OUpPS

Objet **U**nique
pour **P**ublic **S**pécifique

TRIPTYQUE

- LA CARTE DU TENDRE, spectacle marionnettes et musique
- PICK UP, petite forme mobile
- LE SAIL, installation interactive

CRÉATION 2021

Dans le cadre d'un PROJET 2018 / 2021
en partenariat avec Le Créa de KINGERSHEIM (68)
& Festival MOMIX

Scène conventionnée jeune public

COMPAGNIE ATeLIER MoBILE

© Rodolphe BRUN

OUpPS

Objet **U**nique **p**our **P**ublic **S**pécifique

PRéAMBULE

OUpPS (Objet Unique pour Public Spécifique) est une collaboration entre la **Compagnie Atelier Mobile** et **le Créa, Scène Conventionnée Jeune Public de Kingersheim & Festival Momix**, dans le cadre d'un partenariat de 3 ans (2018 à début 2021).

Sensible aux publics empêchés, la compagnie a mené une réflexion autour de l'accessibilité pour tous. L'équipe a réalisé **une démarche artistique participative** au travers notamment, de **rencontres actives** entre les artistes et les différents publics, participants. L'objectif a été de proposer à ces publics spécifiques d'**entrer au cœur de la création artistique**, en leur permettant de suivre toutes les étapes du processus de création. Ont été associés, des enfants, adolescents et adultes de structures médico-sociales.

Toutes les actions menées avec les différents publics sont venues nourrir la création. L'équipe a réalisé **un triptyque** composé de **La Carte du Tendre**, un spectacle de marionnettes et musique, **Le SAIL (Structures Artistiques Interactives et Ludiques)** fabriqué en récup'art et à partir du collectage de paroles et sons. Puis, toujours dans la volonté de décloisonnement des publics, **Pick Up** est une petite forme mobile de **La Carte du Tendre**, pouvant se produire au chevet des publics qui ne peuvent se déplacer ou étant sensibles à la foule.

LA ReNCONTRE, L'IMPULSION

« Le projet **OUpPS** est né d'une rencontre informelle avec **Philippe Schlienger, directeur du Festival Momix et du Créa**. Je lui faisais alors part de mon intérêt constant à **inclure et à rapprocher tous les publics** dans mon travail et de mon souci à les intégrer dans le processus de création.
Je parlais avec lui de mon choix de penser les spectacles pour des lieux non-dédiés, participant à mon sens de cette motivation **à aller vers un public qui, pour des raisons diverses, est éloigné du lieu que l'on nomme théâtre.** Pour la compagnie et avec le Créa et le Festival Momix, notre volonté commune est de créer, pendant trois années, **la matière et l'espace au décloisonnement des publics**. L'objectif est d'intégrer des jeunes (enfants et adolescents) au processus de création, en respectant les valeurs de la compagnie et nos identités artistiques.

Si nous avons imaginé des laboratoires où **l'échange et l'émulation** se sont développés avec les jeunes des différentes structures, nous n'oublions jamais qui nous sommes. **C'est ainsi qu'est née l'idée du triptyque avec la Carte du Tendre, le SAIL et Pick-Up.** »

Vanessa Guillaume, artiste associée.

Moi-même, personnage de LA CARTE DU TENDRE
© Illustration de Rodolphe BRUN

OBJeCTIFS et ORIGINaLITÉ DU PROJET

À travers la démarche participative du projet, l'objectif a été de :

