

Reste vivante

Conte et Dessins projetés sur la scène.

une production Collectif Barda Cie

Dessin/montage,
Mise en scène,
Jeu/manip :
Chloé Delaby

Régie :
Jules Guy

Durée : 25 mn

C'est l'histoire d'une petite fille,
sa détermination à mener elle-même son existence,
son désir de sourire et l'audace d'être libre.

Note d'intention

Je vais vous raconter une histoire.
Une histoire que j'ai entendue quand j'étais toute petite.

En grandissant je l'ai lue ; relue .. re-relue...
Je sais pas combien de fois je l'ai lue, cette histoire.

Et puis, il y a quelques temps ;
j'ai décidé de la dessiner.

À ma manière.

L'histoire commence au bord d'une montagne,
tout au fond d'une vallée.

Reste vivante c'est une exhortation à prendre le risque de vivre

C'est aussi l'histoire de
l'émancipation d'une emprise.
L'emprise d'un être qui n'accepte
pas que quelqu'un qu'il aime
trouve une liberté et un bonheur
qu'il ne comprend pas.

Reste vivante est donc un spectacle
qui peut servir de point de départ
pour aborder avec des **publics**
empêchés ou qui se sentent entravés
(femmes, adolescent-es, victimes d'abus, ...),
des thématiques telles que
la sécurité et la liberté,
la manipulation, l'emprise et l'émancipation,
l'attitude face à la mort et la pulsion de vie.

...Thématiques
qui sont résolument
traversées dans le spectacle
avec poésie et tendresse.

Une libre inspiration du conte de Daudet

Couverture du conte paru aux éditions Nathan (1993), illustrée par François Davot

Lorsqu'Alphonse Daudet écrit *la Chèvre de Mr Seguin*, en 1869, il a une intention bien précise : convaincre un ami poète d'accepter un poste que lui propose alors un journal. Le conte se veut moralisateur : *"tu vois bien, cette chèvre qui a préféré la liberté à la sécurité, elle en est morte. Donc ne fais pas la même erreur."*

Pourtant, d'autant que je me souviens, je n'ai jamais écouté ni lu cette histoire de cette manière-là.

Je suis convaincue que la fin de l'histoire importe peu : oui, la chèvre meurt. Comme toutes les chèvres. Comme tous les Messieurs Seguin, et comme tous les loups. Mais elle, avant cette fin indérogeable, a fait **un choix** : celui de **vivre, de vivre pleinement, en n'acceptant pas que les risques, réels, ne l'entraînent et ne l'empêchent d'exister pleinement, en tant que sujet libre.** Cette histoire, je la relis quand je sens que j'oublie cela : *vivre, je veux vivre, malgré les risques. Je n'accepte pas que la peur m'empêche de vivre.*

L'envie d'en faire enfin un spectacle est née au début du coronavirus, en 2019. A l'époque, l'équivalent en Allemagne de la formule « prenez soin de vous » était « Bleib gesund » : « Reste en bonne santé ». Cette recommandation bienveillante s'est transformée cette année-là, pour se teinter de la couleur d'un devoir, voire d'un ordre. Le titre du spectacle, « Reste vivante », se veut **un appel à s'écouter soi et à résister à l'écrasement de la peur.**

C'est comme la flamme d'une allumette. C'est vrai, la flamme va conduire l'allumette à se réduire jusqu'à n'être plus rien. Mais une allumette qui ne s'enflamme jamais, n'a aucune raison d'être, c'est un non-sens.

Scénographie et processus de création

Sur scène, **un pan de tissu blanc relie le sol au plafond**, comme un chemin possible, une page blanche.

Crédit photo : Léa Duchmann

Au sol, en amont du tissu, des pages de dessin au fusain forment une spirale. Et au milieu, se trouve la comédienne en train de dessiner à l'entrée du public. C'est le début du spectacle.

