

Cie ECAILLES

SOUS LA SURFACE

Création Janvier 2025

Théâtre visuel / Arts plastiques

À partir de 7 ans

Compagnie ECAILLES

@ - Souslasurface.production@gmail.com

Artistique - Coralie Maniez - 06 13 59 17 87

Production - Claire Thibault - 06 15 56 52 81

° LA COMPAGNIE °

La compagnie Écailles est née en 2023 et se situe dans le prolongement du travail de création engagé avec l'identité Juscomama créée en 2017 et initiatrice de deux projets jeune public et tout public : **Les Petites Géométries** (en tournée depuis 2017) et **Les Géométries du dialogue** (en tournée depuis 2018).

Ces spectacles, créés avec l'interprète marionnettiste Justine Macadoux et le créateur sonore Antoine Aubry ont été accompagnés par la boîte de production Le Ballet Cosmique basée à Lyon.

Aujourd'hui, forts de cette expérience et de ces créations, Antoine Aubry et moi avons décidé de monter notre propre structure, basée en Seine-Saint-Denis.

Notre nouvelle création, **Sous la surface**, invite le spectateur dans un monde de couleurs, de matières vivantes et sonores. Nous souhaitons imaginer des spectacles co-générationnels, dans lesquels petits et grands se retrouvent et partagent un moment complice.

La compagnie Écailles porte au cœur de son travail de recherche la question du dialogue en tentant d'inventer de nouveaux langages. Réinventer le masque aujourd'hui en est une proposition.

Portée par une démarche artistique profondément nourrie par les arts plastiques, la compagnie Écailles se saisit des matières et les explore jusqu'à en élaborer une grammaire singulière. Cela passe par le masque, la marionnette, le dessin, le geste, le son, et tous outils et disciplines capables de s'accorder ensemble pour créer un univers nouveau au sein duquel un récit peut naître.

Les sujets qui s'invitent dans la matière sont universels. Ils questionnent nos relations aux autres et au monde. Des questions sociologiques et philosophiques qui découlent d'un langage nouveau avec la matière visuelle et sonore que nous manipulons. On y trouve l'idée d'une expérience partagée avec le spectateur, de quelque chose de brut réalisé en direct, et le goût pour l'artisanat et la performance.

Coralie Maniez

« Mais où est-elle, notre vie ?
Où est notre corps ?
Où est notre espace ? »

Georges Perec, L'infra-ordinaire

° NOTE INTENTION °

Le projet *Sous la surface* est né d'une envie d'élaborer de nouvelles recherches plastiques pour la scène. Il souhaite explorer le processus de création à travers le thème du brouillon. Ce spectacle mêle les arts plastiques, le geste et le son. Il s'adresse à un public co-générationnel à partir de 7 ans.

Sous la surface joue sur notre perception et unit les arts plastiques, le geste et le son. Il propose une immersion dans le papier, l'ombre et la couleur. Son dispositif formel repose sur un principe de masque et de lumières colorées qui interagissent ensemble pour mettre en jeu le regard: celui que nous portons sur nous mêmes et sur l'autre et les mutations qu'il opère en nous.

En effet, le brouillon est aussi ce que nous n'oserions pas montrer au yeux du monde... Mais cette forme froissée mise en boule, destinée à disparaître, recèle un monde de possibles. De nouveaux territoires à découvrir prennent vie : paysages, personnages et créatures émergent du papier. Traçant peu à peu une cartographie sensible de notre héroïne, nous assistons à l'exploration inédite de ses brouillons.

Pour sculpter cette matière papier, la lumière LED colorée se présente comme une palette de peinture dont l'application peut animer divers motifs ou rendre compte de ce qui se cache sous une image à la façon des techniques radiographiques.

Aussi, afin de développer ce thème de la transformation et rendre compte d'une plongée dans l'intimité de notre personnage, nous utilisons le masque. Certains naissent du papier et revêtent plusieurs fonctions, rendant l'objet polymorphe. Ils transforment le visage de l'interprète en épousant son profil, et utilisent le principe du pop'up pour s'ouvrir et faire apparaître d'autres identités, d'autres intériorités.

Sous la surface souhaite être une invitation à considérer la tentative comme un outil créatif de réalisation, pour se dépasser et acquérir confiance en soi. Une conquête de notre imaginaire.

