KIOSK THÉÂTRE

présente

TELLA

BALLET HYPNOTIQUE D'ETOFFES

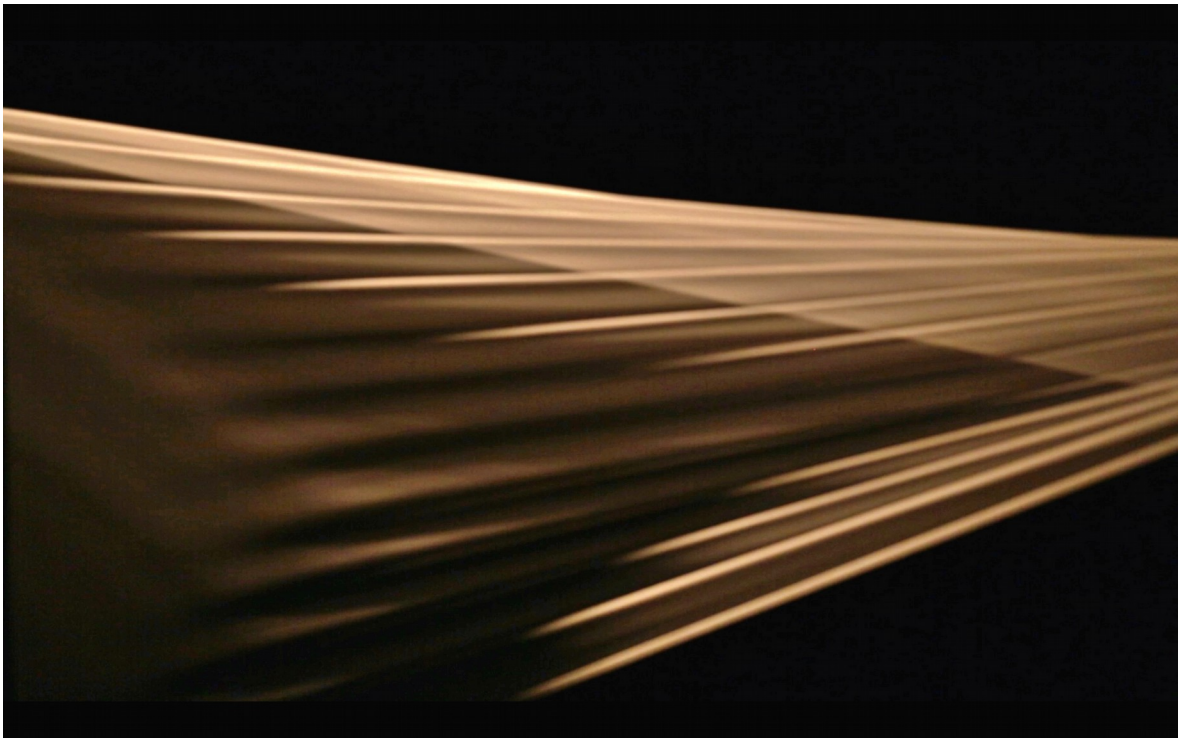
NOTE D'INTENTION

Tella c'est un projet où le tissu est au centre. Il est l'objet de nos questionnements, de nos sensations, le cœur de nos expérimentations.

Matière du quotidien, de l'intime, de l'enfance, évocateur d'une sensualité, d'une douceur, d'un raffinement ou au contraire d'une raideur ou d'une rugosité, chiffon, torchon comme mémoire des taches et des actions, marqueur social d'élégance ou de pauvreté, sensation du tissu contre la peau, lambeaux du temps qui passe, imaginaires multiples, les voiles du bateau, les volants d'un jupon, une montgolfière suspendue, les draps dont les plis s'impriment sur la peau, la frivolité d'une dentelle ou le poids d'un rideau de velours.

Matière brute, chaque tissu ouvre un univers en soi, évocateur d'impressions ou de sentiments de manière extrêmement instinctive.

Mettre le tissu en mouvement tel qu'il est, qu'il nous raconte son poids, ses crispations, ses ondulations, sa couleur, sa brillance ou sa transparence. Mettre en lumière ces fibres filées, fils tissés, tissus teintés, imprimés, moirés, froissés, apprêtés... Et qu'il vienne nous toucher par ce qu'il évoque, par les sensations qu'il nous procure, qu'il nous fasse voyager dans un monde auquel nous nous frottons tous les jours mais auquel nous ne prêtons pas forcément attention.



