

Papang

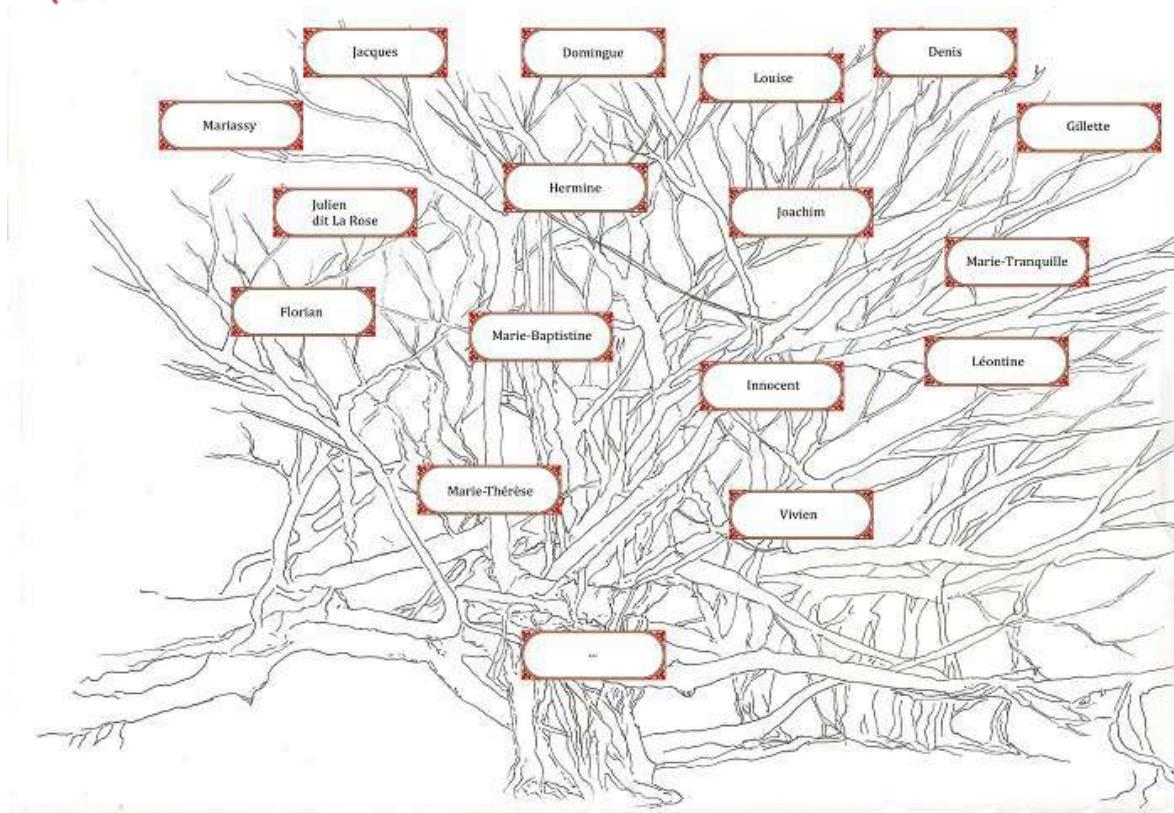

rougebombyx.org

Siret : 83857267500018 - Licence 2-1115456

Spectacle de marionnettes, jeune public (à partir de 8 ans)

Exprimer nos héritages...

« L'expression des héritages, tout comme la connaissance, est sans doute un des moyens les plus efficaces pour permettre au passé de traverser le temps au-delà des limites humaines et de rejoindre celles et ceux qui nous succèderont, en évitant les écueils de l'oubli et de l'enfouissement.

Quelles traces délivrerons-nous à nos enfants pour qu'ils puissent prendre en compte ce qu'ils n'ont pas vécu et l'intégrer à leur propre projet de vie ? »

Extrait de présentation de l'exposition sur le ma(r)ro(n)nage à ST Paul, octobre 2019.

