QUI SOMMES-VOUS ?

INSTALLATION IMMERSIVE SONORE ET VISUELLE

COMPAGNIE ATIPIK - MAXENCE MOULIN

Cie Atipik

La Région Grand Est

Expérience pour 1 spectateur par boîte et 5 spectateurs en simultané sur la totalité de l'installation.

Création Automne 2023

Qu'est-ce que l'identité ?
Est-elle, unique, la même tout au long de notre vie ?
De quoi est-on défini ? Sur quelles caractéristiques est-elle fondée ?
Où se cache-t-elle ? Dans notre apparence, dans notre culture, dans nos pensées, dans les autres ?
Est-elle perçue de la même façon par les autres ? Est-elle individuelle ou collective?
Quel visage se compose-t-on pour se confronter au réel, quelle part de faux-semblant ou de croyances faut-il pour accepter les injonctions à se conformer aux normes sociales, aux attendus d'une société qui impose une certaine vision de la normalité ?
Est-ce représentable, si oui comment ? Et surtout comment représenter celle d'un autre.
Se confronter au regard de l'autre, c'est accepter d'être perdu, d'être bousculé dans nos certitudes et nos fragilités.

Qui sommes-nous ?
Qui sommes-vous ?

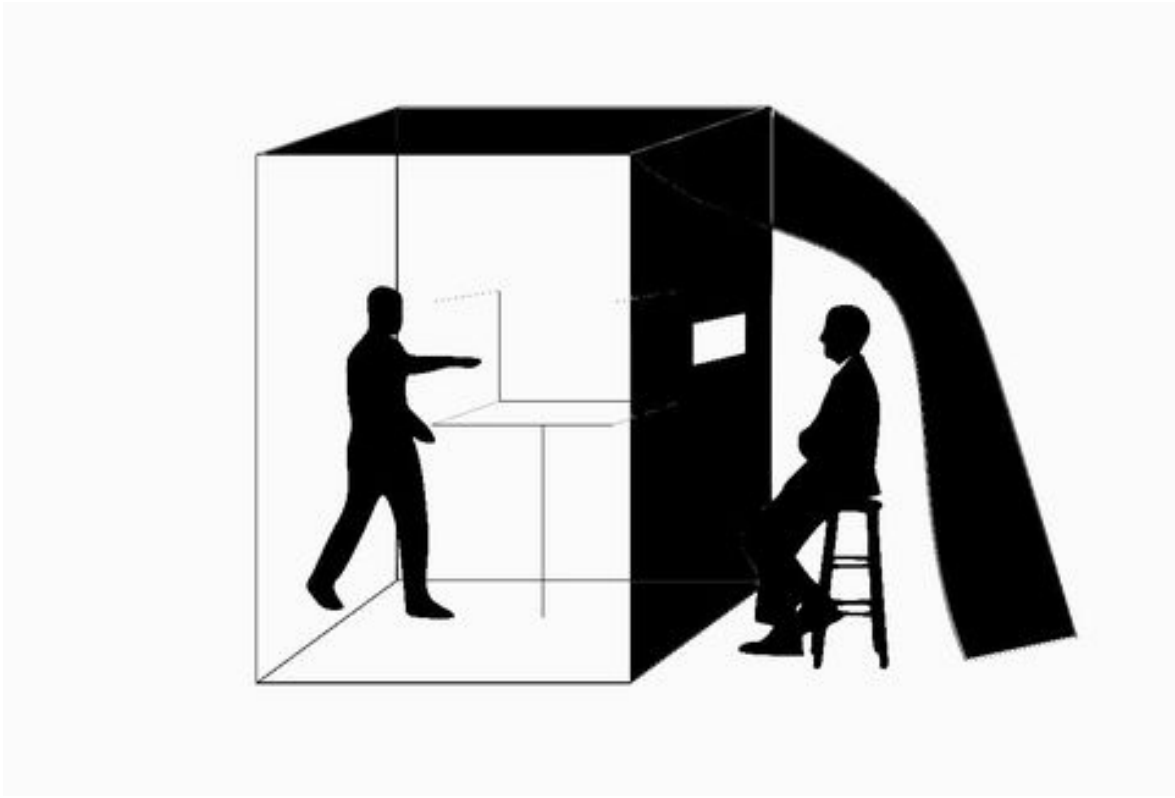
Présentation

"Qui sommes-vous ?" Interroge notre présence à l'Autre, à son altérité dans ce qu'elle a de mystérieux, d'attirant et d'effrayant à la fois. Ces petites formes pour quelques spectateurs s'apparentent à des miniatures, des boîtes à histoires, des valises à personnes ; elles questionnent l'intimité de chacun et plongent les spectateurs dans un univers onirique où tous les sens sont mobilisés. Chaque installation propose une immersion décuplée par nos sensations. Munis d'un casque audio, les spectateurs devront s'approcher d'une boîte pour y découvrir l'univers qui les attend.

En quelques minutes, un univers graphique se déploie de boîte en boîte mêlant de la technologie et des techniques traditionnelles autour de la question de l'identité : vidéo, théâtre d'ombre, collages, photographies et manipulation en direct.
Ce sont 5 tableaux de quelques minutes qui bousculent les certitudes, les illusions, le récit, les émotions... dans un savant mélange poétique et hypnotique !

Déroulé de l'expérience :

