

La compagnie Via Verde présente

L'Arbre

Spectacle visuel et musical
avec marionnettes
dès 3 ans

cieviaverde.wordpress.com

Avec le soutien du Théâtre Ici&Là de Manoleulies et de la Ville de Thionville

L' Arbre

"L'Arbre" s'adresse au
jeune public et aux plus grands qui
aiment encore rêver et monter aux arbres.
L'envie d'une bulle où il ferait bon simplement se poser,
respirer, sentir le vent sur les joues. Une invitation au
voyage dans un lieu où chacun aime se retirer pour échapper
au non sens et à l'agitation. Un théâtre visuel, de sensations,
de compréhensions intuitives, où l'enfant et l'adulte
laissent échapper leur imaginaire.

Organique
et onirique
Juste
une histoire
éphémère
au pied
d'un arbre
millénaire

à l'origine du projet

A l'origine
Dans une serre
Mille espèces végétales
Rythmées par les saisons
Les premières jonquilles
La saison des bruyères
Le soin du vivant
La chaleur et l'eau
Sensations franches
Souvenirs d'enfance
Une ramification possible
Entre le végétal et le spectaculaire
Les cultures se mêlent

Bonsaï oublié
Arbre à marionnettes
Une seconde vie
pour se jouer des échelles

...
Au fond d'une serre/Au bout d'un continent
Un arbre miniature/Un arbre monument
d'entre 10 et 15 ans/ d'entre 1000 et 1500 ans
de 80cm/ de 8m de hauteur

Scénographie rêvée décor insolite et marionnettique
pour une fable musicale
évincer la parole
trouver les sensations qui racontent
et les images qui emportent,
sonores et visuelles

Synopsis

Par une mer apaisée.

Un enfant endormi dans une barque à la dérive
échoue sur un étrange îlot, où se dresse un arbre gigantesque.
Comme une présence rassurante, sereine et immuable. Un être millénaire.
Il sent, touche, grimpe, joue tant et si bien qu'il ne voit pas sa barque s'échapper au loin.
Et bientôt le vent se lève, le soleil s'évanouit, l'îlot rêvé devient énigme.
Par quels cheminements devra-t-il passer pour pouvoir s'en retourner?

Sur scène:

Une marionnettiste

Un enfant

Un îlot

Un arbre

Une barque

Une mousse
tendre et verte

Des étoiles

Un astre

Des silhouettes

Des racines

Des libellules

Des bourgeons

Du vent

Mélodies, arpèges
et silences.

mise en scene & creation musicale

La mise en scène du spectacle s'est construite en parallèle de la création musicale.
Le parcours du personnage est entièrement mis en musique, à la manière d'un conte symphonique.

Une marionnettiste évolue autour de l'arbre. La marionnette de l'enfant est à manipulation "directe". Esthétiquement très épurée, elle mesure environ 15 cm.

Toute la scénographie a été construite à partir de l'arbre, en cherchant des espaces de jeu selon ses différents niveaux: racines, tronc, branches, cime et au delà.

L'obscurité est requise pour exploiter différents effets lumineux (silhouettes de théâtre d'ombres, réflexions...) L'espace scénographique intègre les éléments techniques (diffusion son et lumières) de façon à être autonome. Une forme techniquement simple, de façon à pouvoir jouer dans des espaces non équipés.

La durée du spectacle est de 30 minutes.

Il s'agit d'une création en trinôme: deux marionnettistes et un compositeur ont travaillé ensemble, dès les premières improvisations. L'univers sonore est apparu pas à pas, en résonance avec ce qui s'est dessiné sur scène.

note d'intention musicale

le rôle de la musique dans le spectacle

Aucun personnage, aucun conteur ne prenant la parole dans *L'arbre*, la musique devient la narratrice de l'histoire. Sa présence quasi continue permet au récit de se déployer sans le secours des mots, en s'adressant à la compréhension intuitive et sensible du spectateur. En interaction constante avec ce qui est montré à la scène, elle inaugure autant qu'elle prolonge l'émotion générée par les différents tableaux de l'intrigue et contribue étroitement au rythme du récit. Selon l'endroit, les compositions préfigurent un événement ou accompagnent son éclipse, scandent les déplacements et les mouvements des personnages, complètent les couleurs du visuel par celle du piano ou donnent à entendre ce qui n'est pas montré. Le spectacle s'appuie donc fortement sur la puissance suggestive de la musique.

le choix de l'instrumentation

Tout au long de *L'arbre*, le seul instrument qui résonne est un piano. Envisagé un temps pour la variété de ses couleurs, l'orchestre s'est révélé inadéquat dans l'esthétique du spectacle, toute de sobriété et d'économie, donc peu encline à être incarnée dans des masses sonores luxuriantes ou chargées. Le choix du piano est donc associé à un certain idéal d'épure, et son utilisation dans la grande majorité des compositions, favorisant ses timbres veloutés ou cristallins, épouse la dimension intimiste du spectacle. Un instrument seul pour suggérer des émotions subtiles, non les surligner de façon grossière et illustrative ; pour dire la solitude d'un enfant qu'aucune présence humaine ne vient entourer ni reconforter. Le piano comme monde en soi, ses ressources polyphoniques figurant conjointement le paysage et les êtres qui y évoluent.