-Texte et mise en scène : Sandra Nourry

-Regard extérieur/ conseils animation marionnettes : Gilles Debenat

-Jeu et complicité mise en scène : Christophe Hanon et Gwenaëlle Mendonça

-Vidéo : Stéphane Couapel (Scouap)

- lumière : Cédric Radin

-Complicité d'écriture : Gigi Bigot

Constitution du reste de l'équipe en cours.

Résumé-contexte

Une petite fille reçoit une lettre.

C'est sa grand-mère paternelle, qu'elle ne connaît pas, qui lui demande de venir la voir... et vite.

Intriguée, Mona prend l'avion pour aller à la Réunion.

Elle s'interroge. Sa grand-mère a la peau très foncée... elle, elle est blanche.

Qui est cette famille ? Quelle est l'histoire du sang qui coule dans ses veines ?

Elle veut comprendre.

Sa grand-mère lui confie une mission : emmener sa tortue malade dans la vallée secrète, là où celle-ci pourra se régénérer.

Son voyage amènera la fillette à dépasser ses peurs et à se rapprocher d'une partie de sa famille, de ses aïeux. En quête de ses origines, de la moitié d'elle-même qui lui est étrangère, elle réussira à remplir la « partie flottante » en elle.

A cette généalogie se mêle l'histoire de l'île : la colonisation, l'esclavage, le maronnage, le métissage, la forêt primaire et ses « créatures ».

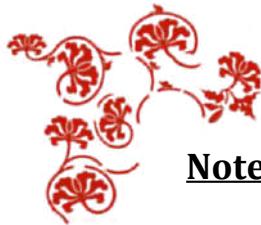
En allant à la recherche de ses racines, petit à petit des liens se tissent, une histoire se reconstruit et se renforce.

C'est un voyage initiatique.

« Car enfin, comment mesurer le chemin parcouru, si on ne sait ni d'où l'on vient, ni où on veut aller »

Aimé Césaire. Discours sur la négritude. 1987

Note d'intention

Il y a deux volontés :

- celle de travailler sur la recherche de ses propres racines et comment elles influent sur notre construction individuelle.

- celle de parler de la Réunion, cette île de l'Océan Indien, département et région française dont l'histoire, traversée par le métissage constant et le passé esclavagiste, permet de travailler autour des thèmes de la colonisation, de la domination, du racisme et de la quête de la liberté.

Ces deux axes se rejoignent en une même trame, raconter le parcours d'une enfant en quête de ses origines.

La quête des origines

La question des origines interroge les ressorts les plus profonds de l'être humain.

Dans nos origines, il y a une réponse à trouver de soi, de soi dans le monde, de soi en soi.

Savoir d'où l'on vient aide à se construire.

De qui sommes-nous les descendants, qu'est-ce qui se transmet de génération en génération, même sans être en relation directe avec les membres de sa famille ?

Que nous apporte d'avoir des repères sur notre filiation, et si nous n'en avons pas, comment cela agit en nous ? Est-ce que se sentir appartenir à une lignée, connaître sa généalogie donnent plus d'ancrage dans la vie ?

Comment nos origines connues ou inconnues nous influencent, et sont incarnées en nous sans qu'on le sache ?

« *Nous pouvons trouver dans notre passé l'annonce de ce que nous sommes devenus* ». Merleau-Ponty.

La Réunion est une île où le métissage est partout et depuis toujours. Cette île, par sa diversité de populations, de cultures, de religions est une source dense où s'entremêlent des racines diverses. Dans une même famille, les physionomies et les couleurs de peau peuvent être très différentes. Historiquement, il est possible d'avoir eu autant d'aïeuls dominés que dominants, au temps de l'esclavage.

Il y a là-bas une capacité de la population à vivre dans un paysage des différences. Une tolérance liée justement au métissage originel et constant ?

La Réunion

Une île que l'on connaît peu réellement et que certains situent à un autre endroit sur la carte. Une île imaginée paradisiaque ou dont on parle pour ses requins ou son volcan.

