

LA COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE PRÉSENTE

UN MÊME CIEL

(TITRE PROVISOIRE)

Par

Yoanelle Stratman et Pierre-Yves Guinais.

-Création 2027-

Questionnons ensemble la manière de faire coexister nos croyances.

LE SPECTACLE

Sous la forme d'une fable philosophique, nous souhaitons créer un spectacle qui traite de nos libertés de croire, quelques soient nos croyances mais aussi au droit de ne pas croire.

Aussi, nous voulons interroger, petits et grands, sur la manière de vivre ensemble tout en croyant différemment.

Nous imaginons un projet tout public, à partir de 8 ans. Comme pour nos précédentes créations, nous utiliserons les arts de la marionnette et le pouvoir du sans parole, pour laisser parler la poésie des images qui permettent à chacun·e de s'inventer son histoire.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Écriture, création, interprétation : Pierre-Yves Guinai, Yoanelle Stratman

Aide à la dramaturgie/ écriture: Pauline Thimmonier

Aide à la mise en scène: en recherche

Musique Originale : Jean-Bernard Hoste

Création lumière: en recherche

Fabrication des marionnettes: Pierre-Yves Guinai, Yoanelle Stratman

Administration de la production : Fannie Schmidt

Diffusion : Lucie Ebalard

— CRÉATION 2027 —
MARIONNETTES
DURÉE ENTRE 50 MN ET 1H
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
JAUGE 140 PERS MAX

NOTE D'INTENTION

Nos spectacles s'inspirent de sujets de société, qui nous concernent tous et toutes.

Nous avons dans nos dernières créations abordé les thématiques du progrès (Monsieur Watt), de la liberté d'expression (Vent Debout), de notre quête du bonheur (Nos Petits Penchants), de nos rapports aux écrans (Cinq Minutes avec Toi).

Pour créer, nous avons besoin de partir d'un sujet traversé par les actualités, qui nous rend curieux et avec lequel nous avons envie de questionner nos publics.

Au regard des informations moroses et d'un monde en conflit : terrorisme, augmentation des fakenews, scandales, crises politiques, réchauffement climatique.. les inquiétudes sont grandissantes et nous avons tendance à nous demander à quoi pouvons nous nous raccrocher ?

À quoi pouvons-nous (encore) croire ?

Cette question s'inscrit dans l'histoire de notre humanité. Partout sur la planète, les cultures se sont construites sur les croyances.

Dans toutes les cultures du monde, on parle des dieux.

Dans notre partie de l'Europe, les personnes croyantes semblent être de moins en moins nombreuses.

84 % de la population mondiale se dit pourtant religieuse et ce nombre aurait plutôt tendance à augmenter .

Cette notion de croire nous a interpellés. Nous nous sommes alors intéressés aux différentes formes de croyances : les enfantines, pseudo-scientifiques, religieuses, spirituelles, philosophiques ou même politiques.

UN SUJET QUI POSE QUESTION...

Au cours de nos recherches, les questions sont arrivées une à une :

POURQUOI A-T-ON LE BESOIN DE CROIRE ?

Les croyances aident les hommes à trouver leur place dans le cosmos, à donner un sens à leur vie et à surmonter la réalité de la mort. Nous nous sommes alors penchés sur la définition du mot croyance.

Selon Hume, une croyance est une idée forte et vive. Une idée qui s'impose à nous et dont il nous sera très difficile de douter.

QU'EST-CE QU'UNE CROYANCE ?

Dans le mot croyance il y a la notion de confiance, c'est tenir pour vrai une idée que l'on ne peut pas prouver.

Or une preuve en mathématique ou en philosophie c'est un raisonnement qui démontre une vérité.

