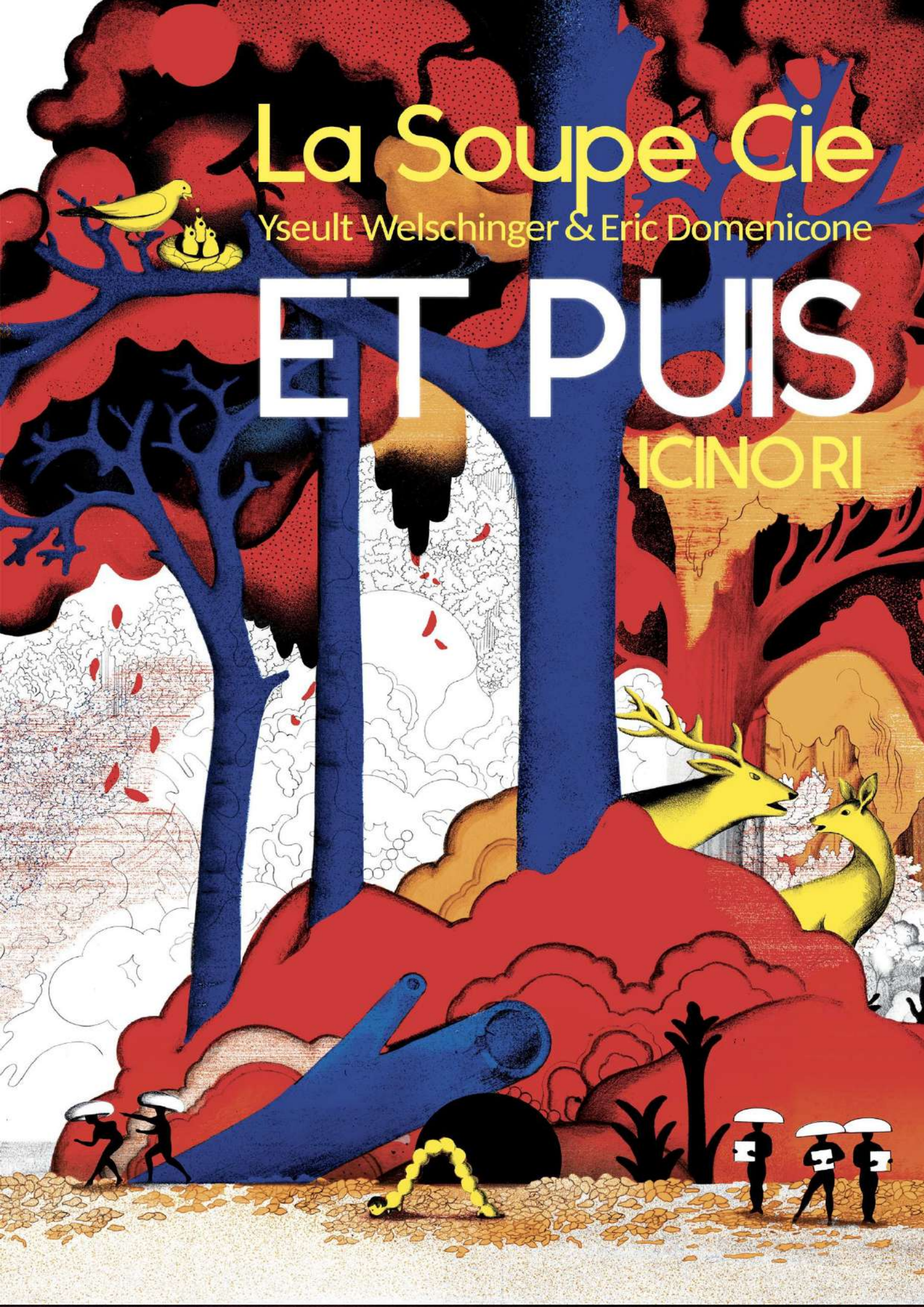

La Soupe Cie

Yseult Welschinger & Eric Domenicone

ET PUIS

ICINORI

Un livre d'images
Un monde
Sans mots
Une nature sublime, étrange et fascinante
Un paysage construit et déconstruit, sans cesse
Une foule d'animaux et de personnages
qui se croisent et se recroisent au fil des mois
... Et puis ?

...Et puis, la découverte de l'univers singulier du duo d'auteurs-illustrateurs Icinori a provoqué en nous le désir de cette nouvelle création. L'envie de poursuivre et d'enrichir le passionnant travail d'adaptation d'album pour le théâtre que nous avons initié avec Macao&Cosmage puis Romance...

Poétique et fascinant, se jouant de l'absurde et de l'étrange, ce livre d'images, sans mots ou presque, décline l'histoire d'un paysage sauvage et luxuriant, métamorphosé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi hommes - mi outils.

La transformation ordonnée et méthodique de la nature par des personnages, sorte de régisseurs-architectes-ouvriers, résonne comme un écho sensible à l'époque que nous traversons, c'est en tout cas notre expérience intime de cet album aux allures opératiques.

C'est précisément notre lecture engagée et écologique, ce regard poétique et clairvoyant sur notre début de siècle, que nous confions aux enfants.

Dans le monde dessiné par Icinori, l'homme-outil abat la forêt, tranche la montagne, vide la nature de ses habitants fantastiques ... mais la fin de l'histoire reste ouverte et n'en est finalement peut-être pas une...alors
à nous d'inventer la suite !

Du livre à la scène

Il nous fallait trouver une œuvre singulière et audacieuse, où l'image est au cœur de la dramaturgie, pour relever une sorte de défi scénique et esthétique en résonance avec nos sensibilités et nos réflexions sur le monde.

Le caractère profondément original, expérimental et surprenant du travail d'Icinori, nous a fasciné et tant inspiré que nous nous sommes immergés dans leur univers subtil.

L'enjeu de construire un chemin théâtral et marionnettique dans un monde qui ne s'impose aucune limite scénaristique, qui titille notre imaginaire et bouscule nos inconscients, tout en résonnant avec notre époque, a guidé nos pas.

Lors de nos premières rencontres avec les auteurs Raphaël Urwiller et Mayumi Otero pour évoquer cette création, nos références communes et une certaine philosophie de ce qu'est une œuvre artistique, nous ont convaincus de s'aventurer dans cette collaboration entre les arts visuels et le monde du spectacle.

ET PUIS est un récit pictural et épique des bouleversements de notre monde.

Là, où une forêt et sa faune prospéraient, passe aujourd'hui une autoroute. Ici, où les vagues léchaient des côtes hospitalières pleines de vie, pousse un complexe touristique...

Icinori nous livre un témoignage poétique de ces transformations parfois infimes, parfois dévastatrices, souvent inéluctables.

ET PUIS, nous interroge sans brusqueries ni préjugés sur l'avenir de notre monde. Nous tenons à partager ces réflexions avec les enfants qui continueront à le construire.

L'histoire d'un paysage

D'une nature luxuriante à un décor ordonné

De septembre à août, de saisons en saisons, des tableaux sans paroles s'animent comme dans la machinerie d'un théâtre baroque. Les animaux et les humains peuplent ce décor, tantôt réaliste ou fantasmagorique, un cerf rencontre une biche, une bûche avec des jambes danse avec une chenille, Vénus fait un plongeon dans un lac... Mais au fil des mois, des hommes à tête d'outils, ouvrier du changement, transforment la nature, la modifie profondément, comme des machinistes changeant le décor d'une pièce entre chaque acte.

Les éléments scénographiques jouent sur les perspectives, les illusions de profondeur et de volumes.

Machineries, châssis, panneaux animées et toiles mises en ombres et en lumière sont les instruments de ce petit opéra où la dimension musicale imprègne profondément chaque événement. Une symphonie de sons baigne les spectateurs dans cette forêt primaire. Au commencement on goûte au calme et à la douceur du monde. Puis les hommes-mécanos entrent sur le plateau et le démontage commence. Des rythmes saccadés, des sons percussifs se substituent aux chants de la nature. Petit à petit, les arbres sont poussés, glissés vers la coulisse, ce qui se cache est dévoilé. De Mois en mois, chaque tableau est le témoin de nouvelles métamorphoses.

Le spectateur s'attache aux scènes de vie qui se jouent, les petites narrations dans ce décor en évolution nous parle de la nature. L'humanité est ici évoquée par une foule de petits événements qui font référence autant au quotidien qu'aux grandes étapes de la vie.

Tandis qu'une patineuse danse et virevolte, un yeti traverse le décor et un jeune peintre à dos de tortue redonne des couleurs au paysage d'hiver. Et toujours, en arrière-plan, un décor en mutation sous l'action des hommes-outil.

Avril les derniers arbres sont coupés. Mai, on déroule la façade d'une gare. Quand vient juillet, elle apparaît tout entière, le quai se remplit des acteurs de cette étrange histoire. Août, passe le train et les voyageurs filent vers une destination mystérieuse, vers une nouvelle vie. Le paysage est vidé de ses habitants, de ses couleurs mais subsiste de petites lucioles, peut-être le signe d'un renouveau.