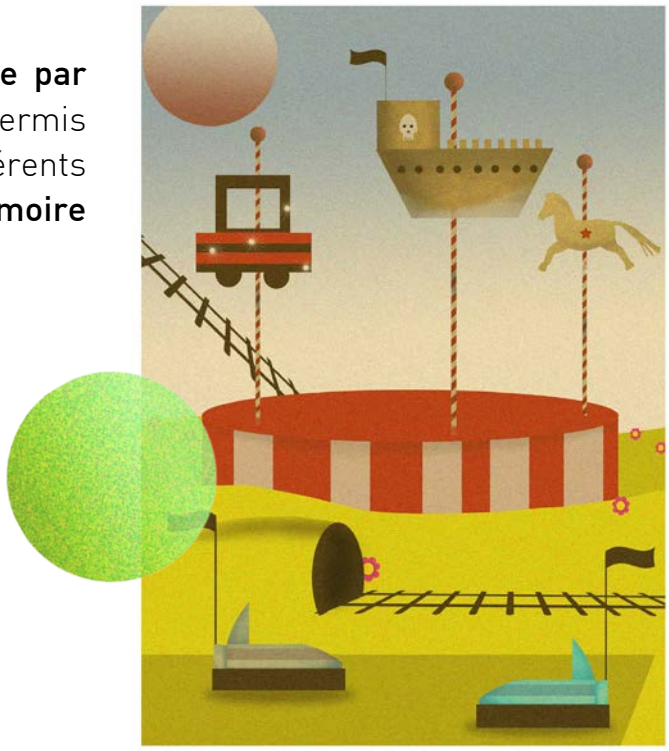
- **Valoriser les publics** en respectant leurs compétences.
- **Amener la création artistique dans des lieux peu fréquentés par la culture** et **la rendre accessible** pour une diversité de structures et de publics.
- **Créer un espace de rencontres** entre les générations autour d'un même projet artistique.
- **Créer des ponts, des circulations** entre les lieux culturels et les structures médico-sociales (par exemple en programmant OUpPS dans le cadre d'une saison culturelle et en invitant le public à découvrir l'un des spectacles à l'IME, EHPAD, Hall d'IEM etc...).
- **Investir les espaces dédiés aux soins** et à l'accompagnement thérapeutique.

** Particularité dans le processus de création **

Les différentes étapes et rencontres ont été de réelles opportunités de **faire découvrir la démarche des artistes et d'impliquer les différents participants au processus de création.** Ces rencontres étaient fréquentes et régulières pendant 3 ans pour répondre aux différents temps de recherche, fabrication et réalisation.

La recherche s'est faite essentiellement par **du collectage de paroles autour des arts forains** (expériences vécues et manège rêvé), du **collectage sonore, des enregistrements et des rencontres autour du livre jeunesse.** La réalisation réunit des **compositions musicales et l'enregistrement de la bande son des spectacles.**

Chaque collectage a été mis en image par Rodolphe Brun. Ces illustrations ont permis aux jeunes de se repérer dans les différents temps du projet. Ce sont des **images -mémoire** de la création.



© Illustration de Rodolphe BRUN

Un carnet-reportage dessiné par l'artiste Laurence Mellinger témoigne également des différentes interventions dans les lieux. Le projet a été réalisé sur la base du volontariat et dans la co-construction avec les équipes encadrantes et soignantes et les jeunes.

