

sur le fil

création collective pour la petite enfance

fruit de la résidence «Sur le fil de la vie» 2018/2019
imaginée par la Direction de l'Action Culturelle
du Conseil Départemental du Cantal

Spectacle pour la petite enfance

création novembre 2019
Théâtre Aurillac

Le spectacle « sur le fil » interroge notre rapport au temps et au grand livre de la vie : le public tire au sort 5 cartes à jouer, le sablier donne le tempo. Draps, pots de terre, voix et corps en mouvement sont les matières de cette proposition musicale, gestuelle, théâtrale et vocale qui se tisse en direct et en complicité avec les spectateurs. Les artistes inventent dans l'instant un moment unique et ludique où chaque petite et grande personne tisse ses brins d'histoires et de résonances.

Dessiner l'espace de jeu, cheminer au gré des cartes du temps
Choisir en écoutant la voix du hasard
Vibrer aux sons des carillons de peaux de terre
Danser les résonances, les équilibres et les vertiges
Tisser des liens, croiser les chemins, déployer les rencontres
Étirer le temps, déplier l'instant, oser le jeu

« Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Hier et avant-hier,
nous étions aussi aujourd'hui.
C'est étrange, non ?
Quand demain viendra,
Ce sera aujourd'hui,
Et après-demain aussi.
Chaque jour est aujourd'hui.
Mais tu sais quoi ?
C'est aujourd'hui mon jour préféré. »

Kazumi Yumoto
L'ours et le chat sauvage

sur le fil ... ou une forme au service du propos

« sur le fil » est un spectacle à vivre entre humains funambules.

Le fil de la vie, tissé entre choix et hasard, destin et libre arbitre : il existe tant de façons de dérouler son fil de vie !

Inventer les règles du jeu et construire ensemble dans l'instant, le tout étant de parvenir à se mouvoir en équilibre sur le fil.

La longueur du fil coupé est donnée – 30 minutes, sablier à l'appui – et ainsi que le nombre de pions sur le plateau, 3 ou 5 joueurs.

Les artistes laissent le soin au public de tirer au hasard les cartes du destin, et ainsi être acteurs de la partie qui va se dérouler sous leurs yeux.

On joue ? On joue !

L'aléatoire des 5 cartes tirées pose les jalons des rencontres et des thèmes. Combinatoire et improvisation arrivent alors dans le jeu.

Qui joue cette carte ? Toi ? Moi ? En solo, à deux, à trois, à cinq, qui entre sur le plateau ? Pour rejoindre ce qui s'y passe déjà, ou proposer un contraste ?

Les artistes cherchent à être à l'écoute de leurs sensations dans l'instant et du lien palpable entre eux et le public. Ils jouent avec le souvenir de leurs nombreuses recherches autour des matières disposées sur le plateau (pots de terre, draps, livres, peinture, shrouti box, métronome, espace...) et des matières enfouies désormais en eux (mouvements, bribes de textes, circle song, contes, jeux de mains...). Ils s'étonnent de celles-ci et les redécouvrent continuellement dans le souci d'offrir toujours des moments improvisés à la fois fragiles et solides, comme le sont les fils des araignées.

A travers le kaléidoscope des cartes *Tic Tac*, *Par chemins*, *Traces*, *Peau à Peau*, ... on évoque la fragilité, la joie des fêtes, la mort, l'exploration, la naissance, la trace du temps ; on s'interroge sur ce que c'est que grandir, essayer, recommencer, encore et encore.

On n'y raconte pas une histoire mais plusieurs – toutes celles qui jaillissent dans l'imaginaire du spectateur.

Musique, danse, théâtre, peinture et conte traversent et se mêlent dans cet univers : la rencontre des artistes venus de divers horizons à travers une démarche de collectif permet l'expression des « je » au service du « jeu », et fait éclore des « nous ». Accordage sur le plateau pour jouer ensemble le grandir sur le fil de la vie, accordage avec le public, témoin et acteur de cette rencontre.

« sur le fil » est un spectacle ludique et unique, un moment où il est bon d'entremêler nos fils de vie pour avancer ensemble sur le chemin. Alors, on joue ?