Le spectateur est accueilli par un membre de l'équipe l'invitant à s'asseoir devant l'une des boîtes. Une fois installé, le spectateur pose le casque sur ses oreilles et déclenche la boîte. Le spectacle peut commencer, le marionnettiste caché à l'intérieur manipule les éléments de l'histoire. À la fin de la forme, la personne repose le casque à l'intérieur de la boîte et se dirige vers la deuxième boîte dont le principe est le même. Chaque boîte est indépendante.



Point Historique :

Les premiers spectacles déambulant à l'intérieur de boîtes d'optique datent du XVIe siècle, présentant des images en perspective, des objets en mouvement grâce à des effets optique commentés par la narration du bonimenteur. "Qui sommes-vous ?", emprunte sa forme aux procédés photographiques, aux chambres noires et aux lanternes magiques en passant par les peep shows, le toy theatre, le kinétoscope et le mutoscope.

“Qui sommes-vous ?” est un clin d'œil au Théâtre Lambe-Lambe, lié au concept de Théâtre en Miniature créé au Brésil en 1989 par les artistes Denise Di Santos et Ismine Lima.

L'aspect déambulatoire et léger du dispositif nous intéresse, car il permet d'aller à la rencontre du public, de s'installer dans des lieux où l'accès au spectacle n'est pas habituel. Les boîtes sont des invitations à rêver, à développer le regard, à aiguiser ses sens. Le dispositif permet de tisser un lien personnel et privilégié avec le manipulateur caché derrière la structure.

À propos de la bande-son :

Chaque boîte nécessite de récolter en amont de la matière sonore : enregistrements de voix, de bruits "naturels", des témoignages autour de la question de l'identité afin de plonger le spectateur dans un certain état d'écoute et lui permettre d'entrer dans l'univers particulier de chaque tableau. Une grande attention est portée à la bande sonore, mêlant musique, voix, enregistrements... elle amène le spectateur à se laisser porter par les images sonores et visuelles.
Nous confions ce travail à Philippe Billoin, musicien et compositeur, qui va prendre en charge l'aspect technique et artistique de l'univers sonore de chaque boîte.