Costumière de métier, j'ai eu envie d'explorer le tissu comme matière vivante, animée, expressive. Je veux communiquer l'émotion qu'il me procure lorsqu'il bouge. Ce recueillement hypnotique que je ressens en observant les matériaux de fil me fait parfois entrer dans un état second. Et je suis certaine que cette magie sensorielle peut être communiquée par les artifices du théâtre.

La rencontre avec les mondes de la marionnette dans mon métier de costumière a interrogé ma relation au tissu. J'ai choisi de l'appréhender sous un autre jour, à partir de l'organicité , de la vie de la matière selon une approche différente de celle du coupé cousu et du costume .

Tella est un spectacle tout public né d'années d'accumulation de matières et de l'envie d'explorer le tissu comme matière vivante, animée et expressive. Le tissu mis en mouvement est créateur de sensations physiques pour qui le regarde et il est notre moyen d'expression.

Nous avons construit une dramaturgie visuelle émanant de la matière même, partant de la poésie portée par le tissu. Et par le mouvement. Mouvement vital, mouvement vivant, le tissu permet de mille manières d'évoquer l'humain que l'on retrouve dans chaque fibre. Tella propose au spectateur de regarder bouger des matières qu'il a l'habitude de toucher et de se laisser toucher et surprendre par elles pour effectuer un voyage visuel et sensoriel.

Evoquant la danse des sept voiles de Salomé ou encore le mythe d'Ishtar passant les sept portes des Enfers en abandonnant ses vêtements un à un pour rejoindre son aimé, le spectacle se construit comme un effeuillement et une traversée de différentes émotions. Des voiles tombent, comme autant d'illusions qui s'effondrent laissant la place à un nouveau monde de tissu, permettant d'accéder à une autre lecture du monde et donnant lieu à des métamorphoses. Chaque dévoilement donne lieu à quelque chose que l'on avait pas soupçonné avant, laissant place à un cheminement vers une profondeur intime.

Le spectateur est ainsi invité à traverser des émotions et des états en suivant une sorte de quête, de croissance. Grandir est un processus de désillusion et derrière chaque voile s'en trouve un autre à lever. Chacun doit se débarrasser des voiles qui le contiennent, se dévêtir des couches qui l'enferment, ouvrir des rideaux qui tiennent dans l'ombre afin de pouvoir grandir, se métamorphoser. Toute progression est jalonnée de peurs à affronter, des liens à nouer ou à dénouer, il y a des chrysalides à tisser pour ensuite les abandonner afin de s'envoler. Tella est une succession de tableaux plastiques et textiles en mouvement, de paysages tactiles qui se métamorphosent proposant au spectateur un espace de projection émotionnel, sensible et sensuel. C'est un spectacle qui se situe à la croisée de la marionnette, de la danse et des arts plastiques, frôlant la magie car jamais on ne comprend comment cette matière est mise en vie et ce qui l'anime.

Marine Roussel

L'ÉCRITURE

Écriture par l'image. Écriture par la sensation.
Nous ne cherchons pas une narration linéaire mais l'histoire que chaque matière a à nous conter. Écriture chorégraphique, plus sensitive qu'argumentée.
Un désir de révéler la poésie inhérente à la matière. Divulguer sa charge symbolique. Ou émotionnelle.
Et parfois des personnages ou des histoires naissent. Puis s'évanouissent. Chacun en perçoit certains que l'autre ne verra pas au même moment. Des sortes d'apparitions.
Les tissus dialoguant avec la lumière et la musique sont les mots, les personnages, les univers.
Par la construction d'une image en mouvement, ils nous racontent des sensations, des réminiscences, des souvenirs tactiles, des émotions.
Nous sommes là pour rendre cette langue intelligible, en observateurs et explorateurs d'une poésie visuelle qui ne demande qu'à être révélée.

