

ASSOCIATION MANŒUVRES

SŒURFEUSES

SPECTACLE DE MARIONNETTES ET DE MULTIMEDIA

SŒURFEUSES

Sœurfeuses, sœurs de glisse, est une ode au surf, aux passionné.es des vagues, aux amoureux.ses de l'océan.

De la dimension spirituelle du surf, en passant par la mise en lumière de l'évolution de la place des femmes dans ce sport, *Jo'*, jeune surfeuse, témoigne de son histoire et de sa pratique.

Entourée de ses sœurs de glisse, elle partage ses aventures à l'eau. Entre quête de liberté, connexion à la nature, combat pour une pratique du surf plus inclusive, engagement pour lutter contre les pollutions marines, *Jo'* et ses complices livrent leurs visions adolescentes et rêvent au lendemain.

Tel un journal intime qui se déroule sur le plateau, ce spectacle questionne la place de la jeune femme sportive dans notre société.

Dans le flot du mouvement, la mer est une aire de jeu et les règles se réécrivent aussi au « peak ». Il n'y a pas de luttés à contre courant. La nouvelle vague est présente !

Un spectacle qui associe l'engagement sportif à la poésie à travers le regard d'une adolescente.

Un portrait onirique d'une jeune fille qui partage sa passion avec ses camarades de glisse.

Un récit où les valeurs du surf combattent les diktats des canons de beauté.

Une histoire qui évoque la sororité comme force de ralliement.

Une mise en lumière des surfeuses qui prônent le surf pour toutes et tous.

Sœurfeuses, un conte contemporain.

La fable :

« Une adolescente, Jo'. Elle est dans sa chambre et se repose avant le grand jour. Les conditions sont bonnes. Optimales. Demain, Jo' ira surfer la légendaire vague. Le stress monte. Le sommeil ne vient pas. Elle lit quelques messages d'encouragement, ses sœurs sont présentes, ses ami.es aussi. Elle invoque les déités des océans, l'esprit de la glisse. Non, rien n'y fait, elle ne dort pas. Demain, elle sera devant cette vague, elle ira la caresser puis s'élancera pour la chevaucher. Cette vague qui la fait rêver depuis son enfance. Elle se remémore ses premières glisses. Elle plonge dans ses souvenirs. Fait le point. Comment en est-elle arrivée là? Elle se change les idées. Feuillette de vieilles revues de surf. Rêve à demain. Surf sur internet. Pense à ces femmes, ces sœurs, ces reines qui ont surfé, qui surfent et qui surferont corps et âmes. Demain, sur la vague, elle cherchera son tempo et dansera avec elle... elle plonge enfin dans le sommeil.... bip bip bip le réveil sonne. On est demain. Action »

« Contre le vague à l'âme, les remous et les lames de fond de l'existence, ces femmes proposent un remède, une thérapie et beaucoup soulignent aussi la solidarité entre surfeuses, une sororité bleu océan ».

Julie Cadilhac

« Un autre bénéfice éprouvé de la sororité (...) c'est qu'elle permet aux femmes de faire alliance, non pas contre les hommes, mais contre les stéréotypes et le sexisme ordinaire ».

Marie Donze

Démarche artistique et note d'intention de la metteuse en scène :

« Mes recherches artistiques s'orientent autour de l'eau, dans l'eau et avec l'eau. Je nomme cette pratique l'aquartistique. J'ai tissé avec l'océan des liens très intimes, de cet attachement, je puise maintenant toute ma créativité. Cet élément réveille en moi un désir de vie. J'invente et je joue avec une mythologie marine. Je cherche à raconter la vie de ma mer.

Mes projets s'écrivent avec différents moyens d'expression: le théâtre-danse, la marionnette, la photographie et le multimédia. Je fonde en 2018 la compagnie Manœuvres. Lauréate des Résidences sur Mesures de l'Institut Français, je suis partie travailler deux mois dans les eaux Indonésiennes. Mon projet Aquavivae a reçu l'Aide à la Création du Département du Val de Marne. Les spectacles ont joué en France et à l'étranger et une exposition de photos subaquatiques est née.