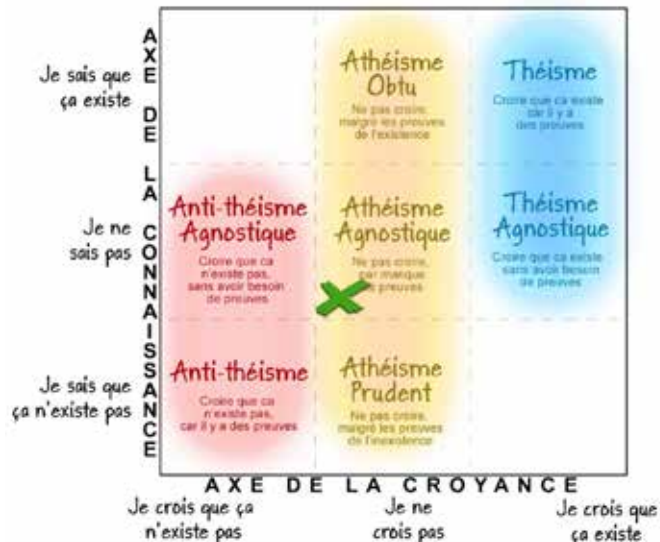
Croire serait donc tenir pour vrai (par confiance) une vérité non démontrée?

Une phrase d'enfant recueillie lors d'un atelier de philosophie répond pour nous très bien à cette question: «Croire c'est quand on sait mais qu'on n'est pas sûr» elle résume à elle-seule tout le paradoxe du mot.

Partir de l'origine des mots est souvent surprenant, par exemple le mot religion viendrait du latin religare, en français relire. On peut interpréter comme «ce qui relie à Dieu» ou encore «ce qui relie les hommes entre eux».

OÙ JE ME SITUE SUR LA CARTE DES CROYANCES ?

Il est parfois difficile de se situer soi-même dans le labyrinthe des possibles croyances et de mettre des mots sur nos positionnements.

Il arrive aussi que ce positionnement change avec le temps et nos questionnements.

On peut croire avec différentes nuances qui dépendent en grande partie de nos connaissances et de notre éducation.

« Il y a trois sortes de personnes : les uns qui servent Dieu l'ayant trouvé, les autres qui s'emploient à le chercher ne l'ayant pas trouvé, les autres qui vivent sans le chercher ni l'avoir trouvé. »

Blaise Pascal

QU'EST CE QUE LE FAIT DE CROIRE NOUS APPORTE ?

Pour Descartes «Lorsqu'on est perdu dans la forêt, le plus simple est de marcher toujours dans la même direction.» on a besoin de prendre la direction dans laquelle on croit le plus, ça donne un sens, un espoir, une raison d'avancer.

Cette image revient souvent dans les religions, comme l'idée de ramener les non-croyants dans le «droit chemin»

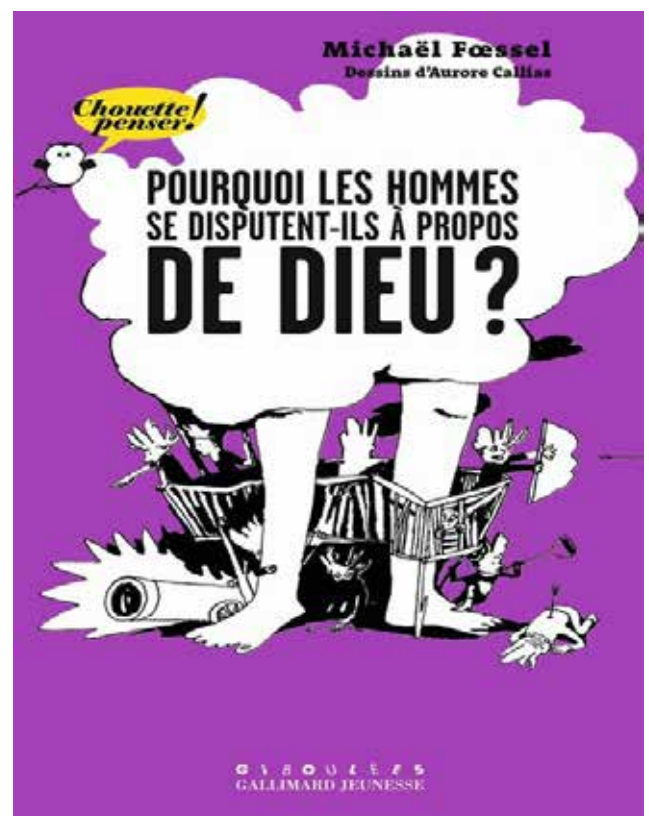
POURQUOI LES DIFFÉRENTES RELIGIONS DIVISENT À CE POINT ?

