

MARIONNETTES

ANYWHERE

Elise Vigneron

Conception, scénographie **Elise Vigneron**

Mise en scène et interprétation **Elise Vigneron, Hélène Barreau**

Bribes de textes extraits du roman *Œdipe sur la route* d'**Henry Bauchau**

Dramaturgie **Benoît Vreux**

Regard extérieur **Uta Gebert**

Travail sur le mouvement **Eleonora Gimenez**

Création lumière **Cyril Monteil**

Régie générale **Cyril Monteil** ou **Thibaut Boislève** —

Régie plateau **Corentin Abeille**

Création musicale **Pascal Charrier** (Guitare), **Sylvain Darrifourcq** (Batterie), **Robin Fincker** (Saxophone),

Julien Tamisier (Clavier), **Franck Lamiot** (sonorisateur)

Construction de marionnette et dispositif de manipulation **Hélène Barreau**

Construction **Messaoud Fehrat** et **Cyril Monteil**

Conception et réalisation des fluides **Messaoud Fehrat** et **Benoît Fincker**

Recherche Technique **Boualeme Bengueddach**

Crédits photographiques **CHUNGYOUSUK, Vincent Beaume**

MARS

MERCREDI 27 – 20H

JEUDI 28 – 20H

VENDREDI 29 – 14H15

Durée 50 min

➤ VISITE DE L'INSTITUT DES GÉOSCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT MER. 27 MARS à 18h30

L'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) est un laboratoire public de recherche en Sciences de la Planète et de l'Environnement situé à l'Université Grenoble Alpes. **Maurine Montagnat**, chercheuse en glaciologie nous fera visiter ce laboratoire et nous racontera à cette occasion, sa collaboration avec **Elise Vigneron** pour le spectacle *Anywhere*.

Gratuit sur réservation

➤ RENCONTRE AVEC LES ARTISTES à l'issue des représentations

Production Théâtre de l'Entrouvert.
Coproduction Espace Jéliote à Orlon Sainte Marie / Scène conventionnée « art de la marionnette » Communauté de Communes Piemont Oloronais (64), Théâtre du Gymnase/Bernardines à Marseille (13), Le TJP, Centre dramatique National d'Alsace à Strasbourg (67), Théâtre Durance à Château-Arnoux (04), Le 3bisf-lieu d'arts contemporains à Aix en Provence, Festival Mondial de Théâtre de Marionnettes – Charleville-Mézières. Soutien La Fabrique de Théâtre – Mons (Belgique), Arts vivants en Vaucluse / Auditorium Jean Moulin, Pôle de création Le Phare à Vent. La création d'*Anywhere* a reçu une aide à la création de la DRAC et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Département de Vaucluse, de la ville d'Apt, et de la Spedidam dans le cadre de l'aide à la création d'une bande SONORE.

Anywhere est une errance à travers *Œdipe sur la route* d'Henry Bauchau, un poème visuel qui convie le spectateur à vivre au travers des différents états de l'élément Eau, la métamorphose intérieure du personnage mythologique. Œdipe, marionnette de glace, se transforme peu à peu en eau pour disparaître à l'état de brume.

« Chacun va bientôt devoir retrouver l'itinéraire de ses songes et tracer sur la terre et dans le ciel le chemin inconnu qui correspond à son image intérieure ».

Œdipe sur la route - Henry Bauchau

NOTE D'INTENTION

« J'écris des spectacles comme je peindrais des tableaux, portant une grande attention à la part silencieuse, cet espace ouvert que le spectateur peut investir, espace sensible qui nous réunit.

Dans *Anywhere*, je convoque le spectateur à faire corps avec la matière, la glace, l'eau, la brume, pour rentrer physiquement dans ces états de fragilité et de transformation.

S'abandonner, se perdre, pour découvrir de nouveaux territoires où la pensée et les sensations peuvent se développer à l'infini.

Anywhere est une invitation à vivre une expérience, celle de la perte, de la chute, du cheminement et de la métamorphose. La figure mythique d'Œdipe dans le roman *Œdipe sur la route* d'Henry Bauchau est un symbole de cette initiation.

Mon attention porte sur la relation et la distance entre Œdipe et Antigone à l'image d'un père et de sa fille, d'un être souffrant accompagné par un proche. Le sens naît de la rencontre et de l'écart entre l'inanimé et l'humain, une marionnette de glace et une marionnettiste, les ténèbres et la lumière, le noir et le blanc, le froid et le chaud, la glace et le feu...

Je vous invite à traverser ces paysages, ces espaces entre deux mondes, territoires de l'indicible qui font écho à l'intimité de chacun et nous renvoient à notre réalité d'être humain.» *Elise Vigneron*

LA TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE AU CŒUR DE LA DRAMATURGIE

Dans *Anywhere*, nous explorons les différents états de transformation de l'eau comme vecteurs émotionnels, dramaturgiques et esthétiques.

