

MARIONNETTES ET MUSIQUE ORIGINALE
TEXTE ET ADAPTATION DE LÉLIM CARREAU

LOA

ou
les OURSES
à un Oeil

COLLECTIF
LA TAMBOUILLE

Concierge de spectacles et d'ateliers

UNE CO-PRODUCTION CIE LE BANC QUI PARLE (31) - COLLECTIF LA TAMBOUILLE (78)

Un village, quelque part dans le monde. Loa, 8 ans, yeux pétillants et langue bien pendue, vit avec sa mère et sa grand-mère. Elle n'a ni frère, ni sœur, ni père, mais beaucoup d'amis.e.s avec qui elle joue au foot, se chamaille et court dans la forêt. Depuis toujours, elle rêve de voyager, car, oui, elle étouffe face aux injonctions d'une grand-mère sur-protectrice sous prétexte que Loa est une fille. Une nuit, Loa trouve le courage de désobéir et part vivre un long voyage.

Aidée par plusieurs personnages marginaux, aussi attachants qu'intrigants, elle découvre des paysages, la grande ville, la route. Confrontée à la faim, la pauvreté et la solitude, elle enrage face aux conditions de vie de animaux d'un zoo, et prends une incroyable décision.

Étincelle d'audace, d'émancipation, d'ouverture de cages, Loa ou les ourses à un œil est une invitation à ne pas laisser la peur, les normes et les idées toutes faites nous mener vers une vie qui cloisonne, dessèche, exclut.

Une histoire d'émancipation et de courage, en somme !

NOTE D'INTENTION

Gamine, nourrie par Fifi Brindacier, Fantomette ou Zazie dans le métro, je me régalaïs du frisson de l'anticonformisme de ces filles libres et frondeuses. C'était bon de se croire comme elles. Dans ma famille, prudence et discréption étaient de mise, surtout chez les femmes.

C'est ce qu'elles ont intégré et m'ont transmis. Le nez dans les bouquins, je me fabriquais des Ourses à un œil pour échapper au « c'est comme ça » des adultes.

Des années plus tard, Loa débarque avec ses cheveux en bataille et son esprit vif.

Elle me confronte à mes propres peurs, habitudes, consensus, confort intellectuel de l'adulte que je suis souvent. Avec elle, je comprends aussi que j'appartiens à une lignée d'héroïnes ; je me suis construite grâce ou contre mes aïeules. Chacune a aidé à mon émancipation.

Enfin, elle ose faire ce dont j'ai toujours rêvé : libérer des animaux des cages – agir concrètement pour la défense des animaux et interroger mon rapport à l'activisme.

Loa aide à redevenir exploratrice.

Voyager du domestique au sauvage.

Ce récit de curiosité trouve écho auprès de l'équipe de création. Grâce à nos outils favoris que sont la marionnette, la composition musicale et la scénographie lumineuse, nous nous sommes mis.e.s en mouvement, et sommes allé.e.s voir ailleurs qui nous sommes, filles, fils, mères, tantes, yeux grands ouverts et curiosité aux coeurs.

Agnès Gaulin

DU DOMESTIQUE AU SAUVAGE

*Adapter pour marionnettes un album jeunesse est, à la fois une nouveauté dans mon travail, et un prolongement de la recherche menée sur la précédente création *Les Ombres d'après Vincent Zabus*, 2021, récit d'exil de quatre mineurs isolés.*

Loa est un conte construit sur les fabulations que les adultes racontent, ou se racontent, auxquelles on reste attaché.e.s en grandissant. La quête des Ourses à un œil, **légende familiale de mère en fille devient le prétexte à la naissance d'un personnage dont les tribulations questionnent les rapports de domination**, met en lumière la figure de la cage (familiale, sociale, intime) et nos rapports au vivant et à la domestication.

CONSTRUIRE UN DIALOGUE

Loa questionne, s'oppose, expérimente, fait connaissance. Elle impose un rythme ; l'alliance marionnettes et musique est une intuition forte dès la première lecture. A ce croisement d'univers s'ajoute le choix de **respecter la trame narrative et le rythme chapitré de l'album**. Des **scènes dialoguées et des parties musicales en écho ou soutien** sont écrites, jusqu'à la confection d'une comédie faussement naïve en trois tableaux.

L'accent est mis sur ce que chaque personnage apporte à sa façon à Loa : une clé à sa quête d'elle-même et du monde : culot, malice, élans.

Ces différentes perceptions permettent de **combiner plusieurs techniques marionnettiques** ; je reste fidèle à mes matières favorites, papier, tissu, mousse, quelques touches de bois et à l'influence esthétique exercée par **les œuvres de Maria Guilbert**, artiste plasticienne, dont les sculptures soutiennent le parcours esthétique de cette création.