C'est la question à laquelle a tenté de répondre Michaël Fœssel, philosophe et maître de conférence à l'université de Dijon dans le livre Pourquoi les hommes se disputent-ils à propos de Dieu?

Voici d'autres questions que nous voulons aborder
COMMENT POUVONS NOUS CO-EXISTER MALGRÉ DES CROYANCES ET DES FAÇONS DE CROIRE DIFFÉRENTES ?

EST-CE QUE LA TOLÉRANCE EST UNE ILLUSION ?

COMMENT LE FAIT D'AVOIR DES CROYANCES DIFFÉRENTES PEUT-ÊTRE UNE FORCE AU SEIN D'UNE SOCIÉTÉ ?

UNE ECRITURE CONTEMPORAINE

Les écrits ne manquent pas sur la notion, des rayons entiers sont consacrés aux ouvrages sur la spiritualité, les croyances et les religions.

Nous notons aussi une multitude de mythes et autres textes fondateurs.

De notre côté nous nous sommes nourris de lectures inspirantes telles que La caverne de Platon, le mythe du veau d'or, ou encore la parabole des 3 anneaux de Nathan le sage...

Pour cette création, nous souhaitons partir d'une histoire inconnue pour les publics, sans connotation ou référence. Nous voulons inventer une fable poétique, aux personnages sensibles, auxquels on peut s'identifier. L'histoire se situera dans une réalité fictive, dans un temps et un lieu imaginaire.

L'idée n'est pas de parler des religions existantes mais bien du fait religieux, du concept de religions.

ECRITURE — TRAVAIL AVEC UN.E DRAMATURGE

Nous sommes heureux de travailler avec Pauline Thimonnier à la dramaturgie.

Elle a travaillé auprès d'autres compagnies de marionnettes comme Plexus polaire, Cie TroHéol, ...

Elle connaît donc les spécificités de cette discipline et la force narrative de la marionnette

Nous avons décidé pour cette écriture de faire appel à une personne extérieure car nous voulons apporter du soin aux articulations des scènes, le rythme, la finesse des enjeux au regard de la thématique qu'il faudra préciser et poétiser.

TRAVAIL AU CŒUR DU SUJET, IN SITU

Les discussions sont ouvertes avec la Maison Denise Masson à Marrakech au Maroc, où nous venons de finir une tournée.

Cette maison destinée à l'accueil des artistes et des chercheurs s'articule autour d'une grande bibliothèque et nourrit le dialogue entre cultures et religions. Elle pourrait devenir un environnement inspirant pour écrire.

TRAVAIL AVEC LES ENFANTS D'AUJOURD'HUI

C'est pendant l'enfance que se forment nos croyances, c'est aussi à cet âge là que s'apprend le vivre-ensemble. Les enfants sont de fins philosophes, nous souhaitons vraiment imprégner le spectacle de leurs préoccupations. Nos temps de recherche et de résidences seront ponctués de rendez-vous avec le jeune public.

UNE ÉCRITURE VISUELLE

SYMBOLIQUE DE LA LUMIÈRE

Les représentations liées aux croyances et aux religions à travers le monde et à travers le temps ont toujours été liées à la lumière. On dit “recevoir la lumière” (auréoles lumineuses sur les tableaux, lueurs divines...). Parce qu’elle descend du ciel – domicile des dieux – la lumière est fréquemment associée au divin, ou à son reflet selon les religions, en opposition à la nuit, aux ténèbres. Les cultes du soleil sont nombreux. Dans de nombreux cultes encore aujourd’hui allumer une bougie est un geste associé à la prière. La lumière est un symbole qui embellit, enrichit, voire illumine un grand nombre de religions.

