

VOLATIL(ES)

LIBREMENT INSPIRE DE « L'OMBRE DES CHOSES A VENIR » DE KOSSI ETOUTI
UNE MISE EN SCENE DE VIOLAINE TIMBEL

Volatile: du latin *volatilis* (qui vole)

-qualifie une matière, solide ou liquide, qui s'échappe/s'évapore facilement

-désigne un oiseau

SYNOPSIS

Un souvenir, c'est toujours avec des vides, des trous.

Il y a des choses aux contours distincts, des choses au contraire floues, des reconstitutions, mais aussi des projections, des flash-backs, voire des immersions totales.

Ce souvenir précis, il n'échappe pas à la règle. C'est un souvenir d'enfance: le garçon avait cinq ans. Son père a disparu, il s'est fait enlever. Sa mère en est devenue folle au point de vouloir quitter sa nature humaine pour se transformer en oiseau. Une transe. Une envie volatile.

UN SOUVENIR...

"Lorsque le temps qui reste avant de comprendre se résume à une nuit, une seule, durant laquelle un tout jeune homme nous souffle à voix basse une enfance sortie des âges archaïques. Et lorsqu'un père trop longtemps attendu, un père revenu du baigne préfère s'enfuir aux confins de la réalité, réservant aux oiseaux, dans la boue des marais, les seuls sons qui s'échappent de sa gorge..." (K.Efoui)

A travers l'invocation fragile de ses deux parents, le fils nous invite à le suivre dans son souvenir, de la disparition de son père, de la folie de sa mère, jusqu'à leurs improbables retrouvailles...Une quête portée par deux comédiens-marionnettistes.

...UNE HISTOIRE DE PERTE, D'ABANDON...

Sous quelle forme revient-on lorsqu'on est sorti de soi-même ?

C'est cette question que l'histoire de Kossi nous invite à nous poser, et c'est le squelette de cette création: un père "momentanément éloigné", autrement dit déporté, et une mère rendue folle par cette disparition, au point de "vouloir sortir de la nature humaine par une opération chirurgicale qui la transformerait en oiseau". Le père revient, taiseux, déshumanisé. La mère n'est plus de ce monde, mais...