Quelquefois seulement le rideau des pupilles sans bruit se lève. Alors une image y pénètre, court à travers le silence tendu de ses membres- et dans le cœur s'interrompt d'être.
Rainer Maria Rilke

CE QUE VOIT LE SPECTATEUR

Tout commence par un rideau de théâtre. Un grand mur de velours rouge. Allégorie de la séparation des mondes qui va s'ouvrir de lui même comme une fenêtre sur un monde uniquement textile.
Dans cet espace étrange dont on ne saisit pas bien les limites et la profondeur, les bordures et les coins, des paysages, des univers organiques, des matières vont se succéder. Aucune main ou présence humaine n'apparaît, tout n'est que tissu en vie car en mouvement. Tissu et lumière. Sculptures et tableaux tactiles vibrants. Constructions graphiques de taffetas froissé et cascades de mousseline de soie.

LE DISPOSITIF

Le dispositif est un théâtre-castelet qui prend vie de manière apparemment autonome, cachant les marionnettistes. Il permet de faire oublier l'humain et de mettre au centre la matière et l'image.
Théâtre vivant, le dispositif est à la fois la marionnette et le manipulateur-donneur de vie aux tissus qui l'habitent. Les textiles de la scène tels que le rideau de scène, les pendrillons, frises ou polichinelles laissent apparaître et disparaître les images à leur gré, en maîtres de cérémonie de cette étrange représentation.
L'espace visible pour le spectateur (4m d'ouverture, 2,50m de hauteur pour 2,50m de profondeur) n'est en fait que la partie émergée de l'iceberg, car derrière le grand rideau se cache un castelet théâtre complexe.
Une structure en échafaudage constitue le squelette du théâtre. Celui ci comprend des passerelles en hauteur, une circulation au sol, des passages sous la scène, un grill d'accroche pour la lumière, les dispositifs de machinerie et le système sonore. Cette arrière zone est celle de l'humain et de la machinerie.
Le dispositif est à la fois le lieu et le moyen de l'écriture par l'image et la sensation.
La conception technique s'est faite au service de la matière. Nous avons construit le théâtre dont le tissu a besoin pour prendre vie.

MISE EN MOUVEMENT
MACHINERIE

Impulsions par en haut, par dessous, par les cotés, avec des fils, des tiges ou des bâtons, manipulation directe, tout mode de mise en mouvement est possible pour donner corps au tissu, matériau flou ayant une tendance toute particulière à s'étaler au sol.
Les marionnettistes, Pauline Kocher et Paloma Gutierrez, bien que cachées entretiennent un rapport avec la matière parfois très corporel, cachées dedans ou derrière elle, à bras le corps.

La machinerie occupe une place toute particulière car considérée à part entière comme l'un des moyens de donner vie à la matière, presque comme une marionnettiste. Le mouvement mécanique créé par la machinerie est différent de celui donné par l'humain. Il peut être doté d'une étrangeté propre, d'un rythme bien différent de celui de la main humaine, initier des vitesses variées, des ampleurs étonnantes.

L'ESPACE SONORE ET LA MUSIQUE

L'atmosphère musicale plante le décor dans lequel naît l'image, elle crée le contexte.
Nous avons fait le choix d'un voyage naviguant dans des univers référencés, d'autres beaucoup moins. Une bande son qui ramène au concret des situations, à l'humain aussi. Et que nous avons élaboré comme une matière émotionnelle, enveloppante, qui parfois oriente le ressenti face à l'image mais peut aussi donner à chacun la possibilité de laisser vagabonder son imaginaire, de lui laisser matière à construire.
Un travail de spatialisation vient troubler les profondeurs du castelet et accompagne la construction étrange de l'espace. Le son vient envelopper le spectateur et lui faire perdre la notion de profondeur, de hauteur ou du lointain. Faire oublier au spectateur qu'il est face à un théâtre pour le faire basculer dans un autre monde.

LA LUMIÈRE

La lumière est comme une caresse sur la matière. Comme une main posée sur un carré de soie qui se perd, oublie de penser et seulement touche. Elle permet de toucher la matière avec les yeux qui deviennent un prolongement de notre peau s'imaginant être elle même caressée.
Trouver par la lumière la façon la plus juste de révéler la matière et sa texture de manière tactile. Révéler la vibration de la matière par la lumière qui agit comme un catalyseur de la magie du mouvement.
La lumière est au moins aussi importante que la matière. L'une sans l'autre n'a rien à dire.
La lumière permet des jeux de transparence, de profondeur, d'apparition et de disparition. Elle camoufle les moyens de mettre en mouvement le tissu qu'il s'agisse des marionnettistes ou de la machinerie. Elle est la magicienne dans ce théâtre de tissu.
Les projecteurs seront intégrés dans le dispositif.