Pour Sœurfeuses, j'interview des surfeuses, surfeurs, professionnels, amateurs, coach, shapeur.ses ... pour approfondir mon propos. Je filme également l'océan au dessus et en dessous du niveau de la mer. Entre ces étapes de collectage, plusieurs résidences artistiques au plateau et en atelier de construction sont mises en place. Ces récoltes (voix, histoires, son, images...) sont transformées pour devenir une écriture théâtrale, mon langage scénique est pluridisciplinaire.

Je souhaite parler de cette jeune génération plus soucieuse de l'environnement, plus féministe, prête à retrouver les valeurs originelles de communion avec les éléments naturels. Le surf est plus qu'un sport c'est un mouvement. Il incarne une philosophie de vie fondée sur le respect de l'océan et de sa biodiversité. Telle une pratique spirituelle, le sentiment de connexion à la nature est très fort. Nous questionnerons la sororité comme principe actif dans ce sport, comme une force de ralliement entre sœurs de glisse. L'idée est de faire sororité avec la fraternité, en tissant des liens de bienveillance, de considération et de solidarité. »

Marine Midy

Marionnettes et Matières :

Le personnage principal Jo' est un personnage féminin, une héroïne contemporaine, une adolescente, une marionnette hybride à taille humaine. Jo' est une sculpture en terre glaise, worbla, mousse, corde de chanvre, cuivre, liège). Des matériaux légers, maniables, et imperméables, toutes les qualités pour créer une bonne marionnette de jeu.

Aux côtés de Jo', cinq sœurs sont présentes. Cinq petites marionnettes, en mousse et worbla aux proportions variables, permettent des exagérations corporelles et déjouent les diktats des corps normés (bras gros comme Popeye, fesses comme « bubblebut » de MajorLazor...) Elles sont absurdes, non réalistes, fantasques et très colorées.

Les autres personnages (les parents, les ami.es, les idoles, les figures historiques, les déités) sont des figures d'ombres aquatiques projetées. Ce type de marionnettes nous permet de naviguer dans le temps (du début du surf hawaïen jusqu'à maintenant) et de proposer différents espaces (la chambre, l'océan, le web, la plage, les espaces publics, l'espace mental du personnage principale...)

Sons :

La texture sonore est le fruit d'un dialogue entre les paysages sonores locaux, la matière et l'espace. Le designer et concepteur sonore sicilien Davide Grosso glane des sons, des voix, des ambiances et les retravaille afin d'accompagner le projet. Sa recherche artistique explore le son comme matière brute à interroger, solliciter et sculpter.

Dans ce parcours, la rencontre avec l'univers des synthétiseurs modulaires était comme une révélation, l'occasion d'assembler un instrument avec des possibilités presque infinies d'élaboration sonore et d'interaction entre être humain, environnement et machines. Des textures aériennes, des détails amplifiés, des grains soniques qui participent à la genèse d'un univers où le son est placé au centre .