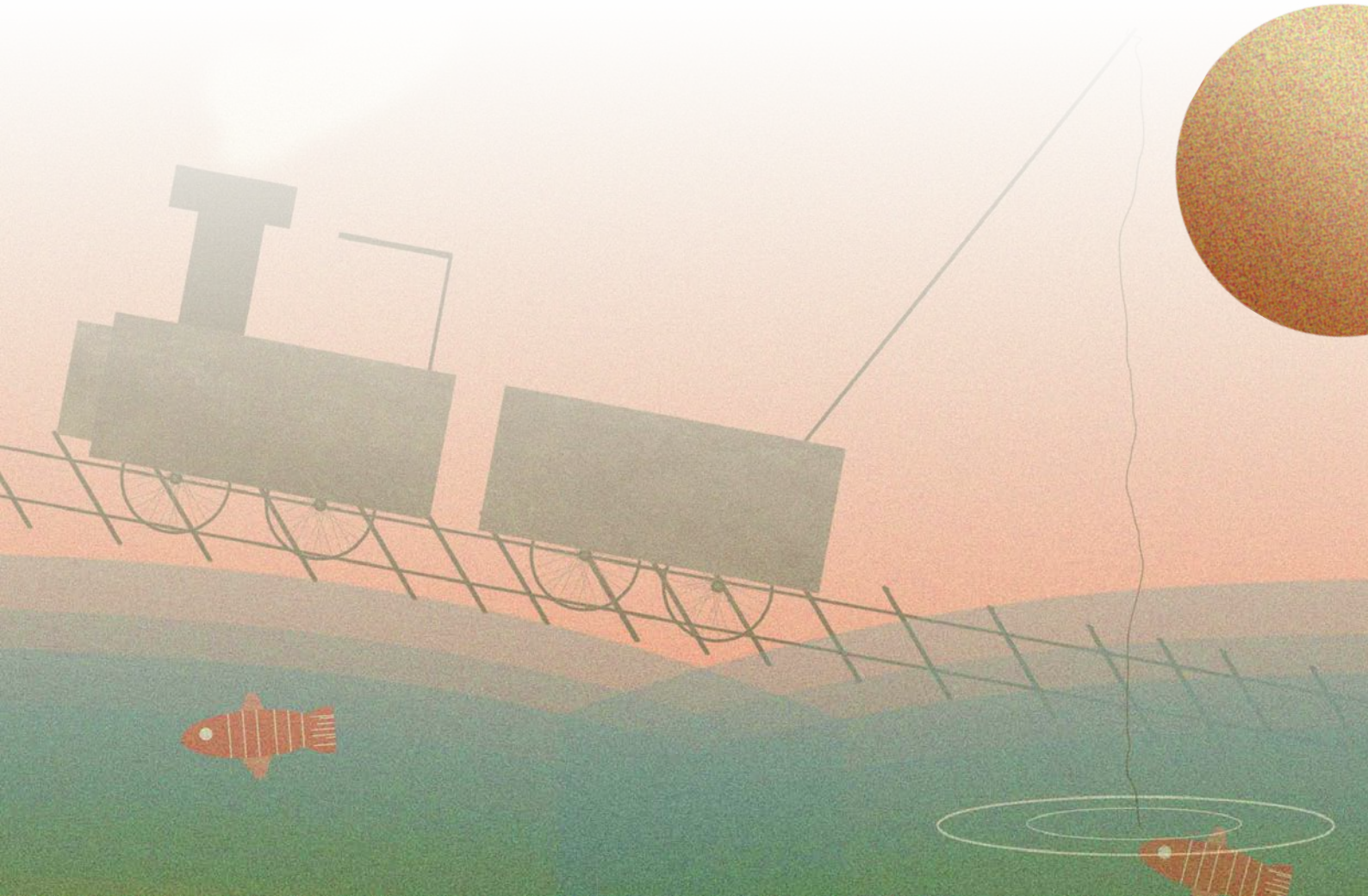
** Dans le processus de diffusion **

Nous souhaitons développer **une diffusion atypique pour décloisonner les publics**. L'objectif est de **créer des ponts, des circulations, de rendre poreux les différents lieux investis**. **OUpPS** pourra être accueilli dans les parcs, jardins, halls d'hôpitaux, d'EHPAD, d'IME, d'IEM, IDS, Centre de repos et de soin, notamment dans le cadre de festivals ou de saisons culturelles.

** Actions artistiques autour de la diffusion du spectacle **

L'équipe artistique propose **différents ateliers de pratiques artistiques liés au projet, adaptables selon les publics** (en famille, enfants, adultes, groupes...) :

- **Atelier d'autoportrait** (proposer au public de dresser son autoportrait et de réaliser son propre *Moi-même* à la manière de Plonk et Replonk).
- **Atelier Initiation à la marionnette.**
- **Atelier Collectage Son** (permettre au public de prendre conscience de son environnement à travers le son).
- **Parcours Autoportrait sonore** (réalisation d'autoportrait sonore, à la manière d'un portrait chinois).



* PRéSENTATION La Carte du Tendre

Tout droit tirés d'un album de famille, un musicien et une marionnettiste évoluent dans un décor fait de photographies. On y croise un drôle de personnage au nom de *Moi-même*, différent par ses petites oreilles de chat et un miroir à la place du visage.

Atelier Mobile vous propose de partir à la rencontre de ce petit héros au travers de ses peurs, de ses bêtises, de ses joies. Finalement, est t-il si différent ou est-ce le reflet de la société qui l'isole?

Co-écrit avec des enfants et des jeunes issus de structures médico-sociales (IME, IEM, ITEP, ImPRO, Mineurs isolés, hopitaux...) **La Carte du Tendre** porte leurs voix, leurs envies, leurs désirs et leurs craintes qui se révèlent ici universels.