« Nous fîmes plusieurs brouillon de lettres que nous brûlâmes, puis l'heure du dîner arrivant, nous décidâmes de nous en tenir au dernier, qui nous sembla alors le plus mauvais et nous fit regretter d'avoir brûlé les autres.»

Marcel Proust, Jean Santeuil

° NOTE DE MISE EN SCÈNE °

Sous la surface fait l'éloge du brouillon, de ce qu'il révèle de forces créatives en nous. Les notions de réussite et d'échec s'impriment très tôt chez chacun.e de nous et il m'a semblé intéressant de présenter les brouillons, non comme les témoins de projets inaboutis mais comme des tentatives, mettant l'accent sur le fait que l'important n'est pas de réussir tel qu'on se le figure mais de tester et de se tromper.

Au plateau, des boules de papier froissés évoquent des brouillons. Nous pourrions être dans l'atelier d'un artiste en quête d'inspiration, la chambre d'un adolescent en pleine révision, ou la salle de jeu d'un enfant. Une interprète est là au cœur de ce terrain de jeu. Commence alors un dialogue entre elle et la matière.

Passant du statut de sujet manipulateur à objet manipulé par la matière devenue vivante, l'interprète, en déployant ces objets froissés, va faire émerger des mondes qui le mettront en jeu. L'espace se modifie au grès de ses aventures. Un grand brouillon deviendra surface de projection prompte à accompagner le récit qui se joue, par la réalisation d'ombres et de dessins

Nous assistons à un voyage qui ne suit aucun objectif fixé sur une carte, loin des certitudes et de la réussite. Chaque brouillon se présente comme une étape à explorer. S'y jouent des rencontres qui changeront le cours du chemin de notre interprète, l'obligeant à se confronter à des émotions enfouies: doutes, peurs, désirs inavoués, etc..., et à retrouver des tentatives négligées. Autant de routes pour rencontrer tous ses autres en lui.

Une seconde interprète au plateau sera le personnage satellite, sorte de double imaginaire qui animera l'espace et incarnera, masqué, beaucoup de ces «autres».

LE MASQUE OU L'ART DE LA MÉTAMORPHOSE

« L'animal ouvre devant moi
une profondeur qui m'attire et qui m'est familière.
Cette profondeur, en un sens, je la connais : c'est la mienne. [...]
Je ne sais quoi de doux, de secret,
de douloureux prolonge dans ces ténèbres animales
l'intimité de la lueur qui veille en nous. »

Georges Bataille, *Théorie de la Religion*

Procédé graphique à mi-chemin entre le masque « livre » et le masque d'ombres, le masque ici employé, sera l'outil de jeu privilégié pour faire récit et interroger les mystères qui peuplent nos êtres. Ces masques de papier présenteront tantôt le profil d'un humain, d'un animal, d'un objet, d'une abstraction, etc, et pourront s'ouvrir tel un livre « pop-up » pour révéler un « monde intérieur ». Il permettra à nos interprètes de se transformer en direct et de donner à voir les mutations intimes qu'ils vivent. Épousant le profil de l'interprète comme une prolongation de son être, ils pourront également jouer en ombres derrière le papier de projection.

LE PAPIER

En découvrant le papier «lavable», j'ai découvert un matériau capable d'être froissé et repassé, peint et lavé, recelant les qualités de résistance du tissu et la fragilité du papier. Plier, déchirer, froisser, arracher, sculpter: toutes ces actions sur la matière raconteront les explorations intimes du personnage.

OMBRES - LUMIÈRE - COULEURS

La lumière LED, se présente comme une palette de peinture prompte à jouer sur notre perception. L'enjeu sera de donner vie et mouvement aux matières et motifs présents sur les masques, costumes et décors. Aussi, nous connaissons le pouvoir d'évocation de l'ombre. Ces masques profilés, mis en lumière et projetés sur la toile de fond donneront lieu à des jeux d'apparitions capables de construire un récit parallèle à celui qui se construit au plateau...

Tests et recherches - Ombres et Couleur LED

LE DISPOSITIF SCÉNOGRAPHIQUE

2 espaces cohabiteront pour faire récit.

