

THÉÂTRE DUNOIS

UN THÉÂTRE À PARIS
POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

THEATRE

HUMUS

Cie AMK

Mise en scène et scénographie Cécile Fraysse

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

AUTOUR DU SPECTACLE

Le petit Nanouk vit avec sa grand-mère sur une île isolée, étrangement peuplée de vers de terre. L'enfant, que l'on comprend orphelin, s'accroche à la vivacité hors norme de sa grand-mère pour appréhender le monde. La nature et les saisons accompagnent leurs échanges insulaires, entremêlant connivences, caprices et colères. Une relation sensible et drôle s'écrit peu à peu entre ce garçonnet peureux mais avide de vivre, et sa "mémère" téméraire dont l'existence commence à se peupler de souvenirs.

Articulée en une succession de tableaux autonomes, "Humus" explore délicatement la puissance des échanges entre deux âges, début et fin de vie dessinant ensemble un paysage atemporel, dont la substance semble se renouveler indéfiniment, à l'image de l'activité vivifiante des précieux vers de terre.

Sur scène flottent deux marionnettistes dont les costumes les font s'intégrer parfaitement au paysage, un phoque guitariste-chanteur et une île, submergée de laines évoquant un environnement d'algues. Les personnages principaux, la grand-mère et son petit-fils, sont représentés par deux marionnettes de bois.

DISTRIBUTION

Cécile Fraysse Metteuse en scène
Junie Monnier et **Agnès Oudot** jeu
Boris Kohlmayer musique
Mme Miniature création son
Fred Moreau régie lumières

L'EQUIPE DE CREATION

Cécile Fraysse

Metteuse en scène

Metteur en scène, scénographe, Cécile Fraysse, après une année d'Hypokâgne en philosophie, intègre les Beaux-Arts de Rennes où elle obtient un DNAP Art. Elle suit ensuite un cursus de scénographie aux Arts Décoratifs de Strasbourg dont elle sort diplômée en 1998. Elle rencontre Alain Recoing et travaille avec lui comme assistante dans le cadre de la création du Théâtre aux Mains Nues à Paris. En 2000, elle co-fonde sa compagnie, créant le spectacle "Certaines aventures de Madame Ka" qui rencontra très vite un vif succès, en France et à l'étranger.

Cécile Fraysse déploie à travers ses créations des univers plastiques mêlant musique, chant, parole documentaire, danse, images animées, collages et dessins, objets et sculptures. Certaines aventures de Madame Ka (2000), d'après le texte de Noëlle Renaude, affirmait déjà l'esthétique de cette artiste. Ses poupées, telle la belle-mère araignée, sont comme des personnages sortis d'un kaléidoscope surréaliste. Le travail de la marionnette multiplie les signes et les strates de signification et permet également, dans Le Mioche (2003), de toucher au sujet sensible des enfants soldats. C'est tout un « théâtre poème » de l'imaginaire organique qu'elle développe dans les trois tableaux de Mangeries (2007). Iceberg (2011), Paradeisos (2013) et L'Île aux vers de terre invitent, chacun à leur manière, à un voyage sensible, et esquissent des écosystèmes complexes et poétiques.

Boris Kohlmayer alias Lauter

Compositeur et musicien

Musicien glouton et insatiable, Boris Kohlmayer a multiplié les expérimentations et les collaborations dès ses études en Musiques Improvisées au CNR de Strasbourg : compositeur et interprète pour la danse, documentaires et fictions, ciné-concerts et plus récemment lors de performances concert/dessin avec le dessinateur Vincent Vanoli (l'Association). Membre fondateur du label "Herzfeld" en 2004, il y publie sous le nom Lauter deux albums où son songwriting côtoie grands espaces, paysages urbains et liberté musicale. Il se produit sous cette identité, seul à la guitare ou avec d'autres groupes du label (Drey, Herzfeld Orchestra, Little Red Lauter...), lors de concerts : Printemps de Bourges, Route du Rock, Eurockéennes, Mo'Fo... et tournées en Europe.