Une île que nous voudrions faire découvrir au delà de la petite anecdote.

Creuser et puiser dans son histoire pour mieux la comprendre. La colonisation. L'esclavage. La quête de liberté des marrons. La notion de race. Le métissage. La langue créole. Les légendes. Le relief. La diversité...

« L'histoire de La Réunion... est liée aux grands mouvements du monde et en même temps différente, typiquement « réunionnaise » dès ses premières pages. Elle est en quelque sorte « un roman des racines » qui plonge toujours plus loin et plus profond qu'on ne l'imaginait au premier regard... »

Daniel Vaxelaire, *Le grand livre de l'histoire de la Réunion.*

En replaçant l'histoire au travers du voyage initiatique de notre personnage, c'est un intérêt à l'égard d'une ancienne colonie française que nous voulons susciter, et au-delà de La Réunion, des autres territoires d'Outre-Mer. Resituer la place de ces régions lointaines, loin de l'idée d'un guide touristique ou documentaire, pour mettre en valeur une population qui habite l'île mais aussi la métropole et qui pose la notion de la nationalité, en dehors de toute référence à la couleur de peau.

Le lien

« Ce projet m'est intimement proche. Je suis née de mère bretonne et de père réunionnais. Je désire me servir de mon histoire et des attaches que j'ai à la Réunion, pour construire une partie de mon projet.

Je suis tombée sur une photo de moi enfant dans les bras de ma grand-mère. Je suis blanche, elle est noire. J'ai du sang africain, indien et breton, je ne connais pas cette histoire. Il y a nécessité de revenir à la source.

Au-delà d'une inspiration personnelle, est mis en jeu la question de la filiation, de la transmission, de la séparation familiale, du déracinement... Tout ce qui nous éloigne de nos racines et de quelle façon cela nous impacte. Comment faire avec ... ou sans.

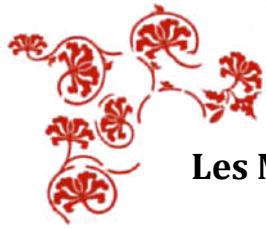
C'est surtout un terrain idéal pour aborder auprès du jeune public, la notion de « race » et de couleur de peau, et par conséquent celle du racisme, mais aussi d'ouvrir les pages de l'histoire de la colonisation et de l'esclavage pour réfléchir à ce qu'on en a hérité, aux traces inconscientes qu'elle laisse dans nos façons d'être et d'agir ».

Sandra Nourry.

Explorer cette île d'Outre-Mer pour tracer la généalogie et le récit d'une famille sur plusieurs générations, devient une mission à remplir pour notre personnage. Il y a quelque chose à réparer. Elle sent l'importance de connaître cette part mystérieuse pour grandir. L'espace vacant en elle pourra se remplir de la connaissance qu'elle aura de ce passé, de son histoire...