Au plateau, une multitude de boules de papiers froissés évoquant des brouillons. Des grandes, des petites, diverses formes et tailles. Elles sont toutes là qui attendent d'être «ré-animées». Nous sommes au cœur du processus créatif.

Des brouillons seront «réveillés», activant scènes, personnages et décors. L'espace sera au fur et à mesure transformé, les papiers seront pour certains hissés tels des voiles pour créer d'autres espaces, d'autres perspectives, et sera mis en lumière et en couleurs selon les situations racontées. Un grand papier tendu sera support aux ombres qui naîtront de cette reconquête des brouillons: histoires avortées, échecs, oublis, désirs inavoués. C'est aussi la frontière entre l'espace du dehors et du dedans. Cette surface permettra à la fois de révéler des ombres, et de proposer un fond à ce qui se passe au-devant de la scène, d'en être le décor.

Un récit parallèle pourra aussi se jouer entre ces deux espaces.

LE SON

Tout comme la lumière et l'impact de celle-ci sur les couleurs, le son sera traité de façon à brouiller notre perception et rendre compte de changements d'états.

La partition sonore constituera un décor vivant, donnant aussi bien à entendre l'environnement dans lequel les personnages progressent que leurs intériorités. À ces deux titres, celui-ci jouera donc de transformations, passant du réel à l'irréel, de l'intérieur à l'extérieur, du bruit simple et brut des choses à la musicalité de la pensée.

L'onde sonore puisera donc son sens autant dans les milieux de propagation qu'elle parcourra que dans le voyage intérieur des êtres. Elle pourra aussi servir de marqueur de temporalité, jouant de sa potentialité à être ralentie ou accélérée, rendant le temps élastique. Cette création sonore usera donc de sons naturalistes et de sons abstraits, de la transformation de ceux-ci, et également de la force évocatrice de la musique.

° DISTRIBUTION °

L'EQUIPE

Mise en scène - Coralie Maniez

Ecriture plateau et création sonore : Antoine Aubry

Regard extérieur : Laura Pazzola

Dramaturgie : Aurianne Abécassis

Interprètes : Camille Thomas et Coralie Maniez en alternance avec Bérénice Guénée

Conception des masques, Ombres et Décor : Marion Benages, Boualeme Bengueddach et Coralie Maniez.

Costumes : Marion Benages

Créateur lumière - régisseur général : Michaël Phillis et Pascal Nougier

Chargée de production et diffusion : Claire Thibault

PRODUCTION

Compagnie Écailles

La compagnie ECAILLES est implantée en Île de France dans le département de Seine Saint Denis (93).

PREMIERS SOUTIENS - PARTENAIRES - COPRODUCTEURS

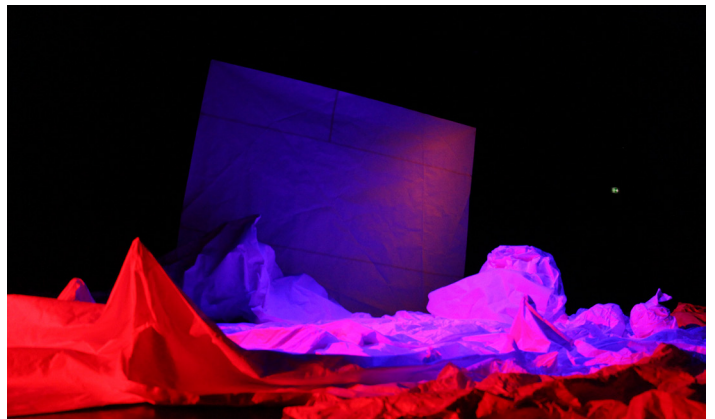
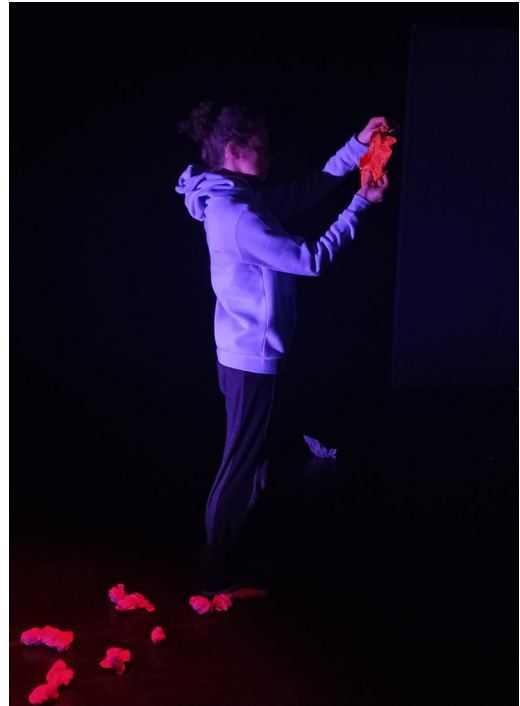
Ce projet de création est lauréat des dispositifs de soutien à la production et diffusion des réseaux PJP49 - Maine et Loire & la TRIBU - PACA - sur 2024.