Junie Monnier

Comédienne marionnettiste

Junie Monnier suit une formation à l'école du Passage (Niels Arestrup). A sa sortie, elle s'intéresse particulièrement aux écritures contemporaines. En 2001, elle découvre la marionnette avec François Lazaro et le Turak Théâtre et anime régulièrement des ateliers de marionnettes en direction du jeune public. En 2008, Junie Monnier intègre la Compagnie trois-six-trente dont la démarche de création de Bérangère Vantusso met en présence acteurs et marionnettes hyper-réalistes. Elle participera à "Violet" de J.Fosse, création de la

compagnie en janvier 2012 au TNT (Toulouse), en poursuivant la recherche d'un langage théâtral particulier, qui interroge le rapport au réel mêlant indicible et hyper-réalisme.

Agnès Oudot

Comédienne marionnettiste

Agnès se forme au théâtre d'abord, initialement sous la direction de Didier Kerckaert et Cécile Backès. Quelques années plus tard, elle suit à la fois la formation d'acteur marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues (avec Alain Recoing) et les activités du Laboratoire du Clastic Théâtre (avec François Lazaro). Kaddish de Daniel Keene est sa première mise en scène. Principalement impliquée dans des formes contemporaines de théâtre d'objets ou de marionnettes au sein de différentes compagnies, elle s'intéresse également de près aux écritures contemporaines, ainsi qu'à la voix et à la lecture sous toutes ses formes.

Madame Miniature

Créatrice son

Médaille d'or 1987 de la Classe de Composition Electroacoustique du Conservatoire National de Lyon, Miniature travaille pour la danse contemporaine, le film documentaire et le théâtre avec Laurent Gutmann, Catherine Marnas, Charles Tordjman, Jacques Rebotier, Daniel Mesguich, Georges Werler, André S.Labarthe, Georges Lavaudant, Catherine Anne, Patrick Pinault, Marise Delente, Michel Kelemenis, Joël Jouanneau, Jean-Louis Benoit, Laurent Delvert, la cie AMK...

Frédéric Moreau

Créateur lumières

Autodidacte de formation, il travaille comme technicien et régisseur lumière dans le spectacle vivant depuis 1993. En 2001, il commence un travail de création lumière pour le chorégraphe Juha Marsalo, à travers les pièces Isä, Oiva, Shoking, Prologue, Scène d'Amour, Perles, Ouverture, Animals, Kärhu, Materia... En 2006, il collabore avec la chorégraphe Carolyn Carlson pour la création d'Obscure Download. Au théâtre en 2009, il travaille avec le metteur en scène Julien Lacroix pour la pièce Excédent de Poids de Werner Schwab, et aussi avec la Cie Espace Public pour l'Histoire du Soldat de Stawinsky. En 2010, il crée les lumières du spectacle Paris sur Seine pour la Cie A.C.T.E.

A partir de 2011, il collabore avec la Cie des moutons noirs sur 3 pièces courtes de Tchekhov présentées au festival d'Avignon en 2012 & 2013. Enfin, depuis 2014, il crée les lumières des spectacles de la cie AMK (Paradésos et l'Île aux vers de terre).

Les Etapes de créations :

Le thème de la relation grand-mère/ petit fils

À l'origine de cette création, on trouve le désir de raconter une relation étroite entre deux personnages d'âges éloignés.

Dans *Humus*, la grand-mère et son petit-fils s'accrochent l'un à l'autre, ancrés sur ce cocon commun et familial que forme l'île, observant le temps qui passe et goûtant avec intensité chaque événement. Leur quotidien se nourrit de la présence de l'une et de l'un, aéré de visites hasardeuses, et dont les échanges bienveillants donnent un sens à leur existence : rester vivante pour la grand-mère et alimenter le désir de vivre pour le jeune garçon.

Cecile Fraysse, metteuse en scène « Il m'a semblé que ce lien de grande dépendance entre l'un et l'autre évoquait le fil temporel de toute histoire de vie. Reliés l'un à l'autre, Nanouk et sa grand-

mère composent ces deux extrémités, entre lesquelles s'ouvre l'espace possible du partage et toute la richesse de ces échanges transgénérationnels. »

Ainsi la pièce est un aune à la transmission ainsi que le partage intergénérationnel, et à l'affection qui l'accompagne bien souvent.