Un univers pour la marionnette et l'image manipulée

Le monde d'Icinori est peuplé d'animaux, de créatures fantastiques, d'humains inoffensifs. Tous habitent cet espace naturel, y naissent, y jouent, s'y promènent, tandis que d'autres l'observent et le peignent. Cette galerie de personnages éclectiques s'épanouit de micro-récits cocasses en grandes péripéties, parfois en direct ou de façon elliptique. Tout un bestiaire de marionnettes, imaginé par Yseult Welschinger (4ème promotion de l'ESNAM de Charleville Mézières) évolue sur un plateau pensé pour un rapport de proximité avec l'enfant.

La scénographie est en mouvement, en construction, c'est un chantier permanent. Elle évoque un monde foisonnant qui s'ordonne et se rationalise rapidement sous l'action de l'homme, au détriment d'une nature qui mute lentement au rythme de l'évolution. Une de nos pistes de travail pour donner corps à cet univers a été l'exploration des shojis, ces panneaux japonais coulissants fait de papier sur lequel on peut dessiner, peindre, superposer et projeter des images.

Les multiples possibilités du théâtre de papier, les jeux de manipulation entre marionnettes en volume et en aplat, les focus, les apparitions-disparitions, les jeux de lumière et de projections d'images nous permettent de stimuler l'attention et la curiosité des jeunes enfants.

Deux mondes qui coexistent sans cohabiter

Les points de vue sur ce drôle de monde qui évolue sous les yeux des spectateurs, sont démultipliés :

La forêt et son petit peuple vivent leur vie tout en douceur et en simplicité.

Les étranges hommes-outils transforment sans relâche et visiblement sans émotions chaque élément du paysage.

Les comédiens manipulateurs participent au grand mouvement des tableaux du décor et s'en émeuvent.

Le spectacle est hautement ludique et nous jouons astucieusement avec les codes du théâtre.

Le public assiste à tous ces changements dans une posture active. Nous juxtaposons les univers picturaux et sonores pour transmettre au public notre émotion et notre lecture de l'œuvre d'Icinori.

Monde imaginaire et monde réel

Ce monde onirique et graphique est ponctuellement mis en relief par des images vidéo ultraréalistes et des sons concrets captures de nos quotidiens.

Un « vrai » cerf croise les tractopelles, les bulldozers s'activent sur les chantiers, les poissons peuplent la rivière, toutes ces images du réel s'immiscent sur le plateau du théâtre au milieu des dessins d'Icinori. Ces extraits du réel insérés dans la mise en scène provoquent un choc visuel et transporte les fantasmagories d'Icinori dans les préoccupations de notre époque. Elles sont présentes à des moments clés pour interroger notre rapport au vivant, notre insatiable volonté de l'exploiter, mais également, en contrepoint, notre besoin de l'aimer et de l'admirer.

C'est bien par la contemplation et l'observation de la nature que nous pouvons prendre conscience de sa fragilité. Apprendre à voir et à ressentir le monde vivant est devenu une nécessité face aux bouleversements de notre monde.

Ce détour du côté du réel nous rappelle que la fable est là pour nous éclairer nos imaginaires et raconter le monde.

Une poésie visuelle comme un éveil à la beauté du monde vivant

En portant cette œuvre illustrée sur scène, nous nous adressons non pas à l'enfant écolier, novice et apprenti mais à l'enfant libre, créateur et poète, prêt à inventer dans sa lecture de l'image la signification du monde qu'il découvre.

Par le prisme d'une œuvre poétique, nous parlons aux enfants dès 4 ans, de notre époque, des bouleversements imposés ou infligés à la flore comme à la faune par une humanité guidée par sa notion de progrès. Nous nous inspirons des images d'Icineri, dont nous faisons une lecture écologique. *Et puis*, est-ce l'annonce d'une fin ou le moment précis de raconter une nouvelle histoire ...

Le spectacle invite nos jeunes spectateurs à partir de 4 ans à partager avec nous une multitude de sujets et de questions qui étayent et nourrissent nos choix artistiques :

- Architecturer chaque recoin de nature, est-ce beau ? est-ce utile ? est-ce nécessaire ? est-ce dangereux ? est-ce viable ?
- Que faisons-nous de notre monde ?
- Qui regarde ? Qui agit ? Qui décide ?
- L'Homme est-il étranger à la Nature ? En fait-il partie ?
- Peut-on opposer Homme et Nature ?
- A-t-on besoin de la Nature ?
- La planète a-t-elle besoin des êtres humains ?
- La Nature a-t-elle une âme ?
- Le monde est-il un tout ou une multitude ?
- Le monde existe-t-il sans nous ?

Au cours de nos tournées, toutes sortes d'échanges sont à imaginer avec les organisateurs pour toucher petits et grands sur ces pistes de réflexions : rencontres en amont et en aval des représentations, ateliers en classe ou en famille, goûters philo avec des intervenants pédagogues, workshops et pratiques artistiques

Une musique du fantastique

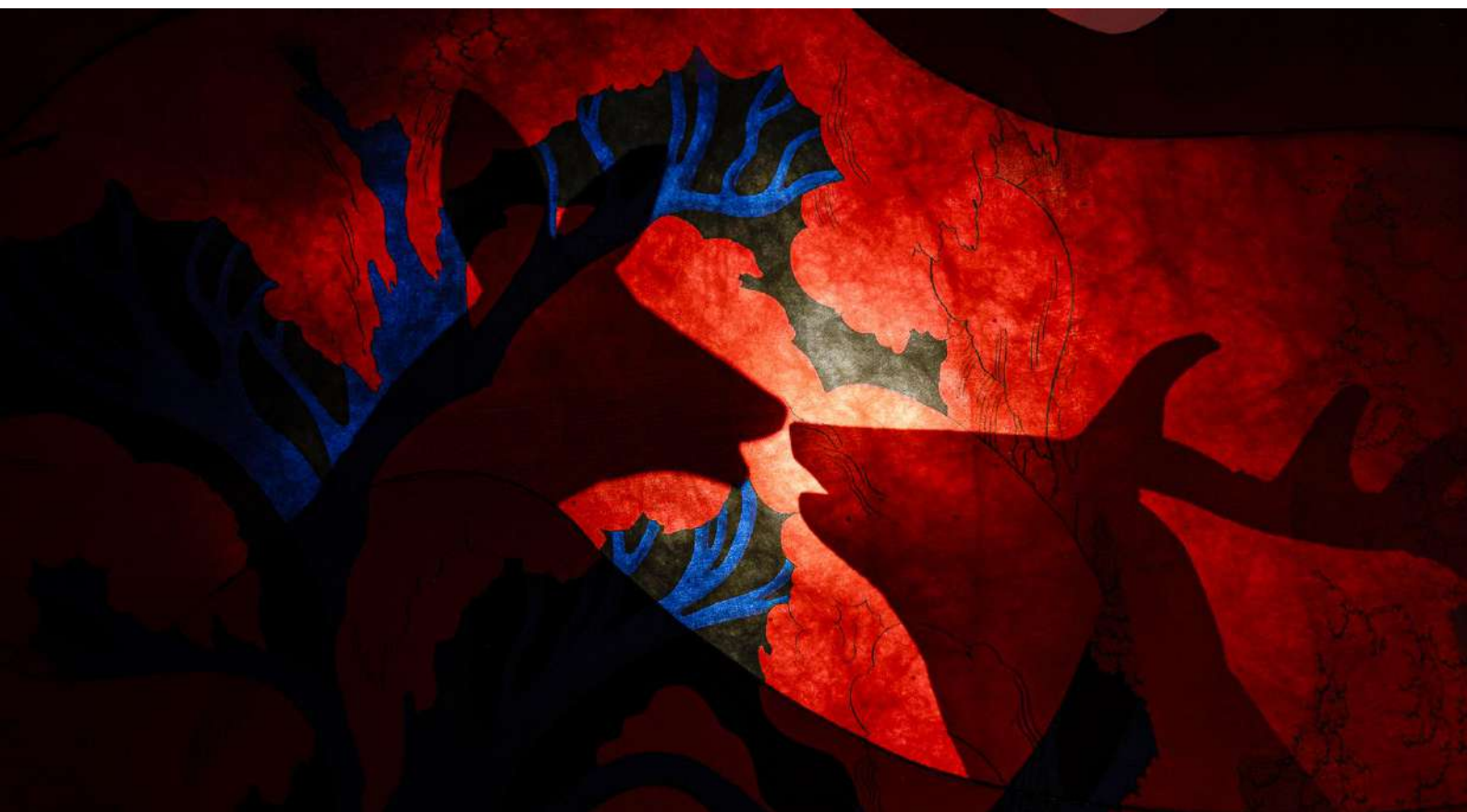
Une promenade immersive entre chants d'oiseaux et tractopelle

La musique spatialisée est, elle aussi, empreinte de ces collages de genre : les compositeurs naviguent entre musique concrète, mélodie, sons de la forêt... Une musique multi-diffusée tout autour du spectateur créant du mouvement, de l'immersion, de l'espace, des perspectives et des illusions spatiales. Le piano associé à l'électroacoustique sont des outils privilégiés pour fabriquer l'étrange sonore, le hors champ et la perte de repères.