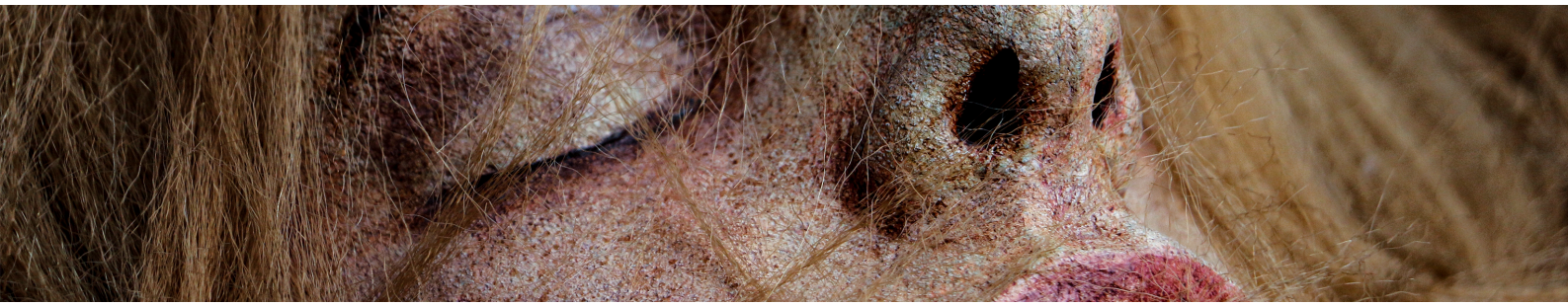
À propos de la thématique :

Ce spectacle porte un regard particulier sur l'identité.
Nous posons des questions, nous tentons de faire éprouver à chaque spectateur la multiplicité des points de vue sur l'identité et nous porterons un propos parfois décalé. Il ne s'agit pas de livrer un quelconque jugement ou une morale, au contraire nous souhaitons faire un voyage au cœur de la question identitaire qui suivant le parcours de chacun résonnera différemment.

Univers de chaque boîte :

1 - Le Visatronic

Dans cette boîte, le spectateur est plongé dans une semi-obscurité. Une voix “robotique” l’interpelle et décline son identité. Son discours semble cohérent puis il glisse du je au tu.
Un visage "humanoïde" apparaît qui fixe le spectateur, la confusion, le glissement s’opère entre ce robot et son aspiration à devenir quelqu’un. Il se pense être humain, il emprunte son identité à d’autres : “Je suis l’homme” sur le banc qui attend le lever du jour…” Je suis la femme au chapeau qui rit en regardant la pluie tomber…”, “je suis 1245 , mon ADN est composé de 100% d'anecdotes récoltés dans les quatres coins du monde…”
Nous pensons utiliser le système “animatronic” pour animer le système des yeux du visage et ainsi donner une motricité organique à ce visage inerte qui est en réalité le fruit d’un codage informatique.