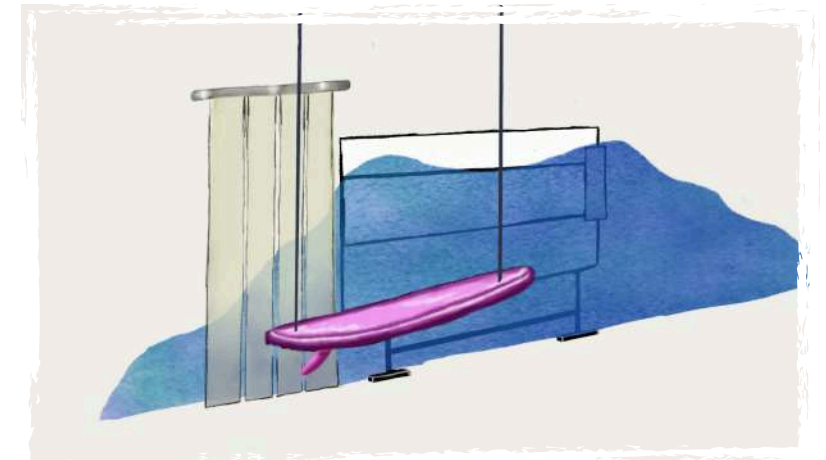
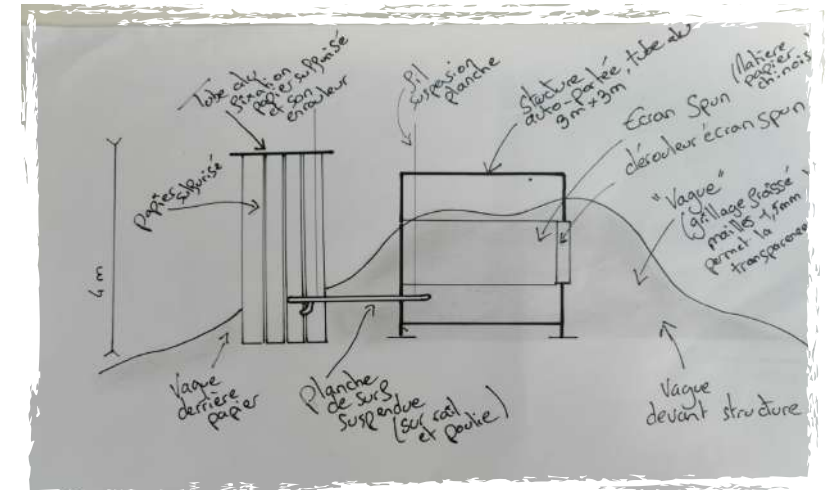
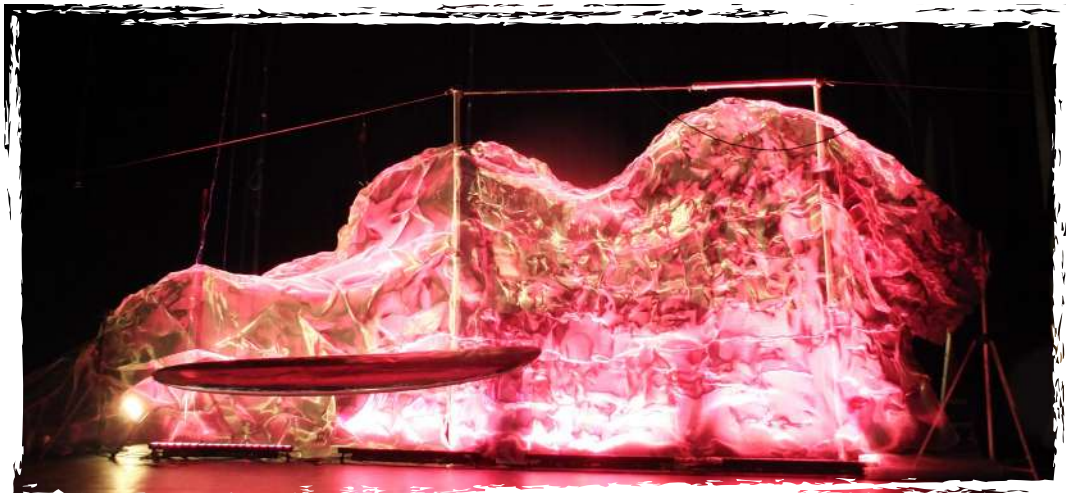
Scénographie : élaboration d'un triptyque la chambre, l'océan et la planche de surf

Nous proposons une poétique de l'illusion à travers différents dispositifs tels des jeux d'ombres, d'ombres aquatiques, de lumières, de vidéoprojection, de rétroprojection sur différents supports.

Deux espaces au plateau se dessinent : la chambre d'ado et l'océan, tel un espace intérieur (intimiste) et un espace extérieur (immense). La planche de surf fera la liaison entre les deux et déclenchera une rêverie chez le spectateur grâce à un travail de lumières, de théâtre noir, de couleurs et d'ombres. Les représentations de la vague se feront grâce à des projections du mouvement de l'eau et d'onde sur le spun, le tulle grillagé.

Le troisième pan de ce triptyque est la planche de surf. Elle est en suspension accrochée à une perche et se déplace grâce à un rail. Une planche re-vistée qui devient tantôt un lit, une balançoire, une table, un surf... Il y a un traitement en mirolège (effet miroir) sur le dessus de la planche.