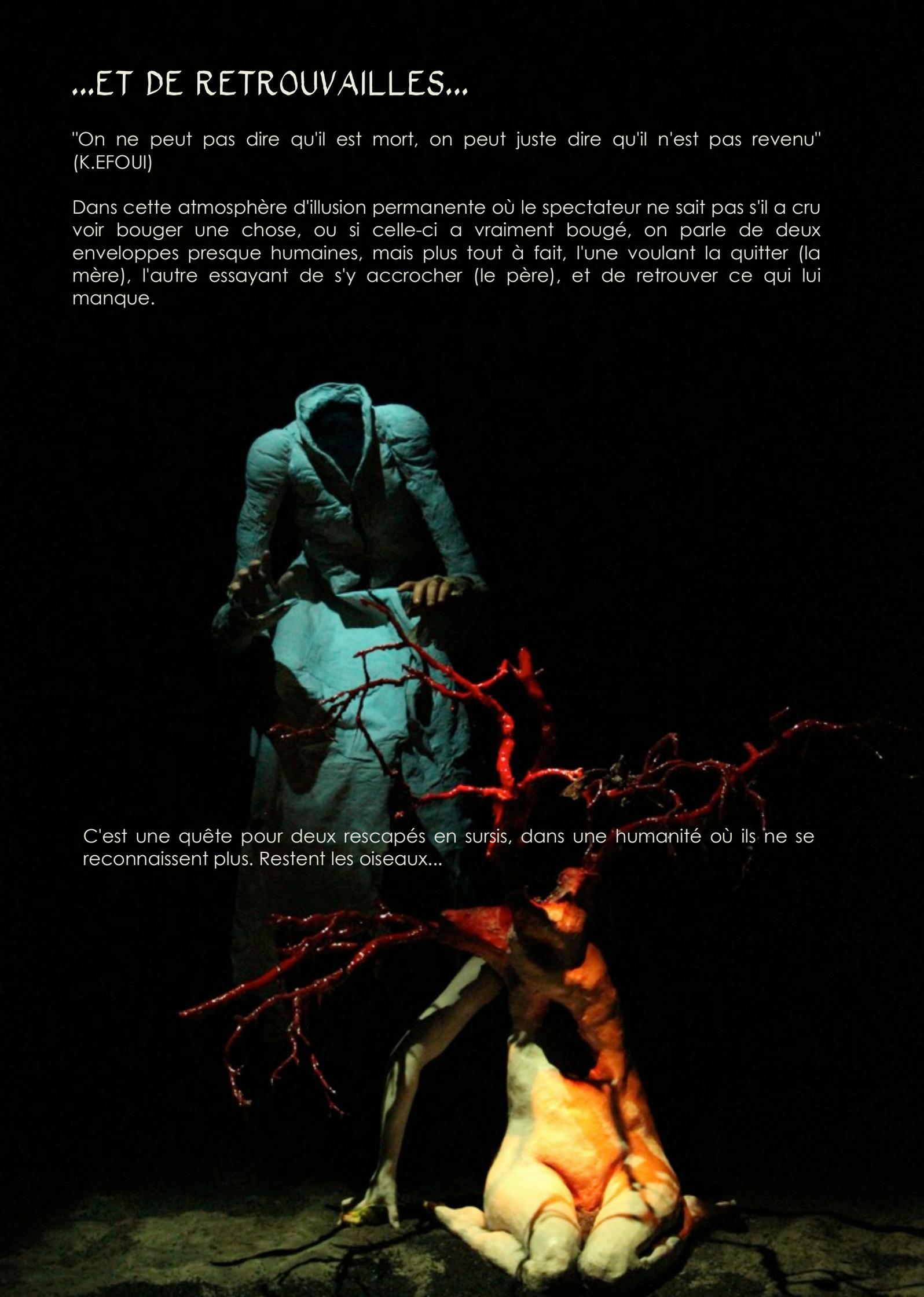

Les pistes de réponse à cette question sont pour moi un espace évident de recherche, où la marionnette occupe une place centrale quant à ce qui est habité, ce qui l'a été, ce qui ne l'est plus mais peut le redevenir.

...ET DE RETROUVAILLES...

"On ne peut pas dire qu'il est mort, on peut juste dire qu'il n'est pas revenu"
(K.EFOUI)

Dans cette atmosphère d'illusion permanente où le spectateur ne sait pas s'il a cru voir bouger une chose, ou si celle-ci a vraiment bougé, on parle de deux enveloppes presque humaines, mais plus tout à fait, l'une voulant la quitter (la mère), l'autre essayant de s'y accrocher (le père), et de retrouver ce qui lui manque.

C'est une quête pour deux rescapés en sursis, dans une humanité où ils ne se reconnaissent plus. Restent les oiseaux...

A dark, artistic photograph. In the foreground, a woman's legs in high heels are visible, one leg extended. To the right, a bird is perched on a white, rounded object. In the upper left, there are red, coral-like structures. The background is dark and indistinct.