PARTENAIRES de production : Les Tréteaux de France - CDN d'Aubervilliers (93), Le Théâtre de Sénart, Scène Nationale (77), La Villette et l'Espace Périphérique (75), Le Carré de Sainte Maxime (83), Le Théâtre à la Coque, CNM d'Hennebont (56) et le Théâtre de Laval - CNMA (53).

Financeurs institutionnels en cours de sollicitation : Drac et Région Île De France - en cours.

° RÉFÉRENCES VISUELLES °

°° Images tirées des premières résidences de création - Janvier-Mars 2024

° RÉFÉRENCES VISUELLES °

°° Images tirées de la première résidence de recherche effectuée à l'Espace Périphérique avec La Villette.
Octobre 2022

° CALENDRIER & PARTENAIRES °

CRÉATION 2025

SAISON 2022/2023

Entre janvier 2023 et décembre 2023 : résidences d'écriture et recherches graphiques pour le visuel des masques et des ombres avec La Villette

>> entre janvier 2024 et Janvier 2025 : 8 à 9 périodes de résidence de création..

SAISON 2023/2024

* Résidence 1 : 8 au 12 Janvier 2024 / 5 jrs avec Les Tréteaux de France - CDN

Travail de plateau sur l'écriture dramaturgique et le jeu.

* Résidence 2 : 19 au 23 février 2024 / 5 jours avec Le Théâtre Sénart.

Travail de plateau sur l'écriture dramaturgique et le jeu.

Remaniement de l'écriture suite à cette première résidence au plateau & collaboration avec un auteur - regard sur le texte.

* Résidence 3 : 4 au 15 mars 2024 / 10 jours avec La Villette

Travail de plateau, mise en place scénographique, recherches sonores.

Travail de plateau, recherches sonores et lumière

* Résidence 4 : 15 au 19 avril 2024 / 5 jours avec Le Théâtre Sénart.

Écriture des scènes, mise en jeu

* Résidence 5 : 27 au 31 mai 2024 / 5 jours avec Le Théâtre à la Coque – CNM d'Hennebont

Écriture scénique, mise en lumière, recherches des ombres, son.

En parallèle - Construction des éléments scénographique : table modulable et mobile, le fond, la surface de projection des ombres, un pupitre pour plaques transparentes à dessin. En parallèle - entre mai et octobre 2024 - Fabrication masques / éléments graphiques pour jeux d'ombres et des 2 costumes modulables (travail tissu / papier)

SAISON 2024/2025

* Résidence 6 - Septembre 2024 / 7 à 10 jours avec Le Carré Sainte Maxime

Partenaire avec le réseau LA TRIBU - Projet lauréat 2023 du dispositif de soutien à la création

Travail plateau - écriture - mise en place décor/ lumière - ombres et son

* Résidence 7 - 18 au 30 Novembre 2024 – Partenaire PJP49

Lauréat 2023 du dispositif de soutien à la création

Finalisation du spectacle - ombres - création lumière – son, finalisation costumes

* Résidence 8 - du 6 au 10 Janvier 2025 / 5 jours avec le Théâtre de Laval - CNMA

Filages et Création

* Résidence 9 - du 12 au 14 Janvier 2025 / 3 jours de reprise et filage

CREATION - Partenaire PJP49

Création le 16 Janvier 2025 – en tournée dès Janvier 2025 puis sur la saison 2025/2026.