Pour cette création, comme un fil rouge chaque fois transformés, modifiés, les musiciens nous donnent à entendre le lied de Schubert « An die Natur ». Ce lied, écrit comme une berceuse en forme d'ode sensuelle et maternelle à la nature est un des fils de la composition musicale. Pierre Boesplug et Antoine Arlot l'ont mêlé à leur univers aux références multiples traversant toute la création musicale du XXème au XXIème siècle.

La musique est, dans une dynamique fidèle à chacune de nos créations, un mode d'expression majeur. La partition musicale a été composée simultanément aux répétitions, pour qu'elle soit un élément prégnant de la mise en scène et de la dramaturgie.

Dans le spectacle on peut donc entendre du saxophone, beaucoup de chants d'oiseaux, du piano, des instruments détournés ou bricolés, et pleins de crissement de grue et vrombissement de bulldozer. L'essentiel restant l'émotion et un présent sonore entier.

Entretien avec Antoine Arlot

« ... la musique de ce spectacle est une musique hybride issue d'envies mais aussi d'une culture, d'une manière de faire, et de sérendipité.

Pierre et moi nous travaillons en utilisant des angles et des processus qui ne sont pas forcément fixés au début. Parfois cela part de thématiques ou d'idées qui ont été anticipés (et écrites) au préalable - comme le thème de la forêt, celle de la tortue. Parfois les thématiques naissent de l'image présentée par les marionnettistes, comme celle de l'Ours ou celle de la scène des Travaux.

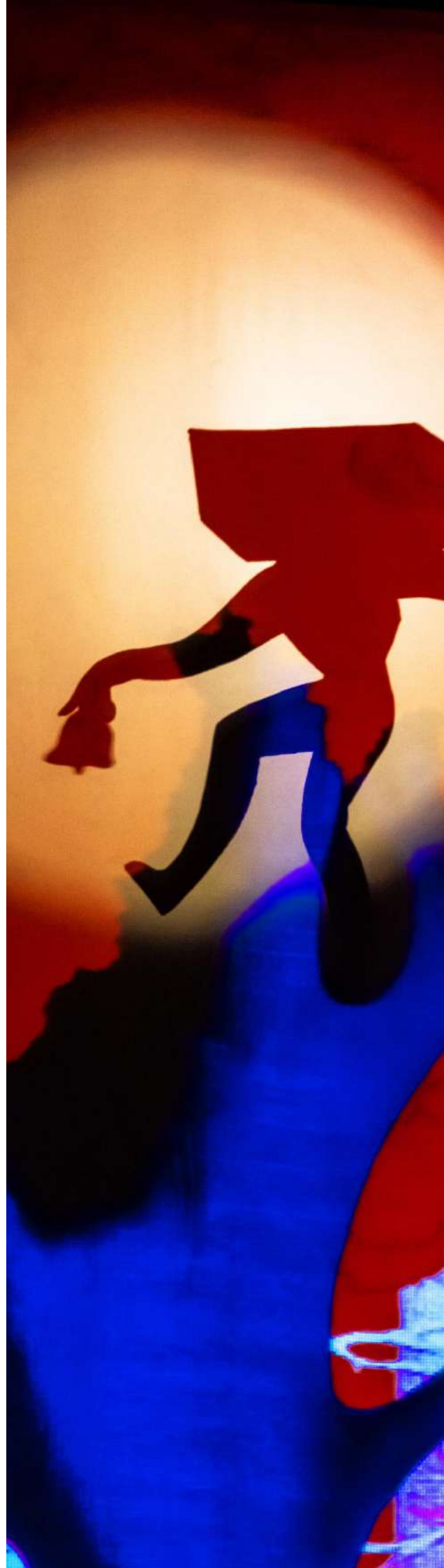
La chance et le plaisir de ce type de création est d'être fabriqué en direct sur le plateau. C'est une volonté de la compagnie mais aussi une recette que nous avons éprouvée. C'est une manière de faire. Rien n'est simplement collé, tout est retravaillé et inventé au plateau lors des résidences de création.

L'instrumentarium principal est le saxophone et le piano mais nous préférons parler d'univers sonore, de paysage acoustique, d'illusion, de curiosité auditive que de simple mélodie. Parfois un thème sera un personnage, parfois un bruit, et ce bruit peut être incongru et non figuratif. C'est ce que nous préférons, par culture. Le son acousmatique ou au contraire de source visible s'impose comme une réalité bien qu'il ne soit pas la reproduction de la réalité. Par exemple, nous avons d'un côté une grenouille jouée par un tuyau (comme un instrument Brésilien) et de l'autre les oiseaux qui ne sont que des feuilles de papier. On se rapproche parfois des bruiteurs et parfois de l'abstraction sonore. Parfois - la sérendipité heureuse - ce sont les clefs de la boîte à outil qui traîne qui serviront pour les sons des Travaux, parfois ce sont les scies ou le son des tringles. Bref, tout est exploitable. C'est une aventure de découvertes et non un simple apport de choses pré-imaginées.

L'environnement sonore est également recherché. L'immersion. Le rapport physique aux sons. La multi-diffusions entoure, circule fait vibrer la salle. Nous recherchons une expérience sensorielle. Ici les (vrais) oiseaux ou les hirondelles (de Youtube), la forêt, Là, des sons de travaux, moteur de tracteur et autres glou-glou (qui viennent du lavabo de la salle de création).

Tout est envoyé depuis l'ordinateur qui collecte tous ces sons enregistrés par ci par là et les distribue.

Pour cette création, la musique est venue rapidement, presque spontanément. »

Créer pour les tout-petits

Un spectacle écrit pour les tout-petits doit répondre à leurs codes de lecture. La formidable capacité d'adaptation des enfants et leur insatiable curiosité, nous amènent à créer des spectacles "collage" où les scènes et les tableaux visuels se suivent et parfois se juxtaposent. Ce qui est déroutant pour l'adulte ne l'est pas pour l'enfant, pour lui tout est possible. Créer pour les petits offre une liberté vertigineuse. Bien souvent, lorsque l'adulte, dépourvu de repères, se perd, l'enfant grâce à son rapport au monde ludique et spontané fabrique sa propre logique, et compose son fil dramaturgique.

Nous proposons des expériences sensorielles, visuelles et sonores qui vont résonner chez le jeune enfant, le stimuler et susciter chez lui (et chez l'adulte qui l'accompagne) émotions, sensations et réflexions. Nous cherchons à créer des spectacles qui sollicitent fortement la capacité d'imagination et de projection des jeunes enfants. Pour ne brider en rien leur fantaisie et leur inventivité naturelle, nous nous éloignons des récits trop linéaires, au risque de paraître parfois décousu aux yeux des adultes. Nous puisons à la source et plongeons avec l'enfant dans ce que sont ses références : son corps, ses propres sensations, son rapport magique à l'univers.

Les enfants au cœur de notre processus de création

Les allers-retours avec le public rythment nos processus de création.

Les rencontres, les temps d'échanges et de médiations avec les enfants (groupes scolaires, centre de loisirs ou en famille) nourrissent et font progresser nos recherches artistiques grâce au dialogue impulsé.

Les enfants ont été les témoins actifs de nos recherches, nous les avons associés à nos questionnements et ils ont influencé nos choix de mise en scène. Leurs regards et leurs réactions nous ont aidé à construire cet objet scénique afin qu'il puisse répondre à leur insatiable besoin de s'ouvrir au monde et ainsi de le comprendre un peu mieux.

