, 70 h

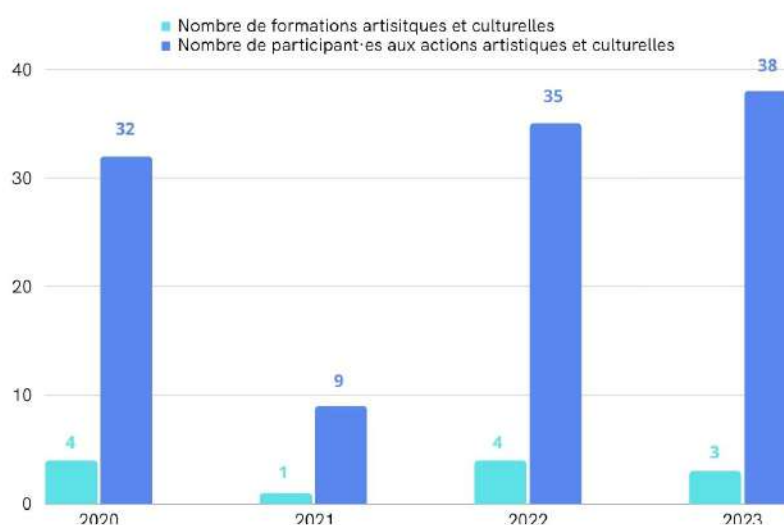
Intervenant.es : **Nicole Ayach** (metteuse en scène et directrice de la Cie Hékau), **Tatiana Carret** (régisseuse lumière)

La formation est pensée comme autant de petits laboratoires pour partir à la découverte de ce vaste langage expressif qu'est le théâtre d'ombres. Comment se servir de la lumière comme partie prenante de la dramaturgie ? Quels rôles offrir aux surfaces de projection ? Comment aborder la présence corporelle de l'interprète ? À travers quelles techniques propres au théâtre d'ombres, explorer en même temps le plat et la profondeur du plateau ? A partir de ces interrogations, nous aborderons les outils pratiques et techniques du théâtre d'ombres : les types de sources lumineuses, les méthodes de construction de marionnettes d'ombres, la diversité des matériaux envisageables pour les surfaces de projections.

Objectifs

- . Explorer la dramaturgie et le geste dans le théâtre d'ombres (présence et mouvement du corps et de l'objet, rythme, dramaturgie de la lumière, présence et transformation de la surface de projection)
- . Transmettre les compétences techniques du théâtre d'ombres (types de lumières, notions de régie et d'électricité, méthodes de construction de marionnettes)
- . Aborder le théâtre d'ombres dans un contexte théorique (vocabulaire du théâtre d'ombres, singularités et caractéristiques de la forme) et historique (le patrimoine du théâtre d'ombres, ses formes traditionnelles et codifiées ainsi que celles plus contemporaines)

Formation professionnelle

▪ Stage sur mesure

Initiation à la pratique de la marionnette pour la mise en place d'ateliers d'animation

Publics visés : animateur.trices socio-culturel, éducateur.trices spécialisé.es

Lieu : sur le lieu d'enseignement et une journée à La Nef

Description

Nous souhaitons organiser des stages à destination de structures formant sur les métiers du social et du sanitaire car nous pensons que la marionnette est un outil formidable, support d'identification en même temps que de mise à distance. La marionnette permet d'aborder des questions sensibles, d'appréhender le corps et sa représentation, elle est un double moteur d'imaginaire et d'invention.

Nous sommes rentrés en contact avec plusieurs collectivités territoriales du Département en leur proposant ces stages.

Objectifs

Acquérir des fondamentaux pour la mise en place d'ateliers d'animation autour de la marionnette

Les objectifs de formations seront l'acquisition d'une base sur les principes et les différentes techniques de manipulation et de construction, l'ouverture de pistes de mise en application des savoirs acquis : projets de spectacle, ateliers de pratique artistique, outils favorisant la cohésion d'un groupe, ouverture culturelle sur la marionnette contemporaine, etc.

Contenu

. Panorama par journées ou demi-journées sur la pratique d'une technique de marionnette : marionnette sac, sur table, à tiges, gaine, silhouette d'ombre, théâtre d'objet, muppet, marionnette portée, marionnette à fil.

. Présentation des principes de construction d'une marionnette : matériaux, articulations, sculpture, moulage, tirage, patines, etc.

. Exercices sur de la matière textuelle ou sur la construction d'un récit. Ouverture sur les principes de la dramaturgie.

. Travail de la relation à l'objet et aux partenaires de jeu

. Travail de l'écoute et du regard

▪ Les actions culturelles

Sœurfeuses

Interventions dans le cadre d'un Parcours CAC soutenu par le Département 93

Intervention auprès de 26 élèves d'une classe de 4ème du collège Gisèle Halimi, Aubervilliers

Intervenante : **Marine Midy**, Association Manceuvres

Période : Entre octobre 2022 et juin 2023

40 heures

Contenu de l'action :

Parcours mené autour du spectacle *Sœurfeuses*, en résidence à La Nef, sur la thématique des rapports femmes/hommes dans le sport, avec une initiation à la pratique marionnettique.

Bilan de l'action :

La finalité aura été une exposition de photographies mises en scène et réalisées par les élèves, au collège.

Marine Midy en dit ceci :

« Nous nous sommes adapté.es tout le long du parcours à des exigences de planning et de contenus mais le projet s'est construit de manière fluide en général. Les relations avec les deux professeurs étaient fluides. Pour ce qui est des moyens, la salle polyvalente était très bien pour le projet et techniquement équipée. Les professeurs étaient bien présents et ont su répondre aux moments de tension entre certains élèves de la classe. Un des points forts du projet a été que tous les

élèves ont participé et créé leur propre œuvre. Le seul point négatif aura été l'absence des familles que nous avons pourtant sollicitées. Nous aurions aussi pu faire un point à mi-projet pour partager le ressenti des séances avec chaque professeur. Il nous a peut-être manqué un lien d'ensemble.