Le processus de création

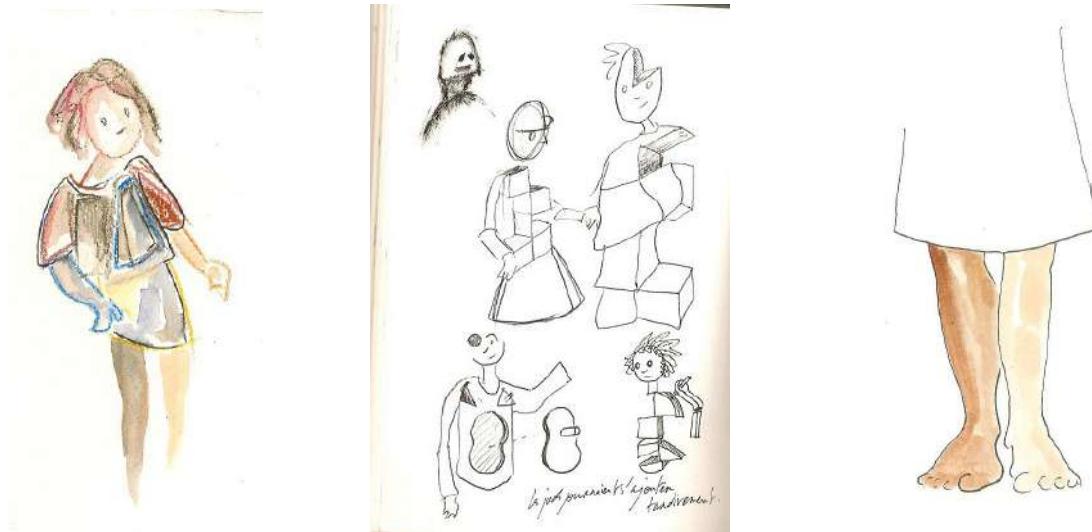
- Un temps d'écriture de la pièce nourrit par un travail de collectage et de recherche à la Réunion et en Métropole.
- Un travail de prises de vue et de captation des recherches, entretiens, rencontres en vue de proposer un film et une exposition sur la construction du projet jusqu'à la pièce finale.

Les Marionnettes

La marionnette de la petite fille sera constituée de plusieurs éléments qui au fur et à mesure de l'histoire s'assembleront, tel un puzzle reconstitué.

En retrouvant ses origines et des réponses à ses questions, elle trouvera le moyen de combler les « trous » en elle.

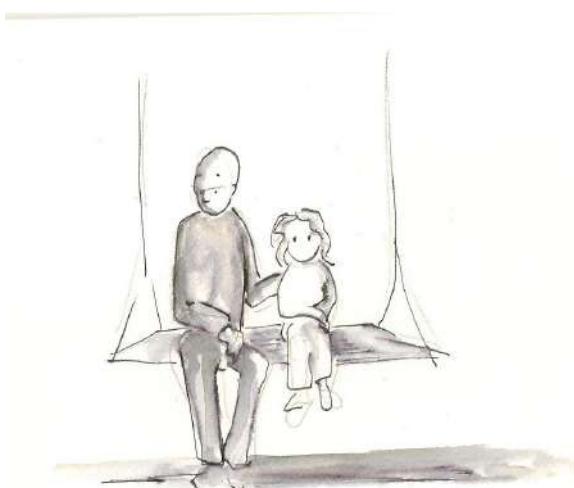

Les marionnettes seront de type « portées », elles feront environ 70 cm.

Le théâtre d'objets sera utilisé pour certaines séquences, notamment les séquences d'histoire de La Réunion et de la construction du racisme.

Quelques unes des photos des marionnettes (encore en fabrication) prises lors de la résidence à St-Avé en mars 2021 :

Quelques unes de nos inspirations :

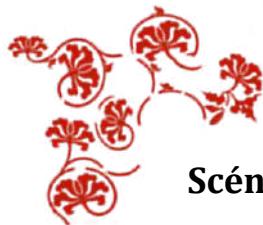
J M Basquiat

Isamu Noguchi

Joan Miró

Scénographie

La scénographie est composée d'une table d'animation avec des parties amovibles symbolisant des espaces différents (arbre, montagne, ailes d'oiseau...) et d'un fond clair qui entoure cet espace. La transformation du castelet, selon la position des éléments escamotables appuie l'idée du cheminement de notre personnage , de sa marche, de sa traversée physique autant que son voyage intérieur.

Essai à St-Avé (mars 2021) :

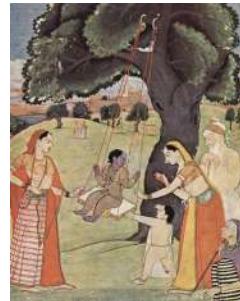
Une balançoire est présente dans la première scène, espace sans attache au sol, comme l'enfant au début du récit, elle ne connaît pas une partie ses racines.

La balançoire évoque le monde de l'enfance, un endroit de rêverie , de liberté, de voyage, une volerie entre ciel et terre.