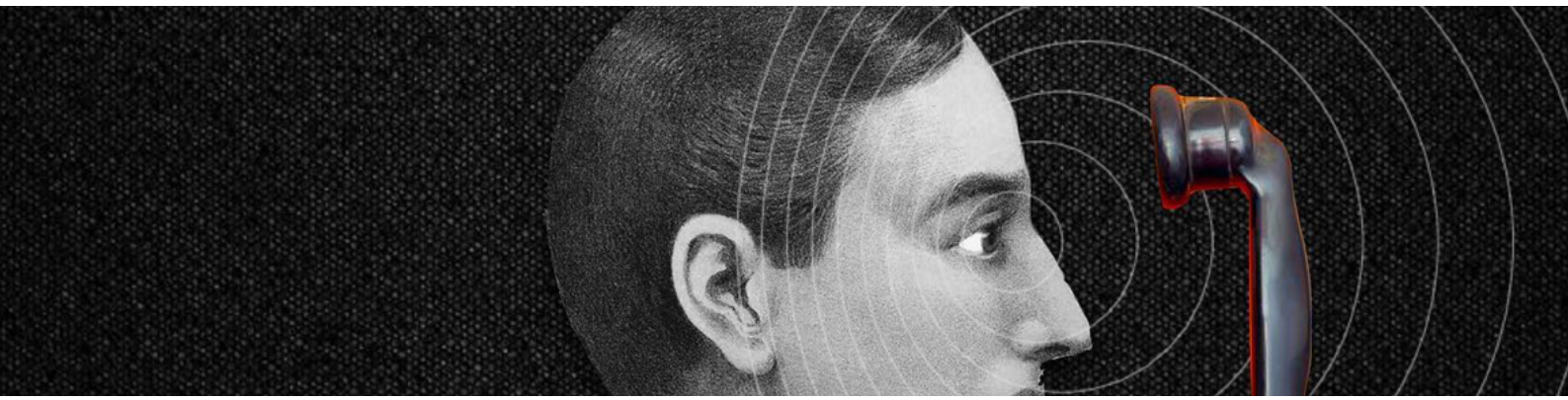


2 - La chevelure

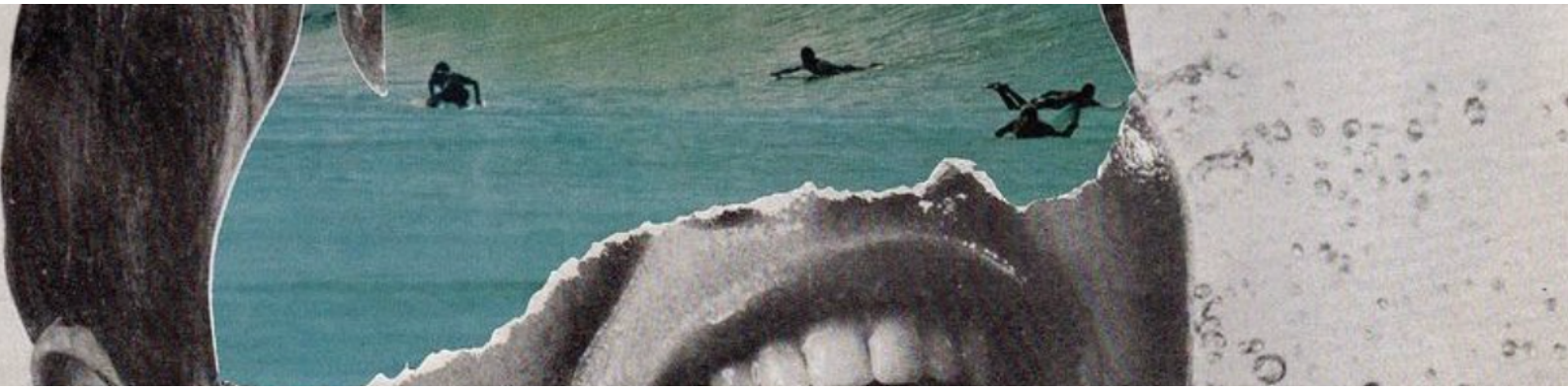
Le spectateur se plonge dans l’historique de l’être humain. Le cheveu, matière qui pousse tout au long de notre vie, comme une trace de ce que nous avons été. Un fragment de l’autre qu’il est facile de garder à l’intérieur d’un médaillon, dans une enveloppe, dans un carnet… Dans ce voyage onirique, le public se retrouve à glisser les mains à l’intérieur de la boîte.
Quel rapport entretenons-nous avec la chevelure ? Pour l'ADN de ce qu’il renferme à l’intérieur ? Pour le souvenir palpable d’un être ? Pour se faire une perruque…

3 - La voix intérieure

Dans cette boîte, nous sommes immergés dans le cerveau d'une personne dont la pensée vagabonde. Ses multiples voix intérieures se croisent, se multiplient, se contredisent...
Cette cervelle grouille d'injonctions, de listes, de pensées absurdes, d'images, de souvenirs, de projections... Nous nous introduisons dans l'intimité d'une personne comme si nous étions à l'intérieur de ses pensées, là où les liens se tissent et se défont. Nous proposerons une interprétation visuelle de la matière organique des vaisseaux sanguins, des flux, de la chair, qui communiquent grâce aux neurones.