La découverte du travail au plateau de la cie de Marine Midy, a permis de mettre en lumière le travail réalisé en classe autour du théâtre d'ombre et de marionnettes. La présentation de La Nef, du théâtre, des aspects techniques ainsi que la découverte des marionnettes présentes à la Nef et des différents types de manipulation, ont permis d'approfondir les connaissances des élèves.

La restitution s'est déroulée à l'étage de la classe de 4ème de Mme Hannappier.

Les photos, réalisées par les élèves des silhouettes, fabriquées par eux pendant le parcours ont été exposées sur le mur dans le couloir. Les textes de petits récits fictionnels, écrits par les élèves, ont été affichés sous leur photo.

Des textes, écrits par les élèves, qui racontaient le processus de création ont été dits devant chaque classe visitant l'exposition. La volonté était de montrer aux autres classes le travail réalisé pendant ce parcours, avec, en plus la lecture de textes écrits par les élèves sur le processus de création des silhouettes et des photos.

Ce parcours a répondu aux enjeux et les thématiques indiqués par Caroline Hanappier pour le cours de français :

La question de la place de la femme dans le sport et plus largement dans la société a été étudiée et dans le cadre du " Vivre en société, participer à la société Individu et société : confrontations de valeurs." mais aussi sur l'interrogation "Agir sur le monde Informer, s'informer, déformer ? " et la "découverte des images iconographiques se rapportant à une question de société, l'évolution de la représentation du corps des femmes dans le sport."

Ce parcours aura aussi permis d'aborder "les compétences langagières, orales et écrites : Comprendre et s'exprimer à l'oral. S'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire : présenter une production écrite en lien avec une photographie ; écrire, adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces. Prendre en compte le destinataire, les visées du texte, les caractéristiques de son genre, du support d'écriture (de la préparation à la relecture ultime) ; savoir trouver des idées ou des éléments du texte à produire ; lire des textes variés avec des objectifs divers ; adapter sa lecture à l'objectif poursuivi, adapter sa lecture aux supports et modes d'expression.

L'Art plastique aura aussi été abordé, avec la construction des silhouettes, répondant à la thématique « Culture et création artistiques » en lien, également, avec l'éducation physique et sportive.

Le travail sur le corps a été mené autour de l'initiation à la manipulation de marionnettes et au questionnement de la représentation du corps dans le sport, par des jeux d'échauffements corporels, par des jeux de mise en situation en groupe sur l'espace d'un plateau qui ont favorisé l'expression corporelle.

La présentation, la mise en scène et l'appropriation de l'espace auront été les enjeux de la restitution et ont répondu à la question "Comment valoriser une production, rendre compte de son travail, transmettre à un public.

Cette thématique a été au cœur même de ce parcours en écho à la création du spectacle "Sœurfeuses", avec comme point d'orgue la notion de sororité.

Des sujets de réflexion autour des thématiques du projet, débattus en classe, en passant par l'écriture de textes, la construction de silhouettes et le travail en commun autour de la restitution, les élèves ont toujours été sollicités et ont débattus entre eux sur les différents aspects du projet.

L'écoute, l'analyse, la réflexion, l'appel à leur imagination, la concentration pour comprendre les consignes de construction des silhouettes, le respect de l'avis de l'autre ainsi que la notion de partage et de travail en commun, ont été les grands axes de ce parcours.

Les élèves en ont retiré que « C'était très intéressant, très éducatif et collectif et j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. J'ai bien aimé les marionnettes car ce n'est pas quelque chose que l'on fait dans les projets habituels(...) Quand on a fait les textes sur l'ordinateur cela m'a intéressé car j'ai laissé libre court à mon imagination. Les sorties étaient très intéressantes aussi (...) J'ai retenu d'apprendre des phrases difficiles et de décrire une métamorphose (...) J'ai bien aimé le projet, mais comme j'aime pas trop les trucs de théâtre je ne suis pas entièrement intéressée, mais au moins ça m'a fait découvrir de nouvelles choses (...) J'ai appris beaucoup de choses grâce à Marine. Je lui suis reconnaissante car j'ai appris à faire des marionnettes, des ombres chinoises, développer des histoires et mieux m'exprimer à l'oral.(...) Ce qui m'a le plus intéressé c'est de manipuler les marionnettes, en particulier à La Nef (...) Ce que j'ai retenu c'est de manipuler des marionnettes et leur faire exprimer des émotions, notre posture, le ton qu'on utilise et les métamorphoses (...) Ce qui m'a le plus intéressé c'est quand on a créé les marionnettes parce que la mienne elle est trop belle ! voilà ! J'étais satisfaite de mon exposition photographique et du texte qui va avec (...) J'ai retenu que nous pouvions être très

focalisés même si ce n'est qu'un spectacle de marionnettes (...) la façon dont nous avons travaillé nous a permis d'être coordonnés car Marine nous a transmis l'importance du travail de groupe (...) C'était super bien car pour la restitution nous avons eu 4 classes qui sont venues nous voir, le chef d'établissement, le principal adjoint, les CPE et les profs...et on a fêté cette fin de projet avec un goûter ! (...) Je retiens le fait qu'ils nous ont montré une façon d'être créatif. Merci à vous ! »

Déroule ton histoire

Intervention dans le cadre du Portail Éducatif de Pantin.

Intervention auprès d'une classe de 26 élèves de Grande Section de maternelles, de l'école La Liberté.

Intervenantes : Nicole Ayach et Mathilde Louarn, Cie Hékau

Période : Entre janvier et juin 23

14 heures

Contenu de l'action :

Ce parcours a permis d'initier les enfants aux arts de la marionnette par la création de marionnettes avec une multitude de matériaux : tissus, boutons, papier, etc

Un magasin de tissu imaginaire ouvre dans l'école, on y trouve des rouleaux de coton, de soie, de tulle, de lin, de polyester, de matières, de couleurs et de motifs infinis. On y trouve aussi des rubans, des galons, des boutons, des dentelles. A partir de ces matières, des personnages prennent vie et des histoires se racontent.