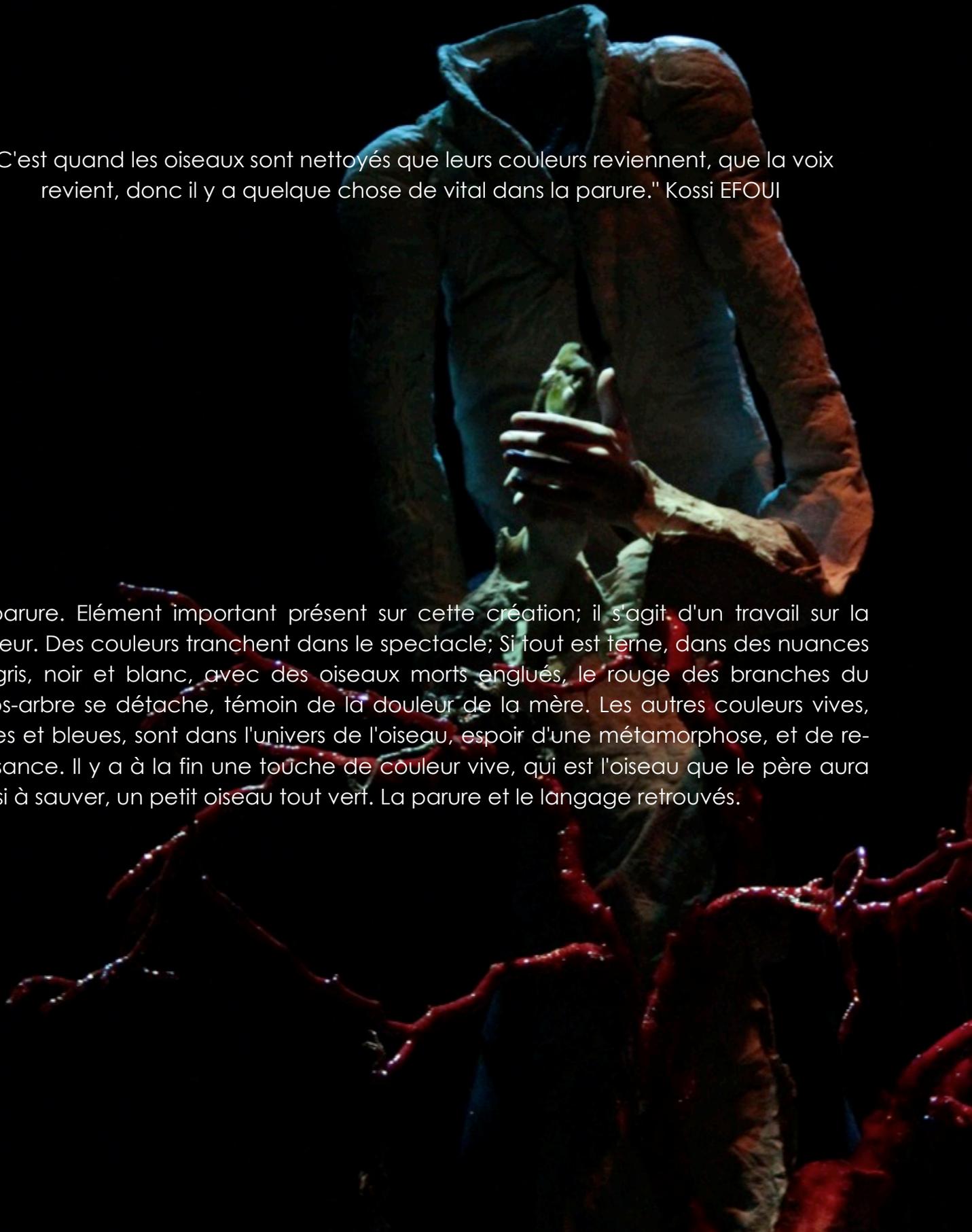
"Par choix, sortir du corps humain pour partir. Il y a du minéral en nous, donc nous avons une possibilité de faire une passerelle vers le monde du végétal, pour rentrer dans notre double corporel. La nostalgie de cette femme remet en cause notre vision idéale du corps."

Kossi EFOUI

Il y a dans la compagnie un réel intérêt pour les animaux empaillés. Ils ont cela de marionnettique que certains spécimens peuvent installer un trouble important quand notre regard se pose sur eux ; ils pourraient se remettre à vivre à n'importe quel moment. Ce trouble nous a donc poussé à travailler avec de véritables oiseaux empaillés, pour questionner ce passage singulier et touchant de l'inerte au retour à la vie.

"C'est quand les oiseaux sont nettoyés que leurs couleurs reviennent, que la voix revient, donc il y a quelque chose de vital dans la parure." Kossi EFOUI

La parure. Élément important présent sur cette création; il s'agit d'un travail sur la couleur. Des couleurs tranchent dans le spectacle; Si tout est terne, dans des nuances de gris, noir et blanc, avec des oiseaux morts englués, le rouge des branches du corps-arbre se détache, témoin de la douleur de la mère. Les autres couleurs vives, vertes et bleues, sont dans l'univers de l'oiseau, espoir d'une métamorphose, et de renaissance. Il y a à la fin une touche de couleur vive, qui est l'oiseau que le père aura réussi à sauver, un petit oiseau tout vert. La parure et le langage retrouvés.

LA SCENOGRAPHIE, ENDROIT DU SOUVENIR QUI DEVIENT DE PLUS EN PLUS TANGIBLE

C'est une succession de parois faites de pans de tissu, suspendues en hauteur. Devant la première paroi, on peut voir un jeune adulte reconstituer un étrange souvenir, puis se projeter à l'intérieur de ce même souvenir, celui de l'âge de ses cinq ans.

On assiste à une forme de processus d'effeuillage du souvenir, avec des pans de toile teinte qui s'en vont au fur et à mesure que le comédien-narrateur avance dans son souvenir.