Au fil du temps, la comédienne raconte son histoire en projetant sur ce chemin blanc des dessins animés qu'elle a créés au préalable, utilisant différentes techniques qui proposent une lecture volontairement hybride, **à la fois figurative et abstraite.**

- **Fusain, technique de la trace** (dessin n°1 photographié, puis gommé en laissant la trace du fusain ; dessin n°2 photographié, puis gommé etc.) Les qualités plastiques propres au fusain créent une impression de mouvement et de profondeur qui donne de la vie à l'image animée
- Jeux de superpositions avec **tâches d'encres de couleurs projetées dans un aquarium**, l'encre se diffusant dans l'eau

Crédit photo : Léa Duchmann

- **Stop motion**

La plupart des dessins ayant été utilisés pour la création du dessin animé servent la scénographie du spectacle, placés au sol, à la vue des spectateur-ices qui peuvent venir voir de plus près les « coulisses » à l'issue de la représentation.

Le vidéo-projecteur portable permet à la comédienne de se mouvoir pendant la représentation, et de **manipuler l'image projetée comme s'il s'agissait d'une marionnette** : la trajectoire de l'image projetée, ses hésitations, sa respiration, en font un être à part entière.

C'est la comédienne qui mène la danse, tantôt à côté, devant, ou derrière le pan blanc, jusqu'au moment où le personnage, dans sa démarche d'émancipation, en arrive à ne plus supporter qu'on parle en son nom :

alors, l'objet devient sujet ; elle fait acte de son libre-arbitre.

A la conception et à l'interprétation, Chloé Delaby

L'art est avant tout pour moi **un puissant outil d'expression**.
S'exprimer, c'est étymologiquement « **presser hors de soi** ».

C'est de cela qu'il s'agit
aussi bien quand je crée un spectacle, un texte, un dessin ou une marionnette
que lorsque j'improvise, en jeu ou en musique.

C'est aussi de cela, d'abord, qu'il s'agit,
dans le cadre des ateliers théâtre et marionnettes que j'anime,
avec des enfants, des adolescent-es, des adultes avec et sans handicap.

Les ateliers ne sont pas pour moi une activité annexe,
mais bien **le cœur de mon travail d'artiste,**
parce qu'ils sont un cadre formidable pour les participant-es :
aussi bien pour s'exprimer,
que pour **apprendre à connaître sa zone de confort**
pour peu à peu décider de l'élargir,
ainsi que pour **faire l'expérience du groupe, de l'écoute,**
de la disponibilité, de la perméabilité, de la bienveillance.

Ces pratiques et ces comportements, à chercher en soi-même et à exercer,
me semblent **essentielles pour une société qui va bien.**

Le spectacle *Reste vivante* est, au départ, l'un des spectacles
que j'ai créés pour valider mon diplôme
à l'Ecole Supérieure des Arts de la scène de Stuttgart,
en section Marionnette contemporaine.

ETUDES

2021 **Marionnette contemporaine**
à l'**Ecole Supérieure de Musique et des Arts**
de la scène de Stuttgart (Allemagne)

2017 **Master Assistant.e-metteur.e en scène**
(Poitiers) (*Mémoire 20/20*)

2013 **Prépa Lettres**
spé Latin et Grec ancien (Limoges)

2011 **Baccalauréat scientifique** (Argenton)