• • • •

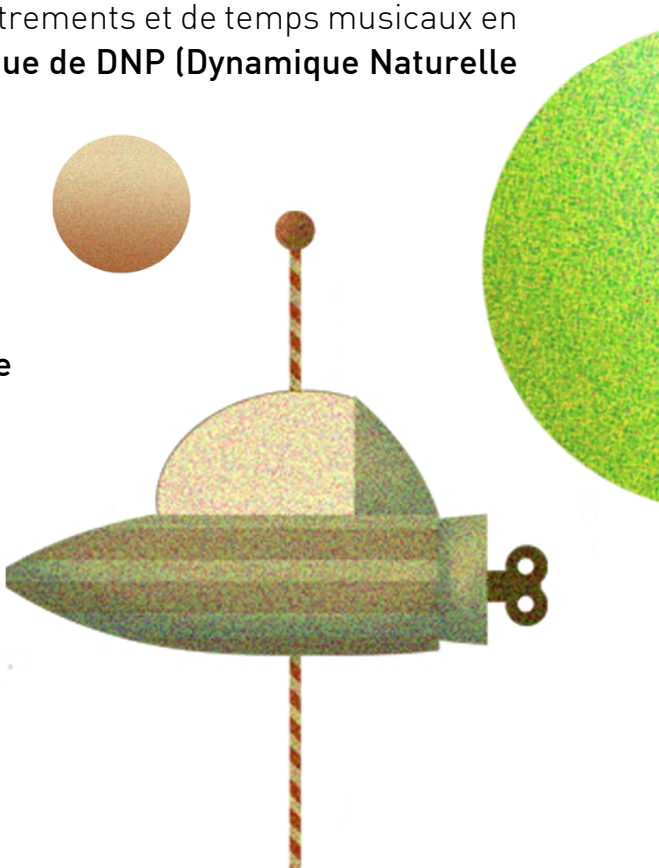
La Carte du Tendre aborde la notion de la **construction de chacun**, un fragment de vie est raconté par deux personnages qui semblent échapper d'un vieil album de famille. À travers l'histoire de *Moi-même*, la rencontre de ses parents, ses expériences, ses craintes, le voile est levé sur ce qui nous unit et nous ressemble.
Directement inspiré des rencontres entre les artistes de la compagnie, des groupes d'enfants et de jeunes en situation de handicap, le spectacle **La Carte du Tendre** est une forme associant musique, design sonore, marionnettes et théâtre d'objet.

Dans cet espace-temps, **la notion du souvenir est fondamentale**. Nous travaillons sur des moments passés qui n'ont jamais existé. Nous saisissons le postulat que le souvenir est teinté de deux émotions « filtres » : l'émotion que nous avons eue pendant ce moment passé et l'émotion que ce souvenir fait naître quand il surgit dans notre mémoire.
Le design sonore et la musique sont essentiels, ils disent ce que le texte ne peut pas verbaliser, car la parole est rare, au profit d'enregistrements et de temps musicaux en live. Certains passages sont doublés par la **technique de DNP (Dynamique Naturelle de la Parole).**

Distribution

Jeu : **Vanessa Guillaume**
Musique live et enregistrée : **Denis Léonhardt**
Mise en scène : **Joanna Bassi et Vanessa Guillaume**
Direction d'acteurs : **Marie Seux**
Costumes et accessoires : **Florence Bonhert**
Illustrations : **Rodolphe Brun**
Scénographie et construction : **Atelier Mobile**

Durée : 40 min
Public : Tout public dès 4 ans
Jauge : de 10 à 120 pers.



* NoTE d'INTENTION

« En m'appuyant sur les ressentis et les expériences vécues par et avec les jeunes, j'ai voulu dans un premier temps, **parler de ce qui nous rassemble et qui nous unit**, la rencontre entre un homme et une femme, genèse de toute humanité, la venue d'un enfant (dans notre proposition, un enfant différent). Puis les années qui passent, rythmées par les anniversaires, et enfin l'autonomie et le départ vers une existence individuelle. Le couple, puis la parentalité sont ici présentés comme un voyage aux aspects multiples.

Dans cette histoire, j'ai imaginé un petit héros au nom de ***Moi-même*** **dont la différence est, volontairement, presque imperceptible. Son visage « miroir » est un clin d'œil au public : chacun peut se reconnaître dans l'histoire de *Moi-même*, chacun peut aussi, un jour ou l'autre être touché de près ou de loin par le handicap.**

J'ai choisi de diviser le spectacle en deux temporalités narratives : un premier moment, linéaire où la vie se déroule de manière « ordinaire », puis à l'arrivée de l'enfant « non-ordinaire », un second temps plus chaotique, fait de ressentis et d'émotions.

