

Cantique aquatique

Nouveaux paysages pour un théâtre d'eau

Théâtre d'Illusia / AURORA

Présentation

Imaginé et créé dans le bassin de la Meuse dans le Parc du Mont Olympe de Charleville-Mézières en septembre 2021 puis adapté aux divers étangs et lacs, le Cantique Aquatique est joué dans le castelet flottant du Théâtre d'Illusia. La cie propose une nouvelle création de marionnettes sur eau - en chantier depuis juin 2018.

Le spectacle parle de l'eau - source de toute vie, origine aussi de l'humanité. Il parle de l'océan - et de ses plastiques. L'eau, sujet aussi politique que poétique, va se faire entendre par la voix des savants et des activistes utopistes, anthropologues et artistes. Laurent Contamin y a mis sa plume pour proposer la dramaturgie finale.

Inspiré des mythes gréco-romains et d'articles de journaux, des textes anciens mais aussi de ceux d'auteurs contemporains, le spectacle visite des mondes rêvés et rêveurs : parfois cauchemardesques, parfois tout simplement beaux.

On étudiera en même temps les possibilités du théâtre de marionnettes sur eau en extérieur, une technique de marionnette millénaire d'origine asiatique. Et les liens qu'il pourra tisser avec le paysage. Ainsi chaque lieu de représentation peut influencer la dramaturgie. Selon que le public est autour ou devant le plan d'eau, que l'eau est trouble ou transparente, que le spectacle se déroule dans un lavoir ou qu'un théâtre flottant va surgir au milieu d'un étang - l'équipe reconstruira le déroulement de la pièce pour chaque paysage précis.

Si les têtes de diverses marionnettes ont été sculptées en bois ou fabriquées en latex, l'équipe va collecter ses déchets en plastique durant chaque étape de création et les utiliser dans la construction des marionnettes.

Les marionnettes sur eau du Théâtre d'Illusia

Marja Nykanen a commencé les recherches du théâtre de marionnettes sur eau lors de ses études à l'ESNAM 1990-1993 et a réalisé un premier projet lors de son projet de fin d'études.

En 1997, elle part au Vietnam avec Jean-Christophe Canivet. Ils fondent le Théâtre d'Illusia à Rouen qui crée trois spectacles en intérieur avec cette technique en l'adaptant aux contraintes du théâtre contemporain :

« Premier Chant » en 2000

« Roi-océan » en 2005

« Petite histoire de bateaux » en 2007 .

Co-produits par Atelier 231, Centre National de théâtre de rue de Sotteville-lès-Rouen, ces spectacles tournent pendant douze ans. Entre 2000 et 2012, en six pays et en trois continents, avec plus de 1000 représentations et plus de 80 000 spectateurs, le travail a été accueilli avec enthousiasme par les spectateurs de tout âge.

En France, les spectacles de marionnettes sur eau du Théâtre d'Illusia ont été joués entre autres à CDN de Caen, TJP - CDN de Strasbourg, Festival Mélimômes / Reims, Festival Marionnettissimo / Toulouse, L'Artchipel - Scène Nationale / Guadeloupe, Leu Tempo Festival / Saint Leu la Réunion, CC Jean Moulin / Limoges, Festival la Vallée / Périgueux, L'Archipel / Montbéliard, Très Tôt Théâtre / Quimper, Festival Rêveurs éveillés / Sevrin, Le Forum / Blanc Mesnil, La Faïencerie / Creil, Festival O 4 vents / Paris 4ème.

Le Théâtre d'Illusia a aussi réalisé avec cette technique un spectacle en extérieur en 2001

« Premier chant, premiers jardins ». Puis il a multiplié divers essais dans différents bassins : lacs, rivières, lacs, fontaines et étangs avec « Allée aux Nichoirs / parcours de l'eau » créé en 2003 et présenté notamment à Bar le Duc pour le Festival Renaissance, lors du Festival 1,9,3 - Soleil à la Courneuve et au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières - en tout pendant 15 ans plusieurs centaines de fois.

Le Théâtre d'Illusia a collaboré à plusieurs occasions avec la chercheuse Ly Lan Magniaux, docteure en ethnomusique. A sa demande Jean-Christophe Canivet a participé en 2014 à la journée d'étude « Langarts » à la Sorbonne sous le thème « La Marionnette chinoise » et « La spécificité vietnamienne des marionnettes sur eau dans les spectacles de la Compagnie Illusia mis en scène par Marja Nykänen ». Johanna Salo, marionnettiste finlandaise, a consacré dans son projet écrit de fin d'études de Turku Polytechnics, une partie à ce travail. Anastasia Paraiva (Grèce) et Yanisbel Victoria Martínez Xiqués (Espagne) se sont également intéressées dans leurs recherches universitaires au travail du Théâtre d'Illusia avec les marionnettes sur eau. En 2019 Nicolas Lhuissier, doctorant à l'université de Montpellier, a suivi le projet actuel du Théâtre d'Illusia.