Humus, théâtre d'objet.

Au cœur de la pièce des marionnettes en bois et une île, qui est bien qu'un simple décor :

Humus, grâce à l'utilisation de marionnettes, rentre dans la catégorie du théâtre d'objet. Le théâtre d'objets est un type de théâtre où les objets ne sont plus de simples accessoires servant une histoire mais ont leur vie propre, occupent un véritable rôle dans celle-ci. C'est le cas dans Humus, où les personnages principaux sont en réalité deux marionnettes faites de bois.

« J'ai fait le choix de représenter les personnages humains par des marionnettes de type pantins de bois, résistants mais vulnérables, afin de les inscrire dans ce paysage [de l'île] comme éléments à part entière, résidus sculptés de bois, vestiges d'arbres enracinés. Les marionnettistes portent des costumes d'algues de laine, comme celles de l'île, donnent l'illusion d'en être des fragments. Leurs corps glissent, frôlent, avalent, révèlent les poupées, au rythme de vagues et de marées imaginaires. »

Mais c'est aussi le cas de l'île, naturelle et sauvage, qui bien plus qu'un simple décor est véritablement un élément majeur et vivant de l'histoire. Masse de terre entourée d'eau, elle incarne l'idée de microcosme propre à toute relation privilégiée, lorsque qu'une bulle se forme entre des êtres proches et que le monde extérieur ne paraît plus exister. Aucune habitation, aucun moyen de transport pour quitter cet îlot. Enfermement mais aussi liberté s'y côtoient, solitude et fusion.

La présence des vers de terre, écologie et nature

Les vers de terre, animaux communs dont nous oublions parfois le rôle fondamental dans la biologie de notre sol, interviennent sur cette île avec une certaine étrangeté.

Présence absente, creuseurs de galeries participant au drainage de la terre, ils sont ici incarnés par des sons de petites voix, glissades, et ne s'offrent à la vue qu'à trois reprises : petit ver habituel, puis animal domestique comique, et enfin bête surdimensionnée quasi-monstrueuse. Le ver de terre tient une étrange place symbolique : leur présence imaginée au sein de l'île permet d'inscrire l'idée du cycle de la vie et de son mouvement naturel, incarné par la transmission affective existante entre la grand-mère et son petit-fils.

Texte Humus

https://docs.wixstatic.com/ugd/56e506_560e0d4ed4394b0f99e00c635e99d5ee.pdf

PISTES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES

- Nature, écosystème
- Cycle de la vie
- Relations, liens grand-mère/petit-fils
- Echanges entre générations
- Transmission
- Famille
- Vers de terre

DRAMATURGIE

- Théâtre
- Marionnettes, pantins de bois
- Musique, chansons
- Conte, fable surréaliste
- Tableaux successifs
- Dispositif sonore (musique live, vignettes sonores d'ambiance)

A faire en classe

→ La relation grands-parents, enfants

La question du transgénérationnel est d'actualité, car les liens grands-parents/petits enfants connaissent à notre époque une grande variété de réalité : beaucoup de papi/mamie, retraités encore en forme, aident leurs enfants à l'éducation et la garde des petits enfants. Et puis en même temps, pour d'autres les distances géographiques s'allongent avec la plus grande mobilité que demande une vie professionnelle, ou sont entravés par la vie en maison de retraite, empêchant les enfants de voir souvent leurs grands-parents.

Pour rappeler à l'enfant tout ce qu'il a hérité, tient et doit à ses grands-parents, ses aïeux, il pourrait être intéressant de réaliser en classe un arbre généalogique.

Pour l'aider à comprendre le temps qui passe, la vieillesse, il est aussi possible de réaliser avec l'enfant son portrait aujourd'hui en peinture, avec de la couleur, puis poser un calque dessus et y dessiner les signes du temps : rides, cernes, souvenirs de la vie qui s'inscrivent sur la peau. On peut aussi s'exercer à comprendre les évolutions corporelles causées par le temps : de bébé à personne âgée, dans un trajet, comment je me transforme ?

