

La pierre et le papillon

Coyote sous les étoiles

La quête du pingouin

Un tryptique de fables existentielles

DOSSIER DE CRÉATION

un projet de la compagnie Hékau, basée à Cosne-Cours-sur-Loire (58)

théâtre d'ombres / 40 mins / jeune public à partir de 3 ans

création prévue en janvier 2027

présentation du projet

Ce spectacle est un triptyque d'histoires courtes en théâtre d'ombres écrite par l'auteur contemporain américain, Jason Stoneking. A destination des très jeunes publics, nous aimerions embarquer les spectateurs dans des fables naturelles dans un univers contemplatif, coloré et visuel.

Dans l'élan de décentralisation de la compagnie Hékau en s'installant dans la Nièvre, le spectacle est conçu comme une forme légère afin d'aller à la rencontre des nouveaux publics.

Plusieurs récits courts sont racontés avec une tonalité intimiste. Dans le minimalisme esthétique d'un haïku, le spectacle embarque dans trois univers : les étendus du paysage du désert nord-américain, au sein d'une forêt et dans les glaciers de l'antarctique.

Pensé comme un recueil d'histoires courtes, les récits sont traversés par des thèmes communs : les questionnements philosophiques sur comment trouver sa place dans la vie et l'expérience parfois solitaire de créer son chemin. Chacun des récits dure environ 15 minutes et sont présentés les uns à la suite des autres dans une scénographie évolutive. Puisque nous sommes convaincus que les enfants ont une sensibilité profonde aux grandes questions de la vie, nous voulons que ce spectacle aborde des thèmes existentiels dans un univers de conte.

synopsis des trois récits

Coyote sous les étoiles

Un jeune coyote reçoit le conseil d'un aîné de "vivre une vie pleine de sens." Quand le lendemain il trouve que l'aîné a mystérieusement disparu, il doit chercher lui-même comment trouver ce sens. Alors que les animaux de son désert natal lui répondent tous différemment, il explore comment trouver sa propre philosophie qui englobe tout sous les étoiles. Les questions du coyote abordent les territoires de la philosophie, la foi, et notre place dans le monde naturel. Le coyote apprend qu'aucune réponse simple ne lui suffira mais dans le processus, il développe un respect pour plusieurs points de vues et cherche à atteindre une vision capable d'unir plutôt que de diviser.

Le papillon et la pierre

Plongée dans l'intériorité de la pierre, nous vivons la rencontre étourdissante avec le papillon, puis le deuil de ses départs. En acceptant de dépasser son propre point de vue, la pierre transcende une partie de la tristesse traversée.

La Quête du pingouin

Une communauté des pingouins est soudée dans leurs priorités et leurs objectifs. Tous, sauf un pingouin, qui rêve de traverser de l'autre côté de la montagne au lointain. Quand les autres pingouins se moquent de lui, il part pour un voyage beau et périlleux en découverte de soi. Dans cette fable de rédemption, le pingouin ostracisé doit affronter ses propres peurs et la dureté du climat de l'Antarctique pour qu'il puisse se prouver à lui-même et arriver à comprendre le rôle qu'il joue dans sa communauté. C'est une histoire sur les dynamiques sociales et sur la valeur singulière de chacun.

développement du projet

Nous avons commencé ce projet autour d'une mise en scène pour l'histoire de *La pierre et du papillon* en souhaitant y faire une forme courte. En cours de création, motivés par ce qui se passait au plateau, nous avons voulu repenser l'échelle du projet et d'en faire une forme plus longue avec deux autres histoires. Jason Stoneking s'est mis à imaginer des nouveaux récits et personnages dans la même tonalité intimiste, poétique et imaginative que la première. Les deux nouveaux récits sont actuellement en cours d'écriture. Puisque l'écriture se fait dans une collaboration proche avec la compagnie Hékau, les histoires sont pensées pour le théâtre d'ombres. Elles offrent des perspectives visuelles fortes et des animaux et personnages expressifs en marionnette.

intentions artistiques

Cette création approche le théâtre d'ombres à travers l'utilisation de trois dimensions et de la profondeur de champ. Les personnages et les objets au plateau sont en même temps des êtres animés et des surfaces sur lesquelles la lumière peut être projetée.