La composition musicale s'appuie de même sur le **mélange audacieux de percussions, cordes, bruitages et voix**.

« Revendiquer le droit à l'errance et au vagabondage revient donc en réalité à réclamer la possibilité de trouver sa voie et de tenir son propre cap. »

EXTRAITS

Tableau 1

MAMAN

Mon rêve à moi, c'était de voir les Ourses à un œil. Tout là-bas, au Nord du nord, il paraît qu'il existe une tribu d'ourses géantes à un œil. Elles sont difficiles à voir, mais uniques, magnifiques. *Un temps, avec humour.* Bon, on dit aussi que, si tu tombes nez à nez avec elles, elles te pourchassent pendant des kms pour te sentir les fesses !

LOA

C'est dégoutant ! Je veux les voir !

MAMAN

Loa, c'est une légende !

LOA

Maman, viens, on part rencontrer les ourses à un œil, toi et moi, comme des aventurières.

MAMAN

Loa, j'ai mon travail, y'a Mamita...
On verra ça plus tard.

LOA

Allez, Maman !

MAMAN

Loa, sois patiente. Ne grandis pas trop vite. Bonne nuit.

La mère l'embrasse et sort

LOA

Une fois seule

Moi, je suis curieuse, pas patiente. *Rustine, le chat, arrive en Miaulant.* Rustine !

Rustine, j'ai pris une grande décision. Je ne veux pas devenir comme les adules. Ils ont peur de tout, tout le temps. Moi je veux pas avoir peur.

Tu connais l'histoire des ourses à un œil ? Toi et moi on va aller les trouver. *Rustine se sauve... Ah ?!* Alors, toi tu veilles sur Mamita et maman, et moi, je pars voir les Ourses géantes à un œil. Je reviens vite et je vous raconte. *Un temps*

Je vais quand même leur écrire un mot pour pas qu'elles s'inquiètent.

Tableau 2

DOLORES
(...) Il y a quelques années, moi aussi j'ai bourlingué à droite à gauche (...) puis je suis arrivée ici, ça m'a plu et je suis restée.

LOA

T'as pas eu peur ?

DOLORÈS

De quoi ?

L

OA De
l'inconnu.

DOLORÈS

Non. Si un jour ça va plus, je reprends la route ! *Après un regard sur Loa*. Laisse-moi te donner un ou deux petits conseils. Sur la route, il faut avoir de bonnes chaussures, et il faut savoir se défendre. Tu sais te défendre toi ?

L

OA Me
défendre ?

DOLORÈS

Si on t'embête. C'est pas mal de savoir répondre, marcher vite, courir, appeler au secours, se battre.

LOA Oh pour ça, je sais faire. À l'école, je me bagarre souvent avec les garçons et je gagne toujours. *Loa fait une petite démo de sa bagarre*

DOLORÈS

Le vrai secret, tu le connais ?

LOA *fait non de la tête*

DOLORÈS en confidence

Crier ! Hurler, brailler, rugir ! Tu sais faire ça toi ?

LOA

Crier ! Brailler ? Hurler ? Rugir ?

DOLORES stimulant Loa

Plus fort !

LOA *qui se prend au jeu – un peu plus fort* Crier !

Brailler ! Hurler ! Rugir !

LOA avec bonheur

Crier ! Brailler ! Hurler ! Rugir !

DOLORES

T'es prête pour la grande vie ! *Un temps*. Je te laisse, j'ai encore du boulot. *Dolorès disparaît, Loa n'a pas le temps de lui dire au revoir*.

LOA

Attends, je sais même pas comment tu t'appelles ?!

ARTISTIQUE

L'ÉQUIPE

MISE EN SCÈNE : Marie-Laure Spéri

INTERPRÉTATION : Agnès Gaulin

MARIONNETTE ET SCÉNOGRAPHIE : Agnès Gaulin

COMPOSITION MUSICALE ET INTERPRETATION : Mylène Duhec

LUMIÈRE : Christophe Hardy

ADAPTATION : Lélia Carineau & Agnès Gaulin

ILLUSTRATRICE : Raphaëlle Kerboeuf

LEUR HISTOIRE

Tout débute par la rencontre d'artistes aux pratiques différentes, un texte, deux structures artistiques, et deux territoires.

Au nord ouest, le **Collectif la Tambouille**, concoiteur d'utopies et de spectacles. Sa cuisine s'articule autour de la création et la production de spectacles. Très active sur son territoire Yvelinois depuis près de 20 ans, la Tambouille cultive des saveurs variées, arts de rue, musique, clown, marionnettes, et cherche sans cesse la bonne recette pour un fonctionnement horizontal équitable au service d'un développement artistique durable.

