CIE SANS VISAGE

RÉSURGENCE

Spectacle de Théâtre visuel et sonore de Marionnettes Contemporaines

Présentation

. contexte p.3
. cie sans visage - démarche artistique p.4

Note d'intention

. les fantômes familiaux- un héritage invisible p.8
. arthur rimbaud "le voyant" p.10
. les identifications d'arthur rimbaud p.11
. note sur la mise en scène et la scénographie p.17
. bibliographie p.29
. note sur la composition sonore p.30
. plan de feu provisoire de "résurgence" p.31
. langage artistique et transmission p.32

Équipe artistique et partenaires p.33

. diffusions du projet p.34
. biographies p.35 à 48

Calendrier prévisionnel p.49 à 51

Contacts p.52

PRÉSENTATION

CONTEXTE

En juin 2016, Camille Drai a créé une petite forme marionnettique "Ici la nuit a tout enseveli" pour son diplôme de scénographie à la HEAR.
Cette première expérience lui donna envie de poursuivre l'aventure et de créer un nouveau spectacle avec, entre autre, des actrices marionnettistes professionnelles.

Camille Drai créer alors, en Janvier 2018, la Cie Sans Visage, qui a pour but de développer un théâtre visuel et sensoriel de marionnettes contemporaines où les thématiques centrales questionnent l'Identité et ses métamorphoses.

Ici la nuit à tout enseveli 2016 (c) Gauthier Sibillat

CIE SANS VISAGE
DÉMARCHE ARTISTIQUE

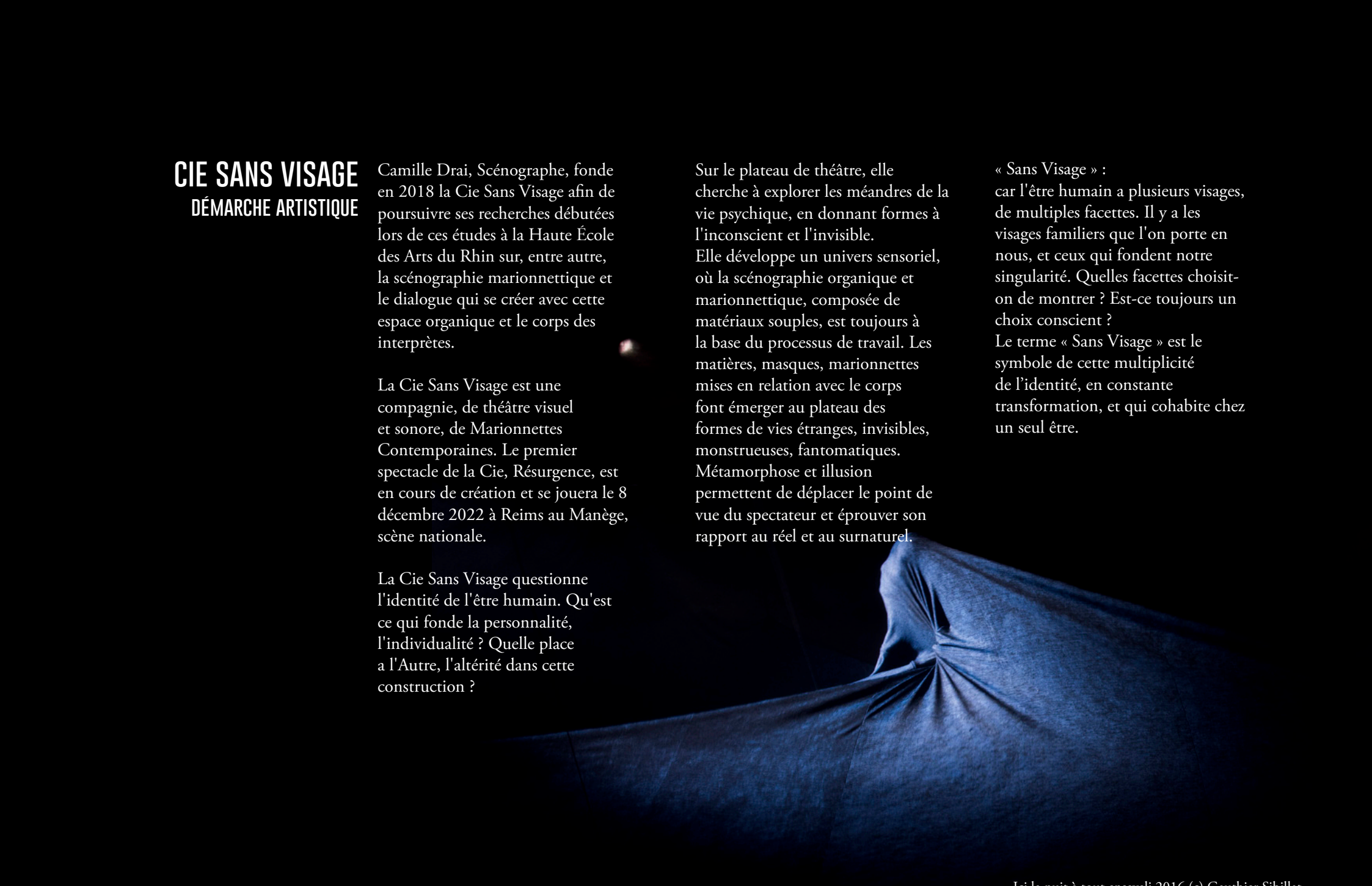
Camille Drai, Scénographe, fonde en 2018 la Cie Sans Visage afin de poursuivre ses recherches débutées lors de ces études à la Haute École des Arts du Rhin sur, entre autre, la scénographie marionnettique et le dialogue qui se créer avec cette espace organique et le corps des interprètes.

La Cie Sans Visage est une compagnie, de théâtre visuel et sonore, de Marionnettes Contemporaines. Le premier spectacle de la Cie, Résurgence, est en cours de création et se jouera le 8 décembre 2022 à Reims au Manège, scène nationale.

La Cie Sans Visage questionne l'identité de l'être humain. Qu'est ce qui fonde la personnalité, l'individualité ? Quelle place a l'Autre, l'altérité dans cette construction ?

Sur le plateau de théâtre, elle cherche à explorer les méandres de la vie psychique, en donnant formes à l'inconscient et l'invisible.
Elle développe un univers sensoriel, où la scénographie organique et marionnettique, composée de matériaux souples, est toujours à la base du processus de travail. Les matières, masques, marionnettes mises en relation avec le corps font émerger au plateau des formes de vies étranges, invisibles, monstrueuses, fantomatiques.
Métamorphose et illusion permettent de déplacer le point de vue du spectateur et éprouver son rapport au réel et au surnaturel.

« Sans Visage » :
car l'être humain a plusieurs visages, de multiples facettes. Il y a les visages familiers que l'on porte en nous, et ceux qui fondent notre singularité. Quelles facettes choisit-on de montrer ? Est-ce toujours un choix conscient ?
Le terme « Sans Visage » est le symbole de cette multiplicité de l'identité, en constante transformation, et qui cohabite chez un seul être.



Ici la nuit à tout enseveli 2016 (c) Gauthier Sibillat

"ICI LA NUIT A TOUT ENSEVELI "

Le spectacle "La nuit a tout enseveli", a été la base d'un travail que je souhaite continuer à développer avec la création du projet "Résurgence".

Il s'articule autour de mes principales recherches théâtrales :

- Métamorphose des objets et corps scéniques
- Scénographie organique et manipulable
- Images instables et incertaines
- Basculement entre réalité et fanstasme
- Ambiance sonore hypnotique et immersive

PROCHAINE CRÉATION

RÉSURGENCE

Spectacle de Marionnettes Contemporaines
Tout public : à partir de 11 ans
Durée du spectacle : 45min / 1h
Jauge : 200 à 300 personnes

RÉSURGENCE

Nom féminin
(latin *resurgens, -entis,* de *resurgere*, renaître)

Df : Réapparition à l'air libre, sous forme de grosse source, de l'eau absorbée par des cavités souterraines.

« C’est dire que ce ne sont pas les trépassés qui viennent hanter, mais les lacunes laissées en nous par les secrets des autres.»

Nicolas Abraham
Psychanalyste

NOTE D'INTENTION

LES FANTÔMES FAMILIAUX -
UN HÉRITAGE INVISIBLE

Parfois un de nos ancêtres a voulu enterrer, au plus profond de lui, une émotion, mais celle-ci ressurgit par flot continu à travers sa lignée, créant de véritables « tsunamis familiaux ».

Comment les mémoires, les non-dits et les secrets de famille s'expriment à travers nous, malgré nous et construisent qui nous sommes ?

Cette question fondatrice du projet m'a conduite à explorer la psychogénéalogie, pratique clinique, développée dans les années 1970, par Anne Ancelin Schützenberger et selon laquelle les événements, les traumatismes, les secrets et les conflits vécus par les ascendants d'un individu peuvent entrainer chez ce dernier des troubles psychologiques, des maladies, voire des comportements étranges ou inexplicables.

L'idée flottait déjà, depuis 1913, quand dans Totem et Tabou, Freud écrivait : *« Nous postulons l'existence d'un âme collective et la possibilité qu'un sentiment se transmettrait de génération en génération se rattachant à une faute dont les hommes n'ont plus conscience ni le moindre souvenir.»* [1]

Nous partagerions donc une dimension inconsciente avec nos ancêtres. Ces derniers lorsqu'ils ont vécu un traumatisme profond, qu'il n'ont pas pu surmonter ou exprimer de leurs vivants, vont alors constituer une structure psychique et émotionnelle parasite que l'on appelle « fantôme ».

Cet héritage invisible, peut ressurgir sur les descendants qui se retrouvent alors *« hantés par un fantôme transgénérationnel »*[2], qui appartient aux générations précédentes.
Nicolas Abraham et Maria Török, psychanalystes, définissent un fantôme *« comme la trace dans l'inconscient d'un descendant, du secret inavouable, d'un ou plusieurs de ses ancêtres.»*[2]
Cela provoque chez les descendants, des symptômes phobiques, obsessionnels, des répétitions de comportements ou de scénario de vie appartenant à leurs ancêtres.

C'est à travers l'oeuvre et la vie du poète visionnaire Arthur Rimbaud, que j'ai choisi d'explorer ces liens familiaux invisibles. Le spectacle cherche à comprendre comment le besoin de fuite et de liberté d'Arthur Rimbaud est lié, très directement, aux traumatismes de ses ancêtres. Entre rêve et fiction, nous invitons le spectateur dans l'esprit vagabond et torturé d'Arthur, afin de déceler au plus profond de son inconscient ce fameux « Je est un Autre ».

1-Freud, *Totem & Tabou*, Payot, «Petite Bibliothèque», 2001
2-Bruno Clavier, *Les fantômes familiaux, Psychanaliyse transgénérationnelle*, Paris, Payot, 2014

" C'est faux de dire : Je pense :
on devrait dire On me pense (...)

JE est un autre."