C'est dans cette deuxième partie que j'aborde la différence, celle qui rompt les relations et qui fractionne les vies. Est évoqué l'**isolement grandissant lié au handicap**, que ce soit pour l'individu ou pour les familles et **la difficulté à s'insérer dans une société ultra-codifiée lorsque l'on est socialement « inadapté »**. La personne handicapée est celle qui dérange, bouscule et qui parfois n'a pas de place. Pourquoi, cherchons-nous toujours à effacer la différence plutôt que de l'accepter comme une autre réalité possible? » Vanessa Guillaume.

* Photos résidence de création à La Licorne à Dunkerque (janvier 2021)

* Une SCéNOGRAPHIE à la lisière

Pour cette plongée dans **le souvenir « collectif »** nous avons choisi de travailler une scénographie sobre : une grande table familiale est dressée, des photos y sont posées. **Les marionnettes de papier évoluent dans ce décor comme si elles se promenaient au milieu de leurs souvenirs.** Nous emmenons le spectateur à la découverte d'une « troisième réalité ».
Rien, dans ce décor doux et poétique, n'est ordinaire : dans les champs, des zèbres paissent, au pied d'une montagne, une grenouille s'ébroue… Là encore nous interrogeons le principe de normalité. Ce qui est normal, est-ce, ce qui nous rassure ou ce qui est socialement tolérable ?

Toutes les réalisations visuelles sont effectuées à partir de **photographies anciennes, travaillées et colorisées.** Nous favorisons un travail plastique fondé sur les matériaux de récupération. Plusieurs techniques de marionnettes sont utilisées : la tringle, l'ombre, le papier.

* Une MuSIQUE à partir de collectages sonores

La Carte du Tendre développe un univers sonore s'appuyant sur les **enregistrements réalisés avec les enfants et les jeunes**.
La musique, fondée sur les principes de la **musique concrète et des bruitistes italiens**, s'enrichit de **captations sonores** réalisées dans les différentes structures médico-sociales. Enfin, une partition en live (saxophone et clarinette) est proposée et appréhendée à la manière soit d'un troisième interprète, soit d'un catalyseur émotionnel.
La Dynamique naturelle de la parole (DNP), technique d'orthophonie, associant le geste au son, s'invite dans le spectacle comme un reflet corporel des émotions. Certaines phrases sont « traduites » en DNP.

* L'HISToIRE en quelques tableaux…

- La rencontre des parents de Moi-même
- Le couple et le voyage
- La naissance de moi-même
- Moi-même grandit et apprend à marcher
- Moi-même est éduqué et doit accepter les règles et la norme sociale
- Moi-même est fêté et entouré
- Moi-même grandit et est isolé
- Moi-même est paralysé par ses peurs
- Moi-même domine ses peurs
- Moi-même est libre et autonome.

** PRéSENTATION **Pick Up**

Tout droit tirés d'un album de famille, un musicien et un comédien évoluent dans un décor fait de photographies. On y croise un drôle de personnage au nom de *Moi-même*, différent par ses petites oreilles de chat et un miroir à la place du visage.

Atelier Mobile vous propose de partir à la rencontre de ce petit héros au travers de ses peurs, de ses bêtises, de ses joies. Finalement, est t-il si différent ou est-ce le reflet de la société qui l'isole?

Co-écrit avec des enfants et des jeunes issus de structures médico-sociales (IME, IEM, ITEP, ImPRO, Mineurs isolés, hopitaux...) **Pick Up** porte leurs voix, leurs envies, leurs désirs et leurs craintes qui se révèlent ici universels.
Pick Up est forme intimiste et concentrée de **La Carte du Tendre**, imaginée pour aller à la rencontre des publics spécifiques. À travers l'histoire de *Moi-même* - la rencontre de ses parents, son arrivée au sein du couple, ses expériences, ses craintes - le voile est levé sur ce qui nous unit et nous ressemble.
Sur un petit castelet, se développant comme **une boîte à musique**, la notion du souvenir est fondamentale. **Pick-Up** est un spectacle sans parole ou la place de la musique et du design sonore est essentielle.