→ L'art de la Marionnette

La pièce Humus possède des thèmes forts, qu'il est intéressant d'étudier en classe. Mais son originalité se trouve aussi dans sa forme, celle d'un théâtre moderne de marionnettes.

La marionnette occupe une place particulière au sein du théâtre. Les marionnettes permettent de raconter un conte ou une histoire en le mettant en scène, de jouer et de donner à voir les actions pour que l'enfant et plus généralement les spectateurs, puisse les visualiser, afin de les comprendre.

Avant de venir voir ce spectacle avec vos élèves, il pourrait être intéressant de les aider à se familiariser avec l'utilisation des marionnettes mais aussi leur donner quelques notions sur l'histoire de cette discipline :

Quelques exemples de techniques, de types de manipulation, de la marionnette de sa création à nos jours

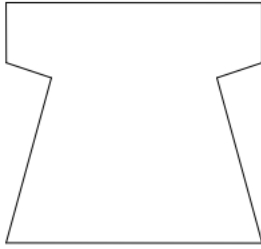
LA MARIONNETTE A GRAINE

La technique de la marionnette à graine est une des techniques les plus traditionnelles. C'est la marionnette que l'on enfle sur la main. Popularisée par Guignol, la marionnette à graine est constituée d'une tête creuse sous laquelle vient se fixer une graine qui figure le vêtement tout en servant à dissimuler la main et l'avant-bras du manipulateur.

Il est possible d'en fabriquer avec vos élèves. Voici une des marches à suivre.

1. Le cou : prendre du carton, faire un rouleau pour l'index de 10 cm environ, le scotcher
2. la tête : froisser du papier journal autour du cou. Ajouter du carton pour accentuer les formes (nez, oreilles,...). Ajouter de la matière pour le nez, le menton...Scotcher
3. la base du cou : froisser du papier pour faire un bourrelet qui retiendra l'habit. Scotcher.
4. la tête : fixer du tricot par-dessus
5. Visage : dessiner les yeux, les traits avec du feutre indélébile, la peau avec des crayons de couleur mouillés.
6. Parure : ajouter des cheveux (laine, tissu), des bijoux, un chapeau... : coller
7. Habit : découper dans du tissu la robe sur la base d'un patron.

- a. Hauteur 25 cm (dont 7 cm de l'épaule à l'aisselle)
- b. Largeur 1 (le haut de la robe : mains-épaules-cou) : 29 cm
- c. Largeur 2 (sous les bras) : 20 cm
- d. Largeur 3 (bas de la robe) 28 cm
- e. Ouverture pour la tête : 7,5 cm

LES MARIONNETTES À TRINGLES

Il s'agit d'une catégorie de marionnettes dont la manipulation se fait par le haut, à l'aide d'une tringle (tige de fer) fixée au centre de la tête de la marionnette. Les membres peuvent être actionnés par de plus petites tiges ou par des fils, ou encore par une combinaison des deux. Parfois, il y a seulement une tringle centrale. La marionnette à tringle serait l'ancêtre de la marionnette à fils.

LES MARIONNETTES À FILS

La marionnette est suspendue à l'extrémité de fils. La construction demande beaucoup de soin, et la manipulation exige un véritable entraînement. L'harmonie des gestes d'une marionnette à fils ne peut être égalée par d'autres manipulations. Toutes les parties mobiles de leur corps sont actionnées par des fils attachés à un instrument appelé croix ou contrôle que le marionnettiste manipule pour faire se mouvoir la marionnette.

LE BUNRAKU

Le bunraku est une marionnette qui vient de la tradition japonaise. Né au 17ème siècle, il s'agit d'une forme de théâtre où les personnages sont représentés par des marionnettes. Chaque marionnette est manipulée par trois marionnettistes : les manipulateurs respectent une hiérarchie réglée en fonction de leur degré de connaissance dans l'art du Bunraku. Ainsi, le plus expérimenté manipule la tête et le bras droit, le second le bras gauche et le dernier les pieds.