ARTHUR RIMBAUD

(Correspondance avec G.Izambard,
13 mai 1871, lettre dite du "voyant")

ARTHUR RIMBAUD
" LE VOYANT "

J'ai voulu rendre palpable cet inconscient familial et ces liens transgénérationnels à travers la vie d'Arthur Rimbaud.
Ce Poète du XIXème siècle est connu pour ses poèmes avant-gardistes et sa vie de vagabond, mais on méconnait souvent l'influence qu'exerça l'ascendance paternelle et maternelle sur ses choix de vie et l'écriture de son oeuvre.

Dans ses écrits, l'empreinte familiale est très présente. La plupart de ses poèmes et de ses lettres parlent de sa vie à Charleville, de sa famille, de son rapport conflictuel avec sa mère et de son besoin inéluctable de fuite et de liberté.
Arthur Rimbaud était contemporain de Freud, né deux ans après lui. Lorsqu'il meurt, l'existence en chacun de nous d'une vie psychique inconsciente n'avait pas encore été révélée, pas plus que la puissance des liens transgénérationnels. Pourtant Arthur Rimbaud, le voyant, présentait déjà ces liens souterrains : *" C'est faux de dire : Je pense, on devrait dire On me pense (...) Je est un autre."*
Cette célèbre formule qu'il nous a léguée, pourrait à elle seule résumer la puissance des liens qui nous attachent, malgré nous, à nos ancêtres.

Arthur Rimbaud voulait être un visionnaire, se mettre en état de percevoir la face cachée des choses, une autre réalité. Surréaliste avant l'heure, il va comme eux, se libérer de la raison pour permettre à l'inconscient de s'exprimer librement.
Il affirme dans une de ses lettres à son professeur Izambard : *"Je veux être poète et je travaille à être voyant il s'agit d'arriver à l'inconnu par le déréglement de tous les sens."* [1]

1-Lettre dite "du voyant", Arthur Rimbaud à George Izambard, mai 1871

>"Arthur Rimbaud endormi"
Marionnette articulée (en cours de construction)
Résidence à l'Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller

Le théâtre de Marionnettes Contemporaines a, pour moi, cette formidable capacité de convoquer des formes de vies d'ordinaire invisibles et indicibles.
En manipulant, matières, objets, marionnettes, en alternant entre inanimé et animé, nous effleurons cette frontière ténue entre réel et surnaturel.
La parole poétique d'Arthur Rimbaud est une formidable source d'inspiration pour créer des images, qui en s'adressant au sens, cherchent à percevoir les mystères qui nous entourent.

LES IDENTIFICATIONS D'ARTHUR RIMBAUD

Synthèse de l'Article " les identifications d'Arthur Rimbaud " de Bruno Clavier,
et de l'entretien avec Bruno Clavier en Mars 2020

J'ai choisi de travailler sur les liens transgénérationnels, après avoir lu le livre " Les Fantômes Familiaux "du psychanalyste transgénérationnel, Bruno Clavier.
Il y relate plusieurs entretiens avec ses patients, notamment des enfants auxquels il n'est rien arrivé, ni abus, ni violences, et qui prennent sur eux le poids transgénérationnel : ils veulent, de cette façon, guérir leurs parents et leurs ancêtres de leurs traumatismes.

À la fin du livre, Bruno Clavier, analyse les fantômes de deux artistes renommés du XIXème siècle, dont l'un d'eux est Arthur Rimbaud. Cette histoire m'a tout de suite interpelé et donné l'envie d'explorer cette vie hors du commun.
Les recherches de Bruno Clavier, retranscrites dans son article "les identifications d'Arthur Rimbaud", sont ma référence pour le travail dramaturgique.
Je me suis également entretenue avec lui pour comprendre plus précisement les différents fantômes familiaux d'Arthur Rimbaud et comment le rapport conflictuel avec sa mère résulte de traumatismes non résolus de cette dernière.

> Scène du " Bateau Ivre",
Résidence d'expérimentations et de recherches
" L'âge d'or, chantier à ciel couvert",
à partir d'un élément scénographique de Philippe Quesne/Vivarium Studio
Maillon, Scène Européenne, Strasbourg,
Février 2021

(c) Lucie Damé

> " Isabelle et Arthur "
Marionnette articulée (en cours de construction)
Résidence l'Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Juillet 2022
© Nina Vallon

L'ONCLE MATERNEL

Dans son article *"Les identifications d'Arthur Rimbaud "*, Bruno Clavier, psychanalyste transgénérationnel, remonte dans la généalogie du poète pour comprendre ce qui a déterminé son besoin inéluctable de fuite et de liberté.
Après sa quête poétique, il part pour l'Abyssinie et devient marchand, entre autre, d'armes. Surnommé "l'homme aux semelles de vents" par Verlaine, il erra toute sa vie. Pourquoi ce besoin incontrôlé d'ailleurs ? Avait-il conscience de sa quête ?

Selon Alain de Mijolla, psychanalyste et auteur des *"Visiteurs du moi"*, Arthur Rimbaud aurait suivi les traces de son père en Afrique. Hors il fut abandonné par ce dernier à l'âge de six ans et la mère se déclarant rapidement veuve, purgea la maison de toutes traces du géniteur.
Un autre membre de la famille, du côté maternel, semble avoir joué un rôle fondamental dans la vie d'Arthur Rimbaud : Jean-Charles Félix Cuif dit l'Africain, l'oncle maternel.
Ce dernier quitta sa famille à l'âge de dix sept ans à la suite d'une « méchante affaire », et s'enrôla dans l'armée d'Afrique afin d'échapper à la justice. Il ne revient à la ferme familiale de Roche, méconnaissable, que quatorze années plus tard.
Arthur semble être envahi par cette figure de l'oncle maternel rebelle et vagabonde. Tous les deux moururent jeunes, Jean-Charles Félix a l'âge de trente et un ans et Arthur a trente sept ans. Jean-Charles Félix revient à la ferme familiale après quatorze années d'absence pour y mourir un an après. Arthur quand à lui, revient en 1891 auprès de sa sœur et de sa mère, qu'il n'a pas vues depuis dix ans, pour mourir quelques mois plus tard. Durant sa convalescence à l'hôpital de la conception à Marseille, il sera toujours soucieux de savoir si il est dispensé de ses obligations militaires et si il ne va pas être inquiété et envoyé en prison. Dans son délire, il cherchera à repartir en Afrique, comme si il fut "hanté" par son oncle Jean-Charles l'Africain.
Lorsque Rimbaud revient à l'hôpital de la conception à Marseille avant de mourir, il se fit d'ailleurs inscrire sous le nom de Jean Rimbaud.

Personne ne sait précisément quel délit a commis l'oncle, mais certainement une rixe à l'arme à feu à l'issue du bal. *« Le « signifiant de l'arme à feu » revient sans cesse dans la vie d'Arthur ».*[1]
Il fut en effet blessé, par Verlaine, à la main par un coup de revolver. Puis il devient marchand d'armes en Abyssinie.
Arthur Rimbaud aurait investi la figure de l'oncle maternel car sa mère a rêvé d'un prince charmant dont le modèle semble avoir été son frère aîné plutôt que son père. Cet idéal contribua à son choix d'épouser Frédéric Rimbaud, un militaire, qui a parcouru l'Afrique. Il devient ensuite un mari absent et fugueur, proche de l'image de ce frère disparu.
« Aussi, Arthur semble s'être plus identifié à cet oncle qu'à son propre père : on constate ainsi que les fils peuvent, à défaut de le faire avec leur père, tenter de résoudre leur conflit œdipien avec celui qui est dans l'inconscient de la mère – ici le frère de cette dernière. »[2]

L'ABANDON DES PÈRES

L'arrière grand-père paternel d'Arthur Rimbaud, Jean-François Rimbaud cordonnier de métier, abandonna sa femme et ses trois enfants, lorsque Didier, le grand-père d'Arthur eu six ans.
L'arrière grand-père avait lui même perdu son père, Gabriel Rimbaud, à l'âge de cinq ans. *" L'abandon du domicile familial par Jean-François ressemble fort à un simulacre de mort, comme s'il n'avait pu se représenter la mort de son père Gabriel ; lui avait-elle été cachée ?"* [2]
Selon Freud, pour un enfant " mort" signifie "parti", le mot " disparu" se

rapporte tout autant à un défunt qu'à celui dont on n'a pas de nouvelles.
Le départ de Jean-François Rimbaud de son foyer apparaît ainsi comme une mise en scène « fantomatique » de la mort de son propre père Gabriel quand il avait cinq ans, puisqu'il fut par la suite considéré comme mort, sa femme ayant été obligée de déclarer sa disparition pour pouvoir se remarier.
Le traumatisme de l'abandon de famille se répéta à la génération d'Arthur avec le départ de son propre père, Frédéric Rimbaud, lorsqu'il eut six ans. Le capitaine Frédéric Rimbaud a répété à l'identique ce qu'avait fait son grand-père.
« On peut penser qu'il s'agit de la transmission sur plusieurs générations d'une information inconsciente qu'on pourrait résumer par : « À l'âge de 5-6 ans, on n'a plus de père », ce qui signifie que les pères meurent ou qu'ils s'en vont. » [3]
Certains des comportements singuliers du poète trouvent leurs origines dans ce drame vécu avant lui par son arrière grand-père et son grand-père. Comment ces derniers ont-ils vécu la fuite du père ? Avaient-ils envisagé sa mort ou étaient-ils restés toute leurs vies dans l'attente inconsciente de son retour laissant sa psyché et celle de ses héritiers hantées par ce fantôme ?
L'inconscient familial va alors désigner un membre de la descendance qui va s'identifier à l'ancêtre et le maintenir fictivement en vie en reproduisant le même schéma de vie. Ce fantasme d'identification génère alors ce que l'on appelle par métaphore un "fantôme".
Abandonnant sa famille, Jean partit pour une destination inconnue. La marche ne lui faisant pas peur, lui, dont le métier de cordonnier était autrefois synonyme d'itinérance. Il était également compagnon du devoir et avait voyagé sur toutes les routes de France. Le voyage étant le fondement même de l'identité compagnonnique.
Arthur semble avoir lui aussi ce besoin de marcher loin, entre autre, lors de ses deux fugues de Charleville.
Son père, soldat dans l'infanterie, avait peut-être éprouvé le même besoin inconscient de marcher ?

Autre coïncidence, on appelait autrefois les cordonniers qui travaillent sur leurs genoux, les "bijoutiers sur le genou". Les bijoux faisant référence aux clous dont on ferrait les semelles. L'inconscient s'exprimant aussi à travers le corps, une tumeur au genou mettra fin à la course effrénée d'Arthur Rimbaud, et le conduira à la mort.