EN PRATIQUE

Tella est un spectacle tout public de 8 ans à partir et sans parole.

Durée : 55 minutes

Jauge visée comprise entre 150 et 200 personnes selon la disposition de la salle (question de visibilité)

Ce spectacle peut jouer sur un plateau de théâtre, mais ce n'est pas absolument nécessaire, le son et la lumière étant compris dans la structure. Besoin d'un espace de jeu au noir, d'un pendrillonage à la face, de matériel lumière et son et d'un gradin frontal.

Espace de jeu nécessaire: 6 m de profondeur, 9 m d'ouverture de mur à mur, 5 m de hauteur totale

En tournée : 4 personnes

SOUTIENS

La Batysse , lieu dédié aux Arts de la Marionnette à Pélussin // Miscène à Poligny // Théâtre de la Buire à L'Horme // La Vache Qui Rue à Moirans en Montagne // Théâtre des Fransiscains à Béziers // Théâtre pour Deux Mains à Nantes // Festival de Théâtre de Phalsbourg

DRAC Bourgogne Franche Comté // Département du Jura // Région Bourgogne Franche Comté

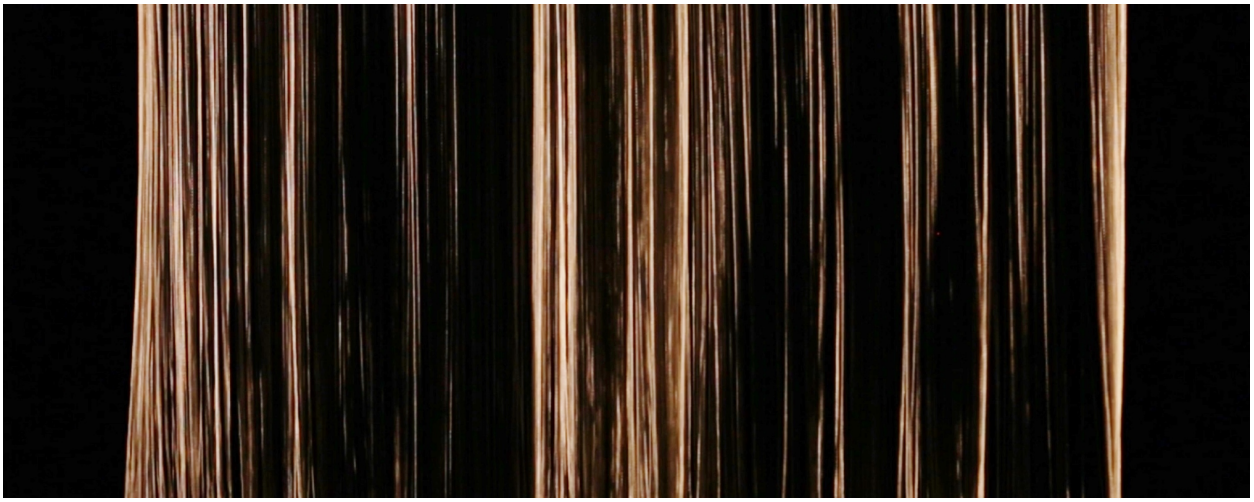
Dans le cadre du dispositif de la Région de soutien des compagnies émergentes, la Compagnie Tricyclique Dol de Besançon parraine la compagnie Kiosk Théâtre autour du projet Tella notamment sur le plan de l'écriture.

PATRIMOINE ET TERRITOIRE

Le travail de création a débuté à la Batysse à Pélussin dans le Massif Du Pilat, région au patrimoine textile très important, pays de la soie. Rencontre avec des tisserands, visite d'atelier de tissage, discussion avec les gens qui ont connu ce patrimoine vivant, prises de son des métiers à tisser en marche... Suite à ces rencontres avec des gens, des techniques et un territoire il nous apparaît comme nécessaire de continuer cette exploration des métiers du textile, de son industrie, des techniques de fabrication de la matière, de ses origines et son histoire. Le lien avec le territoire du Pilat est pour nous très important et nous souhaiterions en tisser de nouveaux dans d'autres zones de patrimoine textile passé ou encore présent.