« Pour ce spectacle de marionnettes, la compagnie a fabriqué un castelet à partir d'un simple chariot d'hôpital. Dans la pénombre, le musicien et le plasticien manient le petit Moi-même, reflet de chacun avec un miroir en guise de visage.
D'abord, les deux artistes reconstituent l'histoire d'amour de ses parents, puis sa naissance. La figurine grandit au fil du temps, symbolisé par les étapes d'un gâteau d'anniversaire qui s'accumulent.
« *J'ai peur des monstres. j'ai peur que Kiabi ferme.* » Le petit Moi-même a ses frayeurs, universelles et multiples, reconstituées à partir de témoignages d'enfants enregistrés. Tout au long du spectacle, le petit héros dépasse les obstacles, comme tout un chacun. » **Reportage de Claire Gandanger à l'IME et ITEP de Lunéville, janvier 2021.**

Distribution

Jeu : **Rodolphe Brun**
Musique : **Alexandre Gouleck Bertrand**
Mise en scène : **Joanna Bassi et Vanessa Guillaume**
Direction d'acteurs : **Marie Seux**
Costumes et accessoires : **Florence Bonhert**
Illustrations : **Rodolphe Brun**
Scénographie et construction : **Atelier Mobile**

Durée : 20 min
Public : Tout public dès 4 ans
Jauge : de 1 à 20 pers.

** NoTE d'**INTENTION**

« En m'appuyant sur les ressentis et les expériences vécues par et avec les jeunes, j'ai voulu dans un premier temps, **parler de ce qui nous rassemble et qui nous unit**, la rencontre entre un homme et une femme, genèse de toute humanité, la venue d'un enfant (dans notre proposition, un enfant différent). Puis les années qui passent, rythmées par les anniversaires, et enfin l'autonomie et le départ vers une existence individuelle. Le couple, puis la parentalité sont ici présentés comme un voyage aux aspects multiples.

Dans cette histoire, j'ai imaginé un petit héros au nom de ***Moi-même*** **dont la différence est, volontairement, presque imperceptible. Son visage « miroir » est un clin d'œil au public : chacun peut se reconnaître dans l'histoire de moi-même, chacun peut aussi, un jour ou l'autre être touché de près ou de loin par le handicap.**

J'ai choisi de diviser le spectacle en deux temporalités narratives : un premier moment, linéaire où la vie se déroule de manière « ordinaire », puis à l'arrivée de l'enfant « non-ordinaire », un second temps plus chaotique, fait de ressentis et d'émotions.

C'est dans cette deuxième partie que j'aborde la différence, celle qui rompt les relations et qui fractionne les vies. Est évoqué l'isolement grandissant lié au handicap, que ce soit pour l'individu ou pour les familles et **la difficulté à s'insérer dans une société ultra-codifiée lorsque l'on est socialement « inadapté »**. La personne handicapée est celle qui dérange, bouscule et qui parfois n'a pas de place.
Pourquoi, cherchons-nous toujours à effacer la différence plutôt que de l'accepter comme une autre réalité possible ? » Vanessa Guillaume.

* Photos résidence de création à La Licorne à Dunkerque (janvier 2021)

** Une SCéNOGRAPHIE à la lisière

Pour cette proposition mobile, imaginée pour aller à la rencontre de tous les publics, nous avons choisi de travailler une scénographie modeste et en récup'art : **un chariot d'hôpital aménagé en castelet et un Thérémine.**
Des marionnettes de papier évoluent dans un décor de photographie comme si elles se promenaient au milieu de leur souvenir. Toutes les réalisations visuelles sont effectuées à partir de photographies anciennes, travaillées, colorisées et de dessins originaux.

** Une MuSIQUE à partir de collectages sonores

Pick Up développe un univers musical fondé sur les principes de la musique concrète et des bruitistes italiens, et enrichit de captations sonores réalisées dans les différentes structures médico-sociales avec les enfants et les jeunes.

Une partition en live est proposée et appréhendée à la manière soit d'un troisième interprète, soit d'un soutien émotionnel.