CHOIX DE MATIÈRE

De la même manière que nous avons travaillé le papier pour la thématique de la liberté d’expression et la laine pour le bonheur, nous souhaitons trouver une matière qui fait sens avec notre thématique. Nous aimerions rechercher autour de la transparence. Par exemple avec des visages d’une matière qui peut laisser passer la lumière. Si un personnage a une lueur dans la tête qui représente sa foi. Les lueurs internes qui émanent des marionnettes peuvent différer d’un personnage à l’autre. Ainsi nous pourrions rendre visibles des croyances différentes. Nous pourrions aussi jouer sur les matières, croire à de la pierre, alors que c’est une toute autre matière légère, travailler sur le bruit, le poids, pour “faire croire”.

SCÉNOGRAPHIE

Le choix de la scénographie découlera du choix de la matière avec laquelle nous travaillerons, nous aimons que la scénographie soit inventive, surprenante, que le décor dans lequel évoluent nos personnages transporte le spectateur dans un «ailleurs» dans lequel habitudes et préjugés sont remis en question.

AUTOUR DU SPECTACLE

Nous sommes très attachés à l'idée qu'un spectacle peut et doit questionner, chambouler, questionner, toucher. On a parfois besoin de temps pour faire tout ce chemin mais ça peut aussi se passer avant et après le spectacle. Comme nous nous adressons aussi bien aux enfants qu'aux adultes, nous envisageons différents moyens de prolonger et développer l'expérience autour du spectacle.

Avant le spectacle, ces expériences permettront aux spectateurs de préparer leur plaisir à découvrir. Leurs réflexions pourront enrichir leur expérience de la représentation.

Si c'est après le spectacle, les spectateurs pourront partager leur ressenti, analyser ensemble les éléments de la représentation et formuler les questions philosophiques soulevées par l'histoire.

POUR LES CLASSES

ATELIERS PHILO

Nous travaillons régulièrement avec Margot Daudin Clavaud. Elle propose aux élèves des échanges à visée philosophique sur les thématiques des spectacles *Vent debout* et *Nos petits penchants*.

Margot accompagne les enfants sur les chemins philosophiques soulevés par le spectacle, faire ensemble le lien avec leurs connaissances et leurs expériences, définir des concepts et formuler des problématiques.

SENSIBILISATIONS

De manière plus générale, elles nous concevons avec l'aide d'une médiatrice culturelle des temps de médiations autour de nos spectacles, ils sont l'occasion de découvrir les techniques de la marionnettes et d'approfondir la réflexion autour de la thématique du spectacle.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

C'est un outil qui permet aux professeurs de travailler avec leur classe avec un maximum de matière en amont ou après le spectacle.

POUR LES FAMILLES

CARNET DU SPECTATEUR

C'est une version légère et imagée du dossier pédagogique, nous la distribuons à l'issue des représentations pour que les spectateurs puissent rediscuter du spectacle en famille avec quelques réponses entre les mains.

ATELIERS PARENTS / ENFANTS

Ils sont proposés en amont ou après les représentations tout public pour permettre aux familles de partager un moment avec l'équipe artistique autour de la découverte de la marionnette.

CALENDRIER DE CRÉATION

Hiver 24

documentation, recherche 2 semaines

Saison 25/26

labos d'écriture / recherche dramaturgie 2 semaines

labo recherche plateau / matière 2 semaines

fabrication marionnettes 2 semaines

fabrication décors 2 semaines

Saison 26/27

mise en scène / recherche lumière / recherche musique 2 semaines

mise en scène / lumière / musique 2 semaines

répétitions 2 semaines

répétitions 2 semaines

Création début 27

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

YOANELLE STRATMAN (Ecriture, création, interprétation)

Elle commence son parcours artistique en temps que circassienne – jongleuse et cherche son chemin à travers plusieurs écoles comme Piste d'Azur à Mougins (06), Balthazar à Montpellier et le Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme (59).

Elle crée ensuite la Cie Balles et Pattes avec Domingos Lecomte (jongleur, illusionniste) et leurs spectacles *Pas Liés* (2004), puis *Cruelles Sornettes* (2010).

En parallèle, un intérêt nouveau pour les arts de la marionnette l'emmène à Charleville-Mézières, à la rencontre de Philippe Genty et Mary Underwood pour un stage à la recherche de ses « Paysages Intérieurs ».

En 2011, elle répond à *La Pelle du Large* lancé par Philippe Genty et Mary Underwood et embarque sur les traces de l'Odyssée d'Homère.