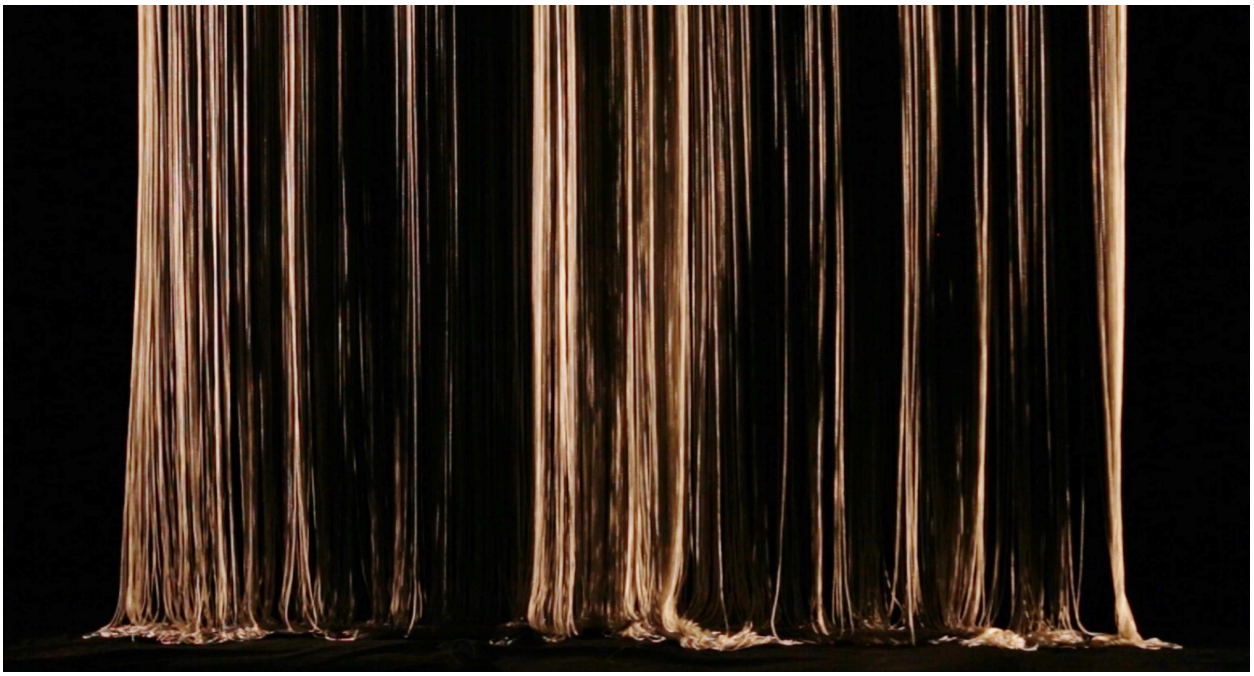
ACTION CULTURELLE

Nous souhaitons permettre au public de toucher le tissu et d'échanger à ce sujet afin d'aiguiser les sensations produites par ce rapport tactile et de poser des mots dessus.
Dans une installation dont le mot d'ordre est "TOUCHEZ S'IL VOUS PLAÎT!" sont disposés des tas de tissus extrêmement variés à disposition du public. Explorer en dialoguant et en discutant autour du textile d'une part sous un aspect technique mais aussi en l'abordant d'une manière sensorielle et poétique. Le tissu est un matériau qui transmet de l'émotion, des sensations. C'est un vecteur de parole, un déclencheur de mots. Nous souhaitons inciter chaque personne à trouver dans les tissus matière à parler d'elle, de ses souvenirs, de sensations, de son travail ou d'une personne qui lui revient. Utiliser la matière comme vecteur d'échange autour de l'humain.
Texte/ Textile. Poser des mots sur des matières. Des tissus par paquets sur une table. Et des mots. Interroger les sensations, les émotions que crée tel ou tel bout de tissu. Et comprendre en quoi il peut être porteur de poésie. Par des exercices sensoriels et ludiques, l'objectif est d'interroger avec le public ce monde textile qui nous entoure et dont on parle peu. Essayer de parler (ou d'écrire) de ce que l'on ressent à partir du seul toucher. Toucher un tas de tulle cassant, une toile rêche bien tendue ou caresser un satin de soie limpide créé des sensations bien distinctes et il est intéressant d'en prendre conscience, de les nommer.
Ces ateliers d'une durée de 2h environ peuvent aisément s'adresser à un public scolaire mais aussi d'adultes curieux.

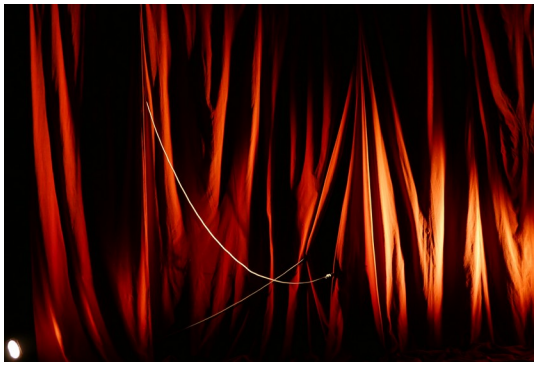


LA COMPAGNIE

Kiosk Théâtre est né en 2014 sous l'impulsion de Maëlle Le Gall, Marine Roussel et Romain Landat.
A l'origine, un désir d'explorer, créer, fouiller inventer ensemble. De faire se rencontrer nos univers autour des projets artistiques de chacun. Quand l'un impulse une dynamique , les deux autres soutiennent et nourrissent sa recherche et trouvent dans cet équilibre leur propre nourriture.
Trois univers artistiques distincts mais une approche commune de nos nécessités.
Que nous soyons constructeurs, marionnettistes ou artiste costumier, nous défendons un théâtre de marionnettes qui se construit par l'image.
En explorateurs et témoins attentifs nous créons à partir de la matière qui nous entoure pour réinventer un monde sensible.
Refusant la spécialisation, et l'enfermement dans nos pratiques artistiques , le Kiosk Théâtre est pour nous un lieu où expérimenter des postures nouvelles au sein des créations. Un marionnettiste à la musique ou à l'écriture, une costumière au plateau ou à la mise en scène, changer de point de vue et de positionnement pour ne jamais s'endormir et continuer d'apprendre.
La marionnette est le point central, catalyseur, passeur vers un autre monde qui nous attire irrésistiblement.
La collaboration débute autour de *La tête du Roi* mis en scène par Maëlle Le Gall en 2014. Puis en 2015 Romain Landat met en scène *Wunderkammern*.
Deux petites formes de marionnette tournent régulièrement. *Miniature*, théâtre de papier, écrit et joué par Maëlle Le Gall , spectacle pour douze spectateurs en caravane. Et *Tella opus 1*, ballet textile et hypnotique, écrit et manipulé par Marine Roussel, création qui a initié le projet *Tella,* sur lequel nous avons commencé à travailler en 2016 et créé en 2019 à Phalsbourg.



L'ÉQUIPE DE CRÉATION



MARINE ROUSSEL

Mise en scène et écriture

Depuis 2010 et son DMA de costumière obtenu à Lyon, elle conçoit et réalise des costumes de scène pour différentes compagnies ou ateliers dont le Kiosk Théâtre, la Compagnie Projet D, l'Ateuchus, la Compagnie du Veilleur, Royal de Luxe, ou l'Opéra de Bordeaux. Sans cesse elle se rapproche du monde des marionnettes. Cofondatrice du Kiosk Théâtre, elle souhaite développer son approche artistique par d'autres moyens que le costume notamment la marionnette qui permet d'envisager sous un autre angle le rapport au textile. En 2015 elle crée *Tella* à la fois petite forme de théâtre de tissu et ballet hypnotique utilisant le tissu comme matériau expressif. Elle trouve alors un langage qu'elle désire continuer à explorer, à construire et à écrire.
Elle est aussi marionnettiste dans *Wunderkammern.* En 2017 elle devient manipulatrice pour Royal de Luxe sur les personnages de la Petite Géante et du Petit Géant.