Nicole nous en fait le compte rendu suivant :

« La communication a été fluide entre Juliette (l'enseignante), Rodolphe et moi. Rodolphe a bien accompagné l'élaboration du projet, le déroulé des séances et la préparation des matériaux. La seule différence était qu'on n'a pas finalement fait de restitution à la fin, mais les séances ont bien eu lieu comme prévu. C'était top de visiter la salle de la Nef (avec les élèves) en amont pour pouvoir anticiper les possibilités. Je suis heureuse de ne pas uniquement avoir axé l'atelier sur le théâtre d'ombres car la difficulté pour faire le noir entier aurait été trop frustrant si tout l'atelier avait été sur ce sujet. Juliette était très présente et impliquée dans le projet.

Les points forts du projet ont été :

- la fluidité entre enseignant et les partenaires du projet
- la super ambiance parmi les élèves
- l'agréable expérience de pouvoir animer les ateliers à deux pour certaines séances, avec Mathilde
- la variété des séances (construction, manip, créer des histoires, découverte du tissu) »

Les enfants ont dit « J'ai aimé quand on a construit les marionnettes et de vous connaître (...) j'ai aimé le castelet, la lumière (...) J'ai aimé quand on a raconté les histoires. »

Juliette l'institutrice : « Après les ateliers les enfants en reparlaient, ils rebondissaient sur ce qu'ils avaient fait ; quand il y a eu le castelet ils l'ont découvert, ils ont commencé à faire bouger les marionnettes et petit à petit ils les ont fait bouger autrement, c'était beau à voir. Franchement c'était génial ! »

Mémoire des métiers

Interventions dans le cadre du compagnonnage de la cie Hékau à La Nef auprès de 8 personnes résidentes au sein du Foyer ADEF de travailleurs migrants situé à Bobigny.

Intervenantes : Nicole Ayach et Laetitia d'Aboville

Période : Entre mars et juin 2023

18 heures

Contenu de l'action :

Le projet Mémoire des métiers s'inspire des récits de vie des résidents des foyers de l'ADEF en prenant comme thème l'artisanat et le rapport à la pratique professionnelle. Ces sujets sont abordés par le médium du théâtre d'ombres.

Le spectacle *Min el Djazaïr*, dernière création de la Cie Hékau, porte sur l'exil des juifs d'Algérie et s'inspire très largement de l'univers professionnel et des métiers propres au monde du textile et à l'univers des magasins de tissus entre l'Algérie et la France. Le rapport à l'artisanat, au métier, au geste, ainsi que la relation à la mémoire, sont au centre de cette recherche.

Au sein de l'ADEF, nous poursuivons et enrichissons cette réflexion avec les résidents.

Ce parcours a permis de mettre en lumière et en ombre les histoires de ces travailleurs. C'est la photographe Laetitia d'Aboville qui en a fait un reportage photos.

Nicole en fait un constat en demi-teinte :

« La communication avec l'ADEF et les responsables n'a pas été très facile ni fluide pour la mise en place des ateliers et leur déroulé. C'était un vrai challenge et je n'ai pas senti que la directrice de l'ADEF était très investie dans le projet. C'était également très difficile d'établir un groupe constant et récurrent. Du coup, ça a demandé beaucoup d'adaptation pour pouvoir mener les séances même s'il y avait seulement un ou deux participants ou des allers et venues pendant les séances.

En revanche, le médiateur social Diogo était super, et a vraiment fait au mieux pour motiver les participants à revenir. C'est dommage qu'il n'ait pas été là dès le début du projet !

Pour les questions de logistique, c'était agréable de pouvoir réutiliser la même salle et pouvoir stocker des choses sur place.

Il y a eu d'autres vrais points positifs :

- c'était enrichissant de créer des liens humains et artistiques avec les résidents du foyer de l'ADEF. Nous avons eu des échanges très forts et des moments de partage très touchants.
- Diogo et Sébastien de l'ADEF était au top.
- Je suis plutôt fière du déroulé de la restitution ! Nous avons eu des très bons retours sur les photos et le livret distribué, et c'était chouette aussi de pouvoir montrer quelques petits tableaux en théâtre d'ombres. »

Diogo, le médiateur social de l'ADEF, nous dit qu'il « aurait aimé que le nombre de participants soit plus important » mais aussi que « ceux qui y ont participé étaient très impliqués dans le projet, et ce, grâce à la complicité nouée avec Nicole ». Il note également que ce projet « a permis d'impliquer plusieurs équipes issues d'horizon différents, la complicité entre les différentes équipes ayant pris part au projet. » En insistant sur « la disponibilité de l'intervenante principale, sa capacité à comprendre et à s'adapter au public ce projet a permis aux résidents des passer des moments très conviviaux et auquel ils y ont été vraiment associés. »

Sommet

Interventions dans le cadre d'un Parcours EAC soutenu par la Région Île-de-France

Intervention auprès de 3 classes du lycée Simone Weil, de Pantin

Intervenant.es : Théophile Sclavis, Cie Studio Monstre

Période : De janvier à mars 23

55 heures

Contenu de l'action :

Le projet SOMMET est un projet de création théâtrale de la compagnie Studio monstre autour de la pièce SUMMIT de l'auteur anglais Andy Smith. Avec cette pièce l'objectif pédagogique est de créer une forme chorale avec trois classes, chaque classe ayant pour objet de travail un des rôles de la pièce.

Théophile Sclavis a mené ce parcours auprès de 67 élèves de 3 classes du lycée professionnel Simone Weil de Pantin : une classe de Terminale Gestion Administrative, une classe UP2A et une classe de 3ème Prépa-métiers.

La pièce est une pièce chorale pour trois interprètes prenant la parole sur trois actes correspondant à trois époques.

L'acte un se déroule mille ans dans le futur, le second, cinq ans dans le passé et le dernier acte se déroule au moment présent, celui même de la représentation. Les trois interprètes y évoquent, dans une prise de parole directe au public, un sommet international ayant eu lieu à un moment où tout allait au plus mal dans notre société et à partir duquel des actions ont été menées pour améliorer la situation mondiale.