Le mouvement de la lumière et de la couleur sert l'histoire et donne de la dimension au mouvement naturellement libre et aérien de l'expérience du papillon, tout en illustrant le contraste de la mobilité limitée de la pierre, qui est forcée à vivre ses expériences intérieurement.

La variation de la lumière, en interaction avec les surfaces, pourra dépeindre les paysages variés alors qu'elle évolue des nuits sombres et solitaires aux jours colorés remplis d'espoir et de possibilité. Le passage du temps, des saisons, des rythmes de la nature, ainsi que la richesse de la vie microscopique sont des thèmes qui nous inspirent dans cette création.

rapport entre théâtre d'ombres et enfance

Dans les spectacles précédents de la compagnie, nous avons remarqué la capacité du théâtre d'ombres à embarquer les jeunes publics. Souvent, nous avons été surpris de sentir l'agitation d'une classe avant le début de la pièce et qui soudain vit un moment de paix et de communion dès que les lumières et marionnettes se projettent.

Un désir est né, celui de faire un spectacle à destination des tout petits enfants. Ces histoires courtes nous semblent un récit idéal pour ce type de création car il reprend les codes de fables. Le minimalisme du récit rend l'histoire accessible aux jeunes enfants, tout en offrant une complexité psychologique sur nos rapports aux autres.

En même temps la tonalité intimiste et poétique de l'histoire et l'utilisation des couleurs vives comme langage de création s'inscrivent dans la continuité des créations précédentes de compagnie Hékau.

intentions scénographiques

La scénographie esquisse un monde miniature, sorte de diorama fantastique. Il concentre l'attention du public sur une focale minuscule tout en convoquant dans son imaginaire un univers infiniment grand. Il ouvre un environnement poétique arraché au temps et à l'espace stérile du plateau autour duquel gravitent les interprètes.

Les textures et les couleurs oscillent ainsi entre naturalisme et fantasma, évoquant à la fois la biodiversité naturelle, la sensualité de la chair et les pensées intimes des personnages. Les choix stylistiques participent d'un langage visuel onirique et servent d'allégorie aux sentiments exprimés.

Photo de résidence au Melting Pot, juin 2024

Malgré une facture précise, ce dispositif n'est pas l'image fidèle d'une géographie identifiable, mais plutôt une vue composée à partir de plusieurs lieux observés mêlés à des références artistiques, de l'emblématique peinture de paysages à des installations plus contemporaines. Par ailleurs, la richesse formelle de la flore, la transparence et la bioluminescence de certaines plantes, les carapaces flamboyantes des insectes, les moisissures visqueuses des champignons... constituent des sources d'inspiration inépuisables pour imaginer ce microcosme théâtral.

D'un tableau à l'autre, et grâce aux mouvements de la lumière, la nature tranquille et intemporelle, offre une nouvelle vision de la réalité, subtilement étrange, passant d'une tendresse bucolique à la cruauté d'un cauchemar. Ainsi l'histoire se déploie à la fois dans la profondeur du paysage et sur les surfaces de la toile et du voile, mêlant marionnettes, reflets et ombres. La scène devient alors une cartographie sensible, un terrain de jeu(x), de rêves, et d'expériences sensuelles.

Photo de résidence au Melting Pot, juin 2024

l'environnement sonore

Le son est composé d'une voix qui narre l'histoire à la troisième personne et d'un environnement sonore électro-acoustique. La tonalité épurée de la narration crée un contraste entre le registre du conte et une forme de naturalisme. Ainsi, l'expressivité du récit vient des visuels et des mots du texte. Les registres du conte et de la fable détournés au profit de la simplicité intimiste de l'histoire.

