

LES VAGUES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

© Sylvain Raux

THÉÂTRE DE
L'ENTROUVERT

« L'être voué à l'eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute, sans
cesse quelque chose de sa substance s'écoule »

Gaston Bachelard

Métaphore du temps, LA VAGUE est à la fois l'image du flux permanent et le symbole de l'impermanence. Dans « Les Vagues », Virginia Woolf esquisse les cheminements individuels de différents personnages pris à chaque étape de leur vie, en superposition aux variations atmosphériques d'un paysage marin décrit tout le long d'une même journée.

Ici, LE TEMPS traverse les humains et les paysages, comme il est traversé par eux, unissant le microcosme et le macrocosme dans une même énergie faite de rythmes, de respirations, d'intensités et de basculements.

« Mono no aware » exprime en japonais l'empathie avec l'être de l'éphémère, l'émerveillement face à la beauté du monde. Par la matérialisation de ces personnages en figures de glace - êtres-temps qui s'unissent dans le flux de la vague - je m'intéresse au phénomène de métamorphose présent à l'échelle individuelle, collective et cosmique. En créant l'écoute d'une matière qui nous compose tous, l'attention du spectateur se projette dans l'expérience d'une fragilité partagée, celle de son milieu et de sa propre espèce.

« Les vagues » est une pièce-puzzle où le sens naît de la rencontre des différents matériaux : matière, corps, lumière, texte, voix, son s'articulent pour créer une forme organique, un dessin dramaturgique à vivre à travers une expérience sensible.

Éprouver le TEMPS-EXISTENCE.

Explorer la MÉMOIRE MATÉRIELLE de notre corps.

Faire l'expérience d'appartenir à la MATIÈRE INFINIE DE NOTRE MONDE.

.....
**NOTE
D'INTENTION**
d'Élise Vigneron -
metteuse en scène
du spectacle
Les Vagues

LES APPROCHES POSSIBLES

> APPROCHE LITTÉRAIRE

\\ L'AUTRICE, VIRGINIA WOOLF

Virginia Woolf (1882-1941) est une des plus grandes romancières du vingtième siècle. Née dans un milieu victorien assez atypique, elle cherchera toute sa vie à exprimer par le travail du verbe l'indicible. Cette quête intérieure, tour à tour poétique, violente et subversive la conduira au suicide en 1941.

Le style de Virginia Woolf, mélange d'intimité et de tension, de secret et de dévoilement, de sensualité et de violence, porte le témoignage de cette souffrance psychique, de cette rupture entre l'existence littéraire et le monde, et fait toute la force d'une œuvre, considérée à juste titre comme essentielle.

Voici comment la célèbre écrivaine Marguerite Yourcenar, traductrice des « Vagues », présente l'ouvrage dans la préface (éditions du Livre de Poche) :
« Les Vagues » est un livre à six personnages, à six instruments plutôt, car il consiste uniquement en longs monologues intérieurs dont les courbes se succèdent, s'entrecroisent, avec une sûreté de dessin qui n'est pas sans rappeler l'Art de la fugue. Dans ce récit musical, les brèves pensées de l'enfance, les rapides réflexions des moments de jeunesse et de camaraderie confiante tiennent lieu des allegros dans les symphonies de Mozart, et cèdent de plus en plus la place aux lents andantes des immenses soliloques sur l'expérience, la solitude et l'âge mûr. « Les Vagues », en effet, autant qu'une méditation sur la vie, se présente comme un essai sur l'isolement humain ».

À mesure même que les lignes des « Vagues » se noient dans un plus sombre crépuscule, plus lumineusement apparaît sur les lèvres la poésie de Virginia Woolf : poésie immanente, orientée vers la notation de l'instant présent, et l'évocation de la vie qui s'écoule, aux prises avec le temps, inaccomplie, inexpliquée, à l'affût de l'inaccessible...