« La vague est un élément en perpétuel mouvement, aux formes diverses et variées, aux couleurs et aux textures toutes aussi singulières changeant suivant le temps, la lumière, les saisons, le décor ... tantôt accueillantes, tantôt austères, là violentes, ici petites, molles, grosses, grasses, fracassantes, reformantes, épaisses, tendues, dégueulantes, clapoteuses, lisses, énormes, lentes, rapides, kilométriques, shore break, insurfastables ... » Briac Laforge

Multimédia : la pratique de la Mix-Manip dans Sœurfeuses

La mix-manip est l'alliage de techniques de manipulations traditionnelles et numériques pour le théâtre d'objets et de marionnettes. Au plateau, les manipulations à vue ou en théâtre d'ombre vont se mêler à la création numérique.

Pour ce faire, deux techniques sont mobilisées :

- La modélisation, la manipulation et animation 3D de Jo', le personnage principal, par l'interaction avec de Kinects
- La création d'images de synthèse d'eau sur lesquelles les figures d'ombres évolueront

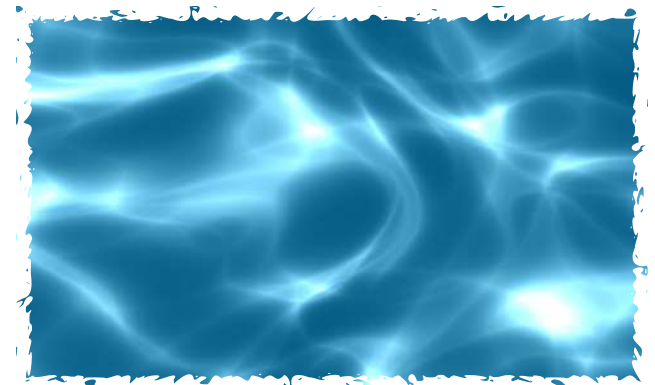
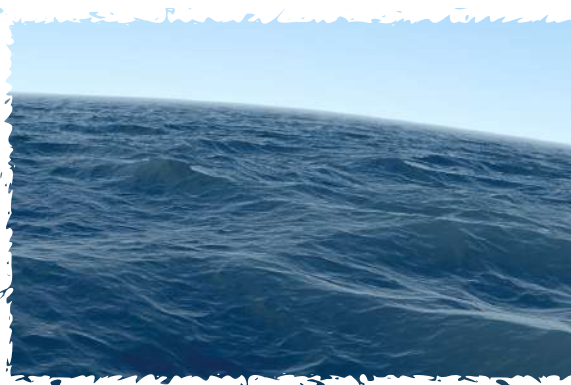
Le tout sera diffusé en Vjing (manipulation d'images en direct) sur scène, durant le spectacle depuis l'ordinateur avec le logiciel Resolume Avenue ou avec une « Reactable », « mashuptable » joué en live au plateau. Les images numériques seront elles aussi manipulées en direct comme les marionnettes au plateau.

Jo' devient une marionnette augmentée. Les Kinect vont nous permettre de créer son double numérique. La Kinect est une camera infra rouge qui permet à la fois de voir dans l'obscurité mais aussi de voir en trois dimensions. D'abord inventée pour les jeux vidéos, elle est très utilisée dans le domaine des arts numériques. La marionnette Jo' est un élément expressif tangible et physique. Sa construction fait appel à plusieurs techniques: la sculpture, le moulage, et la modélisation. Jo' et son double pourront ainsi prendre vie au plateau et sur l'écran. Des images de synthèse en programmation OPEN GL et Javascript, vont permettre l'invention sur mesure du décors, des personnages et d'intégrer l'onirique dans le réel.

Les images de synthèses vont avoir plusieurs aspects. Les formes, les volumes, les lignes, les points, les couleurs seront mélangés pour évoquer l'eau dans toute sa splendeur. Par dessus cette création d'image de synthèse, les figures d'ombres se dessineront et se mêleront à l'image finale vu par le spectateur.