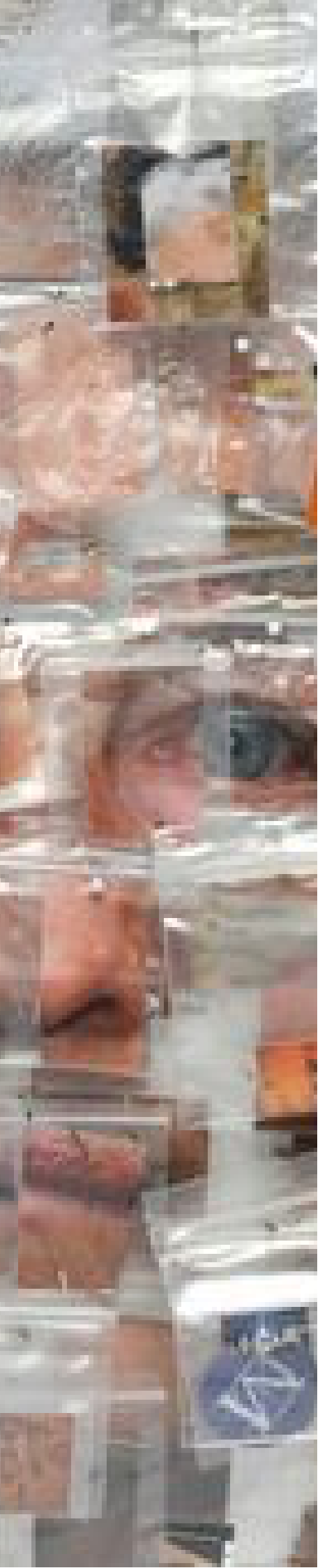
Crédit photo : Fearofrevolt



Crédit photo : Visual_duuck

4 - La traversée des apparences

Cette boîte offre la possibilité d'être l'autre et de voir l'extérieur depuis son intériorité. Se mettre à la place de l'autre n'est pas une chose facile. Il faut accepter les différences, sentir d'une autre manière le monde. Cependant à aucun moment il n'est possible de prendre son contrôle. La photographie à travers des images récoltées ou créées, va nous permettre d'agir en direct à travers différents procédés picturaux. Les visages ou les corps peuvent se transformer, devenir des fantômes, des êtres hybrides... jusqu'à perdre leur identité.



5 - le souvenir de soi de l'autre

Nous rentrons dans l'univers du souvenir de l'autre par l'objet. Un objet renferme en lui une histoire, un souvenir intimement lié à un événement précis. Un même objet peut-il contenir d'autres souvenirs ? Comment se crée chez les individus l'attachement ou le rejet de certains objets qui peuvent provoquer par leur évocation des souvenirs douloureux, heureux ...

Aussi, nous aimerions donner une voix à ces objets témoins et acteurs de l'histoire de leur propriétaire.

Dans cette boîte l'absence de visage nous renvoie à un vide, à une fuite, à un manque lié à la mort de l'individu. Les mains du manipulateur redonnerons vie à ces objets.

Crédit photo : Human Specimens — Michael Mapes

Équipe

L'équipe est composée de 4 marionnettistes de formation avec chacun son univers particulier. Le projet est l'occasion de croiser les différentes personnalités et orientations techniques afin d'enrichir les possibles autour de la manipulation.

Conception, écriture et mise en scène : Maxence Moulin et Elisabeth Algisi

Artiste associée : Barbara Mélois

Création sonore : Philippe Billoin

Construction et astuces : Maxence Moulin, Barbara Mélois et Ionah Melin

Interprètes: Barbara Mélois, Maxence Moulin, Elisabeth Algisi, Ionah Melin

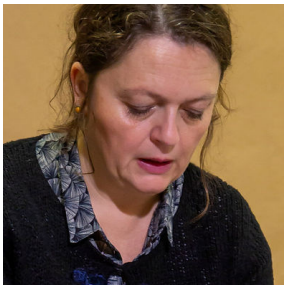
Partenaires

Région Grand Est, Ville de Charleville-Mézières, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Mcl Ma Bohème, Hôpital Bélair de Charleville-Mézières, La Micro-Folie de Charleville-Mézières, FABLAB et Micro-Folie de la Médiathèque François Mitterand d'Argentan (61), FABLAB Smart Materials de Charleville-Mézières,, Association Pirouettes et Ecco de Donchery, Ecole Primaire Longueville-Flandre, Lycée Bazin.

Cie Atipik

La compagnie Atipik est soutenue par la Drac et la Région Grand Est pour ses spectacles et ses actions culturelles en milieu scolaire ou tout public.

Elle a aussi comme partenaires: la DSDEN des Ardennes et de la Marne, l'ARS, le Conseil départemental des Ardennes, la préfecture des Ardennes, la Cité éducative de Sedan...