° BIOGRAPHIES °

CORALIE MANIEZ

Metteuse en scène - plasticienne, marionnettiste et comédienne

Coralie est marionnettiste plasticienne et metteuse en scène. Après des études en cinéma et un diplôme de monteuse image, elle se forme aux arts plastiques et intervient pendant 8 ans en tant que peintre sculpteur aux ateliers décor de la MC93 de Bobigny. Durant cette période elle conçoit des scénographies et construit des décors pour le théâtre et le film d'animation. En 2008 Elle développe la construction de marionnettes, masques et accessoires et collabore régulièrement avec la Cie Philippe Genty, la Cie Bouche à Bouche, le collectif Mazette ! ou encore la cie de mimes Mangano-Massip. En tant que metteuse en scène et interprète marionnettiste, elle travaille notamment avec Cécile Vitrant, Emilie Chevrillon, Alan Payon, Lucile Beaune, Natyelli Mora, Laura Pazzola. Elle crée avec Justine Macadoux en 2016 et 2018 «Les Petites Géométries» co-produit par le Théâtre Paris Villette et «Les Géométries du dialogue», spectacles reposant sur un principe de jeu masqué animé par le dessin, actuellement en tournée

LAURA PAZZOLA

Comédienne – marionnettiste

Diplômée de l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de Paris et à l'Université de Cagliari en Histoire de l'art et du patrimoine, elle a suivi la formation de Magie Nouvelle au Cnac (Centre National des arts du cirque) Depuis 2015 elle est professeur-intervenante en Jeu et en accompagnement artistique à l'ENACR (École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois) et dès 2017 au CNAC (Centre National des arts du cirque Chalons en Champagne). Elle crée des spectacles inédits in situ qui s'inscrivent dans une recherche au long cours sur les formes du théâtre populaire et travaille entre France et Italie en collaboration avec plusieurs compagnies et centres de création. Actuellement, elle collabore avec le collectif Micro Focus sur le projet de rue Ekivoke et joue dans le spectacle Les Géométries du Dialogue de la Cie Juscomama. En 2021 elle s'associe à la marionnettiste, plasticienne et metteuse en scène, Coralie Maniez sur différents projets et fonde avec le vidéaste Ulysse Fiévé la structure Caméopard. Elle travaille aujourd'hui sur sa nouvelle création Canari cancan, qui est en ce moment accueillie en résidence de recherche par le Théâtre d'Arles.

CAMILLE THOMAS

Comédienne – marionnettiste

Formée à l'Académie Internationale des Arts du Spectacle (A.I.D.A.S.), école pluridisciplinaire, elle cofonde en 2012 la Compagnie Avanti!, qui se propose de revisiter les textes classiques à travers le prisme de la commedia dell'arte et monte Les Fourberies de Scapin (Prix Molière 2013), Le Mariage de Figaro, tous deux présentés à Avignon en 2011, 2012, 2013, 2014 et 2016, ainsi que Les Fables de Madame Jeanne, création 2021 à partir des Fables de La Fontaine. Dans une volonté de diversifier son approche de la création théâtrale, elle travaille avec des metteur-e-s en scène de différents horizons, dont Claude Merlin, Natascha Rudolf, Pascal Arbeille, Laura Lutard et Jean-Hervé Appéré. Elle rencontre en 2021 Anthony Diaz et intègre la Cie A Kan la Dériv', avec qui elle découvre et approfondit le travail de la marionnette, notamment à travers le spectacle JEU et différents ateliers. En collaboration avec la compagnie Ligne 9 Théâtre depuis 2011, elle joue le rôle-titre dans Iphigénie et est assistante mise en scène de Praxys et de La Tour de Balbel, représenté à la MC93 à Bobigny en septembre 2018.

ANTOINE AUBRY

Auteur - Créateur Sonore

Compositeur de musique au sein de plusieurs projets musicaux, c'est après plusieurs années en tant que monteur image et monteur son pour le cinéma et la télévision (Patrick Grandperret, Edouard Baer, Olivier Ducastel & Jacques Martineau, Danis Tanovic) qu'il œuvre aujourd'hui à la création sonore et musicale pour le spectacle vivant, notamment au sein de La Cie Juscomama (Les Petites Géométries, Les Géométries du Dialogue) et de la Cie La Nébuleuse de Septembre (La Promesse, L'Exercice du Super-Héros).