La création sonore électro-acoustique apporte de la respiration au texte. Des univers sonores de bruitages naturels nous plongent dans les paysages naturels où se déroule les récits : battements des ailes du papillon, sons de pluie, et de vent.

extrait du texte

En l'absence du papillon, la pierre commença à se demander où celui-ci partait et ce qu'il faisait entre deux visites. Existait-il d'autres pierres sur lesquelles il aimait se poser aussi ? Est-ce que ces pierres essayaient elles aussi de retenir leurs larmes ? Existait-il des pierres qui, elles, savaient voler ? Ou bien, est-ce que le papillon faisait dans les airs des choses importantes et mystérieuses qu'une pierre ne pouvait pas comprendre.

actions culturelles

Nous pouvons proposer des ateliers d'éveil et de création artistique, ponctuels ou sur une longue période. En fonction du public visé, les ateliers sont partagés entre création de marionnettes, manipulation de la lumière, rédaction d'un récit, mise en scène de ce récit avec les décors et les marionnettes construits. Souvent, une restitution est prévue sous forme de représentation ou de captation. Ces ateliers sont ouverts aux petits et grands avec un programme sur-mesure.

Trois projets d'actions culturelles dans la Nièvre sont construits autour du projet dans l'année scolaire 2024-2025 :

- un projet de résidence artistique financé par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté avec trois classes dans une école élémentaire de St. Père
- un projet autour du théâtre d'ombres avec une classe de 2nde au Lycée Agricole de Cosne-sur-Loire
- un projet d'éducation culturelle en milieu rural avec une classe d'école élémentaire multi-niveaux à Cervon, près de Corbigny

Photo du spectacle *Tarakeeb*

la compagnie Hékau

La compagnie Hékau, dirigée par Nicole Ayach, est une compagnie de marionnettes spécialisée en théâtre d'ombres contemporain basée à Cosne-sur-Loire dans la Nièvre. Chaque spectacle rassemble plusieurs disciplines artistiques pour créer de façon collective.

La ligne artistique est tournée vers une recherche plastique autour de la construction de marionnettes et l'utilisation de l'ombre projetée sur différentes surfaces de projection. Des récits intimes sont racontés dans une scénographie immersive avec la fabrique de spectacle à vue.

La première forme longue de la compagnie, *Tarakeeb*, est créée en 2021. Ensuite, *Min el Djazaïr* est créé en octobre 2023.

Photo du spectacle *Min el Djazair*

L'équipe

Nicole Ayach (directrice artistique et interprète)

Directrice artistique de la compagnie Hékau, Nicole Ayach raconte des histoires par le théâtre d'ombres. Ses spectacles se nourrissent de longs temps d'expérimentation collaboratifs et d'écriture visuelle au plateau. Après s'être formée aux arts plastiques à Pratt Institute à New York, elle a travaillé avec la compagnie Circus Amok. Puis, elle s'est installée au Caire où elle a développé des projets de marionnettes engagés et collaboratifs de 2012 à 2016. En revenant en France en 2016, elle a suivi un master en théâtre à l'Université Paris 8. Elle a cofondé la compagnie Hékau en 2017 et mis en scène *Tarakeeb* en 2021 puis *Min el Djazair* en 2023.

Jason Stoneking (auteur)

Jason Stoneking est poète, chroniqueur, et performeur, qui crée à partir des mots à travers plusieurs médias. Il a publié des collections de poésie et d'essais, et a aussi écrit pour la musique et le cinéma. Son travail explore des processus variés pour générer des textes spécifiques aux endroits et aux publics. Il récite ses textes comme performance dans les lieux où ils ont été écrits.

Julie Boillot-Savarin (scénographe)

Formée à la scénographie théâtrale à l'Ensatt et au design d'espace à l'Ensba, Julie Boillot Savarin crée des dispositifs inscrits dans les champs scéniques, culturels et urbains. De 2011 à 2016, elle mène des projets pluridisciplinaires au sein du collectif *Wos/Agence des hypothèses* créé par Claire Dehove avec laquelle elle configure des espaces embrayeurs de pratiques collaboratives et réflexives.