LA MISE EN COMMUN DES FANTÔMES CHEZ LES PARENTS DE ARTHUR RIMBAUD

Comme l'avait écrit Nicolas Abraham, *« lorsque des fantômes communs ou complémentaires trouvent à s'insinuer dans la vie sociale, ils peuvent procéder à une tentative de l'exorciser, c'est-à-dire, d'en alléger l'inconscient par le moyen de la mise en commun de ses effets ».*[4]

Le couple Vitalie et Frédéric, les parents d'Arthur, semblent avoir mis en commun la même information inconsciente. Ils ont tous deux perdu un parent lorsqu'ils étaient encore enfant : Vitalie a perdu sa mère à l'âge de cinq ans et du côté de Frédéric Rimbaud, les pères meurent ou partent quand les enfants ont cinq, six ans.
L'autre fantôme en commun, semble être un frère disparu nommé Félix. Frédéric Rimbaud avait un frère nommé Félix âgé d'un an de plus que lui et qui mourra un mois après sa naissance.
Le troisième prénom de Jean-Charles, le frère vagabond de Vitalie, est Félix.
« Leur fils Arthur semble donc avoir hérité de la mise en commun de deux fantômes de *ses parents : celui qui évoque la perte d'un parent à l'âge de cinq ans et la mort ou le départ d'un frère se prénommant Félix.»* [5]

La mort de la mère

Vitalie fut une femme perpétuellement endeuillée et accablée par la vie. Elle connut la mort très tôt et de façon récurrente tout au long de sa vie. *" Est-ce le départ de son frère ou le décès de sa propre mère, qui a le plus marqué Vitalie Rimbaud ? Si son fils, Arthur Rimbaud, n'a eu de cesse de faire revivre pour elle le frère de celle-ci, Jean Charles Félix l'Africain, il semble que la grand-mère maternelle Félicité, dans sa crypte mortuaire, est celle à qui elle voudrait pouvoir redonner vie."* [6]

En effet, elle fut profondément marquée par la mort de sa mère Félicité, puis celle de ses enfants : sa petite « Vitalie » morte à quatre mois et de son autre fille a dix sept ans, prénommée elle aussi Vitalie.
Elles sont toutes mortes un mois de Juin. Chez les Rimbaud, le mois de Juin évoque la mort des mères, des filles, des soeurs.

« Il est des mères perpétuellement en deuil, devenues froides, des « mères mortes ». Elles n'ont même plus de larmes pour pleurer leur sort, presque déjà passées de l'autre côté du miroir dans un monde fantomatique où la froideur du vivant est égale à celle du cadavre. »[7]

Madame Rimbaud, semble être de celles-là. Lors d'une réfection du caveau familial, elle n'hésita pas à descendre dans la tombe de sa fille Vitalie pour compter les ossements et s'assurer que tout était prêt pour le moment où elle viendrait rejoindre ses chers défunts.
Les affres de la vie ont fait d'elle une mère froide et autoritaire, avec qui Rimbaud sera souvent en conflit. Il lui donnera d'ailleurs plusieurs surnoms peu élogieux: "la bouche d'ombre", "la daromphe", "la mother". Mais paradoxalement, il se tournera toujours vers elle dans les moments difficiles, les problèmes de santé, et Vitalie répondra toujours présente pour son fils. *" La quête rimbaldienne n'est-elle pas, en fait, celle de la mère perdue ?"* [8]

[1] Bruno Clavier, *Les identifications d'Arthur Rimbaud*, le Coq-Héron, 2011,p119

[2] Ibid p.120

[3] Ibid p.122

[4] N. Abraham, M. Torok, *L'écorce et le noyau,* Paris, Flammarion, 1978, p. 402.

[5] Ibid p.122

[6] Ibid p.122

[7,8] Ibid p.12

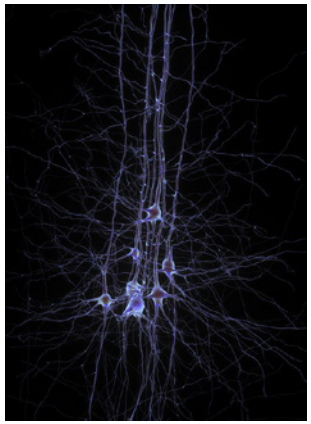
Quels fantômes sur le plateau ?

De nombreux fantômes familiaux sont présents dans l'histoire de Rimbaud. J'ai fait le choix, après avoir discuté avec Bruno Clavier, de parler des traumatismes de la mère : Vitalie Rimbaud.
En effet, les fantômes familiaux ont souvent plus d'influences du côté maternel, et Arthur a été profondément "hanté" par ceux de sa mère.

Tout au long de sa vie Vitalie fait face à la mort et l'abandon de ses proches. Elle devient alors une femme froide et impassible, presque déjà morte.
Rimbaud va se mettre en quête de cette mère perdue, de cet amour inaccessible. Il va partir sur les routes, parcourir l'Europe et l'Afrique, changer de vie et rejouer la vie de son oncle disparu, dans l'unique but de retrouver l'amour de sa mère. Amour qu'elle ne peut plus accorder qu'aux morts ou aux disparus, à ceux qui sont loin d'elle.

> Isabelle au chevet d'Arthur
Résidence à l'Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller

NOTE SUR LA MISE EN SCÈNE ET LA SCÉNOGRAPHIE



Système neuronal,
Image d'inspiration

Essais scénographie,
Résidence Maison de la Marionnette,
Tournai,
Janvier 2020

L'ESPACE SCÉNIQUE UN ESPACE PSYCHIQUE

Le spectacle débute en 1891, quelques semaines avant la mort d'Arthur Rimbaud. Il est revenu d'Afrique, après onze ans d'absence, à cause d'un cancer du genou l'obligeant à se faire amputer de la jambe droite à l'hôpital de la Conception à Marseille. Sa soeur Isabelle est à son chevet et tente de le soigner.
Allongé dans cette chambre obscure, délirant à cause de la douleur, les événements de son passé surgissent. Isabelle, incarnée par l'actrice marionnettiste Coline Ledoux, tente tant bien que mal de le soulager.

Le spectacle évolue entre scènes familiales ancrées dans le réel d'Arthur Rimbaud et scènes étranges de son subconscient. La question de l'inconscient sera le fil rouge de notre mise en scène. Mais comment retranscrire théâtralement ce qui, par essence est invisible, immatériel ?

L'espace scénique se divisera en deux parties, d'un côté (à jardin) la marionnette d'Arthur mourant allongée sur son lit qui, au fil de la pièce s'affaiblira de plus en plus et de l'autre (à cour), la scénographie qui traduira son espace mental. Le spectateur est invité à y pénétrer, et à devenir le témoin de ses pensées les plus sombres, les plus secrètement enfouies.

L'ESPACE MARIONNETTIQUE - UN ESPACE SYMBOLIQUE

La scénographie est composée de cinq grands tressages de tissus suspendus, entièrement manipulables en hauteur grâce à une machinerie constituée de poulies et de drisses. La scénographie est à la base du projet et de la structure de la mise en scène. Pensée comme une marionnette à fils, elle va se métamorphoser, changer de forme grâce à la manipulation des interprètes. Des masques viennent s'ajouter sur ces tressages constituant des êtres hybrides, des chimères.
L'espace prendra alors une fonction symbolique c'est-à-dire qu'il tentera de retranscrire par des images sensibles une réalité habituellement immatérielle et invisible, tels que les traumas d'une famille. En effet, le symbole a la particularité de montrer par *« l'image visible la part de l'invisible aperçue occultement »* [1]

1-Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, *Dictionnaire des Symboles,* Editions Robert Laffont/Jupiter, 2012, introduction

Le mouvement et le changement de forme de cette matière organique permettra l'apparition de différentes images symboliques : cordon ombilical, ADN, serpents, gorgone, forêt, cordages de bateau, chaînes.
« La perception du symbole exclut donc l'attitude du simple spectateur, elle exige une participation d'acteur. Le propre du symbole est de rester indéfiniment suggestif : chacun y voit ce que sa puissance visuelle lui permet de percevoir. » [2]
Les images qui se font et se défont sous les yeux du spectateur, l'invite à l'interprétation, à projeter son propre imaginaire, et par la même, à sonder son inconscient.

2- *Ibid.* Introduction

> Isabelle, cueillette du pavot,
Résidence tremplin, ESNAM, Charleville-Mézières,
Septembre 2020

LA SYMBOLIQUE DU FIL AU COEUR DE LA DRAMATURGIE

« Le symbolisme du fil est essentiellement celui de l'agent qui relie tous les états d'existence entre eux et à leur Principe » [3].
Autrement dit le fil relie ce monde avec l'autre monde et tous les êtres.

La scénographie est constituée de filets tressés entre eux. Je voulais montrer, par le tressage, l'interdépendance des destinées d'une même famille.
Dans la famille Rimbaud, les destinées sont liées par les non-dits, les secrets et le silence. Le destin d'Arthur Rimbaud est relié directement à celui de sa mère. Les traumatismes dû à la mort et à l'abandon de ses proches, l'ont conduit à devenir une mère froide et intransigeante avec ses enfants. Arthur Rimbaud ne serait sûrement pas devenu ce grand poète voyageur, épris de liberté, sans ce contexte familial.
Dans le spectacle, Arthur Rimbaud, mourant, est représenté par une marionnette amaigrie et alitée.
À son chevet, sa soeur Isabelle, est le dernier fil qui rattache Arthur à la vie.
La manipulation à vue de la marionnette renforce cette impression de dépendance.

Sur le plateau, deux autres femmes vont rejoindre Isabelle. Il s'agit de ses deux sœurs mortes. L'une a l'âge de quatre mois, l'autre a l'âge de dix-sept ans. Comme une malédiction, toutes deux avaient pour prénom celui de la mère : Vitalie.

Trois femmes, comme les trois Parques de la mythologie romaine. Le fil est directement associé à ces déesses maîtresses de la destinée humaine, de la naissance à la mort. Ce sont trois sœurs, Nona, Decima et Morta. Elles détiennent un fil mystérieux qui symbolise le cours de la vie. Aussi, leurs fonctions sont de dérouler et de trancher ce fameux fil du destin. Plus précisément, Nona (l'équivalent de Clotho dans la mythologie grecque signifiant filer) fabrique et tient le fil ; Decima (ou Lachésis dans la mythologie grecque, signifie « sort » ou « action de tirer au sort) déroule le fil et le met sur le fuseau; Morta (ou Atropos dans la mythologie grecque signifie « inévitable ») coupe impitoyablement le fil qui mesure la durée de la vie de chaque mortel.