Autour du spectacle

La résidence départementale nous a donné l'occasion de tester en direct dans les structures petite enfance les différents matériaux utilisés pour le spectacle, qu'ils soient musicaux, corporels, contés, objets concrets ou idées à vivre et partager. Nous avons également animé des temps de rencontres avec les professionnels de la petite enfance et ceux de la culture, à la fois pour pratiquer et réfléchir ensemble.

Nous avons pu constater, lors de la création au théâtre d'Aurillac, à quel point l'envie de franchir la barrière symbolique du plateau pour les enfants (et les adultes), était parfois forte, et quasi systématiquement un temps informel d'expérimentations, de contacts et d'échanges a eu lieu à l'issue de la représentation.

La présence de 5 artistes, 5 personnalités et pratiques artistiques différentes est rare dans les spectacles habituellement proposés pour la petite enfance. Il nous tient à coeur d'ouvrir la porte à des médiations avec un ou plusieurs d'entre nous, autour du spectacle, en amont ou en aval, pour prolonger ces échanges et proposer d'autres types de rencontres complémentaires.

Ces médiations peuvent prendre plusieurs formes, ateliers ou formations, auprès des enfants et/ou des adultes.

Processus de création : une aventure collective

Nous, Cécile, Claire, Hélène, Florian, Virginie, avons été réunis pour ce projet, à la grande différence de projets où nous réunissons nous-mêmes nos propres équipes de création.

L'appel à projet initial était pensé autour de la création d'un collectif réuni spécifiquement : « Il s'agit d'artistes prêts à se re-questionner et à réinterroger leur processus de création au service d'un processus de création collectif. Il n'y a pas « un » metteur en scène désigné pour ce projet, l'ensemble des artistes retenus étant partie prenante dans la mise en scène. »

Ce double enjeu (création collective et création d'un collectif) est donc venu nous bousculer et soulever une série de questions : quels outils de prise de décision, quelles méthodologies de travail, quelle esthétique commune, quels partis pris au service du propos artistique et de sa densité ?

Nous avons ainsi imaginé des jeux et exercices d'accordage ouvrant le travail de plateau, des rendez-vous « météo » de nos points de vue personnels à partager en début et fin de journée, des modes de discussion inspirés de la gestion par consentement, des prises de parole systématiques et minutées. Notre cheminement collectif nous a décalé dans nos pratiques de travail, artistiques et relationnelles, et nous a nourris. Chacun cultivant expression et écoute de chacun, croisant nos pratiques artistiques, les présences individuelles se révèlent autrement et permettent pour le groupe l'émergence d'idées qui n'auraient pu éclore avec nos schémas habituels de travail.

Pour initier ce processus, chacun a proposé des pistes à partager collectivement :

- le **carillon de pots de terre** apporté par Virginie

En tant que musicienne violoniste je souhaitais amener un instrument de musique collectif, dont chacun puisse s'emparer. L'idée du gamelan, ensemble instrumental traditionnel indonésien où chaque musicien est une partie de l'instrument, m'est apparue en lien avec cette aventure. J'ai donc imaginé un dispositif de pots en terre cuite de différentes tailles, résonnant à la manière des cloches, simplement posés à terre et donc mobiles. Détournement d'objets du quotidien, matière terre, notion de grand-petit, offraient également des possibilités de jeu en relation avec la thématique.

- les **mains**, focus proposé par Claire

En écho au livre d'Emma Giuliani et à la motricité fine dont nous usons pour déplier-plier le livre accordéon et les minuscules pliages de chaque page, et en résonance plus large à la thématique du fil de la vie, le livre de Simon Martin *A deux Mains* me parut essentiel à offrir comme piste à creuser. Nos mains, à la fois identiques et singulières, parties extrêmes de nos corps, nous permettent de multiples et infinies variations de relations, de touchers, de jeux, de perceptions et d'actions. De relations avec soi, avec l'autre et avec son environnement.

- les **draps**, la matière de Cécile

J'aime travailler avec la matière simple et quotidienne, la malaxer, la détourner afin qu'elle se déploie avec malice pour une plongée dans l'imaginaire. En vidant la maison de ma grand-mère, je retrouvais des draps. Usés, rouillés, raccommodés, dentelés, ils avaient mille vies. Ils avaient gardé la chaleur d'un nouveau-né, ils avaient accueilli le froid d'un mort. Du matin au soir, ils sont là, comme une douce page blanche pour tracer notre chemin, tirer notre fil, ou peut-être devenir juste un abri.