\\ LE PLAY POEM – LA RECHERCHE DE SON IDENTITE

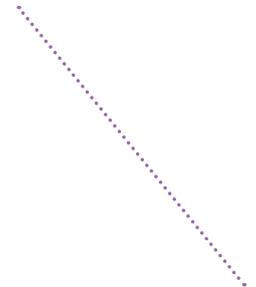
Virginia Woolf qualifiait « Les Vagues », de « Play Poem ». S'éloignant du caractère narratif du roman, par ce long poème en prose, elle retranscrit de l'intérieur la métamorphose de ses personnages : pas d'actions, ni d'interactions, pas de dialogues, juste des voix.

Ces solitudes à la recherche d'un soi se déploient dans un même mouvement : les voix s'entremêlent et deviennent chorales, les corps s'unissent dans la danse. Enfin, les personnages finissent par oublier leur identité pour atteindre l'écoulement du temps et devenir océan.

« Les Vagues » invente donc un mode nouveau de subjectivité, qui se garde d'offrir à son lecteur l'alibi des identifications imaginaires par le biais de la focalisation interne. Le personnage atteint sa quintessence de character, c'est-à-dire de lettre qui vient faire référence à un mode de vide, à la manière de cette pratique théâtrale japonaise, le bunraku, où tout est fait pour que le texte ne soit pas identifié au corps comme en Occident. Il s'agit d'un théâtre de marionnettes mûes chacune par trois hommes visibles, à côté d'une estrade avec récitants et musiciens. Ainsi l'écartèlement du sujet entre la lettre et le corps est montré, si bien qu'il n'y a pas d'espace intérieur. De plus, l'énonciation est prise en charge par quelqu'un qui est indifférent à l'affaire. Un tel sujet n'a pas à communiquer son intériorité ; ça communique autrement, par le réel de la langue poétique.

La vraisemblance du personnage fait place à un style indifférencié qui noue chaque ficelle de la marionnette à la voix du récitant. La peur, la douleur, se communiquent par autre chose que le sens. »

*Extraits tirés de « The Waves, ou la cinquième saison du langage »
Josiane Paccaud-Huguet*

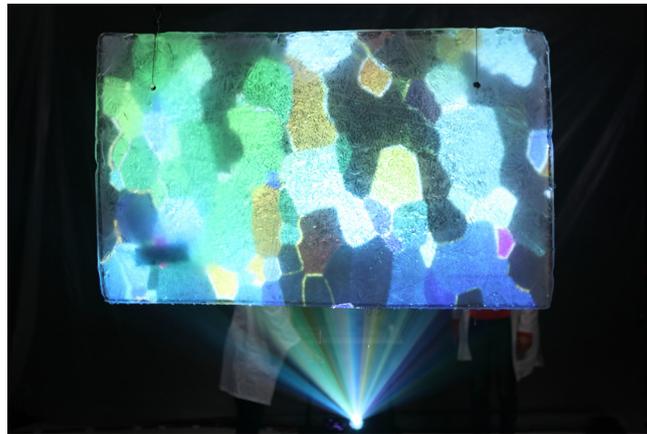
\\ LA TRANSFORMATION DE LA MATIÈRE

> APPROCHE SCIENTIFIQUE

Manipuler la matière, « manipuler l'impalpable » : interroger les fluides et leurs propriétés physiques

Captation intégrale du spectacle GLACE, impromptu Arts science, duo entre Elise Vigneron, marionnettiste, directrice artistique de la compagnie du Théâtre de l'Entrouvert et Maurine Montagnat glaciologue

>>> <https://vimeo.com/theatredelentrouvert/captationglace>

Mot de passe : glace

> APPROCHE PLASTIQUE

\\ UNE DRAMATURGIE VISUELLE

La compagnie du Théâtre de l'Entrouvert développe un art essentiellement visuel, un art du paysage. Les objets, les figures et les corps, l'ombre et la lumière, les installations en mouvement participent à une dramaturgie plastique qui ne repose pas sur une écriture narrative linéaire, mais sur la notion d'expérience sensible. Par leur force emblématique, les images sont le vecteur d'un langage poétique perçu directement par les sens.