Essai à St-Avé (mars 2021) :

Maquette 1 / Rouge Bombyx / octobre 2019

Krishna-enfant / 1755

Mapping vidéo:

Certaines des scènes seront jouées dans un décor immersif pour les marionnettes. Il y aura une interaction entre elles et ce qui se révèle dans la vidéo, (comme la scène du cyclone, le traversée d'un banian à dos de tortue, l'apparition de présences dans la forêt...).

La vidéo permettra d'appuyer l'intériorité de notre héroïne et d'interpénétrer ce qui se joue en elle.

L'image sert à la création du décor en volume, mais aussi permet un support visuel pour traverser le temps : le temps du passé, celui du rêve et celui des croyances.

Le mapping vidéo offre la possibilité de créer un mouvement discret et mystérieux, comme la présence du Papang qui suit le parcours de Mona dans plusieurs scènes.

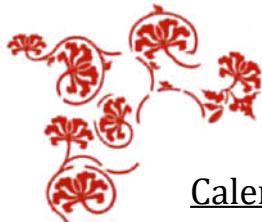
Nous voulons associer la richesse du numérique avec le travail artisanal de l'animation pure du marionnettiste.

Essai à St-Avé (mars 2021)

Exemples : Adrien M / Claire B :

Calendrier

- dès octobre 2019 :

- Voyage à la Réunion : collectage, interview, captation, recherche sur la famille, les ancêtres, l'arbre généalogique et contact avec des structures.
- Mise en relation avec un pôle culturel à La Réunion.
- Archives à Saint-Denis. Cercle généalogique de Bourbon.
- Rencontre, contact partenaires en métropole et à la Réunion.

- de septembre 2019 à Juin 2020 :

- Ecriture pièce.

- résidences de création et partenaires :

Résidences : - Théâtre à la Coque : 4 au 11 janvier / 26 au 30 avril 2021

- Le Dôme (St-Avé) : 1 au 9 mars 2021
- Le Forum (Nivillac) : 10 au 14 mai et du 14 au 19 juin 2021
- Le Dôme (St-Avé) : 8 au 12 novembre 2021
- Le Canal Théâtre (Redon) : du 29 au 4 décembre 2021
- La Nef (Pantin) : 31 janvier au 4 février 2022
- Théâtre à la Coque : 11 au 15 avril 2022
- Artémisia (la Gacilly) : en cours

Recherche de résidences et de partenaires pour 2021 et 2022 en cours

- **coproductions / pré-achats:** Le Dôme (ST-Avé), Le Forum (Nivillac) , Le Canal Théâtre (Redon), Théâtre Jean Arp, scène conventionnée pour la marionnette (Clamart), le Théâtre à la Coque, la Nef.

- **pré-achats à la Réunion :** Lespas (St-Paul-La Réunion) , le Théâtre sous les arbres (le Port-la Réunion)

- **Automne 2022 :** - Création.

- Film monté.
- Exposition.

Esquisse de texte

Prologue

Mona joue sur une balançoire, elle a une lettre dans la main.

MONA

J'ai reçu une lettre.

Mona montre bien sa lettre.

Elle la déplie comme si c'était un trésor, fragile.

Elle la lit, en prenant un ton mystérieux:

« Très chère Mona.

Il est temps que nous nous rencontrions. J'ai une mission très importante à te confier. N'aies pas peur. Rejoins moi vite.

Signé : ta grand-mère ».

Ma grand-mère !

Ma grand-mère ?

Mais j'ai pas de grand-mère... J'ai une mémé, moi !

La maman de maman ! Mémé quoi !

L'amoureuse de pépé... Eux là !

Le début d'un arbre généalogique se dessine : Mona, puis maman, puis pépé et mémé apparaissent.

Un temps.

Mais c'est pas Mémé bien sûr!

En vrai, cette lettre c'est de ma grand-mère du côté de mon père...

Je connais à peine mon père, alors ses parents à lui, je les connais encore moins.