Inspirations musicales

Le choix du piano ne saurait être séparé de son patrimoine historique. Dans *L'arbre*, c'est l'élection d'une certaine conception et d'un certain usage du piano ; d'un *pianisme* hérité de plusieurs compositeurs qui l'ont abordé comme un terrain d'exploration propre à traduire leurs paysages imaginaires. Chez un Romantique comme Schumann, le piano se voit confier la mission d'exprimer toute une réalité extra-musicale qui puise aussi bien dans ses lectures fantastiques que dans sa vision de la nature. Approche éminemment fécondante pour la musique d'un spectacle où la présence d'un arbre est à la source de scènes de merveilleux. Franz Liszt, quant à lui, est un modèle insurpassable lorsqu'il s'agit de trouver la traduction musicale d'un son produit par la nature. La mer autour de l'îlot, la dérive de la barque, le clapotis qu'on peut imaginer à l'accostage, ont ainsi pu être évoqués par des harmonies imitatives nostalgiques des *Jeux d'eau à la Villa d'Este* du compositeur hongrois, notamment dans sa façon de simuler l'élément aquatique par un usage cristallin et liquide du registre aigu du piano. Enfin, Claude Debussy, dont les titres mêmes, *La terrasse des audiences au clair de lune*, *Ce qu'a vu le vent d'ouest*, *Des pas sur la neige*, sont des invitations à laisser les sons cristalliser des images dans notre intériorité. La puissance évocatrice de ses *Estampes* ou de ses *Préludes*, qui conjuguent art de coloriste, goût du mystère et sens aigu de la caractérisation de personnages, ont nourri en profondeur les morceaux qui accompagnent l'enfant dans sa découverte tantôt inquiète tantôt ludique du lieu et des êtres qui l'habitent.

Marc Bernay
Compositeur de la B.O. du spectacle

équipe artistique

Isabelle Bernay

Comédienne formée au Cours Florent à Paris et au Conservatoire National de Région de Metz, elle travaille avec la compagnie Via Verde en tant qu'interprète, marionnettiste et intervenante. Elle a également été professeur de français et de latin. Elle a ainsi développé une pédagogie adaptée et une sensibilité à l'adresse aux jeunes publics. Elle co-signe la mise en scène de ce spectacle, avec Pascale Toniazzo.

Marc Bernay-Di Clemente

Compositeur et interprète, il se forme à la guitare classique au Conservatoire National de Région de Metz, il publie deux recueils pour guitare classique solo aux *Productions d'Oz* et collabore avec plusieurs concertistes d'envergure internationale, parmi lesquels Cem Duruöz et Olivier Pelmoine, qui inscrivent ses oeuvres au programme de leurs récitals. Il diversifie sa palette sonore par l'adoption de guitare électrique et bâtit avec le groupe S.O.M.A.H. En 2014, sous le nom d'artiste *DI CLEMENTE*, il entame un projet instrumental solo placé sous le signe de l'onirisme et du voyage poétique, qui explore le mariage entre la guitare classique, le piano et les musiques électroniques. Au sein de la Cie *Via Verde*, il écrit la bande-son de plusieurs spectacles (Héraklès, L'Arbre, L'Enfant perdu).

Pascale Toniazzo

Formée à l'INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle) de Bruxelles en section Théâtre-Mise en scène, elle débute en 2003 en tant que comédienne-marionnettiste avec la compagnie Karromato de Prague. Passionnée par les possibilités narratives qu'offre la marionnette en dialogue avec d'autres disciplines artistiques, elle participe à différents projets en tant que conceptrice, marionnettiste et metteur en scène. Diplômée d'un Master Expertise et Médiation Culturelle, elle s'intéresse également aux questions de médiation et de transmission artistique.

ateliers autour de l'arbre

Atelier Libellules

A l'issue des représentations du spectacle, nous proposons aux enfants de réaliser des libellules selon la technique utilisée dans le spectacle. Il s'agit d'un atelier qui peut s'adresser à 10 enfants maximum par adulte encadrant. Le matériel est fourni par la compagnie. Les enfants peuvent repartir avec leurs libellules et c'est aussi un temps d'échange où l'on peut parler du spectacle et prolonger les imaginaires !

Dès 6 ans. Environ 45 minutes

Atelier en amont du spectacle

Voici l'histoire de « L'Arbre »...

Par une mer apaisée. Un enfant endormi dans une barque à la dérive échoue sur un étrange îlot, où se dresse un arbre gigantesque. Comme une présence rassurante, sereine et immuable. Un être millénaire. Il sent, touche, grimpe, joue tant et si bien qu'il ne voit pas sa barque s'échapper. Par quels cheminements devra-t-il passer pour pouvoir s'en retourner?