Depuis la nuit des temps, les arts de la marionnette, supports à la fois concrets et métaphoriques des mythes, grâce à leur force suggestive, retranscrivent les questionnements existentiels que se posent les hommes. S'éloignant de la vision communément répandue de la marionnette, la compagnie du Théâtre de l'Entrouvert soutient une vision contemporaine et innovante de cet art, tout en s'inspirant de ses origines.

\\ RÉFÉRENCE D'ARTISTES PLASTICIENS

\ **Bill Viola** développe un travail vidéo dont une partie met en scène la force des éléments et plus particulièrement de l'eau et du feu.

\ **Goldworthy** du mouvement *Land Art*, mène un travail sur le temps au travers d'installations avec des éléments en glace.

\ **Pierre Huygues**

\ **Elafur Eliasson** crée des installations avec la lumière et la présence de l'eau sous toutes ses formes.

\ **Kiki Smith** développe un travail plastique autour de la pensée mythique. Les marionnettes nous ont été inspirées de certaines de ses sculptures.

\ **Joseph Beuys** : travail sur les sens et la notion d'expérience.

\ *Nuée*, installation de **Cat Loray**, invoque groupe et foule, en mouvements imperceptibles. Des anneaux, assemblés les uns aux autres, leurs irrégularités, suggèrent la fragilité et la légèreté. Leur déploiement sinueux et organique évoque, tel une nuée, un corps en mouvement.

\ Le spectacle de **Renaud Herbin**, *At the still point of the turning world*, met en scène une foule de marionnettes stockées dans leur sac. Un paysage suspendu, une communauté compacte et immobile d'êtres en attente d'un devenir qu'ils ne maîtrisent pas.

ACTIONS CULTURELLES

/ STAGE 1 JOUR

Pour 12 personnes maximum

Durée : 7 h

Ce stage comporte :

- Manipulation de matériaux en corps à corps et à distance
- Animation de marionnette portée, sur table et à fils à grande distance
- Animation des corps et des matières

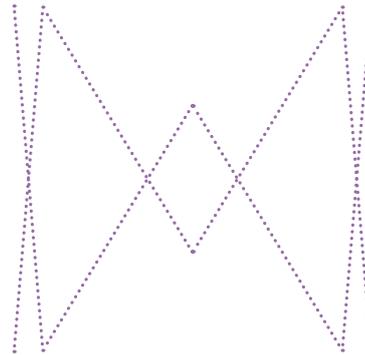
1. Manipulation de marionnettes

En partant d'une écoute sensible de notre corps/matière nous explorerons différentes techniques de manipulation mettant en jeu notre corps et la marionnette, le mouvement et l'animation des ombres et des lumières.

Nous aborderons la manipulation de la marionnette à l'aide d'une marionnette portée type *Bunraku*.

En corps à corps puis à distance, nous dégagerons les principes de bases liés à la manipulation : point fixe, impulsion, dissociation et articulation du mouvement, écoute des manipulateurs.

Cette approche nous conduira à appréhender la manipulation de marionnettes à dimensions humaines par le mouvement de notre corps. Nous constaterons ainsi le sens qui se dégage du rapport entre la marionnette et les marionnettistes.

2. Animation de la matière

Nous prendrons le temps d'écouter notre corps comme une matière qui a un poids, des articulations, des appuis, un mouvement et des qualités physiques différentes. Nous verrons ensuite comment notre corps met en mouvement et est mis en mouvement par des matériaux bruts : bois, tissu, sable, pierres ...

Nous aborderons enfin le travail de la compagnie à travers le rapport au texte-matériau.

À l'aide d'extraits choisis du texte et de musiques du spectacle, nous partirons à la rencontre de nos propres interprétations des mots en images, des images en mots.