Les modélisations et animations des personnages évolueront dans un univers qui nous emportera du concret à l'abstrait, de la chambre de l'adolescente à l'océan, du réel aux rêves.

Calendrier des résidences:

Avril et septembre 2022 : Kontainer, Angresse (40)

Mai 2022: La Papet', St Michel de Castelnaud (33)

Octobre 2022: Théâtre de la Ville de Mourenx, Direction de la culture (64)

Novembre 2022: Théâtre Mendi Zolan, Direction de la Culture Hendaye (64)

Février 2023: Maison des arts de Créteil, Scène Nationale du Val de Marne (94)

Mars 2023: L'Estran, Scène pour la Musique Métisse, les Illusions, les Numériques, et la Culture Surf & Skate à Guidel (56)

Mars 2023: LA NEF, Lieu de Création Dédié aux Arts de la Marionnette et aux écritures contemporaines, Pantin (93)

30 mars 2023: Création du spectacle à LA NEF

Présentations professionnelles:

Sortie de résidence le 16 septembre à Kontainer 40 + Sortie de résidence le 15 novembre à Mendi Zolan à Hendaye

Présentation professionnelle de la NEF : 29 novembre Les Plateaux Marionnettes à la Fabrique des Arts du Théâtre 71 de Malakoff

Co-producteur :

2022/2023 : L'Estran scène pour la musique métisse, les illusions, les numériques, et la culture surf & skate à Guidel, Kontainer, les Directions de la Culture de la ville de Mourenx, d'Hendaye, de Créteil, la MAC, la NEF.

Soutiens du Rectorat de Créteil en partenariat avec la MAC Scène Nationale du Val de Marne + du département de Seine Saint Denis en partenariat avec la NEF 2023 : demande de l'Aide à la Création du Département 94 + demande de l'aide au projet DRAC IDF / demande du dispositif Culture en herbe Département 40

Diffusion :

23/24 : Pré-achat sur la saison de la Nef, Ville de Mourenx, Ville de Créteil, l'Estran et en cours de discussion avec la Ville d'Hendaye. Dès 2023, diffusion dans les Landes, Val de Marne, Bretagne, Pyrénées-Atlantiques, France, Départements d'Outre mer et Polynésie française (en vue des JO 2024 > épreuves de surf à Tahiti).

Ateliers autour du spectacle :

- Rencontres marionnettiques au plateau avec une classe du collège d'Hendaye, en partenariat avec la direction e la culture de la ville d'Hendaye, Nov 2022
- Rencontres marionnettiques au plateau avec un groupe d'adolescents de Mourenx, Oct 2022
- « L'Art du Sport » avec une classe de seconde du Lycée Delacroix Drancy et en partenariat avec la Maison des arts de Créteil, 2022/2023
- « sœurfeuses » Avec une classe de 4ème du collège Gisèle Halimi Aubervilliers et en partenariat avec la NEF 2022/2023
- Stage marionnettes « l'art du sport », Centre de loisirs élémentaire, en partenariat avec la direction de la culture de la ville de Créteil, mai 2023
- Olympiades Culturelles été 2023 Région IDF et Nouvelle Aquitaine (à déposer en 2023)

Equipe :

Mise en scène : Marine Midy

Construction marionnette et manipulation : Julià Kovacz (cie Automne 2085) et Marine Midy

Aide à l'écriture : Agnes De Tyssandier

Régisseur général et scénographie: Brice Tessier

Création video : Marine Midy

Création Arts Numériques : Steven Bachimont

Création sonore : Davide Grosso

Création lumière : Etienne Exbrayat

Diffusion : Camille Cabanes

Administration : Franck Harly

Paies : Kiui

Spectacle:

Durée : 1h environ

Public : jeune public en direction d'un public adolescent

Montage : 3 services (2 services techniques + 1 service raccord) Démontage : 1 service