- l'invitation de Florian aux **circle songs**

Forme ancestrale du chant, le circle song est un principe vocal en groupe selon lequel un motif de base (inspiré d'influences africaines, du folklore traditionnel, du jazz...) est inventé en temps réel et devient prétexte à l'improvisation. Lors de nos résidences, cette pratique ouvre un espace-temps où la présence et le souffle chanté de chacun nous plonge dans un bain sonore stimulant. Polyphonies, jeux mélodico-rythmiques nous invitent vers des créations uniques, collectives et spontanées.

- les **secrets** d'Hélène

Quelques mots chuchotés à l'oreille: « Imagine qu'une plume te chatouille le bout du nez, qu'une colonie de fourmis te grimpe le long du dos, que tu es un flocon de neige... ». Chacun reçoit son secret. Sur le plateau, le corps et la voix se transforment. On façonne un personnage, sa démarche, ses appuis, sans passer par le mental. Une situation très concrète amenant le décalage, l'incongruité, l'absurde mais qui n'impose pas son sens et laisse libre l'imaginaire de chacun. Il s'agit de jouer. Libre à chacun de partager son secret. Ou non.

Enfin Sophie Boucheix qui porte l'initiative et la coordination de ce projet, ainsi qu'Emma Giuliani, auteur de l'album « Voir le jour » ont également nourri ce travail collectif avec leurs présences bienveillantes.

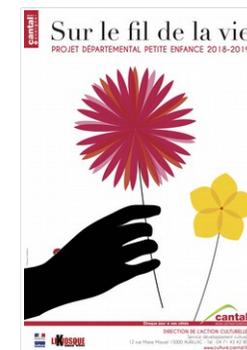
Ces pistes et d'autres, éprouvées collectivement, ont permis l'accumulation de matériaux en mouvement, qu'ils soient sonores, corporels, textuels : ils sont devenus les cartes d'un jeu à inventer. La question de la composition, entre écriture et improvisation, nous a amenés vers une forme privilégiant l'aléatoire et les combinatoires avec un dispositif de tirage au sort des cartes par le public. Ce choix vient affirmer la co-créativité à l'œuvre à chaque moment de vie... et de spectacle.

Dispositif de résidence « Sur le fil de la vie »

Le spectacle « sur le fil » est le fruit de la résidence cantalienne petite enfance 2018/2019 initiée et coordonnée par le service développement culturel du Conseil départemental du Cantal. Il s'agit d'accompagner le public de la petite enfance ainsi que des artistes professionnels dans un processus de création de spectacle vivant partagé. Un collectif de cinq artistes a été réuni spécifiquement pour ce projet, leurs parcours complémentaires venant questionner l'éveil artistique et culturel du tout petit de manière volontairement décloisonnée à travers musique, théâtre, littérature, danse.

Les artistes ont appris à se connaître et se sont nourris de vécus sensibles avec le public des territoires. Temps de création, d'immersion ou de médiation artistiques (dans les structures petite enfance, les Ehpad) ont été autant d'opportunités d'imaginer des espaces esthétiques inédits, sans cesse à réinventer.

La note d'intention souhaitait interroger le cheminement de la vie de manière artistique, poétique, de la naissance à la vieillesse, en passant par l'âge adulte. Les rapports entre les générations sont ainsi questionnés : naître, donner la vie, grandir, porter, nourrir, transmettre, recevoir, partager, jouer ensemble, raconter, apprendre, accompagner, soutenir, aider puis être aidé. L'ouvrage « Voir le jour » d'Emma Giuliani (graphiste, auteure-illustratrice) aux éditions des Grandes Personnes est une des sources d'inspiration au service du processus de création.

Plusieurs enjeux se sont nourris mutuellement lors de ce processus original : participer à une dynamique de territoire entre les partenaires ; mettre au regard les étapes de création et permettre des rencontres régulières autour du travail artistique ; répondre à des problématiques spécifiques via la mise en jeu des matières artistiques lors des temps de médiation ; accompagner la naissance d'un collectif artistique.