/ STAGE 2 JOURS

Pour 12 personnes maximum

Durée : 7h par jour

Ce stage comporte :

- Introduction au massage Min Tanaka (Body Weather Laboratory)
- Fondamentaux au théâtre du mouvement adapté à l'objet d'après Claire Heggen
- Manipulation de matériaux en corps à corps et à distance
- Animation de marionnette portée, sur table et à fils à grande distance

Ces quatre piliers d'exploration nous permettront d'aborder la manipulation en solo mais aussi en groupe, en parallèle au travail d'acteur portant sur les soliloques et l'approche chorale.

En partant d'une écoute sensible de notre corps/matière nous explorerons différentes techniques de manipulation mettant en jeu notre corps et la marionnette, le mouvement et l'animation des ombres et des lumières.

Nous créerons des paysages - métaphores de la condition humaine : une plongée dans les matériaux éphémères (papier, tissu, sable, fumée ...) nous permettra de découvrir tout un champ poétique, source d'émotions et de rêves.

Nous aborderons enfin le travail de la compagnie à travers la poétique de la matière - l'animation de matériaux naturels propice à la métamorphose :

- Les différents états de matières pour créer un langage métaphorique
- La matière sous toutes ses échelles
- Le corps et la matière
- Le texte comme un matériau plastique

/ EMPREINTES

Atelier tout public à partir de 12 ans
Durée : entre 5h et 10h
12 personnes maximum

Création de moulage en plâtre d'une partie de son corps (main, visage, pieds) dans une position choisie.
Ces fragments de corps seront ensuite assemblés sous la forme d'une installation collective qui aura lieu si possible pendant l'exploitation du spectacle Les Vagues.

/ ATELIER DE PRATIQUE en direction des scolaires (à partir de la 4ème) et de groupes

Pour 15 personnes par groupe

Durée : 3h

Cet atelier comporte :

- Présentation de l'intervenante, du travail de la compagnie et échauffement
- Animation de notre corps et de la matière
- Manipulation de marionnettes

/ LIENS VIDÉOS

Arte Journal 13h > <https://info.arte.tv/fr/les-marionnettes-de-glace>

Arte Junior > <http://info.arte.tv/fr/arte-junior-le-mag-10-avril>

Conférence Élise Vigneron / Université du Québec > <https://vimeo.com/channels/programmeici?login=true>

Installation de glace réalisée avec une classe de CE2 > <https://vimeo.com/654895647>

LES INTERVENANTES

CLAIRE LATARGET > marionnettiste, artiste plasticienne, formatrice -
pédagogue

Claire Latarget se forme tout d'abord à l'Ecole Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville Mézières (5ème promotion). Son expérience la pousse ensuite à ne pas se cantonner à un seul type de marionnette, et elle navigue joyeusement de la marionnette portée à la gaine en passant par l'ombre. Pour elle, la matière, l'objet et la matière sont les outils d'un rapport particulier et privilégié au public. C'est sans doute un peu pour cela que parallèlement à son travail, Claire se forme à l'éthologie humaine et à l'art thérapie.

Artiste indépendante, Claire puise dans ses collaborations passées et présentes pour repenser sa place d'artiste en tant que plasticienne mais aussi pédagogue, au sein de formations, de médiations et de formes innovantes de transmission. Cela fait plusieurs années qu'Élise et Claire écrivent à quatre mains des projets de transmission autour du matériau et de la marionnette, notamment avec l'Université Aix Marseille.

IRENE LENTINI > marionnettiste, artiste plasticienne

Après une formation à la croisée des arts plastiques et du théâtre, qu'elle découvre à travers l'enseignement d'Arnaldo Picchi, en Italie, Irene part à Charleville-Mézières pour intégrer la 8ème promotion de l'ESNAM. Suite à ces trois ans d'apprentissage intense, elle reprend la route pour collaborer avec différentes compagnies en construction, jeu, manipulation.

