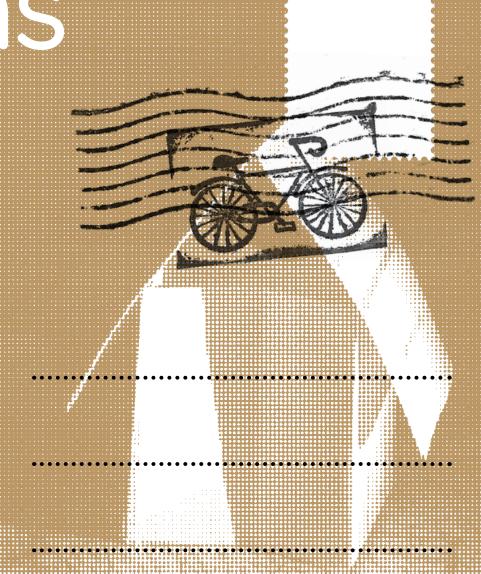
Les Maisons de Danier

Un projet citoyen itinérant et participatif imaginé par Claire Pantel et Hélène Arnaud un spectacle jeune public (à partir de 6 ans) avec les ateliers de

l'Écritoire ambulant

Cie l'air de d_ire

Les Maisons de papier

- Itinéraire d'une Factrice

Spectacle autonome de proximité

Lieux intérieur, salle fermée,

pénombre souhaitée, fond neutre

Durée 40 min

Automne, hiver, printemps, été, automne... la Factrice voit passer les saisons, les villes et les villages.

Elle sillonne les routes, et collecte un étonnant courrier auprès des habitants.

Aujourd'hui, une nouvelle histoire se déplie entre les lignes, dans le creux des mots, dans les plis d'une carte routière : des trajectoires de vie témoignent avec tendresse du temps qui passe et de tout ce qui nous reste encore à écrire ensemble.

Jeune public à partir de 6 ans

Conception à quatre mains

Jeu, création pop-up: Claire Pantel Mise en scène: Hélène Arnaud

LE CHEMIN DU SOUVENIR

Assise à sa table, la Factrice a les pensées nomades.

Elle se souvient de ses tournées dans le quartier.
Elle se souvient de tous les noms de rues.
Elle se souvient des conversations au café du coin,
de Jeannette, la vieille dame du village, qui a connu la guerre
et qui rêvait de revêtir le maillot jaune du Tour de France,
elle se souvient de Paco le gitan de Mlle Aïcha l'archéologue...
Tous ces visages... Toutes ces petites histoires qu'elle a
traversées... Sur son petit vélo, elle remonte le chemin du
souvenir et la voilà qui arpente de nouveau les rues pour
distribuer le courrier du jour!

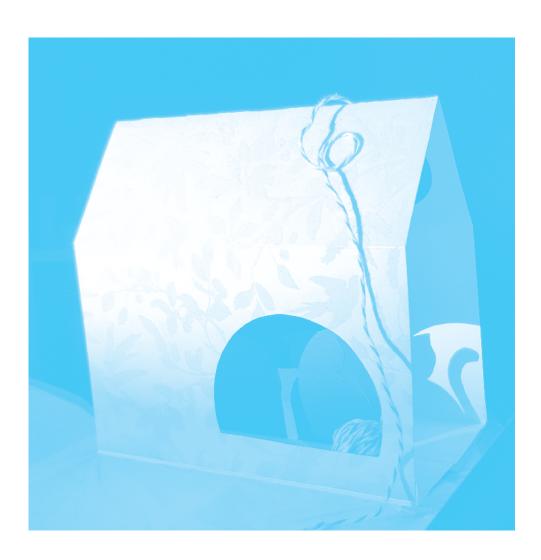
Sur une carte routière, les enveloppes se développent, se déplient et se transforment en maisons ou immeubles de papier. Une maison, puis deux, trois... Un quartier entier se déploie sous nos yeux. Recouverte de mots à l'encre ou au stylo bille — traces de moments heureux ou mauvaises nouvelles, déclaration d'amour ou facture oubliée — chaque maison contient une histoire à découvrir.

Sur la table, le petit vélo de la Factrice circule entre les maisons de papier plié, découpé ou froissé.

La petite table devient le théâtre de la mémoire.

Au fil du récit, les souvenirs de la Factrice prennent forme et s'animent.