La grande aile manipulée du début, première incarnation du souvenir, va donner le coup d'envoi de cette reconstitution d'un moment "hors du monde commun", aussi fragile qu'irréel, et faire tomber la première paroi.

Ce jeu sur les profondeurs est également à l'image de la folie de cette femme, insondable et perturbante.

L'ENVIRONNEMENT SONORE :

Le son revêt une dimension centrale dans cette création. Il y a un terme employé par Kossi Efoui pour ce roman qui est celui de « filature », quelque chose que l'on fait en secret, sans vouloir être découvert ; d'où la voix du fils, pensée comme un murmure, une invocation fragile et sensible d'un précieux souvenir, sous forme enregistrée. Une parole intérieure.

L'autre pilier sonore est celui du rapport entre langage humain et langage animal, comment l'interprétation humaine d'un son animal se fait; une autre forme de métamorphose...Ce questionnement est venu avec un des passages du texte de Kossi:

"Une autre fois, (...) j'ai entendu un chant d'oiseau, non pas un sifflement mélodieux mais une sarabande de voyelles ricochant les unes sur les autres, puis une autre voix lui répondant, oui, jouant des voyelles pareillement que l'oiseau, mais comment dire, avec un accent d'humain, c'était la voix de mon père vocalisant avec l'oiseau.

Mon père répondait à l'oiseau, étonné lui-même de jacter du larynx, des narines, de la poitrine, de la nuque, je ne saisissais pas de quels organes du corps s'élançaient ces envollements de sons, qu'il enchaînait couramment, suivant les lignes de force qu'imprimaient les montées, les descentes, les suspensions de l'oiseau.(...)

Et moi qui avait appris à lire les arrière-pensées dans les plis d'une face, je pouvais lire que le visage de mon père était transfiguré par d'invisibles constellations, par cette morgue inattaquable que l'on peut voir soudain, lors des cérémonies de transe."(K.Efoui)

Le père, qui revient avec l'impossibilité de parler, retrouve une certaine forme de parole en sauvant un oiseau, et parvient à communiquer avec sa femme, devenue ce même oiseau. Quelle forme prend ce langage ? C'est une des pistes que nous avons explorée sous forme sonore et vocale.

TECHNIQUES MARIONNETTIQUES :

La marionnette à taille humaine, la marionnette à fil, ainsi que l'ombre et la vidéo sont utilisées dans ce spectacle. Le choix de l'ombre sur les parois est complètement lié à cette idée du souvenir, du flash-back, mais aussi de la métamorphose douloureuse de cette femme, une métamorphose de l'échec. Le parti-pris opté est d'utiliser des flashes d'ombre sur l'écran, associés à de la fumée, afin que ces projections aient une profondeur supplémentaire et un mouvement intrigant. La marionnette à fil, incarnation aérienne et mystérieuse d'un grand oiseau, apporte cette dimension essentielle d'une mue volatile fantasmée, planant au-dessus du corps enraciné de la marionnette de la mère. Le personnage de la mère est décliné sous de nombreuses formes durant le spectacle. D'un corps humain réel, il devient corps-marionnette, ou corps végétal, et la rigidité de ses mouvements douloureux tranche avec la liberté du vol de l'oiseau. Un corps-prison contre un désir volatile, permis par cette rencontre de deux techniques marionnettiques; le fil et la taille humaine.

DISTRIBUTION:

Conception et mise en scène :
Violaine FIMBEL

Construction :
Evandro SERODIO et Violaine FIMBEL

Interprétation-Manipulation :
Elisza PERESSONI RIBEIRO, Evandro SERODIO

Création son :
Joachim SONTAG, Morgane AIMERIE-ROBIN, Violaine FIMBEL

Création lumière:
Daniel LINARD & Yragaël GERVAIS

Création vidéo :
Yragaël GERVAIS

Régie lumière:
Valéran SABOURIN

Les citations de Kossi EFOUI qui se trouvent dans ce dossier sont la plupart du temps extraites de l'oeuvre "L'Ombre des Choses à venir", les autres citations étant des retranscriptions d'échanges écrits et oraux avec Kossi lors de la création du solo de Violaine FIMBEL ("Retrouvailles") à l'ESNAM, en 2013.

"L'Ombre des Choses à venir " est publié aux éditions du Seuil.

FICHE TECHNIQUE :

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 50 minutes.

→ **Plateau**

Ouverture au cadre : 4m minimum (6m mur à mur minimum) Profondeur : 7m minimum Hauteur sous perche : 4m minimum

Public : frontal, en gradin, jauge de 150 maximum.