Depuis le début du 20e siècle, l'art de la marionnette a connu un grand renouveau et plus particulièrement sous l'influence du Bunraku, technique dans laquelle le marionnettiste manipule à vue. Depuis, le marionnettiste s'affirme comme une personne réelle à côté de sa marionnette, il ne se cache plus: ils vont pouvoir dialoguer ensemble, mais aussi être témoin de l'histoire. Ainsi le marionnettiste a maintenant une présence scénique à part entière. C'est le cas dans la pièce *Humus*.

LES MARIONNETTES KOKOSCHKA

Photographie du spectacle La pluie d'été, mis en scène Sylvain Maurice. Photographie du spectacle Gzion, compagnie A.

Les marionnettes Kokoschka jouent avec les rapports de proportions : il s'agit de petits corps de marionnettes, avec la tête des manipulateurs. La particularité de cette marionnette est que la tête des marionnettes est jouée par les acteurs – manipulateurs. L'assemblage, disproportionné, donne un résultat surprenant et comique. Les Kokoschkas doivent leur nom au peintre autrichien Oscar Kokoschka. En 1918 celui-ci, par dépit amoureux, avait demandé à une marionnettiste de lui fabriquer une poupée grandeur nature, de la femme qui l'avait quitté.

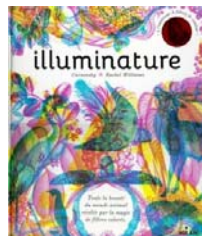
LES MARIONNETTES PORTÉES

La marionnette portée est une technique qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Une partie du corps du marionnettiste peut se trouver à l'intérieur du corps de la marionnette qui peut être fixée sur la tête ou au dos du marionnettiste. La marionnette portée a comme caractéristique commune avec le bunraku d'engager le corps du manipulateur.

PROPOSITIONS DE LIVRES

Nature, ver de terre

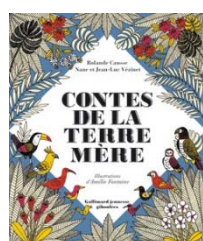

Rachel Williams, Carnovsky, Illuminature, éditions Milan, 2016

Accessible dès 6 ans

divertissantes.

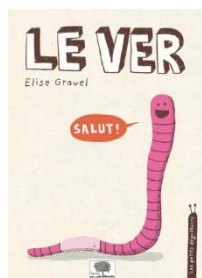
Illuminature est un magnifique album documentaire, publié par Milan. Grâce à ses trois filtres de couleurs, l'enfant découvre les différents écosystèmes présents dans le monde. De la taïga au désert, en passant par la jungle, la forêt et la savane, les planches associent couleurs et détails pour peindre des fresques oniriques et

Rolande Causse, Nane Vézinet, Jean-Luc Vézinet, Contes de la Terre Mère, Gallimard Jeunesse

Dès 6 ans

Avec ses illustrations particulièrement géométriques, l'album attire l'oeil et suscite la curiosité des plus petits. Tour à tour, neuf contes se succèdent pour initier l'enfant à l'écologie et au respect de la nature. La Terre, personnage phare de cet ouvrage, est présentée comme une planète incroyablement belle, mais surtout un territoire fragile et menacé. Un livre important, qui prône la diversité et le respect de l'autre.

Elise Gravel, Le ver, Editeur : le Pommier, 2014

« Le ver » appartient à la collection "Les petits dégoûtants" qui se donne comme objectif de mieux faire connaître des animaux peu spontanément séducteurs. Il est parmi nous depuis 120 millions d'années... Et il est dégoûtant ! Signe distinctif : c'est à la fois un garçon et une fille. Alimentation : les plantes en décomposition. Sortes de vers : beaucoup ! Dégoûtant ? Oui, mais pas seulement...

Relation enfants/ grands parents

Magali Clavelet, Près de mon cœur, Editions Cépages, 2017

Il y a longtemps, avant que sa peau ne soit ridée comme l'écorce, le grand-père de Louise a semé des petites graines dans la terre. Que sont-elles devenues ? Pour le découvrir, le vieil homme accompagne sa petite-fille dans un merveilleux voyage au milieu des géants de la forêt.