Voici comment Théophile a vécu ces ateliers :

« Le travail avec la classe d'UPE2A et de troisième a été un moment agréable de partage et d'expérimentation. La découverte et le travail autour des langues des participants a permis de créer une dynamique de groupe intéressante et une belle rencontre entre les élèves pour la finalisation. Les élèves ont été réceptifs et ont de bonnes relations avec leurs enseignantes. Le groupe de terminales, du fait des contraintes de planning, s'est trouvé moins impliqué et s'est concentré sur les réalisations de maquettes de scénographie et de graphiques. Le travail d'atelier, l'expérience théâtrale et la finalisation se sont bien déroulés dans l'ensemble et a été positive pour les participant.es présent.es. Le projet a créé une bonne dynamique au sein du lycée et permis une rencontre autour d'un texte qui met en avant les origines culturelles plurielles.

La professeure de français, Flavia Quintiliano nous en dit ceci :

« Théophile Sclavis est un admirable animateur de groupe, il sait impliquer chaque élève. Il n'y a pas de place pour l'ennui grâce au rythme et à la diversité des activités proposées. Les séances sont dynamiques et les élèves adhèrent et avec humour. Théophile Sclavis a été très disponible pour écouter les remarques des enseignants. Il y a eu un moment délicat lié au contexte de la classe en cours. Une élève était moquée ou mise à l'écart par d'autres élèves de la classe d'UPE2A. Théophile SCLAVIS a su gérer cette difficulté en intégrant davantage l'élève et en la valorisant. Théophile a été très disponible aussi pour écouter les élèves et leurs besoins d'explication, parfois en d'autres langues. Il a alors parlé en anglais, en espagnol. Il a mis tous les moyens en place pour que la communication soit facilitée, pour que tous les élèves se sentent épaulés.

Les salles demandées (salle polyvalente et gymnase) ont été mises à disposition facilitant les ateliers et la restitution.

La réactivité était au rendez-vous du côté de Théophile Sclavis qui a planifié les ateliers en tenant compte des emplois du temps, des impératifs mais aussi des contretemps des enseignants ou de la vie de l'établissement.

Les élèves se sont très bien impliqués dans le projet à toutes les étapes, en atelier comme en classe. Alors qu'on était en plein ramadan, 15 élèves sont venus au spectacle des Colporteurs. Deux d'entre eux n'ont pu venir en raison de la distance de leur domicile avec le lieu du spectacle.

Les ateliers théâtre ont permis, grâce à la diversité des activités proposées par Théophile Sclavis, de mettre les élèves d'UPE2A en confiance. Ils ont appris à se regarder et à s'écouter, à faire corps ensemble.

La pièce de théâtre à interpréter a été très bien choisie pour des élèves d'UPE2A qui ont pu étudier en classe le passé, le présent, le futur et réfléchir sur le rôle d'un sommet international et les thèmes qui peuvent y être abordés (environnement, réchauffement climatique, bien être de l'humanité).

Une partie du texte de la pièce a été transposée en 8 langues différentes, représentatives des langues parlées par les élèves. Tous les participants au projet ont pu découvrir des langues qui pour certains étaient jusqu'alors méconnues ou mal connues (koyaka, soninké, anglais, arabe, portugais, ukrainien, turc, soussou).

La restitution a été un moment fort de valorisation du travail accompli et surtout de chaque élève qui avait un rôle à jouer.

Le spectacle de la troupe des Colporteurs a couronné le projet d'un poétique parcours de spectateur. Les élèves ont pu découvrir le cirque contemporain et ses mélanges de genre : théâtre, danse et performance circassienne à travers un agrée.

Mon bras

Interventions dans le cadre du compagnonnage de la cie Studio monstre à La Nef

Interventions auprès de 2 classes de 6ème et 5ème du collège Madame de Sévigné de Gagny

Intervenant.es : Théophile Sclavis

Période : Février 23

10 heures

Contenu de l'action :

Série d'ateliers réalisés auprès des élèves des 2 classes, autour du spectacle *Mon bras* de Tim Crouch.

Avec une position introspective, l'auteur questionne ce moment de la vie où l'identité se définit et où se créent les mythes intimes fondateurs. De douloureuses questions morales se posent alors : « Doit-on être ce que veulent nos parents ? Suis-je défini par ce que je suis ou par ce que je fais ? Comment vivre ma différence et assumer mes choix ? ... ».

Théophile aura joué 2 fois le spectacle, dans le réfectoire du collège, mis à disposition pour l'occasion et aura mené 4 ateliers auprès de 45 élèves de 2 classes de 6ème et de 5ème.

La thématique des ateliers a été celle du spectacle :

Avec une position introspective, l'auteur questionne ce moment de la vie où l'identité se définit et où se créent les mythes intimes fondateurs. De douloureuses questions morales se posent alors : « Doit-on être ce que veulent nos parents ? Suis-je défini par ce que je suis ou par ce que je fais ? Comment vivre ma différence et assumer mes choix ? ... ».

A partir de ces questionnements, nous aborderons avec les élèves la dimension artistique de l'autoportrait et de l'autofiction : « Comment parle-t-on de soi ? Est-on obligé de dire la vérité ? Comment se représente-t-on ? Quelle est la différence entre présentation et représentation ? ».

Théophile a pris un grand plaisir à s'immiscer dans la vie du collège pendant les 4 jours où il s'est installé dans le collège : « L'accueil a été enjoué et chaleureux. Ma demande de logement sur place a été entendue et je remercie la gestionnaire Mme Calmels de m'avoir accueilli pour ces quelques jours. Mme Julia Wahl la coordinatrice du projet au sein du lycée a été très efficace et à l'écoute et a permis de faire un lien agréable et fluide avec l'ensemble de l'établissement (enseignants et direction). Les changements de planning pour cause de grève ou d'imprévus ont fait bouger les contours du projet mais n'en ont pas vidés le contenu ou le sens global.

Les salles étaient à disposition pour les ateliers et l'espace de représentation était accompagné d'une aide de l'équipe de direction (remerciement spécial à Mme La Principale qui a installé elle-même les chaises pour la représentation !).