3-*Ibid*.p.508

> Isabelle tresse l'histoire familiale,
Résidence à l'Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Juillet 2021

>Bercer la mort
Résidence à l'Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller

> Etouffement de la Mother,
Manipulation de masque et scénographie textile
La Nef, St-Dié-des-Vosges
Avril 2021

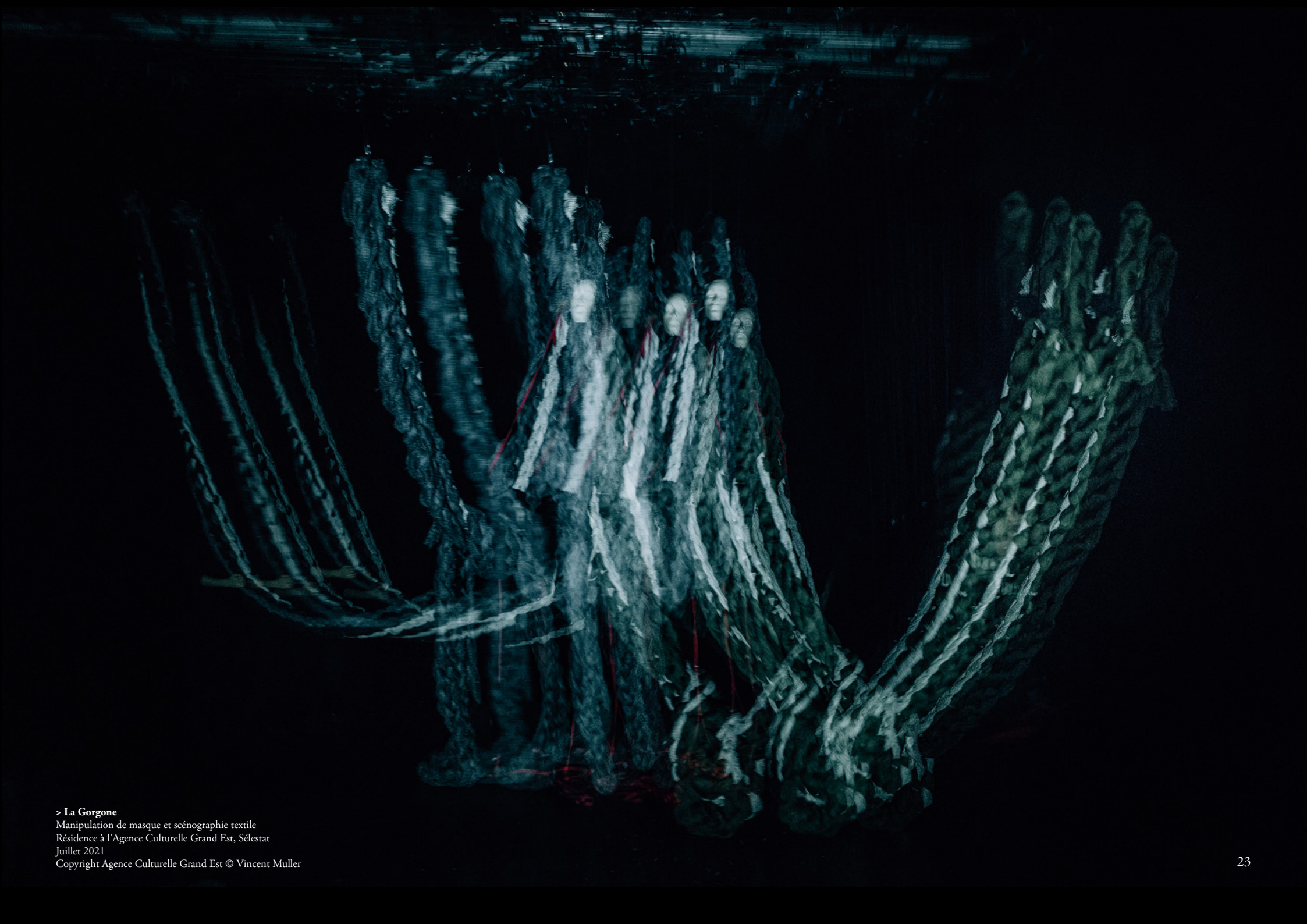
Ensemble, elles vont tirer, activer les fils de la scénographie, pour donner formes aux traumatismes familiaux et plus particulièrement ceux de la mère, qui hantent l'inconscient d'Arthur. Les traumatismes de cette "Mother" (comme Arthur aimait la nommer) surgiront en différentes formes monstrueuses, cobra, python, jusqu'à devenir, au climax de la pièce, une gorgone terrifiante et tentaculaire. Ce corps hybride devenant de plus en plus monstrueux, symbolisera la progression de la découverte du trauma de la mère.

Entre réminiscences et flash-back, certaines scènes retraceront le passé de la Mother et d'autres celui d'Arthur. Il s'agira de comprendre comment ces deux destins sont liés et agissent comme des vases communicants.
Les chimères étranges et dérangeantes qui en surgissent, provoqueront une confusion entre événements réels et fantasmes.
Ces images de l'inconscient d'Arthur, seront avant tout symboliques et exploreront cette frontière tenue entre réel et surnaturel.
Ces souvenirs apparaitront de manières visuelles mais aussi sonores (textures et poésies sonores). Le son permettra de créer une atmosphère étrange, immersive, et de constituer une unité et une cohérence entre ces fragments de la mémoire. Les scènes se succèderont de façon anachronique, puis peu à peu, les pièces du puzzle s'assembleront pour recréer son histoire et permettre de comprendre la trajectoire que donna l'héritage émotionnel de sa mère, sur la destinée de son fils Arthur Rimbaud.

" Hélas, Lui, comme
mille anges blancs qui se séparent sur la route,
s'éloigne par delà la montagne ! Elle, toute
froide, et noire, court ! après le départ de l'homme ! "

Extrait du poème " Mémoire",
Arthur Rimbaud

> La Gorgone
Manipulation de masque et scénographie textile
Résidence à l'Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller



> La Gorgone
Manipulation de masque et scénographie textile
Résidence à l'Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Juillet 2021
Copyright Agence Culturelle Grand Est © Vincent Muller

"Et j'irais loin, bien loin, comme un bohémien,

Par la Nature, -heureux comme avec une femme."

Extrait du poème " Sensation",
Arthur Rimbaud

> Sensation,
Manipulation à deux de la marionnette articulée de Arthur (marionnette en cours de construction),
La Nef, St-Dié-des-Vosges,
Avril 2021

DE L'OBSCUR AU CLAIR

La lumière, toute en claire obscure, participe à l'apparition de ces images fantasmagoriques, ces images indéterminées et floues.
Elle permet également de cadrer les scènes, notamment autour du lit d'Arthur mais aussi de faire le lien entre les actions de la marionnette d'Arthur et les images de son espace mental.

Durant tout le début de la pièce, le spectateur est immergé dans la pénombre et sent la présence tourmentée de la Mother, autour du protagoniste, sans jamais pouvoir en distinguer précisément les contours. Les images produites sont alors comme des mirages qui remettent en question les certitudes du regard et du réel.

Après le climax de la pièce, les traumatismes semblent s'apaiser. L'horizon, tout comme l'espace scénographique, s'ouvre et laisse la possibilité à Arthur d'entrevoir la lumière, d'atteindre le soleil qu'il a tant recherché. La lumière devient alors plus colorée, puis plus chaude, pour finir sur une lumière éblouissante qui irradie tout le plateau.

> Descente au caveau,
La Nef, St-Dié-des-Vosges,
Avril 2021

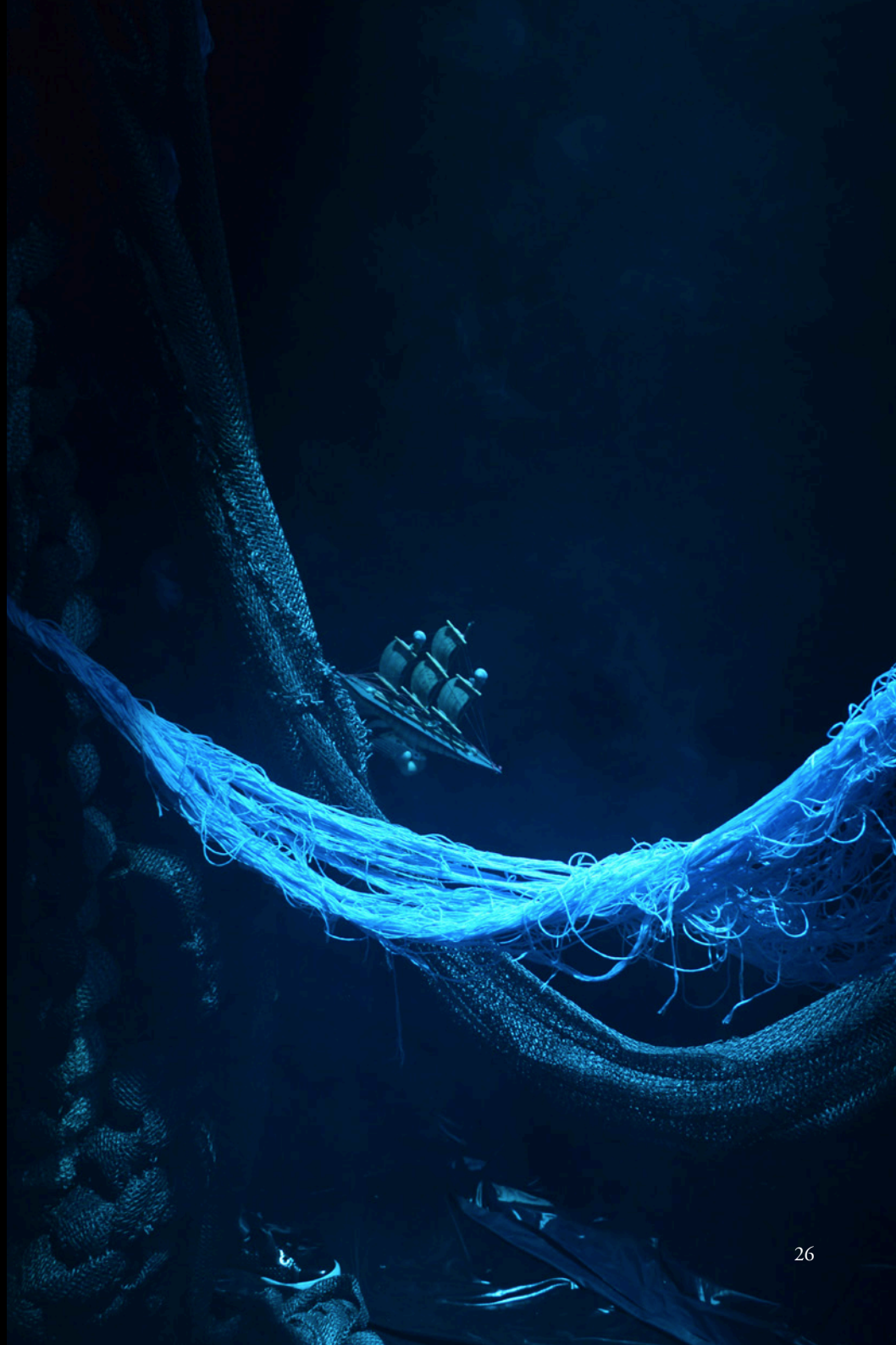
" La chambre est pleine d'ombre; on entend vaguement

De deux enfants le triste et doux chuchotement. "

Extrait du poème " Les Étrennes des Orphelins ",
Arthur Rimbaud

" Et dès lors je me suis baigné
dans le Poème de la Mer,
infusé d'astres, et lactescent "

Extrait du poème le " Bateau Ivre ",
Arthur Rimbaud



> "Le Bateau ivre",
Symbole d'évasion, flotte dans l'espace brumeux.
Résidence Espace 110, Illzach, Avril 2019

DE RÉSURGENCE À RÉSILIENCE

En se confrontant à ses fantômes, à travers ce voyage psychique, Rimbaud, atteindra-t-il la résilience tant recherchée ?
Rimbaud a voyagé toute sa vie, poussé son esprit et son corps à leurs limites, sans pour autant atteindre cette « liberté libre », qu'il recherchait tant. Mais qu'elles étaient les conditions de cette liberté ? Que peut-il manquer à un poète-voyageur pour être libre ?

Peut-être une unité, un apaisement familial ? Même à des milliers de kilomètres, comment être en harmonie lorsque les siens sont tourmentés ? Comment se détacher de cet inconscient familial collectif ?