La recherche porte sur la glace (marionnette de glace à fil et écran de glace), sur sa transformation en liquide (pluie, encre) puis en gaz (brume) comme métaphore de la transformation intérieure d'Œdipe.

Le début du spectacle est sous le signe de la chute : c'est parce qu'il a chu qu'Œdipe va sur la route (du latin rompere : rompre). Cette chute est matérialisée par la chute de l'écran de glace

« Œdipe celui qui – jouet des dieux – a tué son père et épousé sa mère, quitte Thèbes aveugle et accablé par le poids de sa faute. Avec sa fille Antigone, il s'engage dans une longue errance qui le conduira à Colone, lieu de sa disparition... et de la clairvoyance. »

Henry Bauchau saisit Œdipe au plus profond de sa douleur, là où Sophocle l'a laissé : il vient de se mutiler les yeux, sa femme – qui fût sa mère – s'est pendue, ses fils se bagarrent, son trône lui est enlevé, il n'est que douleur et noirceur. A la fin du roman, Œdipe libéré de ses ténèbres, va disparaître dans la brume, et passer de l'état d'aveugle à clairvoyant.

Le trajet d'Œdipe sur son chemin de Thèbes à Colone montre une transformation radicale de l'être, de Roi déchu en homme nouveau, des ténèbres vers la lumière. Cette errance est une

transmutation presque alchimique de la matière à l'éther. Le spectateur immergé dans ce paysage perçoit physiquement ce phénomène de métamorphose.

LA SCÉNOGRAPHIE

Toute la scénographie est conçue autour de l'animation de ces fluides et de cette transformation. Elle est constituée d'un cercle, véritable réceptacle de ces transformations.

Les éléments liquides – fonte de la marionnette, apparition de la mer d'encre blanche, pluie – prennent petit à petit le dessus sur les éléments solides.

La chaleur dégagée par les divers éléments scéniques qui rougeoient – résistances électriques, pierres chauffantes – va finir de transformer cette matière liquide en vapeur d'eau et la marionnette en corps absent et évanescent.

ANTIGONE, LA FIGURE DE LA MARIONNETTISTE

Œdipe, l'aveugle est accompagné sur la route de cette mutation par Antigone, la lumière, sa fille et son tuteur, la marionnettiste et son guide.

« Son rôle est de le suivre, à la distance convenable, [...] sans lui apporter aucune aide et pourtant d'être présente, toujours plus présente à leur commune déperdition ». (*Œdipe sur la route*, p.340).

La présence d'Antigone est renforcée par les extraits de textes dits en direct par une voix féminine comme le prolongement de sa pensée. La relation qui s'intensifie au fur et à mesure du chemin est aussi figurée très concrètement puisque la fonte irrégulière de la marionnette oblige à chaque représentation à réinventer les gestes qui permettent à Œdipe et Antigone de continuer leur chemin.

L'AUTEUR HENRY BAUCHAU

« Aborder l'écriture d'Henry Bauchau, c'est entendre une voix. Il faut s'approcher un peu plus près. Tout doucement écouter les mots du lent poème qui s'offre à nos sens. L'aveugle Œdipe et la lumière Antigone, tous deux en marche sur la route de l'incertitude de la connaissance. Ils ont cherché et trouvé à nous dire le théâtre né de leurs corps jetés et exposés au monde. C'est l'héritage de Sophocle légué et réinventé par Henry Bauchau qui a pu reconnaître dans ces corps offerts le souffle de la danse sans limites qui joue des zones d'ombre de nos êtres intérieurs et de la lumière comme espérance pour nous faire approcher de plus près la beauté et la violence des êtres humains. » Benoit Vreux, dramaturge du spectacle *Anywhere*.

Né en Belgique en 1913 et décédé le 12 septembre 2012, poète et romancier, Henry Bauchau s'est toujours senti à la périphérie du Théâtre. Prenant le temps de l'introspection, il fait sortir de la nuit, bonheur, souffrance, amour, détachement. Son œuvre, où les mots dansent comme des brumes blessées, nous aide à décrypter notre univers contemporain, entre cœur et esprit, entre raison et instinct, entre ombre et lumière. Les romans *Œdipe sur la route* (Actes sud 1990), *Antigone* (Actes Sud 1998), et *Diotime et les lions* (Actes Sud 1991) forment une trilogie thébaine.

LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE DE L'ENTROUVERT a été créée en 2010 par Elise Vigneron.

À travers son solo, *Traversées*, elle pose le jalon d'une écriture visuelle proche de l'installation plastique mêlant une forte présence des éléments (eau, terre, feu, air) à des images troublantes. Ce spectacle reçoit en 2011, le prix de la forme innovante au Festival International de Lleida en Espagne. En 2020, il est recréé pour l'extérieur.