Jauge : 50 > 300 personnes

En tournée : 2 comédiennes-marionnettistes + un régisseur

Association Manœuvres

15 rue de la Marne 94400 Vitry-Sur-Seine

APE: 9001Z / SIRET: 841 968 720 00026 / Licence 2 1120863

association.manoeuvres@gmail.com

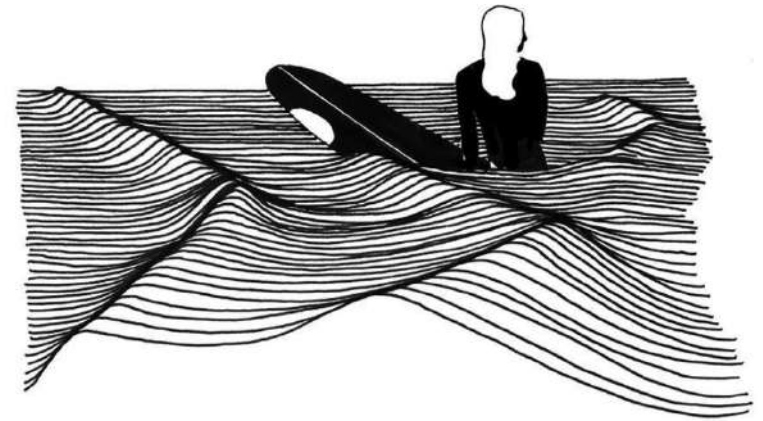
<https://associationmanoeuvres.wordpress.com/>

<https://www.instagram.com/cie.manoeuvres/>

<https://www.institutfrançais.com/fr/portrait/marine-midy>

Iconographie - Inspiration :

Iconographie dans l'art et publicité :

- <https://www.lesfillesdusurf.com>
- <https://theminimalistwave.com/bio/>
- Surfing modern art vol 1&2, sirfartfestivaléditions
- Surfcollection, Gérard DECOSTER et Alain Gardinier, ed haubaner

Livres / presse / web:

- Petit éloge du surf, Joel de Rosnay, ed François boudin
- Surf, histoire d'une conquête, Jérémie Lemarié, ed arche
- Tout quitter, Anaïs Vanel, ed harpercollins
- In Wawes, Aj Dungo, ed Catersman
- La mer en poésie, ed Gallimard
- Surf Cities, vol 1
- "Wave Woman: The Life and Struggles of a Surfing Pioneer" Vicky Heldreich Durand
- Surfside Girls - tome 1 Le secret de Danger Point, Kim Dwinell
- <https://www.surfsession.com/mademoiselle/articles/la-vie-incroyable-pionniere-surf-321207492.html>
- <https://www.surf-report.com/news/girls/les-femmes-surf-795211723.html>
- <http://www.allonsrider.fr>
- Sororité, collectif dirigée par Chloé Delaume, ed Points
- Les règles du jeu, Lucie Ronfaut-Hazard ed La Ville Brûle
- Du sexisme dans le sport, Béatrice Barbusse, ed anamosa
- Poétiques de l'illusion, alternative Théâtrale,
- <https://waxitasso.fr/2021/01/28/la-presence-des-femmes-dans-le-monde-de-la-glisse/>
- Née pour surfer, Carolina Amell, ed Glenat
- <https://www.mer-ocean.com/les-femmes-et-le-surf-elles-nont-pas-a-rougir/>
- Femmes surfeuses, paroles d'hommes surfeurs: petits arrangements dans l'ordre des genres, Anne-Sophie Sayeux
- <https://www.iesa.fr/vie-etudiante/realisation/vague-comme-la-mer>

Films/documentaires :

- Surfeuses et rebelles | Série documentaire de Dörthe Eickelberg (Allemagne, 2017, 5x26mn)
- Girls can't surf, documentaire de Christopher Nelius écrit par Julie Anne De Ruvo, 2020

Autrice / Auteur :

Kim STONER, historien du surf, Keith PLOCER, journaliste surf , Chloé Delaume ...

Entretiens :

- Alice Lemoigne, Vahine Fierro, Elisa Routa, Queens festival ... surfeuses et surfeurs pros et amateurs...
- Échanges interculturel avec l'artiste et marionnettiste hawaïenne Kim Bonnie, « Master of Fine Arts degree in Theatre from University of Hawaii at Manoa, focusing on arts education with puppetry, masks and movement ».