En 2012, elle crée avec Pierre-Yves Guinais la Cie Des Fourmis dans la Lanterne et leur premier spectacle commun *Clic*, puis co-écrit et interprète *L'Echo Souterrain* (2015), *Vent Debout* (2017) et *Nos Petits Penchants* (2021).

PIERRE-YVES GUINAIS (Ecriture, création, interprétation)

Il commence comme régisseur lumière suite à un Diplôme des Métiers d'Art. Il conçoit notamment les lumières des spectacles : *T'es Où T'es Là* (2010), et *Face de Cuillère* (2012) de la Compagnie Méli Mélo, ainsi que *Lili Petit Pois* (2007) et *Le Murmure des Anges* (2008) pour la compagnie La Torgnole.

Il vient à la marionnette en autodidacte, et crée un lien entre la lumière et la scène au sein de son solo *Monsieur Watt* (2009).

Il crée avec Yoanelle Stratman la Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne, et son second spectacle *Clic* (2013), puis *L'Echo Souterrain* (2015), *Vent Debout* (2017) et *Nos Petits Penchants* (2021). Il réalise

aussi la scénographie et la régie plateau pour les spectacles : *Saga* et *Miniatures Poétiques d'un monde gigantesque* de la Cie La Torgnole. Dans ce dernier, il écrit également des séquences de théâtre d'ombre. En 2013, il signe pour la Compagnie Méli Mélo, un nouveau spectacle de marionnettes : *Flying Zozio*. En 2015, il crée la scénographie et les lumières du spectacle *Uma Maria Um José* pour le Théâtre K. En 2016, c'est pour Barbaque

Cie qu'il crée les lumières et participe aux accessoires de *Shakespeare Vient Dîner*. Enfin, il crée et anime des marionnettes pour La Manivelle Théâtre dans *Souliers de Sable* (2016).

JEAN BERNARD HOSTE (composition musicale)

Nous avons appris à travailler ensemble au fil de nos créations.

Il sublime les images que nous créons avec sa musique

Basé à Lille, il compose pour le spectacle vivant et l'image.

Il écrit des instrumentaux naïfs, surannés, des ritournelles lentes, pour théâtre, danse, conte, court métrages, cirque, documentaires, lectures, marionnette. Il fabrique également des récits et fictions sonores où se mêlent voix, musiques, ambiances et paysages bruissants.

Piano droit, toy pianos, mellotrons et quatuors à cordes sont sa colonne vertébrale. Quelques saillies plus électro apparaissent parfois, ainsi que des paysages sonores fabriqués à partir d'objets du quotidien, bouclés, ralentis, malaxés par l'ordinateur. Pascal Comelade, Penguin Café Orchestra, Chilly Gonzalés ou encore Brian Eno sont ses influences majeures.

Ces dernières années on retrouve sa musique (et sa présence au plateau) avec l'Embellie Cie, la Cie L'Embar-dée, la Cie Tire Laine, la Voyageuse Immobile, la conteuse Elodie Mora, les projets multi media du Collectif Digital Vandal, le Collectif Cirque Primavez, ou des projets participatifs avec la photographe Catherine Du-verger.

Il crée les musiques de Vent Debout, Nos Petits Penchants et Cinq minutes avec toi, un espace sonore sur mesure, en co-construction avec les étapes de création des spectacles.

PAULINE THIMMONIER (Dramaturgie, aide à l'écriture)

Pauline Thimonnier est dramaturge, auteure et adaptatrice.

Après un double cursus universitaire en Lettres modernes et en Etudes Théâtrales, elle intègre la section Dramaturgie de l'ENSAD du Théâtre National de Strasbourg de 2005 à 2008. Chargée de cours, elle enseigne à l'Université Paris 7-Diderot (2009-2011) et à l'université Paris 3-Sorbonne Nouvelle (2009-2015). Explorant la dramaturgie sous toutes ses formes, elle collabore comme auteure et dramaturge avec de nombreuses compagnies de théâtre, de théâtre d'objets et de marionnettes (Plexus polaire, Idiomécanic Théâtre, la Cie Tro-Héol, Pupella-Noguès, Les Yeux creux, Yoann Pencolé, Yeung Fai, etc.). Depuis 2019, elle enseigne à l'ES-NAM de Charleville-Mézières. Partenaire des « Fictions » de France Culture depuis 2012, elle est l'auteure de plusieurs adaptations (Jane Eyre, Madame Bovary, Germinal, Gatsby le magnifique, Fahrenheit 451, etc.) et de nombreux montages de textes pour les ondes, ajoutant ainsi le média radiophonique à ses chantiers dramaturgiques.