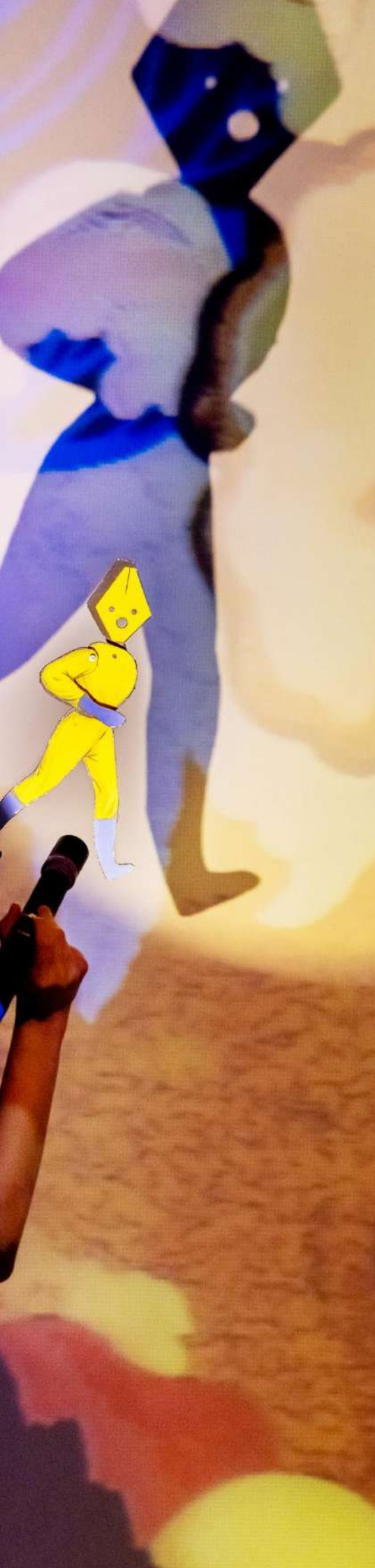
Le duo ICINORI

Mayumi OTERO & Raphael URWILLER

Les auteurs de l'album

Outre d'être un studio de dessinateurs, plasticiens, sérigraphes et éditeurs de livres d'artistes, d'estampes, de livres animés et de leporellos, Icinori, c'est d'abord un duo étonnant, une âme à deux têtes, quatre mains et vingt doigts, liant la Franco-Hispano-Japonaise Mayumi Otero et le Français Raphaël Urwiller, tous deux diplômés de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, où ils se sont rencontrés. Ils créent Icinori en 2007, sur les bancs de l'établissement. Depuis lors, ils voyagent, enquêtent, observent, illustrent et dessinent ensemble, avec une minutie qui tient de l'indicible. Au fil des ans, leur style devient surtout marqué du sceau de l'audace : Mayumi Otero et Raphaël Urwiller acceptent d'être vus tels des « héritiers modernes des maîtres de l'estampe », même s'ils citent aussi de grands peintres et graveurs – Goya, Dürer, Hockney ou Kuniyoshi –, la Renaissance florentine, les maîtres de l'art brut chinois, les affichistes pop japonais et des éphémères en cascade. Auteur indépendant et décalé d'une trentaine d'ouvrages, créateur des éditions Icinori, le duo questionne avec force l'objet-livre même. Parmi les ouvrages parus, trois en particulier rendent compte de leurs style et de leur créativité : Issun Bôshi (Actes Sud Junior, 2014), Et puis (Albin Michel Jeunesse, 2018) ou encore Carrière (Icinori, 2018). Icinori a été publié dans Le Monde, Télérama, Les Inrockuptibles, The New York Times, Wired, The New Yorker, Forbes, dans les revues Feuilleton et XXI, et jusque dans le mythique Variety. Artistes du sensible, les deux complices exposent à Londres, Bologne, Barcelone, Paris ou encore Séoul – sans jamais véritablement s'exposer eux-mêmes.

Eric DOMENICONE

Metteur en scène - Responsable artistique

Eric Domenicone a longtemps travaillé comme comédien, manipulateur et metteur en scène en collaborant avec de nombreuses compagnies de renommées nationales et internationales en France, en Belgique et Luxembourg. Au cours de ces années, il forge une solide expérience du plateau.

Puis En 2004, il crée avec Yseult Welschinger, la Soupe Compagnie. Ensemble ils conçoivent les projets et les créations. Son activité se concentre sur la mise en scène même s'il lui arrive encore de jouer dans certaines productions. Ses mises en scènes font toutes l'objet d'une diffusion nationale et internationale (France, Europe, Canada, Brésil, Corée, Chine, Russie...). Son expérience de la mise en scène le conduit à être régulièrement invité par d'autres compagnies à collaborer à leurs projets de création.

Yseult WELSCHINGER

Comédienne- marionnettiste - Responsable artistique

Dès sa sortie de l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (4ème promotion), parce que la scène est pour elle un engagement, elle crée les Clandestines Ficelles et

expérimente la vie de compagnie. Ses créations pour la rue ou pour la salle emportent dès leurs débuts un franc succès et seront jouées en France durant plusieurs saisons.

Parallèlement elle poursuit ses recherches de plasticienne-marionnettiste. Elle est ainsi invitée à réaliser des marionnettes et scénographies pour plusieurs compagnies. En 2002, elle intègre l'équipe du Théâtre de la Jacquerie dirigé par Alain Mollet comme interprète et conceptrice de marionnettes pour deux créations, puis celle de la Balestra où elle débute sa collaboration avec Eric Domenicone.

En 2004, elle décide de créer la SoupeCie avec Eric Domenicone. Dès lors, ils mènent ensemble le projet artistique de la compagnie. Elle crée les scénographies, les marionnettes et joue en tant que comédienne-marionnettiste dans la plupart des créations. Sa vie est aujourd'hui partagée entre l'atelier où elle conçoit et construit les marionnettes des spectacles et la scène qui l'emmène, une grande partie de l'année sur les routes des théâtres nationaux et internationaux.

Faustine LANCEL

Comédienne-marionnettiste

Faustine Lancel est comédienne et marionnettiste, diplômée de l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM 10ème promotion 2014-2017). Interprète pour plusieurs compagnies, elle intervient également en tant qu'assistante à la mise en scène et regard extérieur sur des projets de théâtre qui utilisent la marionnette et le théâtre d'images. En 2021, avec le metteur en scène Johanny Bert et le musicien Thomas Quinard, elle crée la performance *Là où te yeux se posent*, commande du Festival d'Avignon et de la SACD dans le cadre du programme *Vive le Sujet*. Depuis 2020, elle intervient au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier pour les élèves en cycle professionnel, et développe des ateliers d'initiation à la manipulation ainsi que des stages avec des auteurs mêlant écriture et animation de marionnettes. Depuis 2018, elle est interprète pour la compagnie Arnica (*L'agneau a menti*, *Notre Vallée*) et La Soupe Cie (*Je hurle*, *Et puis*, *Romance*).

Alice BLOT

Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, sa pratique s'axe autour de la collecte, de l'infime et de tout ce qui constitue l'être humain. Elle mêle art du récit, photographie et installation. En 2017 elle se forme au jeu d'actrice-marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues de Paris, alliant ainsi l'art plastique et le théâtre. Elle se forme aux arts de la marionnette avec la Cie Stultiferanavis, Brice Coupey, Mathieu Enderlin et Pierre Blaise. En janvier 2020 elle crée la Cie Les Ailes de Samare. Sa 1ère création APÔ voit le jour en juin 2021. Depuis 2021, Elle anime des ateliers pour enfants et adultes allant du théâtre d'ombres, à la fabrication de masques, en passant par l'écriture.

Elle collabore également à différents projets, notamment pour le réalisateur Benjamin Normand et la Cie Sans Visage. Depuis 2022, elle travaille au sein de la Soupe Cie en tant que comédienne-marionnettiste

Pierre Boespflug

Pianiste, compositeur

Après des études classiques, s'oriente vers le jazz et les musiques improvisées ; multipliant les rencontres avec des musiciens d'univers très différents (allant du solo au big-band) il est actif sur la scène nationale et internationale. Ses projets mêlent différentes disciplines artistiques : le cinéma (ciné-concerts, musiques de film et de télévision), le théâtre/la marionnette (avec la Soupe Cie), la danse, le spectacle de rue, etc. Il obtient une commande d'état pour le spectacle « Le chemin des hommes » de la Compagnie Azimuts. Il se produit actuellement avec l'Ensemble Bernica dont il est le directeur artistique, le groupe Ark4, en duo avec René Dagognet, Fabrice Bez, en solo (projet Couleur.s), etc.

Antoine Alot

Saxophoniste, improvisateur

Musicien depuis un temps maintenant, j'utilise essentiellement le saxophone et l'électroacoustique. Tout au long de ces années j'ai travaillé avec des groupes musicaux mais aussi avec le théâtre, la marionnette, la danse, l'image, les lectures musicales ou les arts de la rue pour des créations qui ont toutes pour point commun l'improvisation, l'expérimentation et la création.

Parallèlement à ce travail j'explore les domaines des bandes-sons avec des outils et des techniques informatiques de multi-diffusion pour rechercher des sensations immersives et des illusions psycho-acoustiques. C'est un territoire à défricher d'une grande richesse, rempli de surprises acoustiques qui contre tout a priori sur la technologie touche un large public.

Enfin, une Compagnie est née - Cie Zéro G - exploration poétique des liens entre science et art, UN projet de spectacle dans un planétarium est en cours de fabrication.

La Soupe Compagnie

Depuis sa création en 2004, les projets de la SoupeCie sont impulsés et guidés par le metteur en scène Eric Domenicone et la comédienne-marionnettiste Yseult Welschinger. Dès les premières créations, ils s'entourent de nombreux artistes musiciens-compositeurs, comédiens et marionnettistes, costumiers, vidéastes, auteurs, plasticiens et techniciens et erécemment danseurs, dans l'esprit d'une compagnie audacieuse toujours en recherche de nouvelles expériences et de renouvellement de ses modes d'expression.

La Soupe Compagnie travaille au croisement de plusieurs disciplines pour créer un langage scénique singulier en associant les arts de la marionnette et la création musicale à tous les possibles artistiques. Nous concevons simultanément mise en scène et composition musicale. Ainsi un dialogue sensible aussi riche que complice se noue entre la musique et le jeu scénique et nous plongeons le spectateur dans un bain émotionnel où la dramaturgie est portée par la fusion de ces différents langages.

C'est dans cette même approche transversale que les créations s'adressent tour à tour aux enfants, aux adolescents et aux adultes, en concevant différents plans de compréhension et d'approche sensitive. Car ce théâtre d'images et d'idées crée un terreau fertile qui suscite le partage et l'échange entre générations

Chaque création interroge notre façon d'habiter monde dans toute sa complexité et sa subtilité, en développant une parole poétique avec ou sans mots mais toujours en images, en musiques et en sons.

La matière première de nos spectacles prend racine dans les préoccupations de notre époque qui nous transforment et nous bouleversent. Puis les choix plastiques, formes, lignes et couleurs, de chaque projet s'ébauchent pas à pas en fonction du propos et de nos intuitions esthétiques.