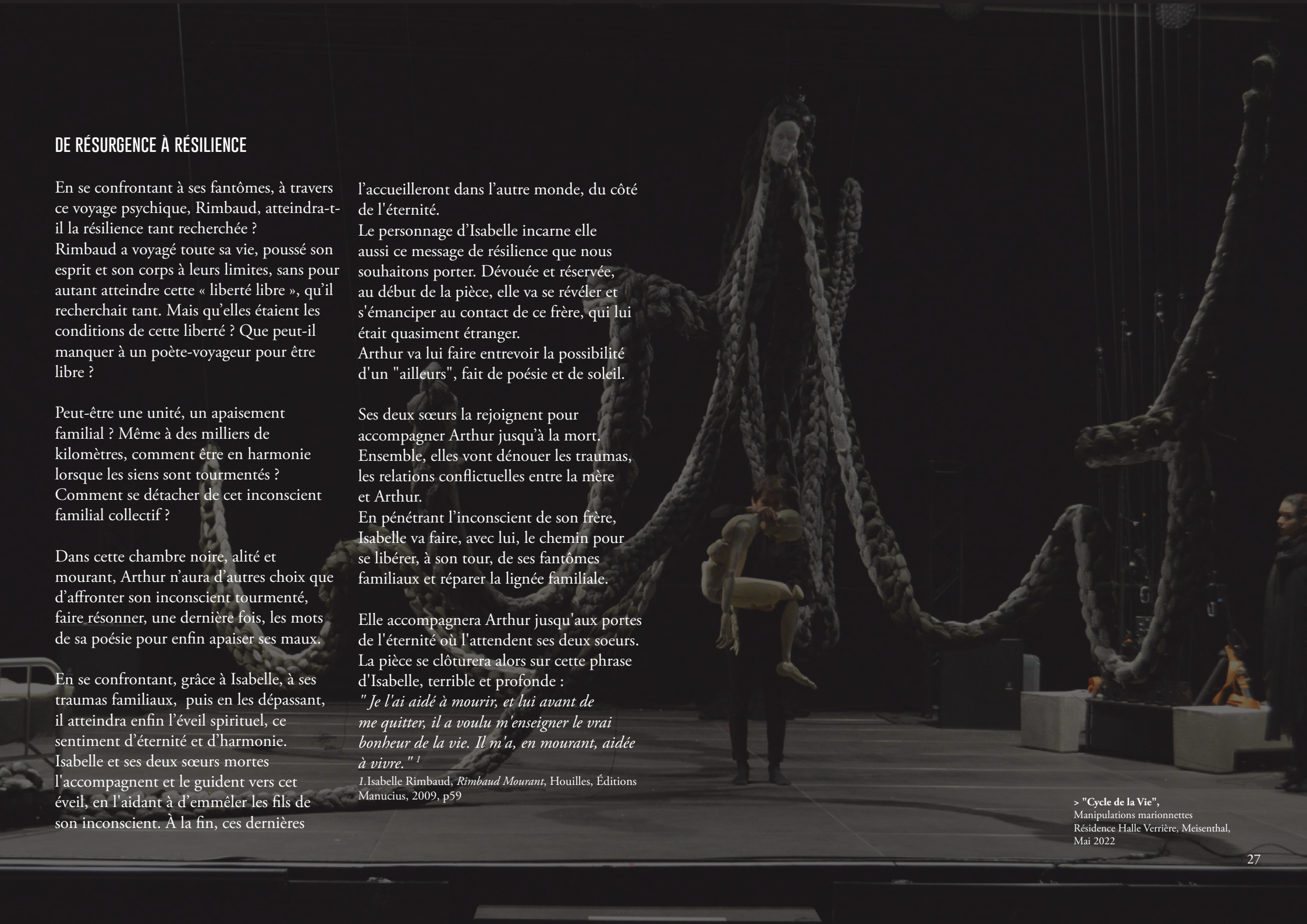
Dans cette chambre noire, alité et mourant, Arthur n'aura d'autres choix que d'affronter son inconscient tourmenté, faire résonner, une dernière fois, les mots de sa poésie pour enfin apaiser ses maux.

En se confrontant, grâce à Isabelle, à ses traumas familiaux, puis en les dépassant, il atteindra enfin l'éveil spirituel, ce sentiment d'éternité et d'harmonie.
Isabelle et ses deux sœurs mortes l'accompagnent et le guident vers cet éveil, en l'aidant à d'emmêler les fils de son inconscient. À la fin, ces dernières l'accueilleront dans l'autre monde, du côté de l'éternité.
Le personnage d'Isabelle incarne elle aussi ce message de résilience que nous souhaitons porter. Dévouée et réservée, au début de la pièce, elle va se révéler et s'émanciper au contact de ce frère, qui lui était quasiment étranger.
Arthur va lui faire entrevoir la possibilité d'un "ailleurs", fait de poésie et de soleil.

Ses deux sœurs la rejoignent pour accompagner Arthur jusqu'à la mort. Ensemble, elles vont dénouer les traumas, les relations conflictuelles entre la mère et Arthur.
En pénétrant l'inconscient de son frère, Isabelle va faire, avec lui, le chemin pour se libérer, à son tour, de ses fantômes familiaux et réparer la lignée familiale.

Elle accompagnera Arthur jusqu'aux portes de l'éternité où l'attendent ses deux soeurs. La pièce se clôturera alors sur cette phrase d'Isabelle, terrible et profonde :
" Je l'ai aidé à mourir, et lui avant de me quitter, il a voulu m'enseigner le vrai bonheur de la vie. Il m'a, en mourant, aidée à vivre." [1]

*1.*Isabelle Rimbaud, *Rimbaud Mourant*, Houilles, Éditions Manucius, 2009, p59



> "Cycle de la Vie",
Manipulations marionnettes
Résidence Halle Verrière, Meisenthal,
Mai 2022

" Elle est retrouvée.
Quoi ? - L'Éternité.
C'est la mer allée
Avec le soleil. "

Extrait de "L'Éternité",
Arthur Rimbaud

> Isabelle dans la lumière,
Résidence tremplin, ESNAM, Charleville-Mézières,
Septembre 2020

28

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES PSYCHANALYTIQUES

CLAVIER, Bruno, *Les fantômes familiaux, psychanalyse transgénérationnelle,* Paris, Payot, 2014

CLAVIER, Bruno, *Ces enfants qui veulent guérir leurs parents,* Paris,Éditions Payot & Rivages, 2019

DE MIJOLLA, Alain, *Les visiteurs du moi*, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Confluents psychanalytiques », 1981

FREUD, Sigmund, *Totem et tabou,* Paris, Payot, "Petite bibliothèque", 2001

SHÜTZENBERGER ANCELIN, Anne, *Aïe, mes aïeux !*, Paris, La Méridienne, 1993

OUVRAGES FICTIFS

BESSON, Philippe, *Les jours fragiles,* Paris, Julliard, 2004

COHEN-SCALI, Sarah, *Arthur Rimbaud le voleur de feu,* Paris, Ldp Jeunesse, 2014

BIOGRAPHIES

BORER, Alain, *Rimbaud, L'heure de la fuite,* Paris, Gallimard, 1991

FONTAINE, Hugues, *Arthur Rimbaud Photographe,* Paris, Les Éditions Textuel, 2019

LALANDE, Françoise, *Madame Rimbaud*, Paris, Presses de la Renaissance, 1987

LEFRÈRE, Jean-Jacques*, Arthur Rimbaud*, Paris, Éditions Fayard, 2001

JEANCOLAS, Claude, *Rimbaud l'Africain*, Paris, Les Éditions Textuel, 2014

JEANCOLAS, Claude, *Vitalie Rimbaud, pour l'amour d'un fils*, Paris, Flammarion, 2004

RIMBAUD, Isabelle, *Rimbaud Mourant*, Houilles, Éditions Manucius, 2009

STEINMETZ Jean-Luc, *Arthur Rimbaud une question de présence,* Paris, Editions Tallandier, 2009

OUVRAGES THÉORIQUES

CHEVALIER, Jean,GHEERBRANT, Alain, *Dictionnaire des Symboles,* Paris, Robert Laffont Éditions, Jupiter Éditions, 1982

TESSON Sylvain, *Un été avec Rimbaud*, Équateurs/Humensis, 2021

SITES INTERNET

Conférence d'Anne Camus du 16 janvier 2016, compte rendu établi par Sylvain Delbès, *Arthur Rimbaud les programmations secrètes d'une généalogie,* [En ligne] Disponible sur : http://lesamisderimbaud.blogspot.com/2016/02/les-programmations-secretes-dune.html

OUVRAGES POÉTIQUES

RIMBAUD, Arthur, *oeuvres complètes-correspondances,* Paris, Éditions Robert Laffont, 2004

CONFÉRENCES

CLAVIER Bruno, (9 Mars 2020)*Les fantômes familiaux*, [Conférence], Cinéma Star St Exupéry, Strasbourg

CLAVIER Bruno, (10 Mars 2020) *Les Violences sexuelles d'aujourd'hui et d'hier*, [Conférence], Cinéma Rex, Benfeld

FILM

DOLAN, Xavier, (réalisateur), *J'ai tué ma mère,* 2009,[Film] production Mifilifilms

NOTE SUR LA COMPOSITION SONORE

En voulant pénétrer dans l'inconscient d'Arthur Rimbaud nous choisissons d'explorer un endroit où la raison n'est plus la norme. La parole n'est donc plus le mode de langage privilégié. La musique et le son nous semblent les médiums les plus appropriés pour proposer des formes de sensations indicibles et fugitives.

Par ailleurs, les traumatismes familiaux sont souvent liés à des événements « honteux », qui de ce fait sont maintenus sous silence dans les familles. Ce silence, ces secrets sont le terreau propice à l'émergence des « fantômes familiaux ». Ce poids du silence était important à retranscrire dans la structure de la composition sonore. Le spectacle débute dans une atmosphère feutrée, où la parole peine à exister puis après le climax de la pièce, l'horizon s'éclaircit, l'atmosphère musicale est plus apaisée et lumineuse, avec des harmoniques plus riches, où les mots poétiques d'Arthur Rimbaud peuvent résonner.

Mathieu Goust, le créateur sonore, jouera en live une musique mixte constituée d'instruments, d'objets sonores et de musique électronique.

Au début du spectacle, le son permettra d'identifier les espaces, celui du réel, dans la chambre d'Arthur avec les bruits très concrets du quotidien et celui de l'inconscient où l'atmosphère est étrange, immersive, presque hypnotique. Les inconscients des différents membres de la famille Rimbaud y seront symbolisés par des leitmotivs de textures sonores.

Peu à peu, les frontières entre rêve et réalité, vie et mort s'estompent. Les deux mondes se rejoignent.
Le son viendra alors créer une continuité entre les images fragmentées.
L'arrivée des chants polyphoniques des trois soeurs réunifiera cette famille, et accompagnera Arthur apaisé sur le chemin de l'éternité.