Ses recherches marionnettiques la conduisent autant dans le domaine du théâtre que dans des projets pluridisciplinaires, performatifs et d'installation d'art.

Irene est complice du Théâtre de l'Entrouvert comme constructrice et excelle dans les moulages humains notamment au sein de Lands, habiter le monde.

ALMA ROCCELLA > marionnettiste, artiste plasticienne

Après des études en dessin aux Beaux-Arts de Bruxelles, Alma s'est tournée vers la marionnette.

Elle construit des marionnettes et explore les matières pour différentes compagnies.

Elle rejoint le Théâtre de l'Entrouvert en 2021 pour participer au projet Lands, habiter le monde, création collaborative et monumentale de glace, aux côtés d'Élise Vigneron.

La Compagnie du Théâtre de l'Entrouvert a été créée en 2009 par Elise Vigneron. À la croisée des disciplines, elle soutient une vision contemporaine des arts de la marionnette, tout en s'inspirant de ses origines. Creuser un langage plastique qui parle directement, aux sens, à l'inconscient, plonger les spectateurs dans une expérience intime et commune est le projet artistique qu'elle développe.

De 2010 à 2018, 4 créations s'inscrivent au répertoire de la compagnie: TRAVERSÉES (2010), IMPERMANENCE (2013), ANYWHERE (2016) et L'ENFANT (2018). Ses spectacles se déploient aussi bien en France qu'à l'International (Europe, Asie, Amérique du Sud et du Nord).

Elise Vigneron 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.

En 2019, elle est invitée au Festival d'Avignon, elle co-crée un Vive le Sujet!, AXIS MUNDI, avec Anne Nguyen (compagnie Par terre).

De 2020 à 2023, elle mène un cycle de recherche sur la glace :

GLACE (création octobre 2021) est une forme arts/science entre Élise Vigneron et Maurine Montagnat (glaciologue). LANDS, habiter le monde (création mai 2022) est une performance collaborative à partir de moulages de pieds en glace. Enfin, LES VAGUES (création octobre 2023) est un spectacle pour chœur de glace, adapté du roman « Les Vagues » de Virginia Woolf.

La compagnie du Théâtre de l'Entrouvert est conventionnée par la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Région Sud et le Conseil Départemental de Vaucluse. Elle reçoit pour ses créations le soutien de la Ville d'Apt (84), la SPEDIDAM et l'ADAMI. Elle est soutenue pour sa diffusion par l'ONDA et pour ses projets à l'international par l'Institut Français.

La compagnie du Théâtre de l'Entrouvert est régulièrement associée à des lieux de créations. De 2008 à 2011 elle est accompagnée par le Vélo Théâtre à Apt (84). De 2014 à 2017, elle est associée à l'Espace Jéliote, scène conventionnée pour les arts de la marionnette à Oloron Sainte Marie (64). De 2015 à 2020, elle est accompagnée par Les Théâtres, direction Dominique Bluzet à Marseille et Aix-en-Provence (13). De 2022 à 2025 elle est associée au Cratère, Scène nationale d'Alès (30), au Théâtre de Châtillon (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).

Le soleil dardait ses rayons drus, à l'intérieur. Chaque objet touché par la lumière était doté d'existence à l'extrême. Une assiette devenait un lac blanc. Un couteau ressemblait à une épée de glace. Les gobelets se révélaient soudain soutenus par des rais de lumière. Les tables et les chaises remontaient à la surface comme d'un naufrage sous les eaux, montaient, pelliculées de rouge, d'orange et de pourpre, tel un duvet sur la peau d'un fruit mûr. Les veines laquées de porcelaine, le grain du bois, les fibres du cannage étaient ciselées au plus fin. Rien n'avait d'ombre. La jarre était si verte que l'œil semblait attiré par son intensité, y adhérait comme une patelle. Les formes prenaient volume et contour. La bosse d'une chaise ; la silhouette d'une armoire. Et la lumière croissante chassait les essaims d'ombres qui, en s'agglomérant, s'accrochaient aux plis et replis de l'arrière-plan.