Tous les enseignants ont été partie prenante du projet et ont accompagné avec plaisir et intérêt les élèves lors des ateliers. La rencontre avec les élèves a été agréable et le spectacle a gagné en écoute grâce au bon déroulé des ateliers. Le collège est un lieu bienveillant tout comme l'équipe pédagogique envers les élèves. On ressent une envie de mener des projets et un désir de bien faire qui n'est pas feinte. La restitution a été très positive même si le public était un peu trop nombreux pour une bonne visibilité (à cause du regroupement des représentations suite à la grève du mardi) mais cela n'a pas amoindri le plaisir partagé de ce moment.

Malgré son absence lors de la semaine du projet, Mme Wahl est restée disponible pour la suivie du projet et l'accueil au collège s'est très bien passé. »

Voici comment Julia Wahl a vécu ce parcours : « Le mouvement de grève contre la réforme des retraites nous a contraint.es à modifier légèrement le projet, notamment ses dates, ce qui ne m'a pas permis d'assister à sa concrétisation. Mes collègues de lettres et d'autres disciplines ont pu faire participer leurs élèves au projet. Les élèves ont pu bénéficier d'un spectacle au réfectoire et d'ateliers d'initiation théâtrale avec Théophile Sclavis. Ces ateliers les ont particulièrement intéressés et leur ont été particulièrement profitables. J'ai eu d'excellents retours des collègues et des élèves, ils m'en ont parlé longuement après. J'ai également pu échanger facilement avec Rodolphe et Théophile quand j'en avais besoin. La rencontre entre Théophile et les élèves s'est faite très simplement. Les élèves l'ont beaucoup apprécié. »

Passe-moi le texte

Interventions dans le cadre du compagnonnage de la cie Studio Monstre à La Nef

Interventions auprès d'un groupe de migrants, apprenants FLE, de l'association Habitat Cité.

Intervenant.es : Kevin Bruneau, cie Studio Monstre

Période : Mars 23

20 heures

Contenu de l'action :

Travail, sur 3 journées, Lecture du texte de Lancelot Hamelin.

Claire Toutlemonde, coordinatrice d'Habitat Cité nous en parle ainsi :

« Le projet s'est globalement déroulé comme prévu à la seule exception de l'absence de l'auteur lors de la représentation finale (pour un impondérable de planning). Il a été très facile de communiquer avec les intervenant.es. Très bonne qualité d'échange avec chacun.e. Kevin a été très à l'écoute des participant.es et tous-tes se sont senti-es à l'aise dans le projet. Le projet en lui-même est très intéressant pour des apprenant.es en français langue étrangère ayant déjà un niveau suffisamment élevé pour se saisir du texte (A2/B1).

L'objectif de lecture est particulièrement pertinent pour ces niveaux – la prononciation et la confiance en soi étant un enjeu majeur pour les personnes en apprentissage du français.

Il serait intéressant de rendre cet atelier plus accessible à de petits niveaux de français notamment en choisissant des textes plus accessibles. »

Kevin Bruneau en retient « La rencontre humaine avec les participant/es. J'ai pu avoir un aperçu de ce que pouvait être la vie de personnes apprenant le français à tout âge avec des langues d'origine très éloignée de la nôtre. Très enrichissant et très touchant. Le lieu est très accueillant avec des équipes disponibles pour faire en sorte que les répétitions et la petite représentation se passe au mieux pour tout le monde. »

Du roman au récit visuel : ombres et rétroprojections

Interventions dans le cadre d'un parcours inter-degrés avec une classe de CM2 et une classe de 6ème, dans la ville du Pré St Gervais.

Intervenant.es : Gwenn Cariou, Edwige Latrille / Cie Shabano

Entre janvier et juin 2023

39 heures

Contenu de l'action :

La Cie Shabano a développé depuis de nombreuses années une forme d'expression sensorielle destinée aux enfants à partir de l'image portée à la scène. Le but étant que les enfants aboutissent à des « pastilles scéniques » et qu'ils prennent plaisir à construire leur propre univers visuel. Ces ateliers seront menés autour de la thématique du Vivre Ensemble et autour du roman « Le bleu des abeilles » de Laura Alcoba. Pour s'imprégner de ce roman, l'équipe propose l'ombre car c'est un moyen riche qui implique le corps, la création d'un univers plastique et la construction d'un récit poétique qui développe l'imaginaire. Écriture des textes et des scénarios des épisodes pour la restitution, construction de silhouettes manipulation en théâtre d'ombres jaloneront ce parcours.

Pour la première fois, La Nef a mis en place un parcours inter-degrés, avec une classe de CM2 et une classe de 6ème, en partenariat avec la ville du Pré St Gervais, au collège Jean- Jacques Rousseau et à l'école élémentaire Pierre Brossolette. Ce sont Gwenn Cariou et Edwige Latrille, de la Cie Shabano, qui ont mené ce parcours.

Les élèves de 6ème en font ce retour : « J'ai bien aimé, j'ai appris beaucoup de choses sur les ombres, à les manier avec les rétroprojecteurs (...) J'ai appris à manipuler des ombres avec la lumière (...) Le meilleur truc c'était de travailler avec une autre classe (...) J'ai trouvé que c'était agréable de travailler avec les CM2 car ils passent en 6ème, du coup j'ai trouvé ça intéressant (...) J'ai appris et retenu comment me déplacer sur scène ; j'ai pensé qu'on était organisé dans le spectacle (...) Ce qui m'a le plus touché c'est la sortie à l'Opéra et manipuler les ombres (...) J'ai appris à participer à un spectacle mais que c'était difficile de faire un spectacle à plusieurs (...) La prof Mme Vauthier m'a fait confiance pour organiser une scène (...) J'ai pensé que la restitution était incroyable, c'était cool ! surtout le nombre de gens qui sont venus nous voir, c'est génial ! (..) ce que j'ai appris sur la pratique artistique c'est qu'on est dans un autre monde, on est dans notre bulle (...)