Un autre volet du travail de la compagnie se cocentre depuis 2010 sur un cycle de recherche consacré à la mise en scène d'albums illustrés où il s'agit de déployer et d'interpréter sur scène des univers graphiques forts et singuliers (Macao & Cosmage, Romance, ET PUIS)

Distribution

Mise en scène **Éric Domenicone**

Adaptation **Éric Domenicone & Yseult Welschinger**

Jeu **Yseult Welschinger - Faustine Lancel ou Alice Blot - Maxime Scherrer**

Musique **Antoine Arlot, Pierre Boespflug**

Création marionnette **Yseult Welschinger**

Assistanat création marionnettes **Vitalia Samuilova**

Création ombres et pop-up **Éric Domenicone**

Assistanat création ombres et pop-up **Christine Kolmer**

Scénographie **Éric Domenicone & Yseult Welschinger**

Collaboration scénographique **Antonin Bouvret**

Création lumière **Chris Caridi, Eric Domenicone**

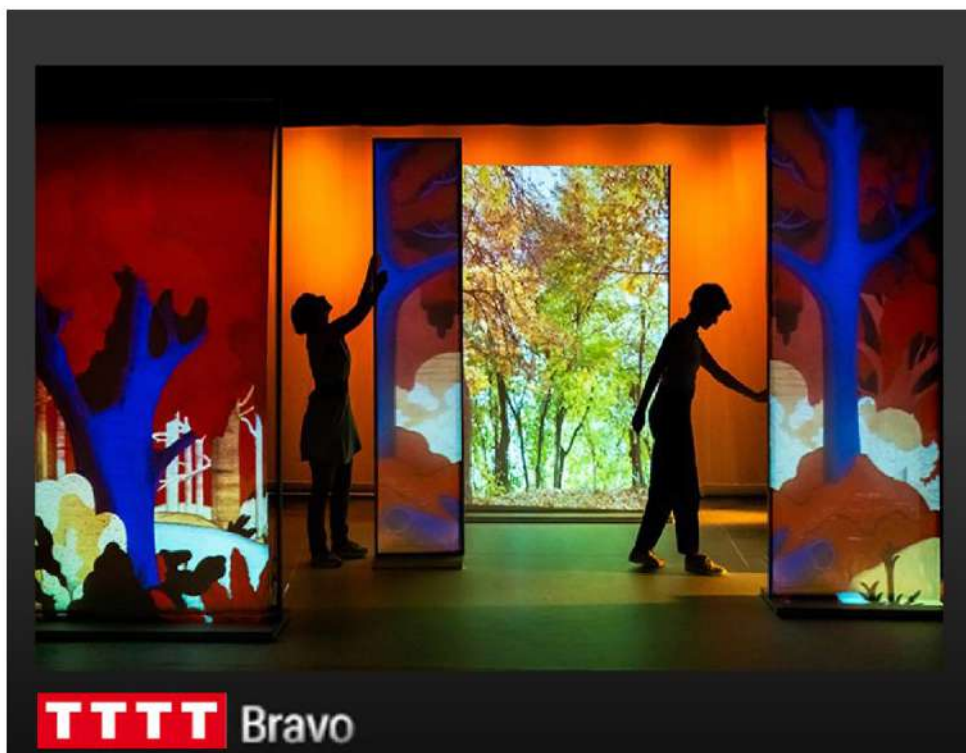
Régie **Maxime Scherrer**

Vidéo et mapping **Marine Drouard**

Construction décor **Vincent Frossard**

Production et diffusion **Babette Gatt**

Télérama

Et puis...

Mise en scène d'Eric Domenicone.

Critique par **Françoise Sabatier-Morel**

Publié le 02/01/2023

De saison en saison, un paysage se transforme : les arbres sont coupés, les animaux se font rares et la forêt fait place à une gare. La vie sauvage subit les bouleversements du monde moderne et de ses hommes-outils... Dans cette adaptation muette de l'album, étrange et onirique, du duo Icinori, le livre d'images s'anime en une succession de tableaux colorés (panneaux de papier pour la projection de dessins ou de vidéos). Les éléments et les personnages (marionnettes de papier ou en volume pour figurer les animaux et les hommes) apparaissent, puis disparaissent, au fil du temps et du chantier permanent. La scénographie évolue à mesure que se métamorphose la forêt, au rythme d'une création musicale et sonore enveloppante (collage de mélodies, de bruits de machines et de sons de la nature). Un spectacle superbe qui interroge l'avenir sans drame.

Coproducteurs

- MAC Scène Nationale de Créteil (93)
- Le Manège Scène Nationale, Maubeuge (59)
- Maison des Arts du Léman, Thonon les bains (74)
- La Passerelle, Rixheim (68)
- CC Jean Houdremont Scène Conventionnée - La Courneuve (93)
- La Méridienne Scène Conventionnée, Théâtre de Lunéville (54)
- Théâtre Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois (94)

Partenaires

- La Minoterie Scène Conventionnée, Dijon (21)
- Agence Culturelle Grand Est (67)
- Le PréO, Oberhausbergen (67)
- Théâtre de Haute-pierre Strasbourg (67)
- Le Point d'Eau (67)

Cette création a été soutenue dans le cadre de l'aide au projet par la DRAC, la Région Grand Est et la CEA Collectivité européenne d'Alsace

La SoupeCie est conventionnée par la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg

CONTACTS

Artistique

Yseult Welschinger

+33 (0)6 60 83 06 17

ywelschi@gmail.com

Eric Domenicone

+33 (0)6 62 35 58 13

eric.domenicone@yahoo.fr

Production Diffusion

Babette Gatt

+33 (0)6 11 17 35 04

babgatt@gmail.com

Administration

+33 0 (6) 52 48 56 92

soupecompagnie@gmail.com

Technique

Maxime Scherrer

+33(0)6 66 92 67 55

lasoupecietech@gmail.com

lasoupecompagnie.com

ET PUIS

La Soupe Compagnie

D'après l'album d'ICINORI

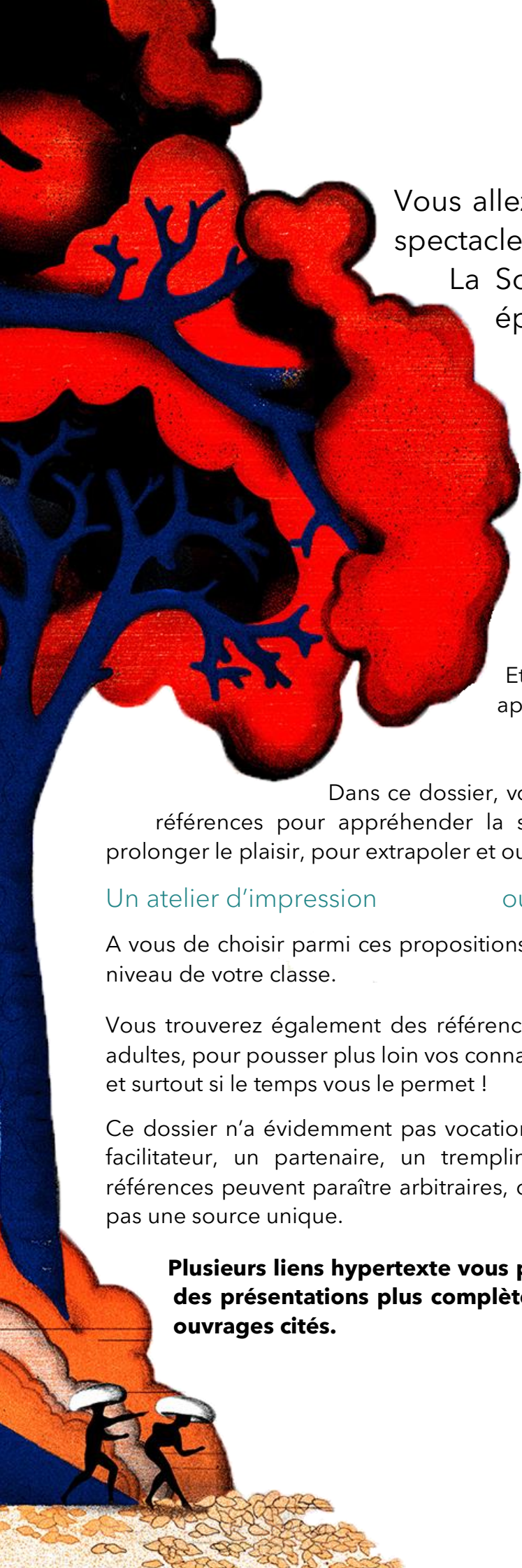
Dossier pédagogique

À l'usage

des enseignant.es

et accompagnateur.trices

Vous allez assister à une représentation du spectacle **ET PUIS** créé pour la jeunesse par La Soupe Compagnie d'après l'album éponyme d'ICINORI.

Grâce à ce spectacle, vous pourrez explorer avec vos élèves les thématiques suivantes :

La nature...l'écologie...l'intervention humaine...le progrès mécanique...

Le cycle des saisons...le rapport au temps qui passe...L'éveil musical
...les arts plastiques...