** L'HISToIRE en quelques tableaux

- La rencontre des parents de Moi-même
- Le couple et le voyage
- La naissance de moi-même
- Moi-même grandit
- Moi-même est éduqué et doit accepter les règles et la norme sociale
- Moi-même est paralysé par ses peurs
- Moi-même se libère

*** PRéSENTATION **Le SAIL**

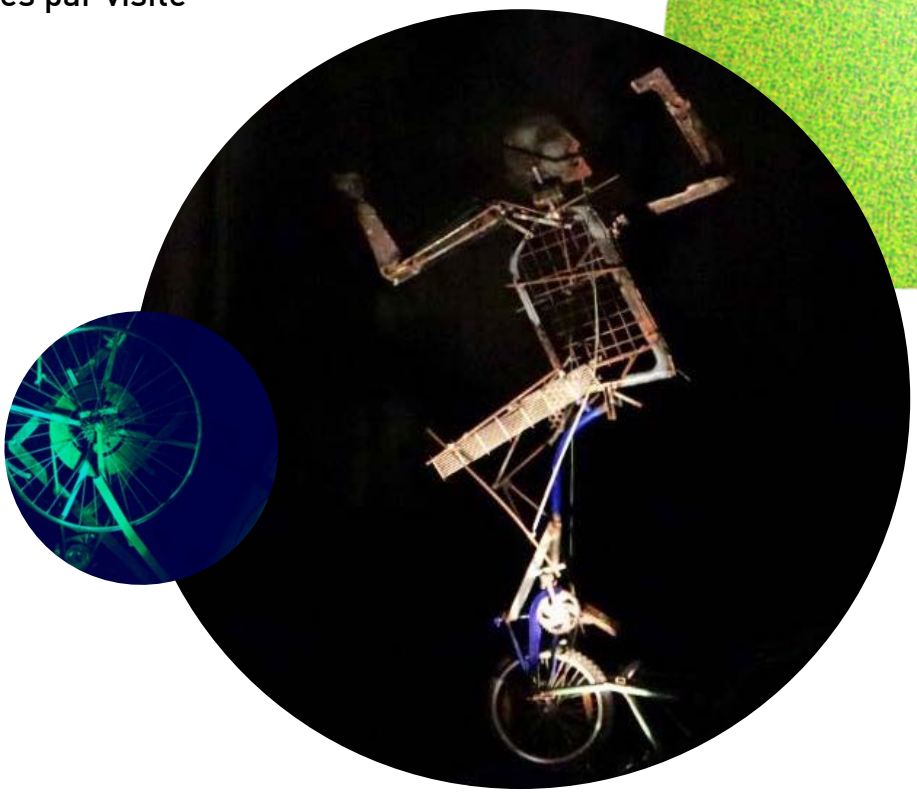
Directement inspiré des rencontres entre les artistes de la compagnie, des groupes d'enfants et de jeunes en situation de handicap, puis réalisé par l'artiste Daniel Depoutot, **le SAIL est une installation visuelle interactive** faite de sculptures artistiques et ludiques représentant des équilibristes comme allégorie de la différence.