Cette expérience, réalisée pour la première fois au Pré St Gervais, a connu quelques soubresauts qui ont conduit les intervenantes à en faire un constat nettement plus nuancé. Edwige Latrille nous dit en effet qu'il y a eu « des difficultés à fonctionner en inter-degrés et à jongler entre le fonctionnement collège et le fonctionnement école. Difficulté à avoir un interlocuteur dédié pour le collège (la documentaliste qui aurait pu avoir ce rôle étant tombée malade). Il a été sans doute compliqué pour les profs de collège d'être réellement investis dans la mesure où ils ne pouvaient pas suivre toutes les interventions. Certains problèmes de communication entre enseignants ont pu aussi peser sur la bonne conduite du projet. (...) Un espace de travail « neutre » avec la possibilité de stocker le matériel aurait été plus que bienvenu et aurait changé la dynamique du projet. »

Malgré ces remarques Edwige Latrille en retient surtout les points forts suivants : « Un projet qui se construit sur l'ouverture aux autres par le biais d'une pratique culturelle, c'est important que ça existe. La volonté de faire passerelle entre l'école et le collège, c'est intéressant même si s'est pas simple à mettre en œuvre. »

Création d'une chaîne web marionnettes

Intervention auprès de personnes réfugiées bénéficiaires de l'association Habitat Cité, dans le cadre du dispositif « Intégration professionnelle des réfugiés » du Ministère du Travail.

Intervenant-es : Cie It's Ty Time : Fabrice Tanguy, Loïc Braunstein, Laura Fedida, Servane Briot

Période : Entre janvier et juin 2023

42 heures

Contenu de l'action :

Thème : la peur dans le placard

Travail autour de la terre et de sa métamorphose. Construction d'un cadavre exquis en écriture en manip terre et en film. Un cube noir pour le castelet à construire. Des séquences tournées avec seulement les mains de chaque participant.es manipulant de la terre. Des prises de vue en champ contre champ.

Vingt-quatre participant.e.s, toutes élèves des cours de Français Langue Étrangère, se sont mobilisé.e.s autour de Fabrice Tanguy, Laura Fedida et Servane Briot, pour confectionner des séquences filmées autour de la manipulation de la terre. Le travail sur la terre qui s'est fait en groupe, l'observation des consignes énoncées en français, permettant un accès différent à la langue, ont permis la réalisation de courtes séquences filmées, mettant l'accent sur le collectif.

C'était la troisième et dernière intervention dans le cadre de ce dispositif pour la cie It's Ty Time.

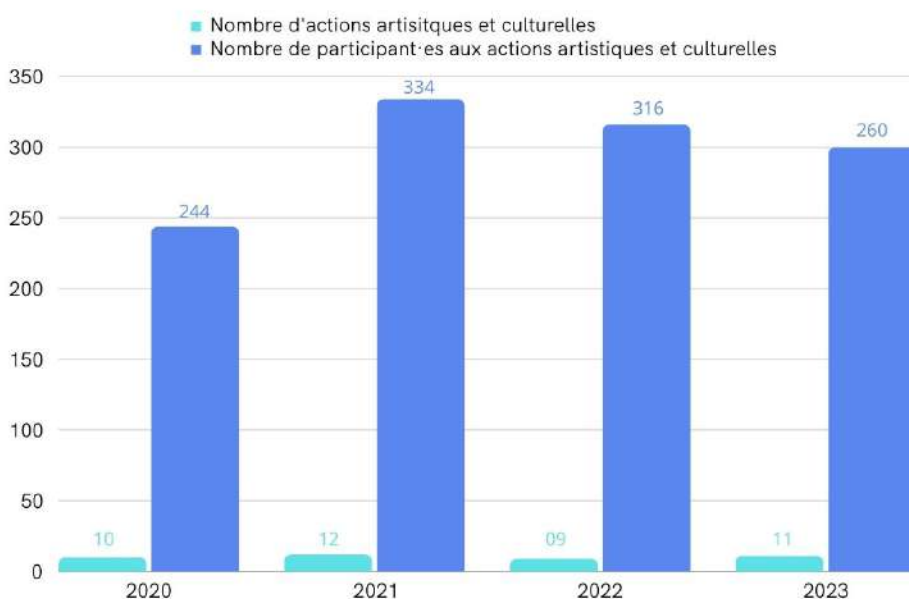
Fabrice Tanguy en fait le constat suivant : « Le projet s'est renouvelé pour la troisième année consécutive. Les partenaires travaillent assez facilement ensemble. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement, les locaux étaient très adaptés et il est à noter qu'il est nécessaire dans ce type de proposition d'être toujours sur le même lieu car cela engendre beaucoup de transport de matériaux. Sur ces ateliers nous avons eu un groupe qui avait un niveau débutant en français pour qui l'étape d'écriture était difficile. Nous n'étions pas suffisamment prévenus du niveau, mais nous avons su rebondir pour que le groupe ne le ressente pas. Le seul point noir de ce projet a été la restitution. Les participants avaient fini leur formation et du coup seulement 2 personnes sur 24 étaient présentes. L'équipe d'It's Ty Time a été fortement déçue de ne pas pouvoir retrouver le groupe pour présenter leurs vidéos. Nous n'étions pas au courant que la formation était terminée sinon nous aurions organisé un temps de retransmission en salle de classe.

Malgré tout, nous retiendrons les points forts de ces ateliers « qui mènent différentes entrées (écriture, construction, tournage) ; la possibilité pour chacun.e de pouvoir intégrer le groupe sans avoir participé à toutes les séances ; un moment fort de cohésion de groupe, un brassage des groupes et un moment de déblocage linguistique moins formel que les cours ».

Nora Bouzbib d'Habitat Cité nous dit que « Les élèves nous ont faits des retours positifs sur ce projet, cela leur a permis de prendre confiance en leur capacité à échanger en français, mais aussi de découvrir de nouvelles pratiques artistiques.