Boîte noire à l'italienne avec trois plans de pendrillons et trois frises sur les mêmes perches (cf. plan de feu). Sol noir.

Un noir total est indispensable.

→ **Lumières**

Matériel demandé

Gradateur 15 circuits 5 PC 1kW avec volets (ou black foil) 4 PAR 64 CP61 6 découpes type RJ 614 + 1 iris 2 pieds pour découpe 1 jeu d'orgue type Presto Gaffeur aluminium.

Matériel apporté

4 F1 Gélâtines #132 #241 R132 R197 L789 L202 L203 L205

→ **Son**

Matériel demandé

4 enceintes type PS10, deux à la face accrochés, deux au lointain sur pied 1 sub. 1 câble mini-jack stéréo vers rca, jack ou xlr selon la console 1 console quelconque

Matériel apporté

1 Macbook Pro

→ **Vidéo**

Matériel demandé

1 VGA permettant de relier la régie au bord avant-scène. 1 DMX permettant de relier le réseau DMX au bord avant-scène.

Matériel apporté

1 VP 3500 lumens grand angle 1 shutter DMX 1 cache VP

→ **Personnel & montage**

4h implantation lumière et vidéo et réglages avec un régisseur lumière, un régisseur plateau et un régisseur son.

1 service de 4h finitions et raccord avec un régisseur d'accueil.

1 service de 4h jeu et démontage avec un régisseur d'accueil.

Personnel compagnie

1 metteure en scène

2 marionnettistes

1 régisseur lumière / son / vidéo

→ **Contact**

Régisseur général / Valéran Sabourin / +33 (0)6 03 77 59 46 / valeransabourin@yahoo.fr

Marionnettiste et plasticienne, Violaine Fimbel s'est tout d'abord formée en 2008 auprès de David Girondin-Moab, (Cie Pseudonymo) après un baccalauréat Littéraire Théâtre et une Mise à Niveau en Arts Appliqués. La même année, elle suit une formation au Théâtre aux Mains Nues, une formation au LEM à l'école Jacques Lecoq, puis une autre avec la compagnie Les Antliaclastes. Elle collabore ensuite avec les compagnies Pseudonymo et Succursale 101 pendant 4 ans, en construction comme en manipulation, avant d'intégrer la IXe promotion de l'ESNAM (Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette), au cours de laquelle elle a la chance d'enrichir sa formation auprès d'artistes tels Fabrizio Montecchi, Stephen Mottram, Agnès Limbos, Frank Soehle, Emma la clown ou encore Neville Tranter.

C'est dès la sortie de l'ESNAM, en octobre 2014, qu'elle choisit de créer sa compagnie, Yokai. Le terme Yōkaï désigne un monstre japonais, mais il veut dire plus généralement phénomène surnaturel, ou encore tout ce qui n'est pas humain. Cette idée de phénomène et de questionnement de la frontière entre ce qui fait qu'on est humain ou créature, a amené un lien évident avec l'approche de la marionnette au sein de la compagnie : Si le terme Yokai nous renvoie à tout ce qui n'est pas humain, le monstre, la marionnette, nous renvoient eux à la question : qu'est-ce qui est vraiment humain, au final ? Yokai décline son identité artistique à travers des univers visuels perturbants, des formes fantastiques, sortis de l'imaginaire de Violaine ou puisés dans les arts visuels (cinéma, peinture, sculpture, illustrations...) et la littérature.

Il s'agit, avec la mise en place d'une telle atmosphère, de questionner notre rapport au réel et de créer un trouble lorsqu'on convoque ces sphères dérangementes. Ce questionnement rejoint naturellement le médium de la marionnette et le rapport que le marionnettiste entretient avec celle-ci; une forme inanimée à qui l'on prête l'illusion de vie. La compagnie s'entoure de personnalités artistiques fortes, avec en commun l'intérêt de cultiver cette « inquiétante étrangeté », ce trouble que dégage la marionnette, et que chaque discipline qu'elle côtoie ne peut que révéler. Ainsi, venant tous d'horizons différents tant sur le plan géographique (Brésil, Allemagne et France) qu'artistique (arts plastiques, cirque, théâtre, musique), nous nous retrouvons autour des créations de Yokai en croisant nos savoirs et expériences artistiques, au service de ces « phénomènes surnaturels ».