Crédit photo : La Boîte à Clichés pour Mazingue

EXPERIENCES

- 2023 Adoption par la **Barda Compagnie**
- 2022-23 Clarinettiste, chanteuse et comédienne de **Mazingue**, quatuor de musique du monde aux couleurs trads et balkaniques avec **Laurie Harant, Claire Moinet** et **Audrey Thébaud**
- 2022-2023 **Clarinette Basse**
- 2021-2023 Chanteuse des **Snow Poudreuses**, concert de Noël théâtralisé couleurs jazz et gospel avec **Alex Caillaud, Margaux Durand, Laurie Harant** et **Valentine Martin**
- 2021 Marionnettiste pour **Quacksalber**, film de mario. réal. **Patrick Sims, cie les Antiaclastes**
- 2020 Mett. en scène, mario, constru **Rouge – et si le Chaperon envoyait valser le Loup ?**
- 2019-21 Tutrice technique son et lumière à l'Ecole Sup de Marionnettes de Stuttgart (Allemagne)
- 2019-20 Marionnettiste pour marionnettes géantes, **Stefanie Oberhoff** (Allemagne ; Suisse)
- 2019 Clarinettiste **Crossroads**, m.e.s **Ismene Schell** avec des réfugié.es (Stuttgart)
- 2018-23 Artiste-intervenante sur divers ateliers, actuellement et durablement à l'Atelier adultes du Merle Blanc, au Foyer du Blanc avec des adultes handicapé-es avec **Bruno Aucante** et **Claire Moinet**, et à l'atelier ados d'Argenton avec **l'Aribout** avec **Lisa Labbé** et **Claire Moinet**
- 2018-2020 Jams et partage musical avec des migrant-es du Maghreb, d'Iran et de Syrie (Stuttgart)
- 2018 Mett. en scène, sculptrice, mario., musicienne **La Nuit du Ventre**, marionnette de sable
- 2017-8 Service civique au lieu-compagnie de marionnettes du **Tas de Sable-Ches Panses Vertes** (Amiens) : Médiation culturelle : Ateliers ; événements (Festival avec des élèves d'Inde, d'Afrique du Sud et du Maroc) (**Rapport de service civique félicité par l'Institut de l'Engagement**)
- 2017-2018 Cursus Marionnette au conservatoire d'Amiens
- 2017 Stage MII Assistante-metteur en scène pour **Open The Owl**, mise en scène **Renaud Herbin, (marionnettiste, metteur en scène et à l'époque directeur du CDN-TJP de Strasbourg)** puis engagée comme Technicienne-plateau sur son projet suivant : **At the still point...**
- 2017 Stage MII Assistante-m.e.s pour **Choisir l'Ecume**, m.e.s **Alan Payon** (Charleville) (**Collaboration à une demande de subvention lauréate au Centre National du Théâtre**)
- 2016 Stage MI Assistante-m.e.s pour **Mix Mex**, m.e.s **Martial Anton, cie Tro-héol** (Quéménéven)
- 2015-2023 **Accordéon**
- 2015-2017 Théâtre au conservatoire de Poitiers (cycles 1, 2 et CEPIT Dramaturgie)
- 2013-20 Correctrice mémoires Master (éduc. spé., architecture, anthropologie, sociologie)
- 2012-13 Professeure de clarinette à l'Espace Amadeus (Limoges)
- 2010-2023 Jams et improvisations musicales
- 2007-2023 Harmonies diverses et en particulier la Souterraine avec l'ODC avec **Lionel Raffin** et **Thierry Bourguignon**, entre autre excellents musiciens
- 2000-2023 **Clarinette**

Tarif

**845 euros
+ défraiements**

Droits d'auteurs

Deux extraits de morceaux musicaux
sont utilisés dans le spectacle.

Ils proviennent des œuvres suivantes :

- *Comme une fin d'été*,
de **Rémi Geffroy**
dans *Du jour au lendemain* paru en 2016
- *Le Grand cèdre*,
de **Marku Lepistö, David Munnelly, Riccardo Tesi,
Bruno Le Tron et Didier Laloy**
dans *Accordion Samurai* paru en 2011

Technique

Besoins techniques

Ce spectacle nécessite une **boîte noire ou assimilé**,
ainsi qu'un **espace scène+salle de min. 9m de profondeur / 4 de largeur**.

On privilégiera un espace d'**une certaine intimité**.

La prochaine résidence sera celle de la création lumière
ainsi que sur la création du teaser définitif
avec **Jules Guy, régisseur, technicien lumière et vidéaste** sur le projet.
A l'issue de cette résidence, un **plan de feu** sera donc créé
pour le format en salle de spectacle.