Elisabeth Algisi

formée aux Arts de la marionnette à L'ESNAM, a fondé la compagnie Atipik basée à Charleville-Mézières. La cie détient à son répertoire plusieurs spectacles et intervient auprès de différents publics lors de formations et d'ateliers.

Maxence Moulin

élève marionnettiste en 2ème année à L'ESNAM (École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette). Outre ses aspirations à devenir un comédien-marionnettiste, il est co-auteur du projet et assure aussi la partie technique et la recherche de mécanismes sur le projet.

Ionah Melin

formé à la marionnette. Bricoleur, technicien très polyvalent. Il travaille auprès de nombreuses compagnies sur la scénographie et la construction de décors.

Barbara Mélois

diplômée de l'ESNAM et de l'école supérieure d'art et de design de Reims, son double parcours l'amène à développer un travail singulier, à la croisée des arts de la marionnette, du théâtre et des arts-plastiques. Elle présente ses spectacles en France et à l'étranger.

Philippe Billoin

musicien et compositeur. Il travaille depuis plusieurs années avec la compagnie Atipik, et d'autres formations musicales en France et à l'étranger...

Fiche Technique

Dispositif scénique

Expérience pour 1 spectateur par boîte et 5 spectateurs en simultané sur la totalité de la structure

Spectacle à partir de 14 ans

Durée du parcours de boîte en boîte : 25 min au total pour le spectateur

Par boîte : 3 min

Jauge : environ 50 personnes sur 2h30

Autonomie

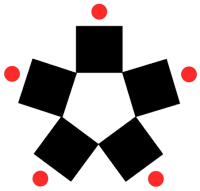
Le spectacle se compose de 5 boîtes, techniquement autonomes. Toute la structure est démontable et transportée par la compagnie. Une prise directe sur le lieu de représentation est tout de même nécéssaire.

Caractéristiques du lieu d'implantation

Les boîtes s'installent de préférence sur sol plat, dans un lieu peu lumineux et peu bruyant, en intérieur de préférence, mais elles s'adaptent également à l'extérieur.
Prévoir une loge fermée avec prises directes, miroir et point d'eau..
Nous demandons à la structure la présence de deux personnes à l'accueil public.

Espace de jeu et du spectateur

Le dispositif scénique offre deux configurations possibles :



La première, qui est optimale, reprend la forme d'un zootrope.
(10m/12m)

La seconde consiste à aligner les boîtes en ligne droite les unes à côté des autres.
(14m/3m)

Prix de cession

Contacter directement la compagnie pour un devis (tarif dégressif possible en fonction du nombre de représentations et de jours)