Calendrier

- 2019 janvier à mai : médiations artistiques
février, avril et mai : résidences de création
juin : représentations des formes ouvertes
septembre et octobre : résidences de création
novembre : création théâtre d'Aurillac
- 2018 janvier et mars : rencontre de l'équipe artistique et des partenaires
juin : temps d'immersion en structures d'accueil de la petite enfance
septembre et octobre : résidences de création

Equipe artistique - Spectacle « sur le fil »

Florian Allaire, musicien, comédien
Virginie Basset, musicienne
Cécile Demaison, comédienne, conteuse
Claire Newland, danseuse
Hélène Poussin, comédienne, lectrice

Cie A Tous Vents
Cie Axotolt
Cie Les Cailloux Brûlants
Cie Siloé
Cie Les Pieds Bleus

www.atousvents.fr
www.virginiebasset.com
www.ceciledemaison.fr
www.siloedanse.org
www.lespiedsbleus.wixsite.com

Forme spectacle en trio possible

Photos : Daniel Aimé

Visuels : Emma Giuliani

Costumes (à venir pour 2020) : Marianne Mangonne

Soutiens

Ce projet a été initié et coordonné par le service développement culturel du Conseil départemental du Cantal. Il est le fruit d'une réflexion commune et d'une précieuse collaboration avec les communautés de communes et communes partenaires (Communautés de communes Sumène Artense, Hautes Terres Communauté, Cère et Goul en Carladès, Châtaigneraie Cantalienne, Saint-Flour Communauté, Ville d'Aurillac), lieux de programmation, structures petite enfance, Ehpad, médiathèque du Conseil départemental, médiathèques cantaliennes, Mission Accueil petite enfance du Cantal (Pôle Solidarité Départementale). Ce projet a bénéficié du soutien financier de la DRAC Rhône-Alpes Auvergne, de l'ACAL (Association cantalienne des amis de la lecture) ainsi que des structures culturelles et petite enfance partenaires. Il a été soutenu par le Théâtre d'Aurillac. Il a également été accueilli en résidence par le service culturel de l'Agglomération Pays d'Issoire (63).

Durée : 30 minutes

2 ou 3 représentations possibles par jour

Jauge (adultes/enfants)

60 en séance petite enfance 0 - 3 ans

80 en séance TP ou scolaire maternelles 3 - 6 ans

Technique

Espace scénique + public : 8 m ouverture * 10 m profondeur minimum

Sol : tapis de danse noir

L'équipe amène un fond noir.

Le public est installé au sol en U autour du plateau.

Nous fournissons des tapis pour le public.

Prévoir 2 praticables pour un léger gradinage pour la jauge à 80 (TP ou scolaire).

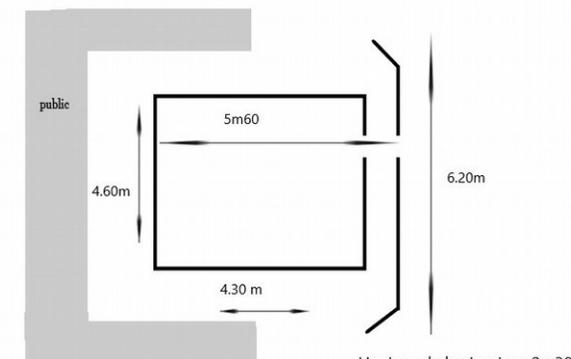
La conduite lumière est faite en direct depuis le plateau, prévoir de déporter la console.

Installation et réglages : 1h30 après préimplantation

Salles équipées : implantation lumière cf fiche technique

Lieux non équipés : nous pouvons adapter les dimensions et la création lumière. N'hésitez pas à nous contacter.

Contacts technique : Florian 06 72 70 57 36 ou Virginie 06 80 92 66 04

Contacts :

Coordination résidence départementale :

Sophie Boucheix, Conseil départemental du Cantal, service développement culturel, sboucheix@cantal.fr - 04 71 63 31 43

Administration :

Dominique Gasquet, Bach+2 - Enclos Bideau - 10, rue de la Coste - 15000 Aurillac - domie.gasquet@orange.fr - 04 71 43 51 57

Diffusion : surlefilcollectif@gmail.com

Florian Allaire 06 72 70 57 36 ou Cécile Demaison 06 50 49 98 14