Parallèlement, elle inscrit sa pratique dans de multiples registres du spectacle vivant : fictions, théâtre documentaire, carrousel ambulant, installations, concerts. Elle collabore notamment avec Simon Deletang, la Plateforme Locus Solus, la Cie Ascorbic, l'Ensemble Orfeo 21, la Belle Jeunesse... Depuis 2017, elle adopte une écriture poétique et politique au côté de Margaux Eskenazi au sein de la Cie Nova. Agrégée en arts appliqués et design, elle enseigne la culture artistique, la dramaturgie scénique et la démarche de projet dans le cadre des formations DMA et DNMADE.

Lesteria (créatrice sonore)

Lesteria est le pseudonyme de performance et d'artiste sonore de Leslie McAllister, artiste multidisciplinaire venue des Etats Unis et vivant à Paris. Ses créations sonores incorporent différentes strates de monologue de sa voix, afin de mettre en scène l'intériorité de sa pensée. Sa voix est accompagnée par un mélange de musique expérimentales, sons enregistrés et instruments improvisés avec des objets de son environnement. Elle se nourrit de ses techniques afin de créer des environnements sonores pour des projets de films et de spectacle vivant.

Xavier Ouzounian (chargé de production)

Tout juste sorti d'un Master d'ingénierie culturelle à l'ICART-Paris, Xavier a commencé son travail de chargé de production et de diffusion en musique classique. A l'Agence artist management, pour le festival Les Intemporel-les ou auprès de l'ensemble I Giardini, il se donne toujours pour mission de permettre aux artistes de jouer dans les meilleures conditions possible. Aujourd'hui il continue d'accompagner les artistes dans leurs projets, mais dans d'autres domaines artistiques, dont la marionnette et le théâtre d'ombres.

calendrier du projet

juin 2023 : résidence au Petit Théâtre de Bât de l'Ane (74), début de travail de développer une forme pour le spectacle vivant

juin 2024 (5 jours) : résidence laboratoire au plateau au Melting Pot (58)

juillet-décembre 2024 : restructuration du projet, deuxième phase d'écriture, création de l'univers sonore

janvier-mars 2025 : phase d'écriture

mars-décembre 2025: création de storyboard, et construction de prototypes de marionnettes, recherche de partenaires

janvier-août 2026 : construction de marionnettes définitives, construction de scénographie, résidences de jeu, création sonore

septembre-décembre 2026 : résidences pour finaliser le dispositif, création costumes, filages et finitions de marionnettes avant la création

janvier 2027 : premières représentations

Photo de résidence au Melting Pot, juin 2024

format technique envisagé

durée : 40 minutes

public : jeune public à partir de 3 ans

effectif au plateau : 2 marionnettistes et 1 régisseur.euse

Taille du plateau :

ouverture minimum : 5m

profondeur minimum : 6m

hauteur minimum sous plafond : 2m50

Adaptable dans plusieurs types de salles, la possibilité de faire le noir est impérative.
Diffusion sonore en facade adaptée au lieu.

partenaires

Paris Heretics, Shadows Across the Globe, département de la Seine-Saint-Denis, le Melting Pot (Pougny), le Petit Théâtre du Bât de l'Ane (Saint-Jean-de Trézy)

en savoir plus...

[Vidéo produite pour le Shadows Across the Gobe festival](#)

[Site de la Compagnie Hékau](#)

[Page Instagram de la Compagnie Hékau](#)

[Page Facebook de la Compagnie Hékau](#)

contacts :

Nicole Ayach, direction artistique : info@hekau.fr // +33 (0)6 32 18 36 99

Xavier Ouzounian, diffusion : xavier@hekau.fr // +33 (0)6 64 45 32 26

Hékau (association loi 1901)

Siège social : 1 rue des tourterelles 58150 Saint-Martin-de-Nohain

N° SIRET : 837 609 247 00023

N° LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLE : PLATESV-R-2024-000048