Les écrits de Marja Nykanen parlant de ses expériences ont été publiés notamment à « (Pro)vocations marionnettique 2 » (TJP-Centre Dramatique National d'Alsace, 2008), dans Collection « Marionnette et Thérapie » No 36 (Nantes, 2012), dans le journal de l'UNIMA-Finlande et dans MANIP printemps 2020.

Association Aurora et les partenaires

Depuis 2007, Marja Nykänen et Jean-Christophe Canivet cherchent à créer les conditions en Haute Vienne dans le pays « de l'arbre et de l'eau » et celui des « bonnes fontaines », pour relancer le projet du théâtre de marionnettes sur eau en extérieur. Si les conditions « naturelles » sont

au rendez-vous dès le départ, il va leur falloir près de dix ans pour construire dans ce milieu rural, un public et un réseau de production réceptifs à ce type de travail.

L'association « AURORA - art pour le milieu rural » propose un temps fort annuel « Imagi*Nieul » dans le parc et château de Nieul depuis 2009 où la marionnette rencontre d'autres arts. Elle bénéficie du soutien de la DRAC, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Haute Vienne, la Communauté de communes ELAN, le Pôle lecture public Nantiat -Nieul et les communes de Nieul et Nantiat. En 2019, pour fêter les 10 ans, le thème d'Imagi*Nieul était L'EAU en collaboration avec Cie la Volière aux pianos.

Depuis 2018, l'association AURORA est devenue le producteur du Théâtre d'Illusia.

Pour les diverses étapes de création 2018-2021, des artistes du Burkina Faso, de Taïwan et de la Finlande ont rejoint le projet. Le spectacle a été créé et co-produit par le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville 2021 avec le soutien de la DRAC-NA, OARA, Région NA, TAIKE (Finlande), SKR (Finlande), la Fondation Majaoja (Finlande), le Théâtre Hélios, FIM (Valenciennes), Lize Puppet Art Colony (Taiwan), Imagi*Nieul, Kikloche (Pays de Sarthe), communes de Nantiat et de Nieul .

Scénario

Le scénario est composé de plusieurs saynètes représentant différents aspects de l'eau. Elles se succèdent à la manière d'une forme de sonate sans vouloir raconter une seule histoire. Mais on parle toujours de l'eau.

1. Méduses

Marionnettes d'ombres construites avec des déchets plastiques, images en film d'animation sur un texte poétique et un chant envoûtant évoquant les 650 millions d'années d'existence des méduses.

2. Vagues

Marionnettes plates dans l'eau. Ici on parle, par la voix de la vague, de la goutte d'eau dans l'océan qui se fond et voyage. Le décor s'anime par la vidéo avec les motifs des rideaux.

3. Baleines

Inspirée des dessins d'Olaus Magnus (1539), notre vision de la baleine oscille entre le monstre qui mange des méduses et l'animal joyeux dans l'eau. Avec ombres, gaines et marionnettes sur eau.

4. Saumons

Un conte en l'honneur des longs voyages que peuvent effectuer les saumons et leur capacité de passer de l'eau douce à l'eau salée. Avec marionnettes à tiges et sur eau.