LES AUTRES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE

Créée en 2012, la Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne est le fruit de la rencontre de deux artistes marionnettistes : **Yoanelle Stratman** et **Pierre-Yves Guinais**.

Tous deux passionnés dans l'art de donner vie à l'inerte, ils travaillent avant tout à partir d'univers visuels, sans parole pour offrir à chacun la possibilité d'imaginer l'histoire à son échelle.

Chaque création est pour la compagnie un monde à part entière. A la manière de petites fourmis les artistes aiment bricoler, bidouiller minutieusement pour proposer au public des univers attachants, surprenants, et poétiques.

Ils privilégient la manipulation à vue, créant souvent des ambiances intimistes qui les rapprochent des spectateurs, ils se produisent aussi bien en rue qu'en salle.

La compagnie est régulièrement soutenue pour ses créations par le département du Pas-de-Calais, la DRAC et la Région Hauts de France.

CINQ MINUTES AVEC TOI - *création 2024*

Un spectacle poético-satirique sur la place du téléphone dans la sphère familiale
marionnette sur banc public

NOS PETITS PENCHANTS - *création 2021*

Un spectacle sur l'injonction au bonheur dans notre société contemporaine. Marionnettes sur table en laine feutrée. Déjà plus de 200 représentations.

VENT DEBOUT - création 2017

La quête de liberté d'une jeune fille dans un pays réduit au silence par la censure.

Une échappée poétique pour marionnettes dans un univers de papier.
Près de 500 représentations à travers le monde.

L'ECHO SOUTERRAIN - création 2015

Librement inspiré du roman Sa Majesté des Mouches de William Golding et du film La Vague de Dennis Gansel, cette pièce à la fois sombre et onirique révèle les mécanismes en jeu lors de la prise de pouvoir et questionne sans détours la place de l'individu dans le collectif. Théâtre et marionnettes-bunraku.

CLIC - création 2013

Une plongée nostalgique dans un univers en Noir et Blanc. Un hommage poétique aux grands noms du cinéma muet à l'heure de la 3D. Marionnettes à fils dans univers en pâte à modeler.

Une petite forme (25 min) en caravane.
Plus de 700 représentations à travers le monde.

MONSIEUR WATT - création 2008

Les lumineuses aventures d'une lampe de Petite forme en salle ou en rue.

Les lumineuses aventures d'une lampe de chevet.

Une fable malicieuse pour marionnettes à fils (électriques) sur le devenir de nos objets du quotidien face à l'obsolescence programmée.

Une petite forme (20 min) pour la rue ou la salle.

Plus de 400 représentations.

FICHE TECHNIQUE

Tout public à **partir de 8 ans**

Durée : entre 50 minutes et 1h

Spectacle pour salle équipée

- Jauge : 140 personnes (en fonction de l'installation)
- espace scénique minimum : P 6 m X L 7m
- 4 personnes en tournée

CONTACTS

Diffusion & production _____ Lucie Ebalard
07 82 49 24 28
prod@desfourmisdanslalanterne.fr

Artistique _____ Pierre-Yves guinai et Yoanelle Stratman
bureaufourmis@gmail.com

Administration & production _____ Fannie Schmidt
06 52 52 70 92
fannie@desfourmisdanslalanterne.fr

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Raison social _____ Association « Compagnie des Fourmis dans la lanterne »

Siège social _____ 18 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille

Site internet _____ <http://www.desfourmisdanslalanterne.fr/>

Téléphone _____ 07 82 49 24 28

N° Siret _____ 789 803 566 00031

La Compagnie est adhérente à Thémaa (Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés), au Collectif Jeune Public Hauts-de-France et au SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants).