

COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE

Création 2027

LE SPECTACLE

Sous la forme d'une fable philosophique, nous souhaitons créer un spectacle qui traite de la question de notre liberté de conscience, du vivre-ensemble avec nos différences.

Nous souhaitons interroger, petits et grands, sur la manière de faire cohabiter nos cultures multiples et parfois en apparence incompatibles. Comment le respect des libertés de chacun nous permet de coexister.

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

Dramaturgie : Pauline Thimmonier

Regard extérieur : Amalia Modica

Musique Originale : Jean-Bernard Hoste

Création lumière: Laure Andurand

Fabrication des marionnettes: Pierre-Yves Guinai, Yoanelle Stratman

Administration et production : Fannie Schmidt

Diffusion : Iseult Clauzier

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

NOTE D'INTENTION

L'HISTOIRE

Un même ciel raconte l'histoire d'une petite fille qui doit fuir son pays avec ses parents et se confronter à la difficulté de s'intégrer dans le pays où sa famille trouve refuge.

Rejetée par les autres enfants en raison de sa culture, cette petite fille trouvera-t-elle sa place à l'école? De quelle manière ceux qui l'excluaient sans la connaître, apprendront-ils à la découvrir?

Le jeu, le "faire-ensemble" et l'entraide parviendront-ils à remettre en question leur peur ou leur rejet de l'inconnu?

À hauteur d'enfants, il sera question des préjugés portés sur l'altérité, notamment les diversités de croyance et d'origine, et de comment les dépasser par le partage et la rencontre.

Face à une société de plus en plus divisée, aux discriminations culturelles et religieuses, l'enjeu de ce spectacle est de redonner le pouvoir aux enfants dans leur capacité à remettre en question les injustices et de vivre avec les questions des grands.

Il parlera aussi aux adultes, nous plongeant à nouveau dans nos souvenirs d'enfance, nos premières expériences, notre positionnement face à l'inconnu.

NOTE DE MISE EN SCÈNE

La lumière sera un matériau structurant de ce spectacle. Les croyances seront représentées par des lueurs à l'intérieur des chapeaux de chacun, qui seront abordées comme quelque chose de précieux et d'intime. Néanmoins, ces chapeaux seront mis de côté à l'entrée de l'école afin de montrer qu'en ce lieu se trouvent des enfants qui partagent un même apprentissage et un même avenir.

De même, la musique approfondira cette diversité culturelle avec l'usage d'instruments de pays différents. Les rythmes, comme des identités, s'étoffent et se nourrissent en se mélangeant et en s'adaptant les uns aux autres en une harmonie nouvelle.

Il sera question de laïcité et d'invitation à la curiosité. L'occasion d'aborder avec espoir nos empêchements à aller à la rencontre de l'autre et apporter une tentative de les résoudre.

TISSER LA MATIERE

La scénographie s'articulera autour du thème du métier à tisser. Les fils se croisent, dessinent et créent les décors. Le fond de scène pourra représenter une ville, un intérieur, une fenêtre,.. pour figurer les lieux de l'intrigue.

RECHERCHES — MOULAGES AU METT (07) — FÉVRIER 25

moulages de tête, tests de matières, essais de têtes lumineuses

UNE ECRITURE CONTEMPORAINE

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.

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

La première résidence a été consacrée à l'écriture et a eu lieu début janvier 2027 à la maison Denise Masson. Cette maison destinée à l'accueil des artistes et des chercheurs s'articule autour d'une bibliothèque et nourrit le dialogue entre cultures et religions. Elle fut un environnement inspirant pour écrire. La rencontre avec des lycéens marocains a nourri notre regard sur la France et l'intégration.

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 sont ponctués de rendez-vous avec le jeune public.

AUTOUR DU SPECTACLE

Nous sommes très attachés à l'idée qu'un spectacle peut et doit questionner, chambouler, 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, 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

PHASE PRÉPARATOIRE (soutenue par la Région Hauts de France)

JANVIER 26

Labo d'écriture / recherche dramaturgie
6 jours à la Maison Denise Masson - Maison du dialogue à Marrakech

FÉVRIER 26

Labo recherche plateau / matière avec Lisa Marchand Fallot.
Le METT (Le Teil - 07)

AVRIL 26

1 semaine de recherche scénographique au plateau - Théâtre de Montelimar (26)

Période entre Printemps 26 et Janvier 27

2 semaines de fabrication marionnettes

JANVIER 27

mise en scène / création lumière / écriture musique
2 semaines à la Grange à St Agil (co-production en partenariat avec l'Hectare)

MARS 27

répétitions / écriture musique
2 semaines de résidence - lieu en cours de recherche

AVRIL 27

mise en scène / création lumière / écriture musique
2 semaines au théâtre de Laval (co-production)

JUIN 27

Finalisation du spectacle - technique lumière-son finalisation
2 semaines à l'Abbaye de Neimenster au Luxembourg (co-production)

SEPTEMBRE—OCTOBRE 27

Répétitions du spectacle

1 semaine dans un lieu équipé et date et lieu de 1ère en cours de recherche

LA RECHERCHE DE PARTENAIRES / PRODUCTION

Coproductions confirmées:

- Abbaye de Neimenster, Luxembourg
- Le Théâtre de Laval (53) - Centre National de la Marionnette
- L'Hectare à Vendôme - Centre national de la Marionnette / L'Echalier à St Agil (41)

Aide à la phase préparatoire de la région Hauts de France obtenue

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 Barba-

que 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 _____ Iseult Clauzier
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).