Au sud ouest, dans le Comminges, un projet de lieu artistique en milieu rural notamment porté par la **Cie Le banc qui parle** (Aurignac). Portée par Agnès Gaulin et Christophe Hardy, artistes associés aux deux cies, *le banc* souhaite créer un lieu collectif d'accueil en résidence, espace de création, lieu de vie, pour un public varié, curieux, local ou de passage, et des artisan.ne.s du spectacle d'ici, de là et d'ailleurs.

En 2022, s'imagine la création de Loa, adaptée de l'album jeunesse *Loa l'enfant qui voulait voyager* de Lélia Carineau, illustré par Jata. La création prend alors la forme d'une continuité dans la coopération mené entre les deux structures et dans l'accompagnement à l'émergence de nouvelles initiatives tout en développant des horizons communs.

AGNÈS GAULIN

Porteuse de projet – Interprète marionnettiste

Féministe, au sortir d'études en art théâtral (Université Paris 8), Agnès devient libraire et comédienne amateur. En 2007, elle découvre le théâtre de marionnettes et devient professionnelle. Formée au théâtre aux Mains Nues (Paris) puis par la cie Pipa Sol, cie jeune public (78), elle entame un travail de recherches alliant interprétation, fabrication, écriture, transmission et régie d'un lieu d'accueil en résidence.

Après presque dix ans de partenariat, Agnès reprend le chemin de la formation : théâtre masqué, lecture à voix haute, interprétation théâtrale (Atelier Hubert Jappelle – 95-).

Elle rencontre également le Théâtre de l'Opprimé avec la cie Naje (92) avec qui elle travaille encore à ce jour sur des spectacles de théâtre forum.

A partir de 2019, pour la création *Les Ombres* de Vincent Zabus, elle devient artiste associée au collectif la Tambouille. Elle est aussi à l'origine de la création de la Cie Le Banc qui Parle en Haute Garonne.

En 2023, Agnès cofonde la Cie Le Banc qui Parle en Haute Garonne, structure porteuse de nouvelles créations en lien avec des ateliers de sensibilisation au théâtre de marionnettes, ateliers thérapeutiques avec la marionnette comme médiatrice à destination de public senior, personnes en situation de handicap, femmes adultes.

OEUVRES ANTÉRIEURES & LIEUX DE DIFFUSION

Factrice de marionnettes, autrice et formatrice

La Ferme des animaux, Valises d'enfance, T'es là pour ça - Cie Pipa Sol (78)

Les Ombres - Collectif La Tambouille (78)

Interprète Cie Naje (92) – Théâtre Forum

Intervenante marionnettes - scénographie -

Théâtre de l'Usine Eagny/Oise (95) - Cie des Hauts Parleurs (31)

MYLÈNE DUHEC

Musicienne

Chanteuse, joueuse d'instruments à cordes et de percussions. Autodidacte, elle est bassiste et choriste en groupe de musiques actuelles amplifiées.

Elle crée ses propres arrangements dans un répertoire essentiellement reggae, puis pop indie, ses formations se produisent sur de nombreuses scènes parisiennes.

Passionnée de pédagogie, elle se forme à Paris VIII aux Sciences de l'Éducation puis au CFMI d'Orsay au DUMI (Diplôme Universitaire de Musicienne Intervenante), en même temps qu'elle se découvre violoncelliste.

Elle va passer vingt ans parmi les scolaires, en création de spectacles, transmission de chansons, et affectionnent en particulier les chants du monde

OEUVRES ANTÉRIEURES & LIEUX DE DIFFUSION

Musicienne de théâtre

Maupassant et Prévert (78)

Ballades du monde - Collectif La Tambouille (78)

De toutes nos cordes – Trio – Collectif La Tambouille (78)

MARIE-LAURE SPÉRI

Mise en scène

Marie-Laure est tout à la fois metteuse en scène et chorégraphe. De formation classique en tant que comédienne et danseuse, Aujourd’hui, c'est au Tanit Théâtre de Lisieux qu'elle s'épanouit aujourd’hui tout en participant à de nombreux projets de créations sur l'ensemble territoire.

OEUVRES ANTÉRIEURES & LIEUX DE DIFFUSION

Metteuse en scène : *NEIGE* de M. Fermine, mise en scène M.L. Speri *TRAIN DE PLUIE* de G. Segal, mise en scène M.L. Speri

Chorégraphe : *LE CAPTIF* de Philippe Vialeles – Compagnie Denis Llorca – Centre Dramatique National de Franche-Comté

SI JE VIS – pour 11 danseuses – Forum de la danse Caen

Comédienne : *JACQUES ET SON MAITRE* de Kundera – m.e.s. de B. Delahaye - Cie Dran.Bokus – fest. d'Avignon

LE MONDE SELON VALLETTI – Mise en scène E. Louviot

BERLIN TON DANSEUR EST LA MORT d'E. Cormann – m.e.s. E. Louviot – Cartoucherie de Vincennes