Et certainement beaucoup d'autres qui vous apparaîtront évidentes !

Dans ce dossier, vous puiserez quelques idées concrètes et des références pour appréhender la sortie au spectacle (AVANT) et/ou pour en prolonger le plaisir, pour extrapoler et ouvrir à d'autres intérêts (APRES), par exemple :

[Un atelier d'impression](#)

ou

[Un orchestre de la nature](#)

A vous de choisir parmi ces propositions d'actions celles qui conviennent le mieux au niveau de votre classe.

Vous trouverez également des références à destination exclusive des adultes, pour pousser plus loin vos connaissances, si le cœur vous en dit et surtout si le temps vous le permet !

Ce dossier n'a évidemment pas vocation à être exhaustif. Il est un facilitateur, un partenaire, un tremplin pour vos initiatives. Les références peuvent paraître arbitraires, car elles le sont, et ne constituent pas une source unique.

Plusieurs liens hypertexte vous permettent d'accéder en un clic à des présentations plus complètes des artistes, des œuvres et des ouvrages cités.

1. ET PUIS, c'est d'abord un livre d'images et une histoire sans paroles

« Dans cet album en douze tableaux, ce n'est pas la nature mais cinq personnages-outils qui transforment le décor au fil des mois et des saisons.

Au commencement, une luxuriante forêt, et déjà les vibrations d'une vie prête à se dévoiler. Sur la page qui suit, nous sommes en septembre et les hommes-mécanos entrent en scène : le démontage peut commencer. Lentement, les arbres sont poussés, les sols repliés et ce qui était caché apparaît.

Chaque mois est marqué par de nouveaux changements, et le lecteur suit avec attention, d'une page à l'autre, les actions qui se jouent et progressent dans de micros-narrations : un groupe de champignons prépare une fête, un écrivain traverse les images à dos de tortue, etc. En arrière-plan, le décor évolue : avril, des rails sont posés ; mai, on commence à dérouler le panneau d'une gare, mais il faut attendre juillet pour la voir apparaître tout entière, le quai rempli des acteurs de cette étrange pièce. En août, enfin, le train est là, prêt à emmener ses passagers vers une destination mystérieuse... »

Editions Albin Michel Jeunesse, collection Trapèze, 2018

AVANT LE SPECTACLE A CHACUN-CHACUNE SON PITCH !

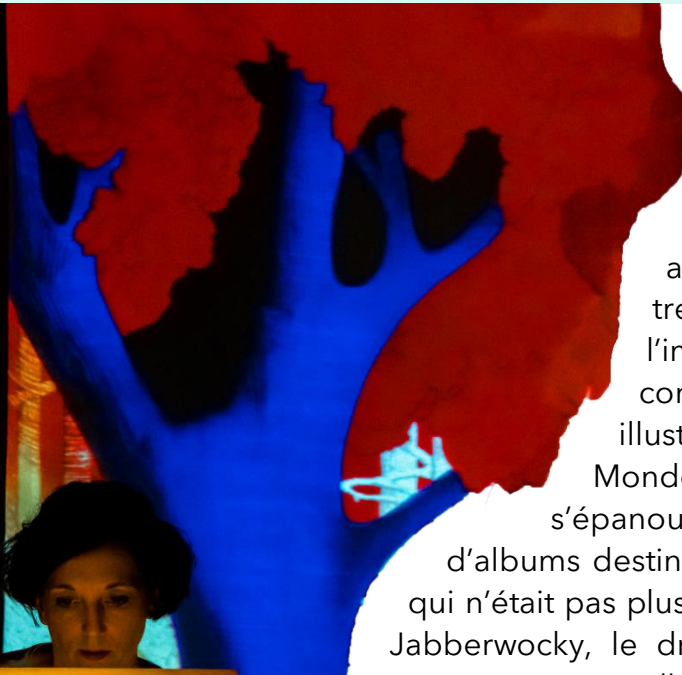
Sans texte, sans narration imposée, ET PUIS invite chaque enfant à écrire l'histoire qui lui est inspirée par le scénario des images. Les enfants auront leur propre lecture des illustrations et de tous les détails qu'elles contiennent.

RESSOURCE ENSEIGNANT.E

<https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-creation-du-mercredi-10-octobre-2018>

2. Les auteurs

ICINORI = Mayumi Otero + Raphaël Urwiller

Diplômés de l'école supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, les deux trentenaires se disent « passionnés par l'image imprimée, l'estampe et le dessin contemporain ». Sollicités comme illustrateurs par la presse mondiale (Le Monde, New York Times, Forbes, XXI), ils s'épanouissent également dans la conception d'albums destinés à la jeunesse : Issun Bôshi, l'enfant qui n'était pas plus haut qu'un pouce (Actes Sud Junior), Jabberwocky, le dragragoula (éditions Sarbacane), Elle tourne comme ça (Les fourmis rouges).

En marge d'un travail répondant à des commandes, ils réalisent des créations plus personnelles, notamment dans le cadre de leur propre maison d'éditions expérimentales. L'image matière, l'objet livre (pop-up par exemple) et les relations dessin-papier-couleur sont au cœur de leurs productions, dont certaines en tirage limité.

« Nous avons fait le choix de l'illustration par passion pour l'image imprimée, la narration et par goût de la création basée sur le dialogue. » ICINORI

AVANT LE SPECTACLE A QUATRE MAINS !

Encourager le travail en binôme, expérimenter le duo : chacun dessine puis colorie le dessin de l'autre. Proposer aux différents binômes de se trouver un nom d'artiste qui ne signifie pas forcément quelque chose, par exemple en associant une syllabe de chaque prénom (LUCAS et EMMA = LUMMA).

RESSOURCE ENSEIGNANT.E

www.icinori.com

<https://www.youtube.com/watch?v=8jTeFR5gJp0>

Si vous avez 28 minutes, nous vous conseillons ce reportage, où l'on voit le duo au travail. Les artistes s'expriment sur leur parcours, leurs influences, leurs techniques et leur(s) projet(s).

3. La culture japonaise, (res)source d'inspiration

La couverture du livre rend hommage au Mont Fuji, l'un des motifs privilégiés de l'estampe japonaise. Les échanges entre les cultures orientale et occidentale sont une source de créativité et un réservoir d'idées pour ICINORI.

« Nous aimons particulièrement fouiller dans toute l'histoire de l'image imprimée moderne ou ancienne et l'art populaire sans oublier l'art contemporain. » ICINORI

AVANT LE SPECTACLE L'ESTAMPE, C'EST FACILE !

Atelier estampe, vous pouvez aussi initier vos élèves à la gravure sur bois et autres matières, plâtre, pâte à modeler.

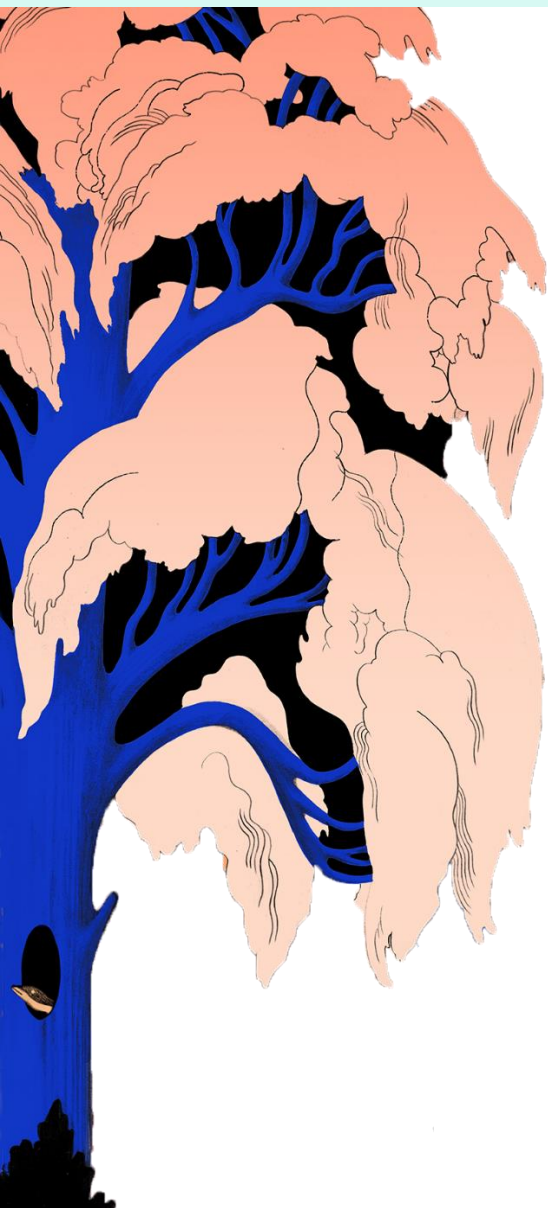
<https://revuedada.fr/ateliers-enfants/activite-autour-de-lukiyo-e/>

RESSOURCE ENSEIGNANT.E

<https://revuedada.fr/catalogue/hokusai-hiroshige-ukiyo-e/>

Revue DADA n°180 (février 2013) : Hokusai, Hiroshige et les maîtres de l'Ukiyo-e, numéro illustré par... ICINORI.