LA MÉMOIRE DANS LE PLI

Sur la route de la Factrice, les habitants apparaissent aux fenêtres de papier découpé : voici Jeanne Podolsky! Jeanne ne reçoit jamais de lettres sinon une unique carte postale par an, envoyée par ses petits-enfants partis à l'autre bout du monde. Et soudain, le toit de la maison de Jeanne devient tout bleu! Deux rues plus loin, M. Guigue élève des abeilles sur le toit de sa maison. La Factrice a pour lui un tout petit colis, pas plus gros qu'un timbre poste, dans lequel a voyagé une reine d'Angleterre! Plus loin, après la Maison Vide, c'est la Grande Maison où vivent deux papas et leurs dix enfants. C'est une maison de carton avec un grand escalier de papier à musique, et comme dans toutes les familles, ça chante et ça s'agite!

La Factrice poursuit sa tournée à vélo. Elle passe devant l'école du quartier : des rires moqueurs interrompent ses pensées vagabondes mais la maitresse est là pour veiller au grain.

Au cœur de l'été, la Factrice aime s'arrêter chez Jeannette assise dans son petit jardin où fleurissent les timbres de fleurs exotiques. Elle lui raconte son enfance pendant l'occupation, et les messages codés cachés dans des miches de pain... Soudain l'enveloppe-caravane de Paco klaxonne! «Tiens, les timbres-oiseaux se décollent déjà. L'automne approche...»

D'une saison à l'autre, d'une maison à l'autre, la Factrice nous raconte les habitants d'un quartier et leurs histoires singulières. Pli après pli, elle déplie les maisons-enveloppes pour recomposer tout un village. Les petites histoires et la grande histoire se croisent et se répondent. La Factrice devient l'architecte de ces récits de vie, mémoires plurielles d'une cité d'aujourd'hui.

UN SPECTACLE ÉVOLUTIF

C'est au fil des tournées de la Factrice avec son écritoire ambulant que la trame, les animations de papier et la scénographie du spectacle se sont construites et enrichies depuis la création du projet en 2018. Nombreux textes et dessins offerts par les participants se glissent dans le spectacle, dans une histoire, une conversation entre deux personnages ou s'affichent sur les murs d'une maison.

Ils sont comme autant de traces de toutes les rencontres singulières et échanges qui ont marqués notre aventure au cœur des villes et villages.

La Factrice tisse ainsi son récit avec les textes collectés et certaines références à la littérature jeunesse. Les petites histoires du quotidien se mêlent aux contes et légendes pour raconter l'histoire du monde.

La force créatrice des échanges avec la population a convaincu Claire et Hélène de faire des <u>Maisons de papier</u> un spectacle qui restera évolutif, avec des parties laissées ouvertes et modulables. Ces parties pourront en effet évoluer en fonction des collectages réalisés au cours d'ateliers d'écriture et jeux de papier animés par la Factrice.

La Factrice façonne devant nous une maquette du monde, pour nous dire l'universel, la fraternité qui nous rassemble.

LE PAPIER DANS TOUS SES ÉTATS

La conteuse alterne moments narratifs et jeux de manipulation à vue et utilise différentes techniques traditionnelles de la manipulation du papier:

origami et kirigami, kamishibaï et pop up* qu'elle explore comme espace scénique pour créer des paysages de papier et déployer ses enveloppes-maisons.

Elle joue avec les échelles et les proportions. Elle sculpte et transforme le papier pour lui donner une dimension singulière et poétique. Elle façonne l'espace.

La Factrice déambule dans son souvenir, aussi fragile et singulier que le papier, et arpente les rues aux mille et une histoires.

Le papier est exploré à la fois comme matériau et métaphore. Papier blanc ou coloré, recyclé, sulfurisé, végétal, papier buvard, papier de riz, papier kraft, papier journal ou papier calque, papier de soie ou papier brouillon, papier à gros grain ou papier qui glisse... tout est matière pour que tout ce petit monde se déploie devant nos yeux.

Les Maisons de papiers s'inscrivent dans une forme de théâtre dite de proximité, où les lumières du spectacle sont incorporées à la scénographie et manipulées à vue.

Les jeux d'ombre et de lumière apportent au récit une couleur poétique.

Kirigami de kiru couper et de kami papier.

Le kirigami est le nom japonais de l'art du découpage de papier.

Origami de oru plier et de kami papier.

L'origami est le nom japonais de l'art du pliage du papier. Il consiste à construire par pliages successifs, à partir d'une feuille de papier, un modèle en trois dimensions. Une série de combinaisons de plis donnent la base des modèles qui, à leur tour, servent à l'élaboration de pliages plus complexes. Il existe un vocabulaire spécifique «origami», véritable solfège poétique: pli vallée, pli montagne, etc.

Pop-Up signifie «jaillissement surprenant».

Il a été employé pour la première fois dans les années 1930 aux Etats-Unis. De façon plus générale, un livre pop up est un livre animé qui lorsqu'on l'ouvre provoque l'émerveillement! Le pop-up est un ouvrage comportant des pages à mécanismes: à tirettes, languettes, en relief, en mini-théâtre, à volets, avec des pages pliées, transparentes, des images découpées, superposées et qui, ouvert, met en valeur une scène et/ou une structure en 3 dimensions.