Elle montre le vide sur l'arbre généalogique : un point d'interrogation sur le père, un point d'interrogation sur la grand-mère.

C'est lui qui est venu m'apporter cette lettre.

Ça m'a fait bizarre...

Il est pas venu exprès pour me voir. Sinon, il serait venu bien plus tôt, quand j'étais petite et mignonne. Quand on est bébé, on est plus mignon, non ?

Il est venu que pour la lettre...

Puis... il est reparti. Sûrement très loin, loin de tout, loin de moi ... comme d'habitude...

Elle se met à marcher et l'ombre du père marche exactement comme elle.

Pourquoi, même si on n'a jamais habité ensemble, on fait les mêmes gestes ?

Maman elle dit que j'adore les bonbons qui piquent pareil

que mon père...

« bonbons qui piquent, bonbons magiques ! » (*chanson ritournelle qui reviendra à plusieurs reprises*).

Mon père a la peau café au lait et moi crème chantilly.

Pourquoi ?

Pourquoi...

Mona redit les mots de la lettre.

« j'ai une mission très importante à te confier. Rejoins moi vite... »

Là où habite ma grand-mère, c'est très loin. Il faut prendre l'avion et ça coûte très cher, même si c'est en France.

Apparition d'une carte pour visualiser le parcours.

C'est sur une île, dans l'Océan Indien. C'est la France, mais ils appellent ça d'Outre-Mer.

Au delà des mers ?

Elle pointe avec son doigt.

C'est là !

Une toute petite île. A côté de Madagascar, ça je connais, j'ai regardé des dessins animés qui s'appellent comme ça.

Et juste à côté, il y a l'île de ma grand-mère. Elle s'appelle la Réunion.

C'est rigolo ce nom. La Réunion !

Parce qu'il faut que je vous explique.

En fait, je suis là comme ça, devant vous, mais en vrai je me sens comme ça :

Mona, sur l'arbre généalogique, se sépare en deux.

Pas complètement entière. Il me manque des bouts de moi...

Là,... et là. Y'a des vides, y'a des creux, j'suis comme un gruyère...

Son ombre apparaît, trouée, révélant les parties non remplies de son corps. Elle décroche le point d'interrogation sur l'arbre Elle se balance tranquillement, et touche les endroits de son corps où il manque des bouts.

Tout en jouant sur la balançoire :

J'ai bien réfléchi à ça et je me suis dit que c'est probablement parce que je ne connais pas bien mon père, ni toute sa famille, ni ce pays là-bas.

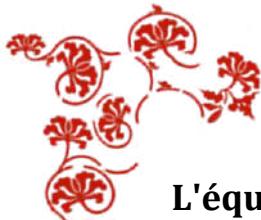
Peut-être qu'en allant voir ma grand-mère (*en montrant la lettre*), je découvrirai des choses.

Peut-être que je trouverai des morceaux de moi... des morceaux qui m'appartiennent...

Peut-être que si je vais là-bas, au pays de ma grand-mère, de mon père, à l'île de la Réunion, je vais me réunir.

Peut-être...

Noir.

L'équipe

Sandra NOURRY

Après une école de cinéma (1996-97) et une formation en régie lumière (1997) au CFPTS de Bagnolet, Sandra suit un cursus en arts appliqués au Greta de l'école Boulle (1999).

Elle travaille parallèlement en accueil lumière (Opéras Bastille, Théâtre de la Madeleine, Casino de Paris, théâtre du Ranelagh, Parc de la Vilette, Trianon, Sylvia Monfort, Pépinière Opéra) et en fabrication d'accessoires (Robert Hossein au Palais des sports, Opéra de Rennes).

Arrivée en Bretagne en 2001, elle continue d'explorer l'univers de la création artistique en travaillant autant pour des festivals, pour des salles, qu'en tournées (Gospel Voices, Rokia Traoré, Makida Palabre, les Voilà Voilà, casus délires...). Elle a en charge la création lumière de nombreux spectacles (concerts jeune public, contes, théâtre...) et est investie dans le processus créatif au cœur des différentes équipes artistiques.