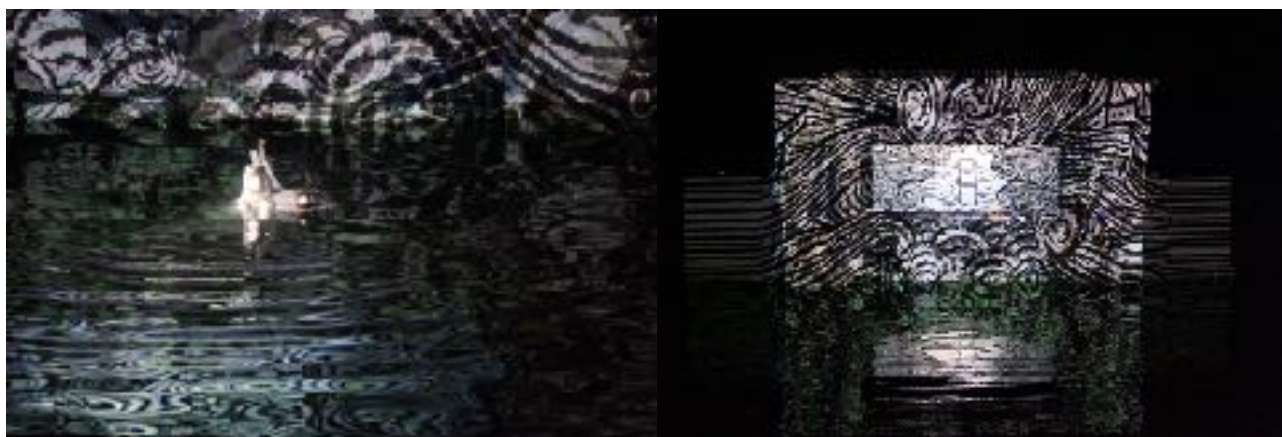

5. Le serpent blanc

Inspiré de la mythologie chinoise et raconté par deux enfants : l'amour et le fantastique se mêlent dans une vision en dehors du temps. Avec ombres et marionnettes sur eau.

6. Le sous-marin

Inspiré d'une nouvelle de Walis Nokan, retranscrit par Laurent Contamin, le petit et le grand alternent et laissent imaginer les profondeurs insoupçonnables.

7. Le puits ou les bonnes fontaines

L'eau comme lieu des tous les possibles : nous entendons des voeux formulés par des jeunes lors d'ateliers en banlieue et par notre équipe multilingue.

8. Wellamo

Apparition de la déesse des eaux finlandaise.

9. Nuages

Tandis que le père et la fille imaginent comment on peut forcer les nuages à pleuvoir, les gouttes d'eau jouent et font ce qu'elles veulent.

10. Planètes

« Tu savais qu'un tiers de l'eau qui nous entoure existe depuis l'origine de la Terre ? » « Et le reste ? » « Apportée par les astéroïdes... »

Un couple de marionnettes à tiges discute. Le castelet devient un théâtre classique de marionnettes.

11. Plastiques

« Pour réaliser les marionnettes de ce spectacle, nous avons utilisé au maximum nos différents plastiques d'emballage... Malheureusement, il nous en est resté quelques-uns... »

Equipe

Idée originale et mise-en-scène : Marja Nykanen
Texte : Laurent Contamin
Musique originale: Sanna Salmenkallio, Ali Saad
Décor: Abel Reis, Jean-Christophe Canivet
Entretien du décor : Jean-Christophe Canivet, Benjamin Lefebvre, Arnaud Rozé
Construction des marionnettes : Jean-Christophe Canivet, Romain Nikiema, Marja Nykanen, artistes de Lizé Puppet Art colony (Taiwan)
Entretien des marionnettes : Alicia Maistre, Johanna Salo
Film d'animations : Ainartist, Corinne Leconte
Montage films : Yohanez, Jhon
Manipulations : Luis Penaherrera, Aati Saarva /Marek Douchet
Enregistrements des voix sous la direction de Sandra Macedo
Régie : Arnaud Rozé

Marja Nykanen :

Née en 1963 à Helsinki. Vit et travaille en France depuis 1990 et à Nantiat (87) depuis 2003.
1993 : Diplômée de l'ESNAM- Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette
1994-1997 : Directrice du Festival de la Jeune Marionnette à Rouen
1997 - Membre fondateur et directrice artistique du Théâtre d'Illusia.
1998 : Mention « Nouvelles tendances » pour « Disparition ou le tiroir magique d'Erik Satie » Festival Lutke, Slovénie.
2009 : Mention pour « Les énigmes de la reine de Saba » texte Mohammed Kacimi au Festival jeune public de Nador (Maroc).
2009 - 2012 Tournées avec ce spectacle au Maroc (IF de Rabat, IF de Fès, Safi, Meknes, Kénitra, El Jadida), en Finlande au Festival d'Helsinki, en France notamment au Festival des Francophonies, au CC Jean Moulin (Limoges), FMTM de Charleville, au Château de la Roche-Guyon, au Théâtre du Fon du Loup, au Festival Biblique de Clermont Ferrand, au CC de Joué les Tours, au Théâtre de l'Étincelle de Rouen.
2010 : Réalisation du spectacle d'ombres pour l'Orchestre National de Lyon
2010 : Réalisation d'ombres pour le Théâtre National de Finlande
Prix de la marionnette 2018 par UNIMA Finlande
Plusieurs cartes blanches et organisations des temps forts notamment pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnette de Charleville et le Festival Marionnettissimo de Toulouse.
Conférences à Polytechniques de Turku et Festival 7 solos de Rovaniemi en Finlande, à l'Université d'Oran et au Festival de marionnettes d'Aïn Témouchent en Algérie, à l'ISADAC - Conservatoire Dramatique / Rabat - Maroc, à l'Université de Strasbourg, lors du colloque Art et Thérapie au Festival de Charleville 2011.