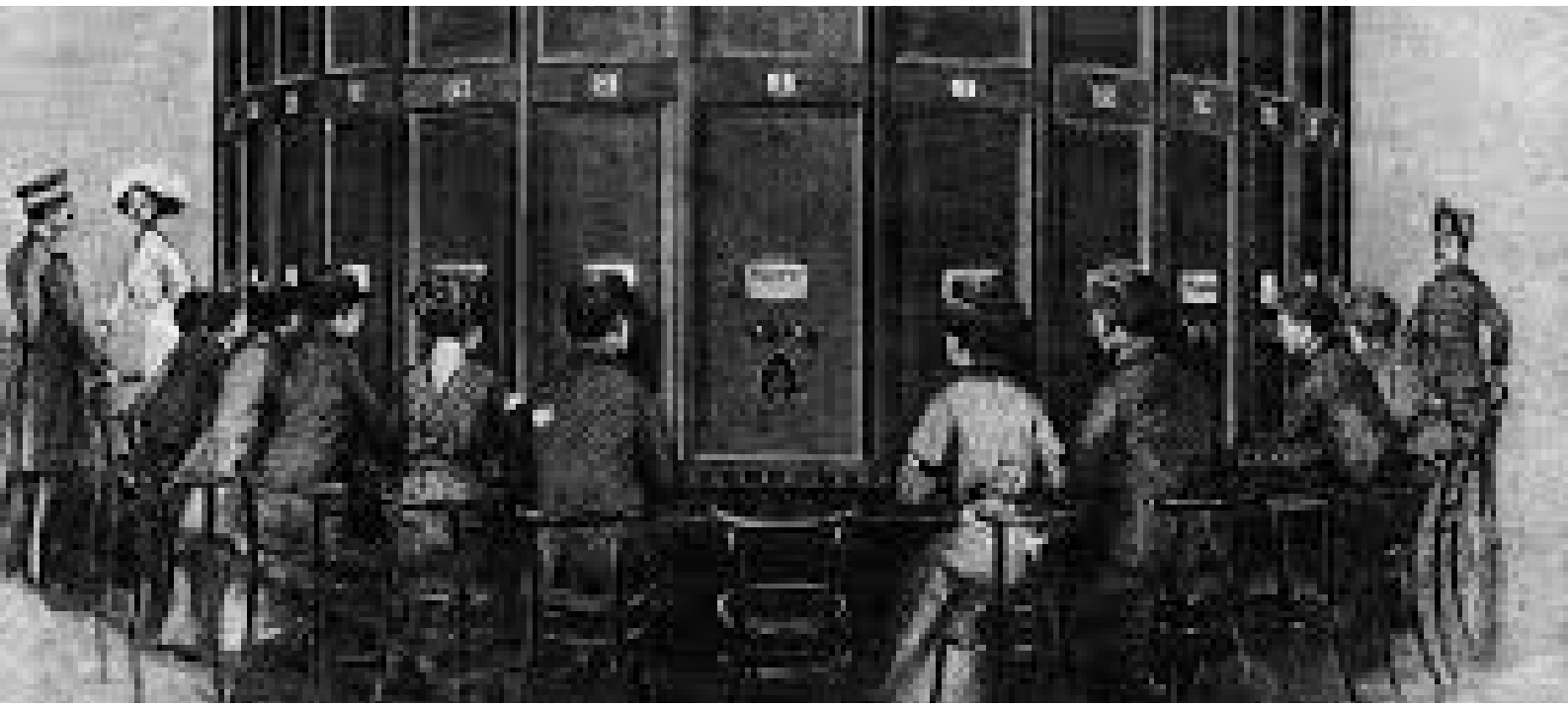
Transport

location véhicule (12m2) et transport au départ de Charleville-Mézières, défraiement repas et hébergement pour 4 personnes.

Journée type

Montage : un service de 4h
2 sessions de 2h30 maximum par jour
Prévoir une pause de 1h30 heure entre les deux représentations
Démontage : 2h00

À adapter selon la programmation



Actions Culturelles

Nous proposons en parallèle du spectacle des ateliers pour tout âge en lien avec la thématique de l'identité.
Nous travaillons également autour de l'idée de la "boîte à personne", de la "boîte à soi" mêlant autoportrait, portrait de l'autre, vie réelle, vie rêvée, et tout ce qui peut faire de nous un individu singulier..
Réalisations plastiques autour de différentes techniques, dessins, collages, volume, théâtre d'ombre, théâtre de papier...

Qui sommes-nous ?, Qui sommes-vous ? Comment pouvez-vous mettre en scène la personne que vous êtes à l'intérieur de cette boîte à histoire ?