Idéalement, la scène est à la même hauteur et **en continuité avec l'espace du public**,
au milieu duquel se trouve un **couloir**
(dans la profondeur, de la scène vers le fond de salle)
qui permet à la comédienne de rejoindre le public jusqu'au dernier rang
tout en projetant l'image avec son vidéo-projecteur sur le pan blanc.

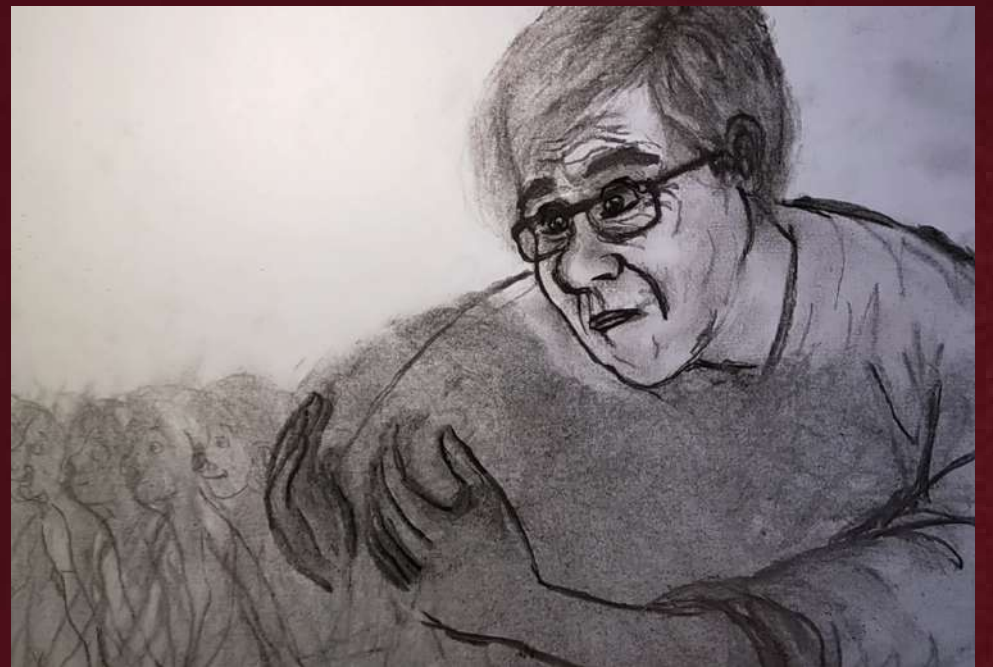
Idéalement **4 points d'accroche sont nécessaires au plafond**,
sinon sur les murs gauche et droit afin de fixer la structure du pan,
tel qu'expliqué sur le **schéma en fin de dossier**.

A la Technique, Jules Guy

"J'ai grandi sur les planches, au côté de mon père,
régisseur général, et de ma mère, comédienne amatrice.
Très vite les techniques du spectacle deviennent une obsession.
Dès que possible je suis mon père sur ses tournées avec Jérôme Savari,
Guillaume de Tonquédec ou encore Romane Bohringer.
Je me persuade qu'être accompagnateur d'artiste est une vocation.
J'apprendrai ensuite sur le tas, devenant maçon,
peintre en bâtiment, électricien puis formateur en bricolage.
Dans le même temps j'entreprends les créations lumières
de différents spectacles pour de petites compagnies banlieusardes.

Fin 2017 j'arrive à Paris, je commence à travailler pour l'Odéon et le Théâtre des Champs Élysées
en qualité de machiniste ou d'électricien de plateau. D'expériences en expériences, je travaillerai
pour le Palais de Chaillot, l'Opéra Garnier, Bobino, la Seine Musicale et pour diverses compagnies.
Aujourd'hui réinstallé dans l'Indre, ma volonté s'oriente vers l'accompagnement technique
de compagnies plus minimalistes, passant de l'industrie à l'artisanat des arts vivants."