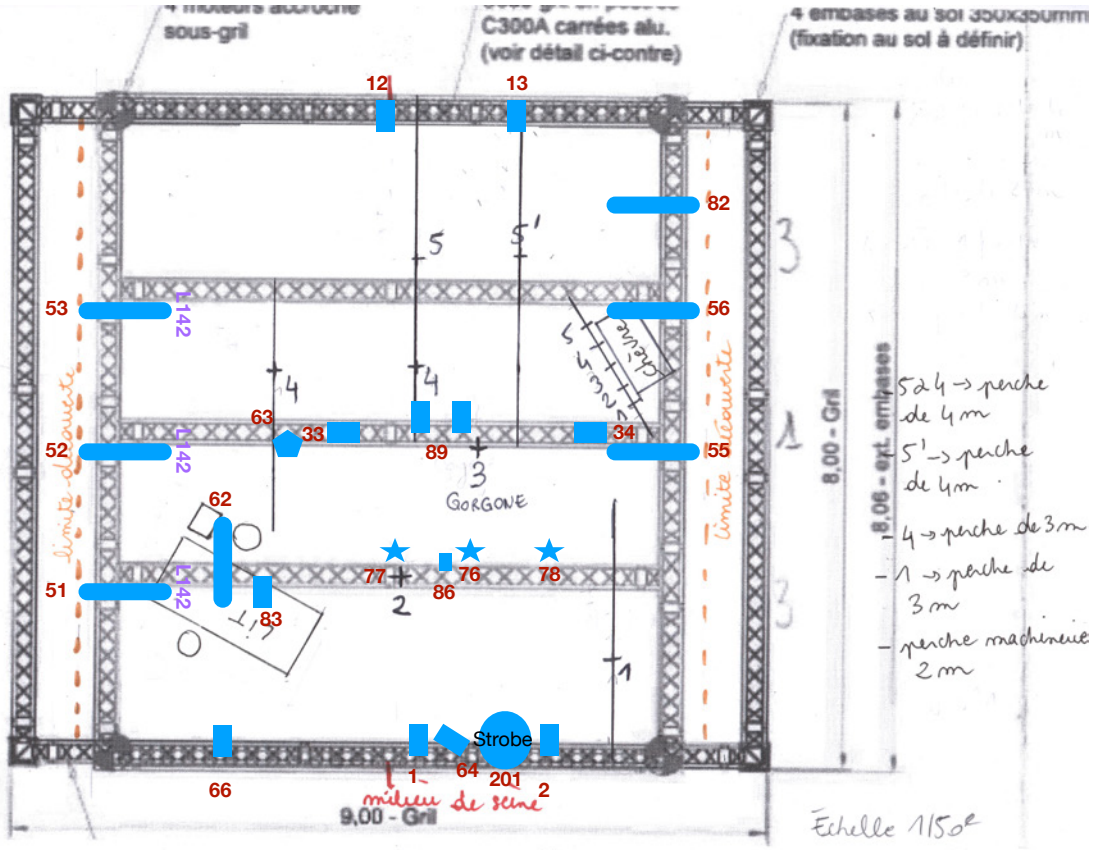
PLAN DE FEU PROVISOIRE DE "RÉSURGENCE"

LEGENDE

- Découpe x7
- PC 1000w x8
- PAR 64 x1
- F1 x 1
- PC 500w x 1
- Strobe ou par leds x 1

Nombre de circuits :

7
8
1
3
1



LANGAGE SCÉNIQUE

Notre recherche artistique s'inscrit dans la lignée du TJP, CDN de Strasbourg, sur la relation Corps-Objet-Image. En Septembre 2018, nous y avons animé un chantier de pratique artistique hebdomadaire.

Les artistes invités du TJP viennent de disciplines artistiques variées et ont en commun d'expérimenter la relation du corps aux objets, à la matière ou à la marionnette.
En tant que scénographe et marionnettiste, nous envisageons notre travail en laissant une grande place à l'expérimentation, notamment entre le corps et l'objet, les matières.

Il ne s'agit pas d'écrire toutes les scènes du spectacle à l'avance mais d'amener sur le plateau des intuitions, des matières ou objets en lien avec notre thématique. (ex: la cendre, les cheveux).
L'objet mis en relation avec le corps a la capacité, de le transformer, le déplacer, en dire plus sur ce que nous sommes.

En travaillant sur l'inconscient, nous faisons le choix de ne pas forcément rationnaliser notre travail en amont du plateau mais de se laisser également surprendre, par des images, des sensations imprévues issues de la confrontation du corps avec la matière.

Atelier création de masques à partir du poème "Sensation" d'Arthur Rimbaud.
Mené par Alice Blot et Camille Drai,
papier mâché, peinture, plumes,
CM1/CM2
École primaire de Soucht,
Mai 2022
©Alice Blot

TRANSMISSION

Nous sommes attachées, en tant qu'artistes à faire découvrir notre pratique, notre démarche artistique et nos recherches, à divers publics. Nous proposons à la fin de nos résidences une restitution de nos recherches avec le public, notamment scolaire, afin de mettre en commun et de confronter nos ressentis et perceptions.

Durant le premier semestre de la saison 2018-2019, nous avons animé un chantier hebdomadaire de pratique artistique «DANS COI J'ME JETTE» au TJP, Centre National Dramatique de Strasbourg pour des jeunes de 11-14 ans. Le chantier s'articulait autour des thématiques de notre spectacle : Transmission et Famille, en expérimentant la manipulation d'objets.

De Janvier à Mars 2020, nous avons mené une résidence d'artiste en milieu scolaire avec le Gip-Acmisa. Nous avons partagé notre processus de travail et mené des ateliers d'éducation artistique et culturelle autour du spectacle "Résurgence", avec trois classes du collège St Exupéry, à Mulhouse. À partir de trois poèmes de Rimbaud, nous leur avons proposé de créer trois petits spectacles de marionnettes. Chacune des classes avait un rôle précis dans l'élaboration du projet: créateurs/manipulateurs de masques, scénographes/metteurs en scène, créateurs de poésie sonore. Le but étant de leur faire découvrir le cheminement artistique et le travail collectif.
Nous avons également mené des interventions plus ponctuelles avec d'autres classes de l'établissement : découverte des métiers et de notre démarche artistique, expression corporelle, atelier capteur de mouvements, diffusion des poèmes sonores.

En Mai 2022, Camille Drai a mené des ateliers théâtres d'ombres dans le cadre de l'Art à l'école, avec deux classes de primaires de Sélestat.
Elle a également travaillé avec Alice Blot, marionnettiste autour de la construction et de la manipulation de masques avec une classe de CM1/CM2 de l'école de Soucht, dans le cadre des journées à la Halle de Meisenthal.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Extrait de textes - *Poésies et lettres d'Arthur Rimbaud,*
Les jours fragiles de Philippe Besson
Rimbaud Mourant, Isabelle Rimbaud

Camille Drai -
Metteure en scène, scénographe, factrice des marionnettes

Julien Royer- Regard extérieur dramaturgie

Coline Ledoux - Actrice-marionnettiste

Sarah Chaudon - Actrice-marionnettiste

Elise Boileau - Danseuse

Nina Vallon - Chorégraphe

Mathieu Goust - Compositeur et Créateur sonore

Alice Blot- Accompagnement artistique et Regard extérieur jeu

Sherley Freudenreich & Camille Kuntz- Regards extérieurs

Alice Ehrhard - Créatrice lumière

Aude Desigaux assistée de Emilie Boutin - Costumes et masques

Mehdi Pinget - Mécanique marionnette et soutien à la construction

Yannick Luzuaki Ndombasi- Peinture marionnettes

Laurent Olivier - Conception et construction machinerie

Anthony Latuner - machinerie

Mathieu Lionello - Expérimentations lumières

COPRODUCTIONS

Le Manège, Scène Nationale, Reims
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières
UsinoTOPIE, Fabrique des Arts de la Marionnette, Villemur-sur-tarn
Halle verrière, Scène conventionnée d'intérêt National, Meisenthal

PARTENAIRES FINANCIERS

Haute École des Arts du Rhin, Strasbourg
Région Grand Est
Institut International de la Marionnette, Charleville-Mézières
Gip-Acmisa
DRAC Grand Est
Maillon-Scène Européenne- Strasbourg

Halle Verrière
scène conventionnée d'intérêt national

Soutenu par MINISTÈRE DE LA CULTURE
Liberté
Égalité
Fraternité

RÉSIDENCES

Théâtre de marionnettes de Belfort
École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, Charleville-Mézières
Le TJP, CDN, Strasbourg (chantier de pratique artistique-COI)
Espace 110, Illzach
Agence Culturelle Grand Est, Sélestat
Le LEM, Nancy
Le Manège, Scène Nationale, Reims
Le Jardin Parallèle, Reims
Centre de la Marionnette, Tournai, Belgique
Le Maillon, Scène Européenne, Strasbourg
La Nef - Pôle Spectacle Vivant de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des -Vosges.
La Halle Verrière, Meisenthal
TGP- Frouard
TCM-Théâtre de Charleville-Mézières

ADMINISTRATION ET PRODUCTION

2018-Août 2021
production déléguée ARTENRÉEL

À partir de Septembre 2021-
Accompagnement administration, production et diffusion par le nouveau dispositif d'aide à l'émergence mis en place conjointement par :
Le Jardin Parallèle, lieu compagnonnage,
L'Institut International de la Marionnette,
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes,
Le Manège, Scène Nationale
La Cie est adhérente du groupement d'employeur E222 et travaille, avec Agnès Prevost, chargée de production et diffusion et Anita Thibaud, chargée d'administration.

DIFFUSIONS DU PROJET

- Le Manège, Scène Nationale, à Reims, 8 décembre 2022

- Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières, septembre 2023

- Festival Solstice de la Marionnette, février 2023
Théâtre de Marionnette de Belfort (à confirmer)

- La Halle Verrière de Meisenthal, en 2023 (à confirmer)

- Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac, festival de Bellac, mai 2024 (à confirmer)

> Une partie de l'équipe de Résurgence
Résidence à l'Agence Culturelle Grand Est,
Sélestat Juillet 2022
© Mireille Huguet

CAMILLE DRAI

METTEURE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHE

Camille Drai plasticienne, scénographe et metteure en scène. Elle commence sa formation en Design d'Espace par un BTS à Toulouse (2011), puis poursuit par un DNAP en Design d'Espace à l'École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon (2014).

Attirée par la plasticité de la matière, le mouvement, la lumière, c'est naturellement qu'elle s'oriente vers la scénographie et se forme à la HEAR de Strasbourg dont elle sort diplômée d'un DNSEP en 2016.
En 2015, elle découvre l'univers de la marionnette contemporaine grâce au TJP, CDN de Strasbourg.
Elle y décèle de nombreux liens avec son travail, notamment sur la relation corps/objet. Elle considère qu'être scénographe, c'est être "marionnettiste de l'espace".

De 2016-2018, elle travaille à mettre en espace la signalétique de la nouvelle École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette au côté des graphistes de Fabrication Maison, Timothée Gouraud et Jean-Marc Bretegnier, ainsi que du typographe Corentin Noyer.
Aujourd'hui, elle travaille en tant que scénographe et accessoiriste dans le champs de la Marionnette Contemporaine, pour entre autre, la Cie Juste Après, la Cie Muutos, le Cie Le 7 au soir.

En 2018, elle crée la Cie Sans Visage afin d'y développer son univers et langage artistique, en tant que scénographe et metteure en scène, en interrogeant les mécanismes inconscients et invisibles qui façonnent notre identité d'être humain et en développant ses recherches autour de la scénographie marionnettique.