MICHAËL PHILIS

Créateur lumière - régisseur général

Michaël Philis a beaucoup joué aux Léo dans sa tendre jeunesse. Fait du karaté et joué de la guitare basse dans son adolescence. Après son Bac-Pro d'Electrotechnicien, il est allé se sociabiliser dans une fac « Arts du Spectacle » et participe à la vie associative et intègre des compagnies de théâtres en tant que régisseur lumière et constructeur. Ensuite de 26 à 32 ans, il est la gouvernante de l'Hostellerie de Pontempeyrat (lieu de formation et de recherches artistiques pour les professionnels du spectacle vivant). Cette expérience sera déterminante puisqu'il rencontrera une multitude de compagnies et de langages artistiques très variés. A 33 ans, après avoir accueilli beaucoup d'artistes, il décide à son tour d'être accueilli par les lieux de résidences et salles de spectacles en travaillant avec des compagnie telle que la cie d'un Ours/Olivier Debelhoir, L'immédiat /Camille Boitel, la cie Juscomama, la cie des Clous, la cie Aléas, le Groupe Zur, L'agence touriste, ARN/ Laurent Chanel, La Mondiale Générale, La Seconde Tigre/Pauline Laidet, La Quicailleterie moderne, et des groupes de musique comme Le Surnatural Orchestra, l'Imperial Quartet-Orpheon-Pulsar, Le Magnétic Ensemble, le Parquet. Pour toutes ces équipes, il endosse soit le rôle de régisseur général et/ou lumière et/ou son et/ou plateau et/ou éclairagiste et/ou scénographe-constructeur et/ou interprète. A 41 ans, il est content.

MARION BENAGES

Costumière

Marion Benages crée des costumes pour l'Opera, le Theatre et la danse. Elle est Diplômée d'Esmod en 2011, et de l'Ecole supérieure des Arts et Techniques du Theatre (ENSATT) en conception costume de scène en 2013. elle signe plusieurs créations au Theatre, dont Dommage que ce soit une putain avec la Cie la Folie nous suit, Donc Juan avec la Cie Dynamite, Medea Nunc Sum pour le collectif la viande , le Moche et Remi béton avec la cie studio Monstres. Dans le domaine de la danse également avec le chorégraphe Louis Barreau sur Klisis Kliseis, Variations a l'ombre, et Montagnes dorées, ainsi qu'avec Fabrice Mazliah pour une création à l'Opera de Lyon en 2021.

Elle travaille régulièrement pour l'Opera, avec Jean Romain Vesperini, la flute enchantée et le Barbier de Séville, créé a Corte, avec Jean Lacornerie, Borg et Thea , Pajama Game, et The Music Man, en coproduction avec le Théâtre de la Croix rousse et l'Opera de Lyon; ainsi que Calamity jane/Billy the kid. Dernièrement, elle a travaillé pour La Sérénade , créé à l'Opera d'Avignon. Elle collabore aussi avec la metteure en scène Claire Manjares, pour la cie Op' la, avec Elixir de Amore et Une autre Histoire de Manon... créé à l'Opera de Saint Etienne en 2023. Elle est membre fondatrice de la compagnie de théâtre Les enfants sauvages, dirigé par Alan Payon.

CLAIRE THIBAUT

Administratrice de production et chargée de diffusion

Claire se forme aux métiers de la culture (médiation, production de spectacle et d'événements...) entre 2009 et 2014. Après un passage au Festival d'Avignon, en tant qu'assistante de production, elle travaille pour Grand Ensemble - bureau d'accompagnement dirigé par Marie Roche. En Aout 2015, elle intègre l'équipe de la Compagnie l'Artifice - La Minoterie, Scène conventionnée, au poste de chargée de diffusion des créations de Christian Duchange. Elle y rencontre Eleonora Ribis - compagnie MELAMPO - et Lucile Beaune - compagnie INDEX - dont elle accompagne aujourd'hui les créations en production et diffusion. Son parcours l'amène a se positionner sur l'accompagnement et développement de projets artistiques.