4. La Soupe Compagnie

Portée par Yseult Welshinger et Eric Domenicone, la Soupe compagnie implantée en Alsace fabrique des spectacles essentiellement visuels et musicaux, empruntant aux arts de la marionnette la multitude des techniques de manipulation. Alternant créations destinées à la jeunesse et propositions pour les plus grands, elle réunit en fonction des projets des artistes de tous horizons : musiciens, comédiens, marionnettistes, costumiers, vidéastes, constructeurs, auteurs, plasticiens.

Son travail se caractérise par une impression de collage artistique, par une générosité et un fourmillement d'images et d'effets scéniques, par une approche poétique des enjeux de notre époque.

AVANT LE SPECTACLE RI-LO-GO (UN LOGO POUR RIGOLER)

Amusez-vous avec la typographie du logo : invitez les enfants à découper les lettres, coller, assembler, déformer, animer, ...

LA SOUPE CIE
théâtre • marionnette • musique

RESSOURCE ENSEIGNANT.E

www.lasoupecompagnie.com

5. Pourquoi mettre en scène ET PUIS et comment l'adapter ?

« Les 12 tableaux sans paroles de l'ouvrage vont s'animer comme dans la machinerie d'un théâtre baroque. » Eric Domenicone

ET PUIS est un livre d'images, sans mots, dont l'univers graphique est très singulier, original, identifiable, et dont le déroulé met en scène une soixantaine de personnages. Il s'agit donc à la fois d'un défi et d'une gourmandise pour les créateurs du spectacle. Un nouveau décor à chaque page, des hommes-outils qui manipulent, construisent, font apparaître et disparaître : ce scénario toujours en mouvement révèle une forte dimension théâtrale.

Les artistes de La SoupeCie ont le goût des albums pour la jeunesse, et font de l'adaptation de leurs coups de cœur une véritable marque de fabrique : Romance de Blexbolex ; Macao et Cosmage d'Edy Legrand.

Enfin, si elle n'est pas revendiquée par les auteurs, la dimension écologique contenue dans l'ouvrage ne peut laisser indifférent à notre époque. C'est cette lecture qu'en ont fait Yseult et Éric qui a motivé son adaptation en spectacle. Leur vision ainsi exposée sur scène constitue leur propre geste créatif, une sorte de deuxième ET PUIS.

« C'est précisément notre lecture engagée et écologique, ce regard poétique et clairvoyant sur notre début de siècle que nous voulons confier aux enfants. » Yseult Welschinger

AVANT LE SPECTACLE UNE PREMIERE RENCONTRE

une étape de résidence au Théâtre de Lunéville, lors des premières répétitions du spectacle en décembre 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=Bhd6MKvOMPA>

APRES LE SPECTACLE LE JEU DES DIFFERENCES

Noter les différences entre l'album et le spectacle : les champignons deviennent des lucioles, la présence de la vidéo - image du réel - dans l'adaptation scénique, ...

6. Nature et écologie contre progrès et intervention humaine

Comment raconter les bouleversements du monde aux plus jeunes ? C'est l'intention affirmée des créateurs du spectacle, qui résonne étroitement avec les domaines d'apprentissage explorer le monde du cycle 1 et questionner le monde du cycle 2.

***Nature douce et sacrée,
Laisse-moi suivre tes traces,
Mène-moi par la main,
Comme un enfant lié à toi,
Comme un enfant lié à toi !***

Extrait du Lied An die Natur de Schubert

Et puis, un spectacle idéal pour les cycles 1 et 2

En invitant le (jeune) spectateur à formuler une pensée sur le monde qui l'entoure, à se situer dans un environnement spatio-temporel, à découvrir une multiplicité de langages, à vivre et exprimer ses émotions, le spectacle constitue un support pertinent pour accompagner les apprentissages des cycles 1 et 2.

AVANT LE SPECTACLE CHERCHE, TROUVE... ET CLASSE

Dans l'album, repérer et classer les éléments naturels contre les éléments mécaniques, ce qui relève de la forêt contre ce qui relève de l'intervention humaine.

APRES LE SPECTACLE COMPLETEMENT MARTEAU !

Les hommes-outils sont les principaux personnages de l'aventure ET PUIS. Construire, réparer, défaire, casser, consolider... les fonctions d'un même outil sont multiples et parfois contradictoires.

Inviter les enfants à créer et animer leur personnage-outil, échanger avec eux sur la « fonction » de leur marionnette.

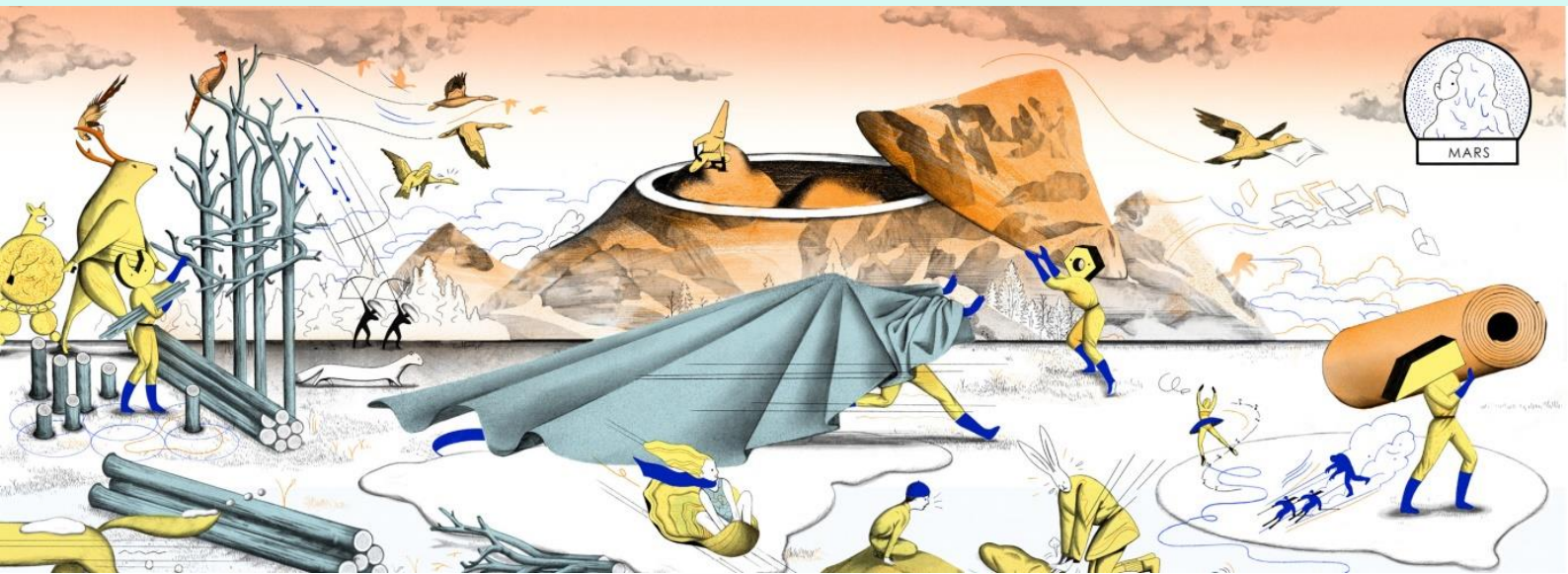
→ *atelier marionnettes et ombres en compagnie des artistes*

APRES LE SPECTACLE MINI-PHILO

Vous pouvez engager le débat avec les enfants : A-t-on besoin de la nature ? La nature est-elle vivante ? L'être humain fait-il du bien à la nature ?

→ *rencontre possible avec les artistes à l'issue du spectacle ou en classe*

7. Les saisons, mesure du temps qui passe et de l'équilibre naturel

Apprendre aux enfants à se repérer dans le temps, à préparer l'avenir, peut aussi se faire grâce à ce spectacle !

AVANT LE SPECTACLE SI ON REVISAIT NOS SAISONS ?

Revoir le cycle des saisons avec les enfants, par exemple à travers la poésie de Jacques Charpentreau (*Premier janvier*) ou des recueils qu'il a dirigés (*Poèmes pour les saisons*). Le défilé des saisons dans l'ouvrage est aussi l'occasion de réviser avec les enfants les couleurs et leurs symboliques. Le contraste entre le rouge de l'automne et le bleu de l'hiver est saisissant.

AVANT LE SPECTACLE CHERCHE ET TROUVE... ET RACONTE

Au fil des 12 tableaux, suivre le parcours de 2 personnages en privilégiant l'opposition entre nature et humain (tortue-caillou et homme-écrou par exemple). Faire raconter à l'élève l'histoire des personnages choisis ; imaginer les raisons de leur absence sur certains tableaux.

APRES LE SPECTACLE IMAGES SEQUENTIELLES

La dramaturgie, c'est consolider le « scénario » de la pièce en s'assurant de la cohérence des choix de mise en scène grâce à une lecture approfondie et une analyse détaillée des éléments ou du discours contenus dans l'œuvre écrite.

Dans **ET PUIS**, il s'agit par exemple de ne pas faire apparaître Raton en mars alors qu'il n'y figure pas dans l'album.

Refaire la chronologie d'un ou plusieurs personnages à partir des vignettes ayant servi à la dramaturgie.