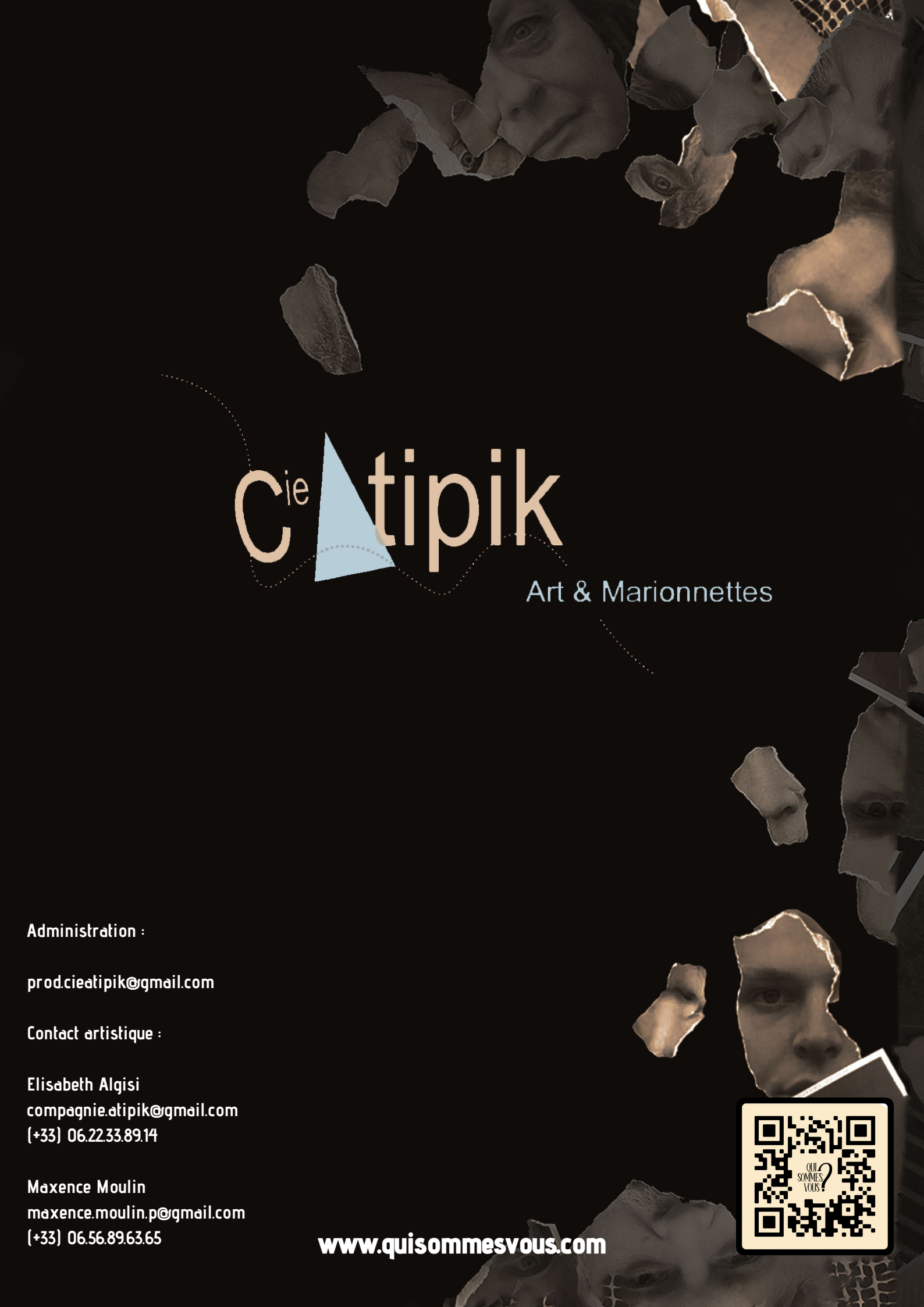
Il n'y a qu'une seule solution à cette interrogation c'est d'essayer par vous même !

Remerciements à

Les je, les tu, les iels, les inconnus que nous avons rencontrés lors de la création et des actions culturelles, cette femme assise sur le banc, à tout ceux que nous avons enregistrés, à tout ceux dont nous ne connaissons pas le nom, et à toi qui est en train de lire cette liste.

et particulièrement à

Christiane Demeyer, Quentin Laloux, Bernard Mélois, Stéphanie Montabonel, Philippe Rodriguez-Jorda, Brigitte Behr, Eloise Vuaroqueaux, Elia Vuaroqueaux, Laurine Renaux, Raphaël Moulart, Manuel Bartolomeu, Xavier Collin, Fabrice Labbe, Gwénola Guyot, Pierre Jacquemard, Livia Lubin, Baptiste Charneux, Manon Franquin, Femme Relais 08, Femme Ressources, CCAS, Point Senior de Charleville-Mézières.



Administration :

prod.cieatipik@gmail.com

Contact artistique :

Elisabeth Algisi
compagnie.atipik@gmail.com
(+33) 06.22.33.89.14

Maxence Moulin
maxence.moulin.p@gmail.com
(+33) 06.56.89.63.65

www.quisommesvous.com