Ils ont pu expérimenter tout au long des ateliers. Le fait qu'il n'y ait pas de pression à rendre un travail final particulier a permis à chacun.e de prendre le temps d'être à l'aise dans les échanges. La dernière session était dédiée à la prise d'image des travaux, ce qui a exalté les bénéficiaires ! »

Actions culturelles

3/ Les Partenariats

La Nef a construit au fil des ans des partenariats multiples sur le territoire de Pantin, en Seine-Saint-Denis et également à échelle francilienne, nationale et internationale. Ces partenariats sont l'occasion de développer nos encrages sur les différents territoires et de favoriser notre visibilité ainsi que celle des artistes que nous accompagnons.

Le Mouffetard - Théâtre de la marionnette à Paris – CNMa

Avec Le Mouffetard théâtre des arts de la marionnette à Paris, La Nef a construit, comme l'ensemble des partenaires du Département de la Seine-Saint-Denis, une relation étroite. La BIAM va continuer à trouver un partenaire engagé à ses côtés pour permettre la diffusion de spectacles adaptés à notre espace. Nous sommes aussi en lien avec le réseau marionnettes du 93 et comptons accompagner le projet « omniprésence olympique » porté par le Théâtre du Mouffetard.

Les réseaux professionnels Actes if et Thema

Nous continuerons également à prendre part aux réseaux Actes if et Thema. Ceux-ci sont un beau vecteur de visibilité de nos activités et nous permettent une mise en commun favorable à la réflexion et au développement de nos activités et à leur conception.

Les LCMC franciliennes

Nous avons considérablement développé et consolidé nos liens avec le TMN et le THR notamment via les Plateaux marionnette soutenus par la Région Île-de-France. L'ensemble des LCMC franciliens s'est fédéré autour de ce projet et cela a un impact très positif sur nos vigilances respectives aux projets accompagnés. Nous sommes tou.tes au travail pour bien identifier nos complémentarités d'accompagnement et fournir aux compagnies accompagnées une force de soutien conjointe. Par ailleurs, nous avons engagé un travail collectif avec les 7 autres LCMC avec pour objectif de définir et d'éclairer nos champs d'actions et de promouvoir des revendications communes.

Habitat Cité

Habitat Cité est une association créée en 2003 et qui intervient depuis 2005 auprès des demandeurs d'asile et réfugiés vivant en situation de précarité en Île-de-France. Elle réalise un accompagnement global sur l'ensemble des droits

essentiels : asile et droit au séjour, accès à l'hébergement et au logement, aux soins médicaux, formation linguistique et insertion professionnelle.

De 2020 à 2023, La Nef a été partenaire d'Habitat Cité dans le cadre du dispositif « Intégration professionnelle des réfugiés », initié par le Ministère du Travail. Le projet « Parcours emploi et mobilité » était mené en partenariat avec d'autres associations pantinoises : La Requincaillerie, Les Engraineurs et Emmaüs. Il visait à accompagner les réfugié.es statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour qu'ils intègrent plus facilement un emploi avec un suivi pour l'insertion professionnelle, un suivi pour un projet mobilité et un suivi pour l'accès au droit. Durant ces 3 années, une centaine de personnes a participé à des ateliers menés par 3 cie : la Cie It's Ty Time, la cie Claude Brozzoni, la Cie Studio Monstre.

Théâtre de la Girandole (Montreuil)

Le partenariat avec la girandole est un héritage d'une collaboration de longue date entre Le théâtre de la girandole et La Nef. Initialement intitulé les péchés de La Nef puis baptisé Astronef au changement de direction. Ce partenariat a commencé à nous interroger sur son implantation géographique et son coût sans retour direct auprès des habitants directs du territoire de La Nef. Cette aventure nous a donné une envie de la déplier plus près du théâtre et nous a aussi appris beaucoup en termes d'organisation d'un événement de programmation ramassée. La tenue des J.O en 2024 nous a conduit à renoncer à l'édition d'Astronef pour faire des économies et prendre le temps de construire et rêver un nouveau projet. Nous sommes en ce moment même en train d'en dessiner les contours.

Danse Dense

Cette année, dans le cadre de leur festival qui se déroule de novembre à décembre, nous accueillons deux compagnies en résidence : La cie Myxomycètes dont une étape de travail pour le spectacle *Suspens-Fracas* est présentée le 04 octobre et la création *Inaccessible vallée* d'Oblique Production présentée à la Nef le 24 et le 25 novembre.

Ville de Pantin

L'arrivée de Bertrand Turquety fortifie une relation partenariale déjà revivifiée à l'arrivée de Simon Delattre. Nous sommes invités à des réflexions sur certains outils de la ville de Pantin et notamment le centre culturel Nelson Mandela. Nous souhaitons construire des ponts entre les programmations de la BIAM et de la BUS et nos résidents ainsi que les artistes que nous repérons dans le champ marionnettique.

Les Poussières

Cette année nous avons engagé un partenariat avec le collectif Les Poussières basé à Aubervilliers. L'association mène des projets artistiques, culturels, éducatifs et sociaux, pour mais surtout avec les habitant.e.s. Nous avons pris part à la parade des lanternes, projet phare de l'association en réfléchissant à un appel à candidature pour une résidence dans le cadre de l'édition 2023 de la parade. Nous avons sélectionné le projet *Zéfir* porté par La Briche et la cie Virage Hors Pair. L'objectif était de travailler sur la thématique de la saison : En roue libre, de proposer une forme que venait initier la parade et en amont de mener une création participative. Malheureusement, des restrictions préfectorales liées à la sécurité ont contraint Les Poussières à annuler la parade. L'événement a été reporté en décembre mais ne prenait plus des allures de parades, les restrictions d'événements sur la voie publique étant toujours en cours, il s'est déroulé au Point fort d'Aubervilliers et n'intégrait plus le projet de La Briche foraine. Nous allons avec grand plaisir continuer à inventer des liens entre nos deux structures.