Kamishibaï signifie littéralement «théâtre de papier».

C'est une technique de contage d'origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois). Un kamishibaï est composé d'un ensemble de planches cartonnées numérotées racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l'illustration, le verso réservé au texte dit par le narrateur. Les planches sont introduites dans la glissière latérale du butaï dans l'ordre de leur numérotation.

L'Écritoire ambulant dans l'espace public

Lieux dedans ou dehors, à la bibliothèque

sur une place de marché, un square

ou un coin de trottoir

Durée 1h30 à 2h (une performance/atelier)

Jauge 12 personnes

Tout public à partir de 6 ans

avec Claire Pantel et/ou Hélène Arnaud

La Factrice est de passage dans votre quartier : aidez-la à préparer lettres et cartes postales, tamponnez et postez à qui vous voudrez!

Des chemises de bureau, des manchettes et une casquette, un étendage pour les lettres fraîches, une boîte aux lettres et une sonnette pour fêter chaque courrier posté.

Une boîte à outils avec bics, calames, cola-pen, fourchettes en bois, baguettes chinoises, plumes, bobines, tampons, lettres de plomb, encre, brou de noix, timbres et papiers - à carreaux kraft calque mâché chinois de riz ou de soie...

À l'occasion des ateliers, chaque participant crée à titre personnel une lettre, une enveloppe-maison ou une carte postale. Chaque courrier sera posté, donc échangé et partagé entre les participants. Chacun peut ainsi contribuer à enrichir le spectacle Les Maisons de papier.

L'Écritoire ambulant dans les écoles

Lieux écoles élémentaires (cycle 3)

et collèges

Durée 4 ateliers de 2 heures / classe

avec Claire Pantel et Hélène Arnaud

Claire et Hélène proposent 4 ateliers ludiques et créatifs de 2 heures chacun.

Elles alternent ateliers d'écriture et jeux de papier, elles explorent avec les élèves les différentes thématiques soulevées par le spectacle <u>Les Maisons de papier</u>: préjugés et stéréotypes, discrimination, harcèlement, rumeur, résistance, fraternité, empathie.

Les élèves imaginent et composent un village de maisonsenveloppes façonnées par leur soin et occupées par des habitants qu'ils vont imaginer, loin des stéréotypes.

Ils vont au cours des ateliers créer des liens entre leurs personnages, écrire et échanger des courriers. Ils vont bâtir ensemble une cité où les mots de chacun·e se croisent pour former une société où la diversité et la différence font sens.

Les ateliers s'adaptent à l'âge des participants et se déclinent autour de trois axes:

L'ATELIER D'ÉCRITURE

découvrir le genre épistolaire ▲ jouer avec les mots et créer des mots valises et anagrammes ▲ imaginer un personnage et son histoire ▲ explorer fiction et réalité ▲ écrire à un ami à l'étranger ▲ s'envoyer du courrier et partager des lectures

L'ATELIER CALLIGRAPHIE ET IMPRESSION

choisir un papier kraft, buvard, à carreaux, millimétré, chinois ou calque ▲ choisir un objet pour tracer à l'encre ou tracer au bic noir ▲ mêler traces, timbres, tampons et collages ▲ inventer une calligraphie ▲ se laisser guider par son outil

L'ATELIER POP-UP

découvrir les possibles du papier: matière, grain, transparence, pli jouer avec les découpes, les superpositions et les collages tailler une enveloppe-maison ou une carte postale à volets former escaliers, portes, fenêtres...

Les ateliers itinérants de la Factrice ont été soutenus par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans le cadre des Rendez-vous en bibliothèque de 2020 à 2026.

LA COMPAGNIE L'AIR DE DIRE

Association loi 1901, la compagnie l'air de dire est née en septembre 2006 à Aubagne. Elle est soutenue par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à travers le dispositif Provence en scène depuis 2012.

Elle reçoit une bourse de la Fondation SNCF en 2018, puis le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte-d'Azur de 2020 à 2025.

La compagnie l'air de dire s'installe partout où on l'invite, dedans comme dehors : théâtres, médiathèques, salons du livre, festival, jardins, crèches, maisons de retraite, établissements scolaires...

Elle se singularise par la création de théâtre de papier et de livres tactiles : des ouvrages originaux qui mêlent matières et matériaux, collages, traces... Des ouvrages à feuilleter à pleine main!