Impermanence est créé en 2013, d'après les poèmes de Tarjei Vesaas. Ce spectacle initie la recherche que va mener Elise Vigneron sur les matériaux éphémères et plus particulièrement sur la glace.

Anywhere (création 2016), pièce librement inspirée du roman d'Henry Bauchau « *Œdipe sur la route* », met en relief la force métaphorique de la transformation de la glace à travers la mise en scène d'une marionnette de glace, figure d'Œdipe. Ce spectacle a reçu le Vice Major Award du Festival international de marionnettes à Ostrava en République-Tchèque en 2017 et le Prix Henry Bauchau en 2018.

L'Enfant (création 2018) est une forme immersive qui conduit le spectateur, à vivre physiquement la pièce *Mort de Tintagiles* de Maurice Maeterlinck.

De 2020 à 2022, Elise Vigneron entame un nouveau cycle de recherche sur la glace. *Lands, habiter le monde* (création mai 2021) est une création collaborative à partir de moulages de pieds en glace. *Glace* (création octobre 2021) est une forme arts/science entre Elise Vigneron et Maurine Montagnat (glaciologue). *Les Vagues* (création janvier 2023) est un spectacle pour chœur de glace, adapté du roman *Les Vagues* de Virginia Woolf.

ELISE VIGNERON - Marionnettiste, metteuse en scène, platicienne

Formée aux arts plastiques, au cirque, puis aux arts de la marionnette à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville- Mézières, Élise Vigneron développe un langage à la croisée des arts plastiques, du théâtre et du mouvement.

De 2005 à 2011, elle collabore avec la compagnie de théâtre d'ombres Le Théâtre de Nuit, le chorégraphe Gang Peng et la metteuse en scène Aurélie Hubeau.

En 2009, elle crée un solo *Traversées* qui pose la première pierre à la création de la compagnie du Théâtre de l'entrouvert. S'en suivent les spectacles *Impermanence* (création 2013), *Anywhere* (création 2016) et *L'Enfant* (création 2018).

À travers ses différentes créations, elle creuse un sillon portant sur l'animation de la matière et les scénographies éphémères.

En juillet 2019, elle co-crée avec la danseuse Anne Nguyen la pièce *Axis Mundi* dans le cadre de « Vive le Sujet ! », programmation SACD, Festival d'Avignon.

Elle reçoit le prix Henry Bauchau en 2018 pour la mise en scène du spectacle *Anywhere* et le Prix Création / Expérimentation délivré par l'Institut International de la Marionnette en septembre 2019.

De 2015 à 2020, elle est accompagnée par Les Théâtres, direction Dominique Bluzet à Aix en Provence et Marseille (13) et associée au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence (13) sur la saison 20/21.

Elise Vigneron est actuellement associée au Cratère, Scène nationale d'Alès (30), au Théâtre de Châtillon – Clamart (92), à la Halle aux grains, scène nationale – Blois (41) et au Théâtre Joliette scène conventionnée art et création expressions et écritures contemporaines de Marseille (13). Élise Vigneron est artiste complice du Vélo Théâtre à Apt (84).

HÉLÈNE BARREAU - Marionnettiste

Suite à un bac STI, option arts appliqués, Hélène Barreau fait ses études à l'Université d'Aix en Provence en Arts de la Scène (niveau Licence) de 2007 à 2010. En 2009, dans le cadre de ses études elle collabore pour la première fois avec Elise Vigneron sur le spectacle *Traversées*. De 2010 à 2011, elle travaille avec la compagnie du Théâtre de Nuit en tant que marionnettiste au sein du spectacle *La loba*. Elle intègre la neuvième promotion de l'École Nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières et en sort diplômée en 2014. Durant l'été 2013, sa collaboration avec Elise Vigneron se poursuit sur le spectacle *Impermanence* pour lequel elle construit les objets manipulés. Elle est interprète et marionnettiste dans le spectacle *La Pluie d'été* mis en scène par Sylvain Maurice et produit par le CDN de Sartrouville.

BENOIT VREUX - Dramaturge

Il dirige le Centre des arts scéniques, structure d'insertion professionnelle des comédiens formés dans les écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles et le Centre International de Formation en Arts du Spectacle (CIFAS), structure de post-formation active dans le domaine des arts vivants. Il est également professeur de dramaturgie à l'école de régie de la Fabrique de Théâtre (Frameries).

Benoit Vreux donne régulièrement des conférences et publie des articles sur la pratique artistique, les conditions sociales de l'artiste et les politiques culturelles.

Il est rédacteur en chef de la revue numérique *Klaxon*, spécialisée dans l'art vivant dans l'espace public.