MAELLE LE GALL

Conception de l'univers sonore

Elle commence la marionnette au Théâtre aux Mains Nues à Paris en 2007. Elle part ensuite en Finlande pour suivre la formation en marionnette à l'Ecole d'Arts de Turku jusqu'en 2012. Cofondatrice du Kiosk Théâtre, elle met en scène *La Tête du Roi,* premier spectacle de la compagnie. Depuis 2014, elle joue *Miniature,* petite forme de théâtre de papier en caravane. Elle travaille aussi comme marionnettiste, constructrice, et regard extérieur pour différentes compagnies notamment pour *Passe à Table!* de la compagnie Les Rotules Effrénées, pour *Lisières* de la Compagnie Pavé Volubile, pour le Collectif la Méandre et pour Dr Troll.

ROMAIN LANDAT

Conception de la machinerie

Après s'être formé au théâtre, à l'ébénisterie et à la marqueterie, il s'initie à la marionnette au Théâtre aux Mains Nues à Paris puis intègre la 8ème promotion de l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette à Charleville Mézières en 2008. Il est cofondateur du Kiosk Théâtre. En 2015 il crée *Wunderkammern,* une installation spectacle autour des cabinets de curiosité. Il fait partie du collectif Projet D fondé par six marionnettistes de la 8ème promotion de l'ESNAM avec qui il a créé *Carbone* et *La Traque,* deux spectacles de marionnette de rue dans lesquels il est aussi interprète. Il est acteur marionnettiste dans *The Punch and Judy show* de la Cie le clou et l'aiguille, *Sous Vide* de Marie Godefroy, Compagnie Projet D, et dans *M.A.D* de Cristina Iosif.

PAULINE KOCHER
Mise en vie des tissus et du castelet-théâtre

Après un parcours universitaire en lettres et études théâtrales à Avignon puis à Lyon elle s'oriente vers le costume de scène. Elle obtient un diplôme des métiers d'art de costumier-réalisateur à Lyon, intègre l'ENSATT et en sort diplômée en 2011. Elle suit une formation en danse contemporaine à Lyon avec Annie Legros et Claude Decaillot qui l'emmène jusqu'à l'Ecole des Sables de Germaine Acogny au Sénégal. Lors de sa formation, elle a l'occasion de rencontrer le Royal de Luxe, la compagnie Philippe Genty et la compagnie du Hanneton. En 2011, Pauline Kocher intègre la compagnie Atelier Bonnetaille en interprétant le rôle de La Costumière dans le spectacle *Oripeaux* mis en scène par Charlotte Pareja.
Elle travaille aujourd'hui en tant que costumière avec différentes compagnies : Royal de Luxe, Compagnie Emilie Valantin, Kiosk Théâtre, Projet D, à l' Opéra de Lyon et à l' Opéra de Bordeaux...

PALOMA GUTIERREZ
Mise en vie des tissus et du castelet-théâtre

Elle débute sa formation au Chili avec le Cirque du Monde, puis à l'école nationale de cirque à Cuba et à l'ESAC à Bruxelles. Ses supports d'expression seront le cirque aérien, les trapèzes fixes et ballants ainsi que les cordes et tissus aériens. Ne se contentant pas d'y grimper elle fabrique elle même ses agrès en cordages et tissus. Elle a travaillé en Cirque contemporain avec les Oiseaux Fous et le Teatro del Silencio, en théâtre de rue avec les géants de Royal de Luxe, les Plasticiens Volants et aussi avec la compagnie La Machine ou encore comme danseuse dans La Piste à Dansoire. Interprète, elle intervient souvent en conception technique, matelotage et préparation du travail en hauteur. Son rapport avec la matière étant essentiel, elle l'approfondit autour de *Plastikos,* réflexion matiérée et dansée autour du Plastique. En 2017, elle suit une formation d'un an à l'école de claquettes à Barcelone.

CAROLINE GRILLOT
Mise en lumière

Suite à une formation de Régie de Spectacle option lumière à Besançon, Caroline Grillot obtient un Diplôme des Métiers d'Art en 2010. Depuis elle travaille dans des nombreux festivals et diverses structures : structure de production (Besançon et Territoire de Belfort), accueil en théâtre, en salle de concerts, régie et création pour des compagnies et des groupes de musique locaux. Elle a réalisé deux créations lumière sur les spectacles Harmonie et Made in en collaboration avec Cristina Iosif.

MATHILDE BILLAUD
Mise en son

f.

KIOSK THÉÂTRE

Marine Roussel : 06 02 60 42 08

Administration : Hervé Grasser
06 88 45 91 31

kiosktheatre@gmail.com

www.kiosktheatre.org