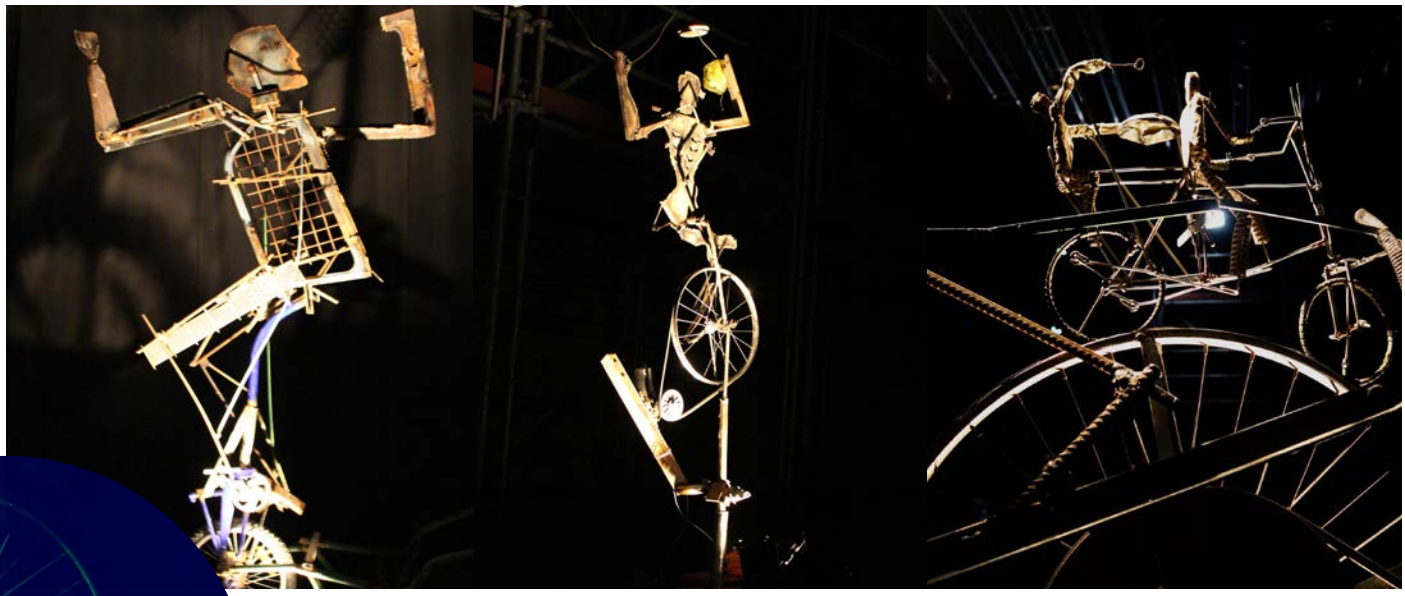
En écho à **La Carte du Tendre** et fabriqués en matériaux de récupérations, cinq équilibristes évoluent entre ciel et terre comme des allégories de la difficulté d'être soi. Les visiteurs, en petits groupes de cinq ou six, parcourent l'exposition avec un guide et actionnent les personnages par un système d'interrupteur au sol.
Un comédien - ou une personne de la structure partenaire formée par l'équipe artistique - est présent pour accueillir et accompagner la visite.

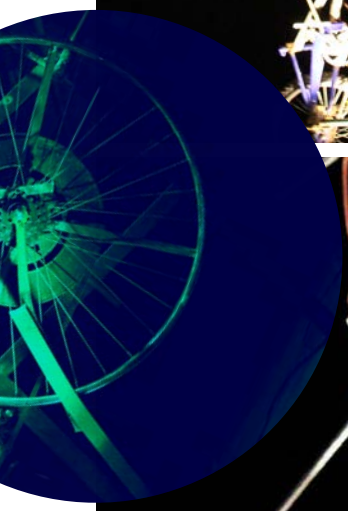
LE SAIL développe un univers sonore singulier fondé sur la musicalité des sculptures lorsqu'elles se mettent en mouvement et enrichit de captations sonores réalisées dans les différentes structures médico-sociales avec les enfants et les jeunes.

Public : Tout public dès 2 ans

Particularité : sculptures pensées pour tous
Présentation possible en intérieur et extérieur
Jauge : de 1 à 6 personnes par visite







* Photos résidence de création à La Licorne à Dunkerque (janvier 2021)

La COMPAGNIE **Atelier Mobile**

Atelier Mobile, explore la rue ou le « hors les murs » pluridisciplinaire à destination de tous les publics. Trouvant leurs sources dans des œuvres littéraires (Aucassin et Nicolette, Les Contes des 1001 Nuits, Les Carnets Verts Henriette D'Angeville…), les créations de la compagnie associent à la fois **le théâtre, la marionnette, la musique live et les arts visuels.**

Par ailleurs, dans la démarche de fabrication, les artistes s'engagent à donner une seconde vie aux objets du quotidien et aux objets urbains. Les sculptures et les structures interactives, les carrousels, les décors, les marionnettes, les costumes et certains instruments sont réalisés à partir de **matériaux de récupération**.

Le Circuit participatif Nicolette & Aucassin, une création 2018

Le Manège des 1001 Nuits, une création 2013

Soutiens & Partenaires

Cie Atelier Mobile
Association Les 13 ORIB
1A Place des Orphelins 67000 Strasbourg
N°2-145540 / N°3-145541

www.atelier-mobile.fr
compagnie@atelier-mobile.fr

Artiste associée :
Vanessa Guillaume

Production / Diffusion et Médiation :
Aurélie Mauvisseau – 06 61 54 03 17
production@atelier-mobile.fr

Production / Administration :
Aurélie Orlat
admin@atelier-mobile.fr