CLAIRE PANTEL

CONTEUSE ET BRICOLEUSE DE MOTS

Claire s'est formée au conte auprès de Michel Hindenoch et Jihad Darwich. Elle pioche ses contes ici ou ailleurs, parmi les contes populaires, les contes zen, courts et amusants, parmi nos poètes ou haïkus qui nous laissent en suspens...

Elle est une drôle de conteuse ; dans ses poches, des papiers de toutes sortes et d'autres trésors l'accompagnent et subliment ses histoires : bic, plumes, calames, tampons, encre et brou de noix... Pour Claire, tout est matière à conter. Elle mêle contes, vire-langues, trompe-oreilles, matières et calligraphies et invite les petits comme les grands au voyage et à la rêverie. Elle fabrique ses pop up et théâtres de papier, recycle une fenêtre, une échelle ou une boîte de chimiste.

Elle est à l'initiative de la compagnie l'air de dire née en 2006 à Aubagne et crée des spectacles et des livres-objets pour la petite enfance, l'enfance et la famille en tournée dans les médiathèques et crèches de la Région Sud.

Ses livres-objets voyagent sous forme d'installation : la mallesecrétaire et la brouette-bibliothèque. L'un de ses ouvrages est paru dans L'Art du livre tactile de C. Liégeois, éd Gallimard, mars 2017.

Elle s'est formée à la calligraphie contemporaine et au jeu de peindre auprès de Arno Stern.

Artiste-plasticienne, elle conçoit et produit des médiations jeune public pour le Mucem dans le cadre de différentes expositions depuis 2020.

Claire est auteure membre de la SACD et jardinière.

HÉLÈNE ARNAUD

METTEUSE EN SCÈNE ET COUTURIÈRE D'IMAGES

Hélène est une amoureuse des mots.

Formée au Conservatoire d'Art Dramatique de Marseille, toutes les formes d'écriture la passionnent. Sensible aux écritures plastiques et poétiques contemporaines, elle construit à travers ses créations un langage sensible: Barbe-Bleue, espoir des femmes de D. Loher, En attendant le Petit Poucet de P. Dorin ou encore Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors?, qu'elle écrit en 2017 s'inspirant des albums illustrés d'Anne Herbauts (créé au Théâtre Joliette et au Théâtre Massalia à Marseille).

Hélène cherche toujours de nouveaux terrains de jeux à explorer: elle co-écrit avec D. Stefan l'adaptation du Verfügbar aux Enfers, opérette de G. Tillion (2011), met en scène le Milontango Ensemble (2015), le spectacle musical El niño Lorca (2016)... Sollicitée aujourd'hui par de jeunes artistes émergents, elle collabore régulièrement au sein d'autres compagnies, souhaitant valoriser des démarches singulières : Clément Montagnier - Cie Tac tac pour l'écriture de Nos Fantômes librement adapté d'Hamlet de W. Shakespeare, Margo Vanz pour l'écriture de sa prochaine création autour de la maladie d'Alzheimer : L'ammoniaque dissout la peine...

Titulaire du diplôme d'état de professeur de théâtre, Hélène Arnaud accorde une place importante à la transmission, elle enseigne la pratique de jeu de l'acteur et l'écriture en milieu scolaire, de l'école primaire au lycée. Elle a par ailleurs enseigné au Conservatoire Régional d'Aix-en-Provence et est également professeur formatrice au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, l'ERACM.

Elle est auteure membre de la SACD et marcheuse contemplative.

Cie l'air de dire

Maison de la vie associative Allée Robert Govi 13400 Aubagne

Claire Pantel: 06 25 48 09 42 cielairdedire@gmail.com www.cielairdedire.com

licence L-R-23-001534

Mais ces portraits ne seraient pas complets si l'on n'évoquait pas la belle complicité artistique entre Claire et Hélène, née il y a plusieurs années déjà :

2011-2013-2014 : Les petites Épopées, Au tout début, Mon petit bonhomme de chemin et Mon Arbre

2013 : Un Roi, une Fleur et d'autres couleurs, spectacle à livres ouverts et poupées de papier, d'après Květa Pacovská

2017/25 : elles sillonnent les villes et villages de la région PACA avec le projet itinérant et participatif soutenu par la fondation SNCF, puis par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans le cadre des Rendez-vous en bibliothèque : La Factrice, proposant aux habitants de correspondre les uns avec les autres.

En 2019, elles créent dans l'Atelier de l'Heure Creuse à Aubagne, deux nouveaux spectacles : *Tous à table*, un conte gourmand et <u>Les Maisons de papier</u>.

Pour février 2020, elles terminent la version théâtre de papier des fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors? en coproduction avec la Cie l'Arpenteur.

Suivront La Soupe aux petits cailloux en 2022 et enfin La petite imprimerie.