Après une formation en marionnette au CFPTS en 2010, des cursus avec F. Lazaro et Philippe Rodriguez Jorda, elle crée et co-dirige avec Christophe Hanon la compagnie Rouge Bombyx, qui travaille autour de la marionnette et du théâtre d'objets et met en scène les différents spectacles de la compagnie (*Le Coriolan, Classic mini, L'Insomnieux, 4ème étage porte gauche, la Gourmande*). La compagnie est en Résidence mission de 2014 à 2016 (Ille et Vilaine) et développe des ateliers auprès des habitants (*les petits chez soi*) et des installations plastiques sont mises en place dans les espaces d'accueil public dans des théâtres (Le Canal à Redon et la Paillette à Rennes).

Christophe HANON

Il découvre la marionnette avec Josette Malon, au Havre, en 1992, il fonce ensuite aux Beaux-Arts, sera élève en art dramatique au Conservatoire de Rouen puis diplômé de l'**École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières** en 2002.

Il est interprète et metteur en scène dans plusieurs spectacles et projets de **Drolatic Industry** (marionnettes) qu'il co-fonde à la sortie de l'ESNAM. Il tourne toujours plusieurs spectacles avec cette équipe.

Il est marionnettiste et constructeur pour Jean-Pierre Lescot, Pseudonymo, Acid Kostik...Et à la mise en scène de divers projets : *Hubloscope*, textes de Serge Valletti ; Les Voilà Voilà (chansons jeune public); La Taknaw Parade (parade de rue à Redon)...

Il assure la direction artistique de spectacles de rue en collaboration avec des artistes et le chantier d'insertion Lever le Rideau à Redon. Également interprète, musicien, technicien avec la Compagnie **Pied En Sol** (danse de rue) dans plusieurs créations de 2003 à 2007. Comédien pour la compagnie **Le Temps qu'il faut** - P.Y. Chapalain, *Le Secret* en 2018. Comédien-marionnettiste avec la compagnie **Trois Six Trente** depuis 2011, la prochaine création *Alors Carcasse* sortira en septembre 2019 au FMTM de Charleville-Mézières.

Il créé en 2010 avec Sandra Nourry, la compagnie **Rouge Bombyx**, où il y est marionnettiste, comédien, et compose les musiques des spectacles en salle et en rue, y anime des stages autour de techniques de jeu et de manipulation de marionnettes auprès de publics enfants et adultes. (Le Canal théâtre de Redon, la Paillette à Rennes, Studio Théâtre de Vitry, Le Tas de sable à Amiens...).

Gwenaëlle MENDONÇA

Après un cursus de danse contemporaine au Conservatoire du Havre, elle entre dans la classe d'art dramatique du Conservatoire National de Région de Rouen où elle crée avec d'autres élèves la Compagnie du Chat-Foin. Ensemble ils montent Molière, Copi.

Elle entre à l'école Jacques Lecoq (promotion 2007-2009). Parrallèlement, elle écrit, met en scène et joue, avec 2 autres comédiennes, un spectacle très jeune public : "Petit'Ô"

Elle rejoint la compagnie La soeur de Shakespeare en 2010 et en devient la metteuse en scène et codirectrice avec Marilyne Lagraveuil. Ensemble, elles montent "À combien de carreaux de la marge?" D'Emma George puis "Mange moi", spectacle qui allie gastronomie et littérature et se joue dans les restaurants.

Elle a travaillé comme comédienne sous la direction de Matt Feerick (UK), Véronic Joly, L'artisanat des menteurs, Lizzy Wiggs (UK), Dominique Terrier, la compagnie Kumulus, Anne-Laure Liégeois, Le Cercle de la litote, Nicolas Ragu, Yann Dacosta, et également sous la direction de personne en ne faisant que ce qu'elle veut.