JULIEN ROYER

REGARD EXTÉRIEUR DRAMATURGIE

Julien Royer se forme au métier de comédien dans «les Classes» de la Comédie de Reims, sous la direction d'Emmanuel Demarcy-Mota. Il travaille sur les plus grandes dramaturgies du théâtre avec François Regnault, Christophe Rauck, Jean Pierre Garnier, Arnaud Meunier, David Lescot, Victor Gauthier-Martin, Brigitte Jacques, Philippe Calvario, Mikaël Serre, Ludovic Lagarde.

Il se forme à l'art de la marionnette en rencontrant David Girondin Moab et la Cie Pseudonymo. Il travaille également durant une dizaine d'années en tant que comédien-marionnettiste-plasticien pour la Cie Succursale 101 dirigée par Angélique Friant.

En 2012, il crée le Collectif Plastics Parasites à Reims, théâtre hybride indiscipliné et orchestré par le duo qu'il forme avec l'auteur Angel Liegent. Le croisement des disciplines est au coeur de son travail, entre littérature contemporaine, écritures visuelles hybrides-plurielles et sonores. Le renouvellement de la forme narrative, l'introspection, la notion du genre, d'emprise ou de la différenciation des normes sont des questions auxquelles il souhaite se confronter.

Il met en scène et réalise les scénographies des spectacles : Le Frigo de Copi, BONNES d'après Jean Genet, Passif et Barbe-Bleue d'Angel Liegent. Il développe également un travail d'auteur en tant que performeur - plasticien grâce à une résidence longue (2019-2022) à la Fileuse - friche artistique de Reims où il crée notamment Guerre(s).

COLINE LEDOUX

ACTRICE-MARIONNETTISTE

Coline Ledoux est artiste polyvalente. Après un formation de comédienne, elle intègre l'école supérieur des musiques et arts du spectacle (HMDK) de Stuttgart (DE) au département marionnettes, dont elle sort diplômée en 2019.

De retour en France, elle commence par se tourner vers la musique en participant à la création d'un duo Marie Paulette (duo trance accordéon diatonique, chant, guitare électrique) et un trio La Bête (musique cosmopopulaire et chansons épiques) avec lesquels elle tourne depuis 4 et 1 ans.
Elle intègre ensuite la Cie Les petites boîtes, pour un spectacle jeune public Z'oiseaux (théâtre d'ombres et de matières) initié par la comédienne et metteuse en scène Béatrice Baldys.

Co-créatrice de la compagnie La Mule, collectif d'artistes et chercheurs de différents horizons, elle est regard extérieur sur le spectacle Al Dente, solo masqué porté par Sarah Chaudon.
En 2022, elle rejoint l'équipe de la Cie Sans Visage sur le spectacle Résurgence avec la metteuse en scène Camille Drai, et participera également à la nouvelle création de la Cie Infra Poussières, projet porté par Sophie Mayeux.

Parallèlement, elle mène des ateliers marionnettes enfants et adultes au sein de différentes structures (La Note Bleue – Ruminghem, Le Grand Bleu – Lille).
Coline aime mélanger les arts, les racines et les gens. Dans son travail, elle essaie d'ouvrir des fenêtres sur le monde, de créer des croisements parfois improbables.
Elle est fascinée par l'humain et son rapport à l'autour. À ce que ce dernier créer ou détruit. Et tente d'en faire quelque chose.

SARAH CHAUDON

ACTRICE-MARIONNETTISTE

Marionnettiste franco-allemande diplômée de l'université de musique et des arts de la scène de Stuttgart (HMDK), Sarah travaille depuis 2018 entre la France et l'Allemagne.

Elle est membre active du collectif TANGRAM (Stuttgart) avec lequel elle cherche de nouvelles formes expérimentales et performatives autour des arts de la marionnette.
Depuis octobre 2020, Sarah est co-créatrice de la Compagnie La Mule au sein de laquelle elle ouvre un nouveau volet de son travail en explorant le spectacle itinérant et In situ.

En parallèle, elle travaille avec la compagnie Sans Visage (Résurgence, Création decembre 2022 au Manège, Reims) ainsi qu'avec Florian Feisel (Unwucht, Creation novembre 2021 à Stuttgart) et tourne avec le spectacle L'ombre des choses.

Que ce soit sur scène ou en construction, Sarah s'intéresse à la relation corps-objets-espace et dévoile un penchant certain pour l'improvisation, traduisant une volonté de partager avec le public le Ici et Maintenant.

ELISE BOILEAU DANSEUSE

Passionnée du corps et du mouvement, Élise voyage à travers les frontières de la danse, du théâtre, de la performance, du chant et de la vidéo.

Après une formation en danse contemporaine au CRR de Paris puis au Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, elle part vivre et danser à Montréal pendant huit ans. Là-bas elle participe à de nombreux projets, notamment avec la chorégraphe Margie Gillis, ainsi qu'auprès de metteurs en scène comme Daniel Brière et Véronique Bossé.

De retour à Paris depuis 2020, elle travaille désormais avec Margherita Bergamo, la Cie Invivo, la Cie Magriff ainsi que Corpus Dance Project (Canada). En parallèle, elle est praticienne en massage bien-être, diplômée de la Miki School à Paris.

NINA VALLON

CHORÉGRAPHE

Chorégraphe / curatrice / danseuse suisse / brésilienne basée à Paris. Elle se forme au Ballet Junior de Genève puis au sein de la formation européenne pluridisciplinaire D.A.N.C.E* ainsi qu'en Études Visuelles à l'Université de Toulouse Jean Jaurès (master). Elle étudie également le piano au Conservatoire populaire de Genève et le théâtre.

Elle collabore ensuite avec différents artistes notamment Prue Lang, Vanessa Le Mat, Ioannis Mandafounis, Aoife McAtamney rejoignant The Forsythe Company en 2008. Elle commence à chorégraphier dès le début de sa carrière créant autant des pièces pour plateau que pour l'espace muséal ou urbain dans une approche transversale de la chorégraphie.

Basée à Francfort entre 2007 et 2014, elle se consacre, en parallèle de son activité artistique, à la mise en place d'infrastructures pour le développement de la danse contemporaine et son introduction hors des contextes théâtraux conventionnels. En 2009, elle fonde en collaboration avec Norbert Pape et Kristina Veit, le ROUGH CUTS Festival, puis un lieu transdisciplinaire de production, recherche et création dans le spectacle vivant le Z_Zentrum (2012) ainsi que plusieurs résidences d'artistes. https://id-frankfurt.com/

Elle assume jusque fin 2013 la codirection de ces différents projets avant de venir s'installer en France et intégrer comme interprète la compagnie K622 - Mié Coquempot. En parallèle de son activité artistique, Nina enseigne la danse classique et différentes méthodes de composition et d'improvisation.

Nina développe aujourd'hui son activité de création privilégiant les collaborations avec d'autres artistes et le croisement entre les disciplines. En 2019 elle crée Score #1 récital, en collaboration avec le pianiste Aurélien Richard et EGG CHARADE . THE WORLD WAS ON FIRE est sa prochaine création.

Nina Vallon est accompagnée par le Paris Réseau Danse, le dispositif Danse Dense pour l'émergence chorégraphique et est artiste compagnon au Manège scène nationale Reims sur la saison 20-21. Sa compagnie, As Soon As Possible, est basée à Paris.

*D.A.N.C.E était une formation pluridisciplinaire dirigée par William Forsythe, Wayne McGregor, Angelin Preljocaj et Frédéric Flamand.

MATHIEU GOUST

COMPOSITEUR- CRÉATEUR SONORE

© Raoul Lemercier

Mathieu Goust est un musicien autodidacte au parcours riche et varié.
Au gré de ses rencontres musicales et humaines, toujours guidé par la soif de découvrir, son vocabulaire n'a de cesse d'évoluer et de s'enrichir, au point de toucher aujourd'hui à des formes extrêmements variées.
Ce vocabulaire peut utiliser la voix, des instruments (batterie, percussions, synthétiseurs...) comme des machines (Ableton Live, Sherman, MPC...) ou des objets non destinés à la musique au préalable (récupération et détournements d'objets du quotidien).
Bien souvent, ces différents matériaux sonores sont entremêlés.

Les nombreux voyages qu'il a pu faire grâce à la musique, dans plusieurs villes et festivals en France, Europe, Afrique et Asie, ont ouverts son univers artistique et ses influences :

Les formes artistiques sur lesquelles ils travaillent sont aussi riches et variées que ses voyages : danse contemporaine, théâtre, conte, théâtre de rue, cirque, installations sonores, cinés-concerts.

Il a participé à de nombreux projets soit en tant que compositeur soliste (Opération Salam Shalom Elsass, Je suis arrivée, L'art de traverser les torrents...) ou co-compositeur/arrangeur (Yoanna "deuxième sexe" y'a quelqu'un, La prova, Naïas, M.I.G, Marre-Mots...).
En tant qu'instrumentiste, il a eu la chance de travailler avec des artistes aux univers aussi singuliers que variés comme Yoanna (chanson) Sam Karpienia (urban folk occitan), L'Electric Gem (world), M.I.G (electro).
Il se nourrit également depuis plusieurs années du travail d'accompagnateur musical au centre chorégraphique de Strasbourg soit en jazz (Virginie Gass, Carole Hanser), en contemporain (Eric Lutz, Sylvain Boruel, Enrico Tedde, Virginia Heinen, Sabine Blanc de carpentier) ou lors de stages (James Carles...).
Ce travail autour de la danse lui permet de développer une approche d'improvisation et d'écoute particulière liée au mouvement et à l'instant ainsi qu'une recherche permanente de nouveaux matériaux sonores.

ALICE BLOT

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET REGARD EXTÉRIEUR JEU

Alice Blot est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg en tant que Plasticienne.
Ses travaux sont exposés en France, en Allemagne et en Suisse. Sa pratique s'axe autour de la collecte, de l'infime et de tout ce qui constitue l'être humain.
Elle mêle art du récit, photographie et installation.

En 2017, elle se forme au jeu d'actrice-marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues de Paris, alliant ainsi l'art plastique et le théâtre. Elle y apprend les techniques du théâtre d'ombres avec la Cie Stultiferanavis, se forme au jeu avec les comédiens Brice Coupey, Mathieu Enderlin et Pierre Blaise.

De retour à Strasbourg, elle suit des ateliers d'écritures théâtrale au Théâtre Physique, travaille sa voix avec la chanteuse Isabelle Marx et réalise des voice-over pour la Chaine Arte.

En janvier 2020 elle créer la Compagnie Les Ailes de Samare pour faire se confronter et s'entremêler ses diverses compétences et questionnements.

En juin 2021, elle prête sa voix et réalise des masques pour le réalisateur Benjamin Normand dans le court métrage L'odeur du lilas.
Depuis, elle accompagne La Cie Sans Visage en tant que regard extérieur et intègre la Soupe Cie en tant que comédienne-marionnettiste.

SHERLEY FREUDENREICH

REGARD EXTÉRIEUR

Sherley Freudenreich peint et manipule des objets.
Après avoir suivi des études à l'École des Beaux-Arts d'Épinal (spécialité image et narration), Sherley commence son travail scénique à Bruxelles, où elle réalise des vidéos pour des spectacles de danseurs issus du théâtre du mouvement.