8. Une forme artistique entre tradition et modernité

La venue au spectacle doit être source de plaisir et d'émotions. Fait d'artisanat et de technologie, de papier et d'humain, d'ombres et de lumières, ET PUIS est l'occasion parfaite pour découvrir/décou-vivre le spectacle vivant.

AVANT LE SPECTACLE LA MARIONNETTE

Une petite recherche sur l'histoire et la technique des arts de la marionnette et de son lexique

https://lelab.artsdelamarionnette.eu/index.php?lvi=cmspage&pageid=6&id_rubrique=366&opac_view=2

9. La musique au cœur du spectacle

Actrice et narratrice malicieuse

Saxophone, trombone, claviers, piano toy, jouets, objets, outils, gazouillis, voix enregistrées : c'est l'orchestre choisi par les compositeurs pour accompagner le spectacle. Une musique « du fantastique » multi-diffusée tout autour du spectateur créant du mouvement, de l'immersion, de l'espace, des perspectives et des illusions spatiales.

« ... la musique de ce spectacle est une musique hybride issue d'envies mais aussi d'une culture, d'une manière de faire, et de sérendipité. » Antoine Arlot, musicien compositeur

AVANT LE SPECTACLE DECOUVRIR UN LIED

Le thème principal du spectacle est inspiré du Lied de Schubert *An die Natur*

https://www.youtube.com/watch?v=hNSVQyuA8gg&ab_channel=DietrichFischer-Dieskau-Topic

Ecrit comme une berceuse, ce poème en forme d'ode sensuelle et maternelle à la nature, sert de ritournelle mélodique au spectacle. Les enfants peuvent l'écouter et pourquoi apprendre la mélodie très facile à retenir.

APRES LE SPECTACLE L'ORCHESTRE DE LA NATURE

Les enfants auront pu apprécier la composition musicale faite de mélodies instrumentales, de sons d'objets détournés, de sons de la nature. La découverte du monde peut aussi se faire par le son.

Créer un orchestre de la nature en récoltant des sons en promenade ou dans la cour.

APRES LE SPECTACLE NATURE, TU ME FAIS DU BIEN

Après avoir vu le spectacle, vous pouvez composer avec les enfants un nouveau « Lied » en changeant les paroles par un poème inventé par les enfants.

10. Rencontres et ateliers avec les artistes de la compagnie

L'équipe artistique est disponible et volontaire pour venir à la rencontre de vos élèves avant et/ou après leur venue au spectacle pour un temps de sensibilisation, d'échange sur le contenu et la forme du spectacle. Il peut s'agir d'une simple rencontre, d'une prise de contact, au cours de laquelle sont abordés à bâtons rompus quelques éléments-clés du spectacle. C'est également souvent l'occasion de la découverte du métier d'artiste.

Ces rencontres s'organisent en amont des représentations avec les théâtres et les structures accueillant le spectacle. Elles peuvent aussi se faire avec les plus grands (à partir du CP) à l'issue de la représentation.

AVANT/APRES LE SPECTACLE DES ATELIERS POUR LA DECOUVERTE

La compagnie regorge de talents artistiques : constructeurs, marionnettistes, musiciens. Les possibilités d'ateliers sont donc multiples : fabrication et animation de marionnettes, orchestre de la nature, initiation au théâtre d'ombres....

11. An die Natur

Un lied comme inspiration

2

An die Natur.

Gedicht von Friedr. Leop. Grafen zu Stolberg.

Für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

Schubert's Werke.

componirt von

Nº 183.

FRANZ SCHUBERT.

Mässig. 15. Januar 1816.

Singstimme.

Sü - sse, hei - li - ge Na - tur, lass mich gehn auf dei - ner Spur,
Wenn ich dann er - mü - det bin, sink' ich dir am Bu - sen hin,
Ach! wie wohl ist mir bei dir! will dich lie - ben für - und für;

Pianoforte.

lei - te mich an dei - ner Hand, wie ein Kind am Gän - gel band, wie ein
ath - me sü - sse Him - melslust han - gend an der Mut - ter brust, hangend
lass mich gehn auf dei - ner Spur, sü - sse, hei - li - ge Na - tur, sü - sse,

Kind am Gän - gel - band!
an der Mut - ter - brust.
hei - li - ge Na - tur!

Ausgegeben 1893.

Nature douce et sacrée, laisse-moi
suivre tes traces,

Mène-moi par la main, Comme un
enfant lié à toi,

Comme un enfant lié à toi !

Quand je suis fatigué, Je
descends vers ton sein,

Respire le plaisir sucré du ciel,

Me suspend au sein maternel,

Me suspend au sein maternel !

Ô combien je suis bien près de
toi,

Je veux t'aimer encore et encore

Me laisser aller sur tes traces

Nature douce et sacrée,

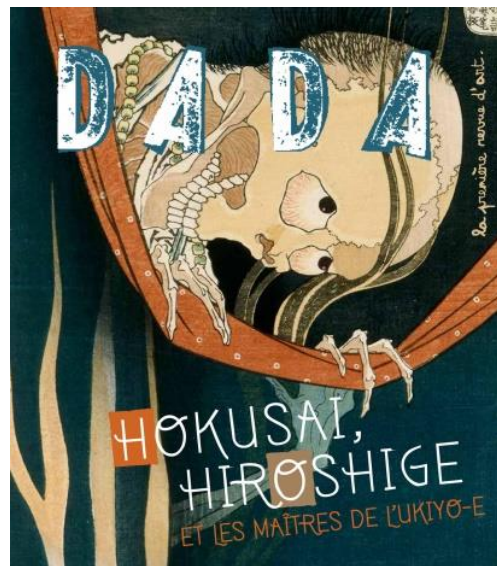
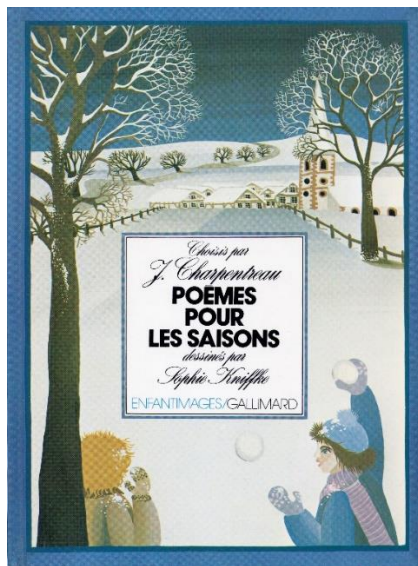
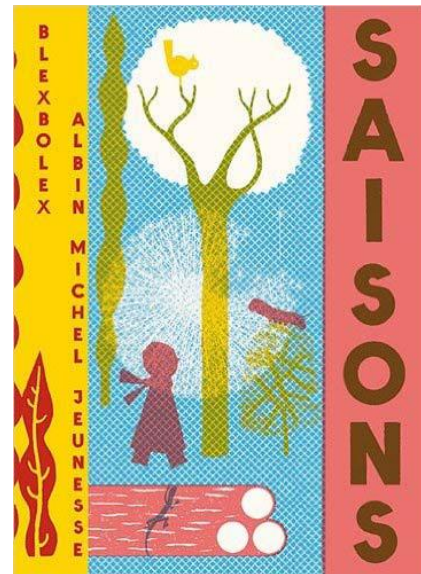
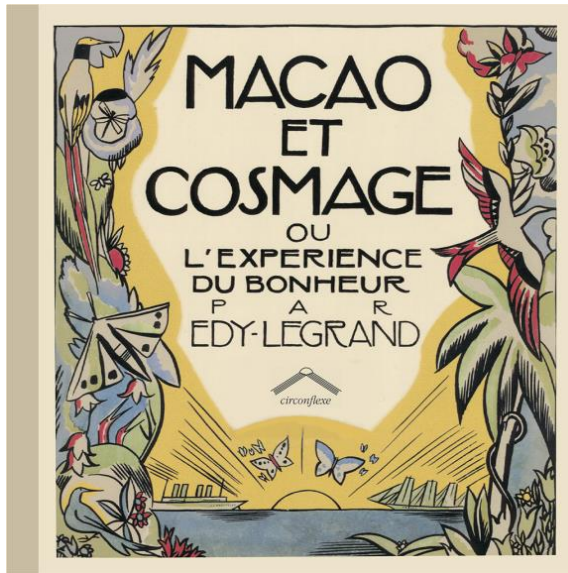
Nature douce et sacrée !

Friedrich Leopold

Zu Stolberg-Stolberg

Traduction, Clara Schwarze

12. Bibliographie suggérée et non exhaustive

Qui a réalisé ce dossier ?

Ce dossier a été réalisé par Yohann Mehay (Les champs libres), à l'occasion de la création du spectacle en octobre 2021.

Pour toute question, remarque, apport : yohann.mehay@ecomail.fr ou à l'adresse compagnie.

Remerciements à Pascale Stauffer (conseils et regard pédagogique) et Clara Schwarze (traduction An die Natur).

Contactez la Compagnie

Vous pouvez contacter la compagnie via le site internet page contact

<https://www.lasoupecompagnie.com/contact/>

Mais également en vous rapprochant des personnes qui vous ont envoyé ce dossier.