Soutiens:

La Compagnie Yokai est en émergence au Jardin Parallèle, scène conventionnée marionnette de Reims, et est subventionnée par la région Champagne-Ardenne. Elle est soutenue par la SPEDIDAM, l'Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, l'Institut Français en Finlande, l'Institut Français au Brésil, l'Institut Français en Allemagne, l'Alliance Française au Brésil, la Fileuse - friche artistique de Reims, et le Centre Culturel Saint-Exupéry, centre des Arts Numériques de Reims.

AUTOUR DE VOLATIL(ES)

- suspendus -

(Installation plastique autour du spectacle)

Une exposition où l'on retrouve les éléments et l'atmosphère du spectacle, avec les oeuvres plastiques fortes et les vidéos qui le composent, ainsi que d'autres, inédites, spécialement conçues pour l'exposition(compositions sonores, projections d'ombres, boîte à hologrammes, corps humanimals à découvrir...) . Une façon de replonger dans Volatil(es) et de prolonger l'expérience offerte au plateau.

-la matière du sensible-

(action culturelle autour du spectacle)

Une exploration autour des matériaux et matière utilisés pour Volatil(es). A travers elles, une sensibilisation au processus de création propre à la compagnie. Un voyage sensoriel où les improvisations sonores et manipulées emmèneront les participants à découvrir la puissance scénique du matériau plastique.

Un laboratoire-expérience pour 12 participants, de 11 à 111 ans.

Note rédigée par Georges DIENER, Conseiller de coopération et d'action culturelle / Kulttuurineuvos
Ambassade France en Finlande / Ranskan Suomen-suurlähetystö
directeur / johtaja
Institut français de Finlande / Ranskan instituutti Suomessa

Adressée à l'Institut Français de Paris:

OBJET : Festival international de marionnette de Turku (Finlande 5 - 9 novembre 2014)

Pour sa 5ème édition, le Festival international de marionnette *TIP-Fest* de Turku (ancienne capitale de la Finlande, capitale européenne de la culture en 2011) s'est déroulé sur cinq jours, du 5 au 9 novembre. La plus importante des manifestations en matière de promotion des arts de la marionnette en Finlande proposait à son public une programmation diversifiée et de qualité (des spectacles jeune public classiques aux performances les plus innovatrices). Les artistes invités étaient aussi bien des professionnels établis que des jeunes marionnettistes fraîchement diplômés. Parmi les créateurs de la jeune génération, la Française Violaine Fimbel, issue de la promotion 2014 de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) a été remarquée. Son spectacle « *Volatiles* » a été présenté en première à Turku grâce à un accord entre l'Institut français de Finlande, l'ESNAM et le festival *TIP-Fest*. Le critique culturel du quotidien *Turun Sanomat* (tirage à 115 000 exemplaires) a gratifié ce spectacle d'un article flatteur qui le juge « d'une beauté sévère : impressionnant ! ».

L'Académie des arts de Turku s'enorgueillit d'être le seul établissement dans les pays nordiques à offrir un parcours professionnalisant pour les artistes de marionnette. C'est grâce à ce terrain fertile qu'un réseau très actif a été fondé à Turku, l'« *Aura of Puppets* ». Il regroupe toutes les compagnies de marionnette de la région ainsi que les étudiants de l'Académie. Il permet aux artistes et programmeurs de développer leurs activités et de profiter d'une visibilité importante. C'est aussi ce réseau qui organise le festival *TIP-Fest*.

Commentaire :

Ce poste s'emploie à encourager le rapprochement entre notre École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) et l'Académie des arts de Turku : soutien, l'an dernier, de l'Institut français de Finlande à l'organisation d'une résidence de la compagnie française *Turak* au sein de l'Académie des arts de Turku et aide à la programmation cette année du spectacle *Volatiles* au festival *Tip-Fest*.

VOLATIL(ES) EN 2015 :

En Finlande (Tip-Fest/Turku),
Au Brésil (Fita Floripa/Florianópolis, CCJ/Sao Paulo,
Gira Boneco/Bauru),
En Allemagne (Schaubude/Berlin, FITZ/Stuttgart)
Et en France (Festival Mondial des Theatres de
Marionnette/Charleville-Mezieres)

CONTACT:

compagnieyokai@gmail.com

violaine.fimbel@orange.fr / +33(0)625602436

www.compagnieyokai.com

lien vimeo : <https://vimeo.com/130681619>