En 2014, Sherley crée sa Compagnie Directo Cinéma, qui met en scène poésie, peinture, marionnettes, théâtre d'ombre et musique.

Elle travaille aujourd'hui régulièrement avec des compagnies qui ont en commun la musique et la poésie : Europe spectacle, Orchestre du Rhin, Compagnie Rodéo d'âme, Compagnie Sans Visage.

Elle se forme régulièrement lors de worshops au TJP, C.D.N, Strasbourg avec Renaud Herbin, Tim Spooner, Patrick Sims, Paulo Duarte et Aurélien Bory.

En 2019, elle participe à la création de l'association Les Arpentistes qui promeut les arts visuels et scéniques en milieu urbain.

Depuis 2020, Sherley a rejoint les ateliers du collectif du Cric au Port du Rhin à Strasbourg. Elle partage son atelier avec 22 autres artistes du spectacle et plasticiens qui mutualisent leurs énergies et leurs savoirs.

ALICE EHRHARD

CRÉATRICE LUMIÈRE

Créatrice et régisseuse lumière, Alice Ehrhard, commence à s'intéresser à la lumière au lycée de Munster via l'analyse cinématographique et la réalisation de court métrage.

En 2015, elle poursuit ses études en philosophie à la faculté de Strasbourg pour approfondir le travail d'analyse théâtrale. Pour créer une lumière il est important avoir des connaissances techniques solides, mais également d'avoir un avis artistique sûr, la philosophie permet de se poser les bonnes questions. En parallèle, elle s'inscrit à des stages techniques, dans différents théâtres de la région.
C'est à Besançon, en 2017, qu'elle continue ses études qui lui permettent d'obtenir un DMA (diplôme des métiers d'art) en régie du spectacle, option lumière. L'année suivante elle approfondit sa pratique à la Minoterie de Dijon, où elle découvre le plaisir de travailler sur des spectacles qui s'adressent à des publics variés, notamment le jeune public.

En 2018, elle commence à travailler pour l'Opéra National du Rhin. C'est également à cette époque qu'elle participe à sa première création pour le spectacle "Ouïe à la vie" de la metteuse de scène Camille Combes. Par la suite, elle travaille également pour le TNS (Théâtre National de Strasbourg) sous plusieurs casquettes : technicienne, poursuite et régisseuse.
À coté de son travail, l'envie de créer un projet pour le jeune public l'a poussé à fonder une association de théâtre jeune public sur Strasbourg du nom de "Chatfoin".
Aujourd'hui, elle alterne le travail dans des structures théâtrales, avec la création et la régie lumière pour plusieurs Compagnies dont la Cie Sans Visage.

AUDE DESIGAUX

COSTUMES ET MASQUES

Aude Désigaux s'est formée à l'ENSATT au sein des départements costumier Coupeur puis Concepteur.

Au théâtre, elle travaille avec les collectif Os'O, Traverse et les metteuses et metteurs en scène , Thomas Bouvet, Pascale Daniel-Lacombe, Gabriel Dufay, Julien Duval, Jean-Claude Grumberg, Baptiste Guiton, Pauline Laidet, Shady Nafar, Christophe Perton, Sylvie Peyronnet, Pauline Ribat.

À l'Opéra, elle signe une création costumes pour l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris ainsi qu'une création costumes pour la maitrise de l'Opéra de Lyon. Elle assure les créations costumes de quatre opéras mis en scène par Claude Montagné pour le festival de Sédières ainsi que les costumes d'Orphée et Eurydice, mis en scène par Thomas Bouvet à l'Opéra de Rouen.

Pour la danse, elle a travaillé avec Frédéric Cellé, Rachel Matéis, Farid Berki, Nina Vallon, Sylvie Balestra et assuré la recréation des costumes d'un ballet de Merce Cunningham pour l'Opéra de Lyon.

ANTHONY LATUNER

MACHINISTE

Formé à la régie plateau au CFPTS à Paris et à la Filature à Mulhouse, Anthony a poursuivi sa formation aux ateliers de l'Opéra du Rhin en y travaillant comme constructeur de décors.

Il a foulé différents plateaux de théâtres avant de rejoindre les Insupportés en 2017. Il y assure depuis la double fonction de régisseur général et de scénographe.

En 2019, il intègre également l'équipe permanente du TJP-CDN d'Alsace, où il collabore sur plusieurs créations en tant que régisseur plateau et constructeur de décors.

MEHDI PINGET

MÉCANIQUE MARIONNETTE ET SOUTIEN À LA CONSTRUCTION

Après avoir terminé la « formation professionnelle de l'acteur-marionnettiste » au Théâtre aux Mains Nues, où il apprend les bases techniques de la marionnette à gaine, il intègre l'École Supérieure de Musique et Théâtre de Stuttgart (DE) dans la «Théâtre de Figure ».

Parallèlement, il joue et construit pour différents projets et spectacles en lien avec la musique et les Arts de la Marionnette. À partir de 2020, il construit des marionnettes pour le « ONE-MAN-ZOO » de Ariel Doron et collabore avec la Cie Sans Visage pour la conception de leur marionnette sur le spectacle « Résurgence ».

En 2021, il créé le spectacle « Santa Pulcinella» avec l'aide de Marta Pelamatti. Touche à tout, il s'intéresse particulièrement aux Arts Forains et aux Arts Mécaniques, sa pratique est à la frontière du machiniste et du marionnettiste.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2018

Début 2018
Création de la Cie accompagnée par le bureau de production Artenréel#1

Mai/ Juin
- Constitution d'un premier budget prévisionnel
- Rencontre Renaud Herbin directeur du TJP, Strasbourg
- Rencontre DRAC, ville de Schiltigheim,
  Agence Culturelle Grand Est
- Recherches théoriques et plastiques
- Rencontre Javier Muñoz Bravo, musicien-compositeur
-Demande de subvention à la HEAR qui nous a accordé une aide de 700€

Juillet/Août
- Recherches théoriques
- Affiner le budget prévisionnel

Septembre
- Résidence de recherches, Théâtre de Marionnette de Belfort du 4 au 12 septembre
- Constitution dossier d'aide à la création DRAC et de subvention à la Région et Eurométropole de Strasbourg.
- Chantier DANS COI J'ME JETTE, TJP, Strasbourg (de sept à déc)

Octobre
- Résidence au LEM (Lieu d'Expérimentation Marionnette) à Nancy

Novembre
- Conception de la scénographie
- Réflexions sur la dramaturgie et la mise en scène

Décembre
- Conception de la scénographie
- Réflexions sur la dramaturgie et la mise en scène

2019

Février / Mars
- Recherche mise en scène, dramaturgie et scénographie

Avril
- Résidence, Espace 110, Illzach du 15 au 18 avril,
Construction scénographie, recherches théoriques sur Rimbaud

Juin
- Résidence Agence Culturelle Grand Est, du 18 au 28 juin
Construction scénographie, réflexion mise en scène

Octobre- Décembre
- Fin construction scénographie
Recherches théoriques sur Rimbaud

2020

Janvier
- Résidence au Centre de la Marionnette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 13 au 20 Janvier.
Expérimentations des scènes, esquisses de la mise en scène à l'épreuve du plateau.

Janvier à Mars
- Résidence d'Artiste en milieu scolaire- Gip-Acmisa
Collège St Exupéry, Mulhouse

Février- Mars
- Croquis préparatoires de la marionnette de Rimbaud, au Bastion XIV, Strasbourg
- Recherches pour la dramaturgie

Mai-Juin-Juillet-Août
- Construction masques / tête et mécanisme des yeux de la marionnette de Rimbaud

Septembre
- Résidence Tremplin
premières expérimentations jeu/sons et lumières,
ESNAM, Charleville-Mézière, du 14 au 25 Septembre

Octobre
- Construction marionnette de Rimbaud, réflexion sur la machinerie de la scénographie. Rencontre avec Gauthier
Déplaude ingénieur électronique.

Novembre- Décembre
- Construction du squelette de la marionnette de
Rimbaud

2021

Janvier- Février
- Création des mains et pieds de la marionnette + accessoires de jeux. Analyse du poème du Bateau Ivre et réflexion de mise en scène sur la scène du "Bateau Ivre".

Février
- Résidence d'expérimentation au Maillon, Scène Européenne, Strasbourg, du 22 au 26 Février
dans le cadre d'une résidence d'expérimentation -L'âge d'or-Chantier à ciel couvert

Mars
- Sculpture du corps en mousse de la marionnette
- construction machinerie par Olivier Laurent

Avril
- Résidence à la Nef, St Dié-des-Vosges
du 19 au 30 Avril, premières étapes de travail avec Camille Kuntz, collaboratrice à la mise en scène.

Juillet
- Résidence à l'Agence Culturelle, Sélestat, du 5 au 16 Juillet

Août
- Création de l'association Cie Sans Visage, début de l'accompagnement en production par le nouveau dispositif d'aide à l'émergence

Septembre
- Parcours Festival aux Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, à Charleville-Mézières, organisé par l'Agence Culturelle Grand Est du 18 au 21.

Octobre
- Résidence à la Fabrique de théâtre, Strasbourg, du 20 au 30 Octobre avec Sherley Freudenreich.

2022

Janvier
- revêtement peau et contrôle de la marionnette
- accessoires et peinture scénographie
- écriture deuxième partie mise en scène

Février
- Participation aux A Venir 4-5 Février, présentation du projet aux professionnels
- Résidence au Jardin Parallèle, Reims, du 21 Février au 4 Mars

Avril
- Résidence du 26 Avril au 7 Mai à la Halle Verrière, Meisenthal

Mai
- Atelier artistique mené par Camille Drai dans le cadre de l'Art à l'École, le 12 ou 19 mai à Sélestat, dans deux classes de primaire.
- Atelier artistique- construction et manipulation de masque- menée par Camille Drai et Alice Blot- CM1/CM2, du 9 au 16 mai à Meisenthal

Juillet
- Résidence du 18 au 29 Juillet à l'Agence Culturelle Grand Est, Sélestat

Août
-Premières recherches sonores de Mathieu Goust
- Ajustements construction scénographie et marionnettes

Septembre
- Résidence du 5 au 9 septembre, théâtre de Charleville-Mézières
- Résidence au studio du Manège 26 au 30 septembre, à Reims

Octobre-Novembre
- Résidence au Théâtre du Manège du 3 au 8 Octobre, à Reims

- Résidence du 24 Octobre au 4 Novembre, au TGP à Frouard

Décembre 2022
- Création au Manège, scène nationale, Reims le 8 décembre + répétition du 5 au 7 décembre avant la création

Septembre 2023
- 4 représentations au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Charleville-Mézières

SITE INTERNET

www.ciesansvisage.com
Facebook Cie Sans Visage

CONTACTS

ARTISTIQUE
Camille Drai
camilledrai49@gmail.com
0672459690

PRÉSIDENTE
Nina Mirence

CHARGÉE DE PRODUCTION & DIFFUSION
Agnès Prevost
agnesprevost@hotmail.com
0618265811

ADMINISTRATION
Anita Thibaud
adm.e222@gmail.com
0603308501