Comment tu la représenterais cette histoire, toi?

C'est la règle du jeu de cet atelier, et l'histoire du spectacle se raconte ainsi sous d'autres imaginaires et fantaisies. Les chemins se croisent ou dévient. Et les enfants découvrent à l'issue de l'atelier comment la compagnie a raconté cette aventure au pied de l'arbre...

Ludique et surprenant, cet atelier se déroule obligatoirement avant le spectacle. Selon les formats, il peut être donné sur une semaine et faire l'objet d'une représentation donnée par les enfants devant un public, ou bien il peut prendre la forme d'un échange plus court avec des moyens plastiques plus légers. La compagnie fournit le matériel nécessaire selon les idées des enfants. Dès 6 ans. Pour maximum 8 enfants.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour adapter une formule.

éléments techniques

Spectacle sans paroles tous public dès 3 ans

Jauge: à estimer ensemble selon le lieu et selon le gradinage

Durée: 30 min

Espace de jeu minimum: 3m x 4m

Obscurité requise

Temps d'installation: 2h

Temps de démontage: 1h

Temps requis entre 2 représentations: 1h

Prévoir 2 prises 16A 220V indépendantes

Installation technique autonome en lumière et en son

Défraiement: 1 véhicule au départ de Thionville au tarif Syndéac 0,50€/km

Repas pour 2 personnes.

Hébergement: en cas de deux journées de représentation: 1 nuitée pour 2 personnes en chambre séparées.

Les compositions musicales du spectacle sont déposées à la SACEM. Les frais d'exploitation sont à la charge de l'organisateur.

Une rencontre avec le public à l'issue du spectacle est envisageable. Nous consulter.

Mentions:

Création et mise en scène: Isabelle Bernay et Pascale Toniazzo

Interprétation: Pascale Toniazzo

Composition et interprétation musicale: Marc Bernay Di Clemente

Création lumière: Thomas Brouchier

Dispositif technique: Damien Camus et Valentin Monnin

Crédits photo: Cie Via Verde

Une production de la compagnie Via Verde et du Théâtre Ici&Là de Mancieulles.

Avec le soutien de la ville de Thionville.

compagnie Via Verde

Créée en 2012 autour du projet artistique de la marionnettiste Pascale Toniazzo, la compagnie Via Verde est basée à Thionville. Ses créations mêlent une pratique contemporaine de la marionnette à d'autres disciplines (danse, arts plastiques, création lumière et musicale). Elle s'adresse à tous les publics et propose différents ateliers de pratiques artistiques.

La compagnie entame une résidence régionale de recherche pour trois ans (2017-2020) au Théâtre Gérard Philipe de Frouard – scène conventionnée pour la marionnette et formes associées.

« *Tout élan de mon esprit commence dans mon sang.* » disait Rainer Maria Rilke.

Les émotions sont à la base de nos réflexions, elles sont les boussoles de nos perceptions. Émotion et raison sont intimement liées. Les créations de la compagnie Via Verde tentent d'accéder à **une réflexion par le biais de l'émotion**. Nous souhaitons laisser une grande **liberté d'imagination et d'interprétation** au spectateur, activée par les images et émotions convoquées au plateau. Cette expérience sensible concourt à une réflexion autour des thèmes abordés dans chaque proposition. Des créations qui manient des formes marionnettiques en dialogue avec des expressions corporelles, des espaces sonores, visuels et plastiques. Cultiver des projets investis dans la forme et le propos. **Des projets qui font sens, donnent du sens, et touchent les sens. Des projets sensibles.**

Compagnie VIA VERDE
Marionnette et Arts Vivants
5, impasse des Anciens Hauts Fourneaux
57100 THIONVILLE
06 95 47 27 44
N° SIRET : 751 298 068 00022
APE 9001 Z
www.via-verde.fr

CONTACTS

Artistique – Pascale Toniazzo

ptoniazzo@yahoo.fr – 00 33 (0)6 65 69 58 36

Production - Administration – Lucas Zarba

compagnie.viaverde@gmail.com – 00 33 (0)6 82 36 41 67

Diffusion – Marta Carrillo

diffusion.viaverde@gmail.com – 00 33 (0)6 26 43 31 19

La compagnie Via Verde bénéficie du dispositif régional de résidence de recherche au Théâtre Gérard Philipe de Frouard (54) pendant 3 ans (2017-2020)

Partenaires

Théâtre Ici & Là – Action Culturelle du Pays de Briey – Mancieulles (54) // Théâtre Gérard Philipe – scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées – Frouard (54) // Espace Culturel Pablo Picasso – Homécourt (54) // Bords 2 Scènes à Vitry le François (51) // Trois-CL Centre de Création Chorégraphique du Luxembourg (Luxembourg) // Région Grand Est // Conseil Général de Meurthe-et-Moselle (54) // Établissement Régional d'Enseignement Adapté Hubert Martin (Briey – 54) // Ville de Thionville