Tréteaux de France

Très naturellement, une relation a commencé à s'écrire avec Les Tréteaux de France, à la prise de direction d'Olivier Letellier. La première collaboration mise en place a été celle autour de la parade de lanterne portée par Les Poussières et avec qui nous avons pensé un appel à candidature avec des moyens de productions plus importants que d'ordinaire. Les Tréteaux ont soutenu le projet financièrement et ont pris une part active à l'élaboration de la commande et en conseils d'ingénierie.

4/ Les travaux à La Nef

Après une série de gros travaux qui nous ont obligé à fermer le lieu pendant trois mois, nous espérons pouvoir entamer une seconde phase, concernant spécifiquement l'aménagement intérieur : sécurisation du gril, remplacement du gradin, construction d'une régie mobile, achat d'une patience en fond de salle, changement du velours de la patience en fond de scène. Nous attendons une réponse de la DRAC Île-de-France qui devrait nous permettre de mener à bien cette seconde phase de travaux.

Nous envisageons également de remplacer le système de chauffage. Nous ferons appel à une entreprise de chauffagiste pour qu'elle nous propose des solutions alternatives à notre chauffage actuel avec un poêle à bois et qui répondent à l'augmentation du coût de l'énergie.

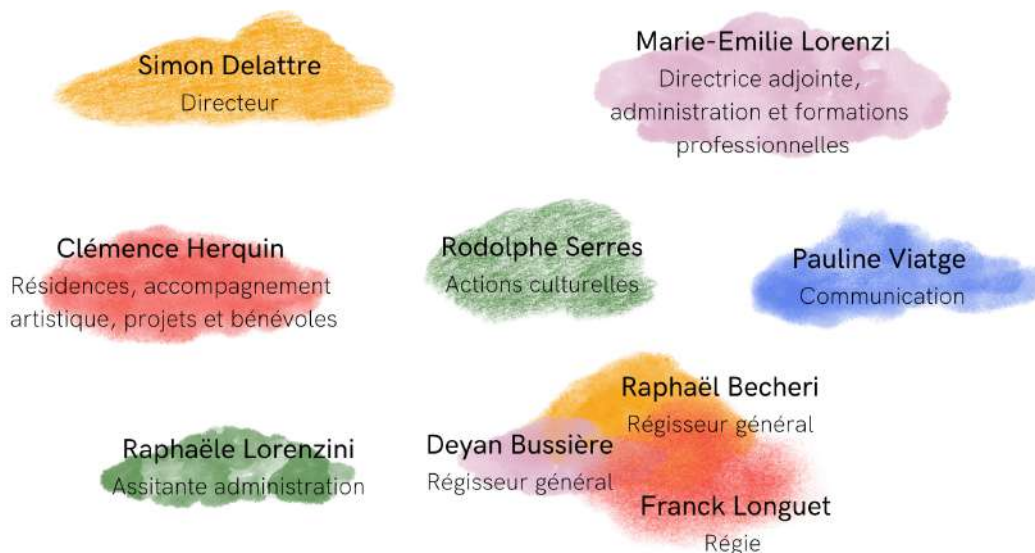
Bâtiment pendant la période de travaux

Bâtiment après travaux

5/ L'équipe de La Nef et les bénévoles

Équipe de la Nef

Depuis maintenant 2 ans, la direction de La Nef est partagée entre **Simon Delattre** et **Marie-Émilie Lorenzi**. Cette double direction a l'avantage d'assurer une continuité au cours des périodes où Simon Delattre travaille avec sa compagnie Rodéo Théâtre.

Rodolphe Serres occupe toujours les fonctions de chargé de l'action culturelle et en charge de l'intendance du lieu.

Avec le départ de Solène Legendre, nous avons dû recruter une personne en septembre 2022. Nous avons retenu la candidature de **Pauline Viatgé** qui était familière du monde de la marionnette parce qu'elle était passée auparavant par l'association THEMMA. Elle a été en CDD jusqu'au mois de juillet 2023. D'une formation de chargée de communication, elle prend en charge le développement de la communication de nos activités et avait pour seconde mission, l'accueil en résidence des artistes. La collaboration avec Pauline a été positive si bien que nous avons réfléchi à la mise en place d'une mutualisation de poste avec Les Poussières d'Aubervilliers pour les missions relevant de la communication. Depuis septembre, Pauline partage son temps entre nos deux structures : 3 jours aux Poussières et 2 jours à La Nef. Avec Clémence Herquin, elles ont su développer une véritable identité visuelle sur les différents réseaux.

A l'issue de sa seconde année d'alternance à nos côtés, nous avons proposé à **Clémence Herquin** de reprendre le poste de Solène Legendre : chargée de l'accueil en résidence, et de l'accompagnement artistique.

En septembre 2023, **Raphaële Lorenzini** a rejoint l'équipe de la Nef en contrat d'alternance. Elle y occupe le poste d'assistante à l'administration et vient ainsi en soutien pour certaines missions de Marie-Émilie Lorenzi pour l'administration et l'encadrement administratif des stagiaires des formations professionnelles.

Suite au départ à la retraite de Philippe Sazerat, **Deyan Bussière** et **Raphaël Becheri** ont désormais la charge de la régie générale de la Nef et se répartissent l'accueil technique des compagnies et l'encadrement du matériel technique. Ils ont été rejoints, comme régisseur, par **Franck Longuet**.

Le développement des liens avec les bénévoles de la Nef

À la Nef, nous envisageons de stimuler le volontariat. Notre objectif est de renforcer notre équipe de bénévoles pour des missions d'accueil du public. Nous voulons développer la participation des bénévoles en créant un comité et en leur permettant de s'impliquer dans la vie de la Nef.

Les missions de bénévoles courantes :

- Aide à la tenue de la billetterie
- Aide à la tenue du bar
- Aide à l'accueil du public

Les événements tels que la soirée de réouverture, la présentation de saison et le festival Astronef ont permis de créer un noyau solide d'une quinzaine de bénévoles mais également de commencer à un travail de fidélisation du public. L'année à venir sera donc en partie consacrée à développer les liens avec cette équipe de volontaires notamment avec la création d'un comité de bénévoles qui aura pour mission la sélection d'un spectacle coup de cœur de la saison 2024/2025.