Jean-Christophe Canivet :

né en 1963 à Châlons en Champagne. Vit et travaille à Nantiat (87).
-diplômé de l'Atelier Ecole Charles Dullin
-1992 diplômé de l'Ecole Internationale de théâtre et de mouvement Jacques Lecoq
-1995-1996 apprentissage de la marionnette à gaine chinoise auprès de J-Luc Penso/Théâtre du petit miroir
-stage avec Philippe Genty/Institut International de la marionnette de Charleville-Mézières
-2015-2016 CIF stage long en Serrurerie pour le spectacle / CPTS Paris
-pratique des arts martiaux depuis de nombreuses années
-co fondateur du Théâtre d'Illusia et ImagiNieul
-réalisation de décors et de marionnettes pour le Théâtre d'Illusia depuis 1997
-metteur en scène pour la Cie anglaise Garlic Theater (Norwich Puppet Theater)
-animations pédagogiques dans le cadre d'atelier de pratique artistiques
-2011-2017 élu de THEMAA, référent sur les questions de « Lieux intermédiaires et indépendants » et sur « Ruralités »
-membre du comité de rédaction de Manip, journal de la marionnette

Laurent Contamin :

Sa pratique de l'écriture dramatique est intimement liée à sa pratique de la scène.

Ses ouvrages sont publiés chez Théâtrales, L'Harmattan, Lansman, Librairie Théâtrale, L'Ecole des Loisirs, Le Jardin d'Essai... Une vingtaine de ses pièces ont fait l'objet de mises en scène.

Il écrit pour la radio aussi : une dizaine de fictions radiophoniques sont commandées et/ou diffusées par France Culture ou France Inter.

Lauréat Beaumarchais/France Culture pour l'Année du Cirque et écrit en résidence au Centre National des Arts du Cirque de Châlons.

Reçoit le prix du meilleur auteur au festival des Radiophonies, et la SACD lui décerne en 2005 le prix Nouveau Talent Radio.

En 2008, il est lauréat *Du Côté des Ondes* (RTBF).

Cinq nouvelles sont éditées chez Eclats d'Encre, deux courts romans lui sont inspirés par la forêt. On trouve ses poésies chez Eclats d'Encre, aux éditions du Cygne et dans des revues.

Romain Nikiema :

né à Ouagadougou 1977

1995 étudie à CNAA (Centre National d'Artisanat d'Art)

1999 étudie dans l'atelier de sculpture à Thiers, France

2000 et 2006 formation de sculpture de granit à Laongo, Burkina Faso

Prix et participations aux concours:

1998 : 2ème prix de sculpture 50ème anniversaire de l'OMS, Ouagadougou

2001 : participation au concours de 4ème Jeux de la francophonie à Ottawa, Canada

2003 : 4ème prix au Grand Prix de Burkina Faso

2005 : participation au 5ème Jeux de la francophonie à Niamey, Niger

2010 : 1er prix de sculpture en bois à Condrieu, France

Participe aux nombreux symposiums et expositions depuis 2000 au Burkina Faso, au Liban, au Canada, en France, au Sénégal et en Chine.

Ainartist :

Née en 1997 en Normandie, diplômée avec mention d'EESI en 2019.

Collabore avec le Théâtre d'Illusia depuis 2018.

Sanna Salmenkallio :

Neé à Helsinki en 1966, elle est diplômée de l'Académie Sibelius d'Helsinki. Compositrice, elle a reçu 4 fois le prix « Ville » (équivalant du prix César) pour la meilleure composition de film. Elle collabore régulièrement avec le Théâtre National d'Helsinki et signe 3 créations musicales originales pour le Théâtre d'Illusia entre 2000-2010. Il collabore actuellement avec Ali Saad, un jeune musicien d'origine irakien issus d'une famille de musiciens.

« Je suis entré ce jour dans les eaux; nous nous sommes mêlés avec leur essence. » Rig-Véda, 1200-600 av. J-Ch

Théâtre d'Illusia

représenté par **AURORA** - association loi 1901
Clavières
23 route des écoliers
87140 Nantiat

N°siret : 413 588 146 00055

Code NAF(APE) : 9001Z

N° licences d'entrepreneur du spectacle : n° 2-1121356 & n° 3-1121357

N° d'immatriculation RNA W87100100B

tél. Jean-Christophe Canivet 06 87 16 59 09 (administration, technique)

aurora87asso@sft.fr

tél. Marja Nykanen 06 31 97 17 25 (artistique, logistique, formations)

cieillusia@sfr.fr