Elle intervient régulièrement en tant que pédagogue.

Gilles DEBENAT

marionnettiste, co-directeur artistique de Drolatic Industry

Après 3 ans d'études à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême en section Bande Dessinée, puis 3 ans à l'École Supérieure National des Arts de la Marionnette, Gilles Debenat est co-fondateur en 2002 de la Compagnie Drolatic Industry. A ce jour, il a créé au sein de Drolatic Industry et en collaboration avec Maud Gérard et Christophe Hanon, 8 spectacles qui tournent au niveau national et international. Il est également facteur de marionnettes, metteur en scène et interprète pour d'autres compagnies de marionnette et de théâtre (Anima Théâtre, les Zonzons, Pseudonymo, Théâtre de l'Echappée, etc ...).

Depuis 2012, il s'occupe également de développer un lieu atypique dédié aux arts de la marionnette : La Bank (ancienne Banque de France, Redon).

Stéphane COUAPEL alias "SCOUAP"

vidéoplasticien performeur

C'est au sein du cursus universitaire en Arts plastiques & Arts numériques (UHB Rennes2), que Stéphane COUAPEL, alias SCOUAP, a développé ses techniques et son intérêt pour la vidéo en temps réel.

Rapidement son regard s'est tourné vers l'installation et la performance vidéo.

L'utilisation constante de nouvelles techniques et de nouveaux supports de projection lui ont valu cette reconnaissance de vidéoplasticien.

Ces diverses installations et le développement constant des technologies numériques, informatiques et également de projection l'ont amené dans sa pratique à travailler sur le temps réel et l'interaction avec le public.

Après plusieurs années d'exploration du Vjing et de la scénographie vidéo au sein de nombreuses formations musicales, spectacles, festivals et auprès d'artistes de renommée internationale, les arts visuels lui sont apparus comme une évidence pour mettre en totale adéquation sa pratique plastique et numérique.

Les arts plastiques, la performance et le mixage de média tels-que : la peinture, le graphisme, le design, la sculpture & le mapping vidéo se retrouvent au sein de sa pratique inexorablement indissociables.

Ancien animateur multimédia il est aussi depuis plus de 12 ans intervenant indépendant en tant que formateur audiovisuel. Ces diverses interventions pédagogiques sont principalement liées aux nouveaux médias et aux Arts visuels (graphisme, vidéo, vidéo projection, mapping, scénographie, Vjing)

Gigi BIGOT

conteuse

Après avoir tourné ses spectacles dans toute la France ainsi qu'à l'étranger pendant vingt ans, Gigi Bigot a posé ses valises afin d'entreprendre une recherche universitaire dans laquelle elle revendique la nécessité du langage symbolique propre aux contes et aux rêves et inhérent à toute culture.

D'où cette question de toute actualité : le poétique n'est-il qu'évasion du réel ou offre-t-il à celui qui parle une place pour être au monde ?

Investigation qui la conduit à partager cette aventure hors scène avec un public peu usager des lieux culturels. C'est aujourd'hui sa priorité !

Spectacle ou recherche, elle postule que ce sont nos ailes qui nous font tenir debout...

http://gigibigot.fr/site/?page_id=2

Cédric RADIN

Eclairagiste

Après avoir passé cinq ans à soigner l'accueil technique des compagnies de passage au théâtre de Redon, Cédric décide à son tour de partir sur les routes. C'est d'abord avec le Théâtre Sarah Bernhardt de La Roche-Bernard en tant que régisseur lumière puis directeur technique. Il rejoint ensuite le Théâtre de l'Échappée de Laval pour qui il crée les éclairages des différentes créations ainsi que la régie générale. Il rencontre la compagnie Drolatic Industry et met en lumière toutes leurs créations , il est associé à la vie de la compagnie depuis plus de vingt ans. Il partage également ses services avec d'autres compagnies professionnelles de théâtre, de danse ou d'opéra.

Constitution du reste de l'équipe en cours.