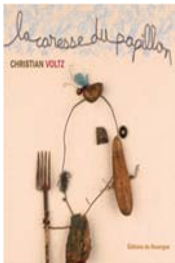
Sacha Poliakova, Cécile Roumigière, A l'ombre du tilleul, ed. Gautier-Languereau, 2005

A partir de 5 ans

Les vacances sont finies. Il faut partir. "Quitter le jardin de sa grand-mère et oublier l'été". C'était bien. Samuel est nostalgique mais pas triste. Il sait qu'il reviendra. Grand-mère Magda lui demande de ramasser les fleurs de l'arbre avant de partir. Elle les met à sécher pour faire des tisanes. Elle est triste.

Le texte respire la douceur, la nostalgie, la poésie. La voiture se met en route, le jardin de Magda disparaît avec son tilleul. Une belle histoire sur la relation privilégiée d'une grand-mère et de son petit-fils, qui se poursuit même à distance jusqu'aux prochaines vacances...

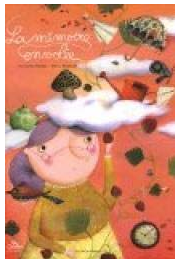
Vieillesse, cycle de la vie

Christian Voltz, La caresse du papillon, éditions Rouergue, 2006

Avec "La Caresse du papillon", petit conte philosophique, on retrouve l'univers des premiers albums de Christian Voltz: autour d'un arrosoir, en attendant que poussent les graines, des personnages en fil de fer et autres matériaux de récupération, parlent de la vie, du temps et de la mort. Un bouchon de liège, du fil de fer, un petit bout de bois, et dans les mains expertes de l'auteur-illustrateur, la transformation se fait, la magie opère : naissent deux personnages, un grand-père et son petit-fils, représentés dans le potager.

Moment d'intimité entre deux générations, La Caresse du papillon est une réflexion poétique sur le cycle de la vie, avec naturel et subtilité.

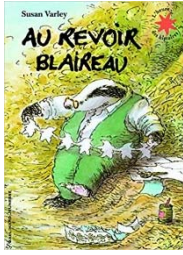
Dorothée Piatek, Marie Desbons, La mémoire envolée, Gecko Editions, 2009

« Aujourd'hui, dans la vie de Mamie, les mots se promènent à l'envers, à l'endroit, ils n'en font qu'à leur tête. ... Je me souviens pour elle... » La mémoire envolée est un album magnifique avec plein de couleurs et de détails à regarder qui raconte l'histoire d'une Mamie qui perd sa mémoire à cause de la maladie d'Alzheimer. Les illustrations montrent le monde de « Mamie ». On voit qu'elle mélange tout dans sa tête et qu'elle est fatiguée mais qu'elle a encore de l'amour pour tous.

Malika Doray, Et après..., Didier Jeunesse, 2002

Un enfant se souvient de tout ce qu'il a fait avec sa mamie le mercredi : des pâtisseries, des dessins, des promenades... Il parle au passé. Et pour cause. Un jour, elle est morte. Alors l'enfant se pose des questions. Est-ce que mamie existe encore ou est-ce qu'elle n'existera plus jamais nulle part ? Sa maman lui dit que les gens pensent des choses différentes. "Elle m'a expliqué qu'avant que je sois fabriqué, j'existais déjà un peu parce que j'étais un profond désir. Que pour Mamie, c'est pareil. Elle existe encore un peu, parce qu'elle est un grand souvenir". Après les souvenirs évoqués, l'étape du deuil est racontée simplement. La relation du grand-parent et de son petit-enfant est racontée dans tous ses aspects, de la complicité de son vivant au deuil à surpasser.

Susan Varley, Au revoir Blaireau, Gallimard jeunesse, dernière parution 2010

A partir de 3 ans

Un matin, les amis de Blaireau se rassemblent devant sa porte. Ils s'inquiètent parce que leur vieil ami n'est pas sorti pour leur dire bonjour comme d'habitude... Un grand classique qui aborde avec espoir la disparition d'un être cher. Un ton juste, pour un livre exceptionnel.