P120

Ce soir, je n'entends la mort nulle part. La stupidité sur le visage de cet homme, l'âge sur celui de cette femme seraient assez forts, pourrait-on croire, pour résister à l'incantation et donner la mort. Mais où est-elle ce soir ? La grossièreté, les détails, les petits riens, comme des éclats de verre pilés sont intégrés dans la marée bleue au liseré rouge qui, baignant le rivage, féconde d'innombrables poissons, se brise à nos pieds.

P219

Nous sommes sur le rivage.

Maintenant le soleil a disparu. Le ciel et la mer ne se distinguent plus. Les vagues dépouillées de lumière s'abattent en longues secousses comme un mur qui s'effondre.

- Nous sommes là des silhouettes viennent à nous
- Comment rassembler les messages hétéroclites,
- confus, qu'elles nous envoient,
- elles,
- mais aussi les morts ?
- qu'elles nous envoient elles mais aussi les morts
- J'entends un chœur.
- Les tourbillons de l'eau.
- Nous avançons dans les eaux d'une mer violente,
- comme des corps
- bringuebalant côte à côte.
- Nous nous distinguons à peine de la vague.
- Mais dans le ciel,
- quelque chose s'allume,
- une lampe ou l'aurore.
- Il y a un mouvement.
- Une sensation de lever du jour.
- Un autre jour,
- un autre réveil.
- Les étoiles se retirent et s'éteignent.
- Une rougeur se rassemble.
- Un oiseau.
- Tout recommence sans cesse ;
- la montée et la chute incessante, Tout recommence sans cesse ;
- la chute et la remontée. En moi aussi la vague se lève.
- Elle gonfle ;
- j'ai conscience d'un désir une fois encore,
- quelque chose qui monte. Contre toi je me jetterai, inébranlable, invaincu, ô Mort !

Les vagues se brisèrent sur le rivage.

PISTES POUR PROLONGER LA DECOUVERTE DU TEXTE ET DE L'UNIVERS DU SPECTACLE

/ À LIRE

Les Vagues de **Virginia Woolf**

Nous vous conseillons vivement la traduction de Cécile Wajsbrot aux éditions Le bruit du temps

Virginia d'**Emmanuelle Favier** (Albin Michel, août 2019)

une biographie romancée de l'enfance et de l'adolescence de Virginia Woolf,

/ À REGARDER

The Hours de **Stephen Daldry**

Comment l'écriture, ou la lecture de Mrs Dalloway influence sur la vie de trois femmes, à trois différentes époques.
Un film au suspense mental bercé de mélancolie, sur une musique de Philip Glass.

/ À ÉCOUTER

Une adaptation radiophonique des Vagues

> <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/un-ete-de-lectures-ete-14/une-semaine-en-europe-les-vagues-de-virginia-woolf-1-5-3973397>

Une série d'épisodes à Virginia Woolf

> <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-virginia-woolf-la-traversee-des-apparences>

/ MUSIQUE DU SPECTACLE

Prise de batterie jouée par Thibault Perriard en mars 2023 dans les Iles Lofoten

>>> <https://drive.google.com/drive/folders/1OdHA5-6Tr605c2i0kKr0U-STzmNNhhfr?usp=sharing>

© David LEJARD-RUFFET

/ TEASER : RÉSIDENCE SONORE EN NORVÈGE

>>> <https://vimeo.com/theatredelentrouvert/teasernorvege>

THÉÂTRE DE L'ENTROUVERT

© Juliette Guidoni

Pépinière d'Entreprises
171 Avenue E. Baudouin
84400 APT - France
www.lentrouvert.com

Responsable pédagogique
Claire Latarget
06 50 56 58 98
transmission@lentrouvert.com

Production
Lola Goret
06 83 73 57 73
contact@lentrouvert.com