CHRISTOPHE HARDY

Créateur et régisseur lumière

Comédien de formation, en 2017, il met en scène et se forme à la régie pour la création *Ernest ou comment l'oublier* d'Ahmed Madani (Cie Arbre), ainsi que pour *Les Ombres de Vincent Zabus* (Collectif La Tambouille). En juillet 2023, Christophe abouti son rêve de dix ans, interpréter, mettre en scène et en lumière *Le Journal d'un fou* de Nikolaï Gogol, seul en scène actuellement en tournée. Entre toutes ces années au plateau, Christophe poursuit sa formation en autodidacte à la création et régie lumière en vue notamment de faire vivre un lieu de création à venir dans le Comminges, Haute Garonne.

AUTOUR DU SPECTACLE, DES ACTIONS CULTURELLES

EN COOPÉRATION

Fiches détaillées disponibles sur demande

PUBLIC ENFANTS ET ADULTES

À partir de 7 ans

Cette histoire s'adresse à un public large, tous genres et origines confondues. Les ourses à un œil nous mènent vers **un voyage en empathie**.

Cette notion est aussi l'opportunité de poursuivre notre recherche autour des **questions des préjugés et de discrimination** entamée avec le précédent spectacle *Les Ombres* d'après Vincent Zabus, produit par le collectif La Tambouille.

C'est pourquoi des actions culturelles sont proposées en milieu scolaire et espaces socio-culturels et milieu scolaire, espaces socio- culturels, structures médico sociales pour adultes et jeune public. Conçues en partenariat avec les structures accueillantes et les participant.e.s., **ces ateliers sont basés sur l'échange, le dialogue, la recherche commune et joyeuse** d'outils de transformation sociale, d'expression individuelle et groupale.

Plusieurs types d'actions sont identifiées : Parcours du spectateur – sensibilisation et fabrication au théâtre de marionnettes - Bord plateau - Ateliers d'initiation à la Philosophie - écriture créative – ateliers autour de la parentalité – Nous consulter.

PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP et SENIORS

Des ateliers thérapeutiques à destination de personnes en situation de handicap (enfants - adultes) sont également proposés par l'artiste avec la marionnette comme médiatrice. De la fabrication aux jeux collectifs et marionnettiques, cette médiation ouvre une grande palette de possibilités **pour stimuler la dextérité et l'expression de soi**. Toujours dans **l'espace protégé et rassurant de l'objet**, la marionnette est témoin et support de la **créativité de la personne**, voie possible de son expression.

« Je continuerais à être aventureuse, à changer, à suivre mon esprit et mes yeux, refusant d'être étiquetée et stéréotypée. L'affaire est de se libérer soi-même, trouver Ses vraies dimensions, ne pas se laisser gérer »

V. Woolf - Journal d'un écrivain

FICHE TECHNIQUE

ACCUEIL

2 personnes - repas et catering 2 personnes dont une végétalienne
(spas de produit animal)

PLANNING

Arrivée de l'équipe au minimum 4h avant la représentation - l'idéal étant un montage la veille.

Envoi de la FT par la cie au minimum 1 mois en amont

Cette création existe en deux versions : version espace équipé et version autonome

J-J : Déchargement, montage plateau, réglages, préparation de l'équipe artistique : 4h

LE PLATEAU

Représentation : 50 minutes

Besoin de la présence d'un.e responsable du lieu

Démontage : par l'équipe artistique

Prévoir 2h de démontage et chargement de camion

Pour la version techniquement autonome la compagnie peut fournir 1 ou 2 gradin(s)

A fournir par le lieu : de quoi faire le noir absolu dans la salle.

Attention, jauge de 50 à 100 personnes avec le(s) gradin(s) de la Compagnie

Pour la version sans gradin, donc espace équipé, jauge maximale 110 personnes

Dimensions plateau :

Profondeur minimum : 6m

Ouverture minimum : 5m

Hauteur minimum : 3m

Un espace préservé des bruits extérieurs

Nécessité de faire le noir dans la salle

Un sol plat

Cie Le Banc Qui Parle

&

COLLECTIF

LA TAMBOUILLE

Concocteur de spectacles et d'utopies

Association Cie Le banc qui parle
Place de la mairie
31 420 Aurignac
SIRET : 922 994 819 00014

www.lebancquiparle.fr
www.latambouelle.org

CONTACT ADMINISTRATIF :

Audrey Troyes - administration@latambouelle.org

01.30.91.06.98 - 07.88.05.85.10

CONTACT ARTISTIQUE :

Agnès Gaulin - cielebancquiparle@ecomail.fr 06
10 70 11 58

CONTACT TECHNIQUE :

Christophe Hardy - cielebancquiparle@ecomail.fr
06 87 10 22 18