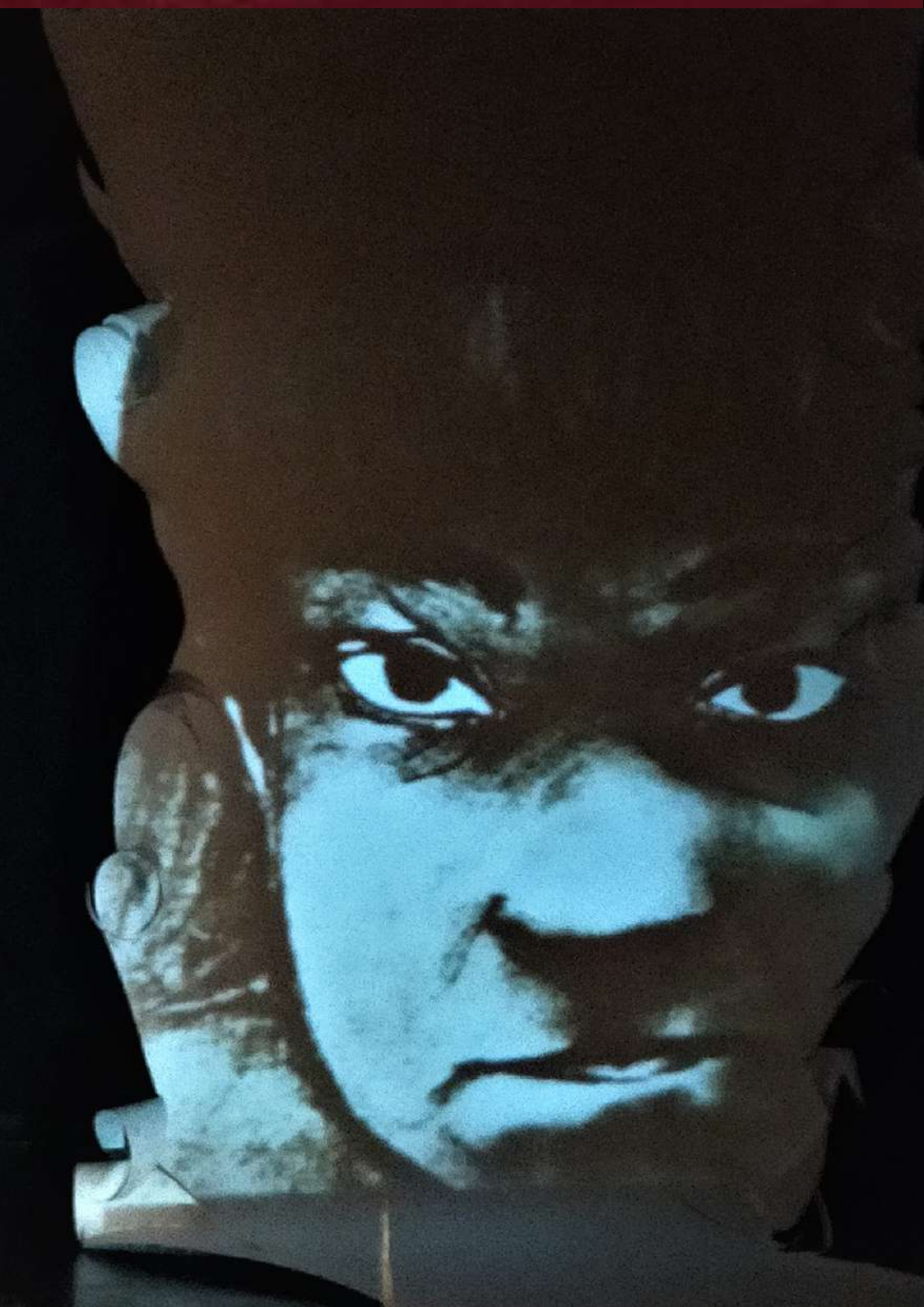
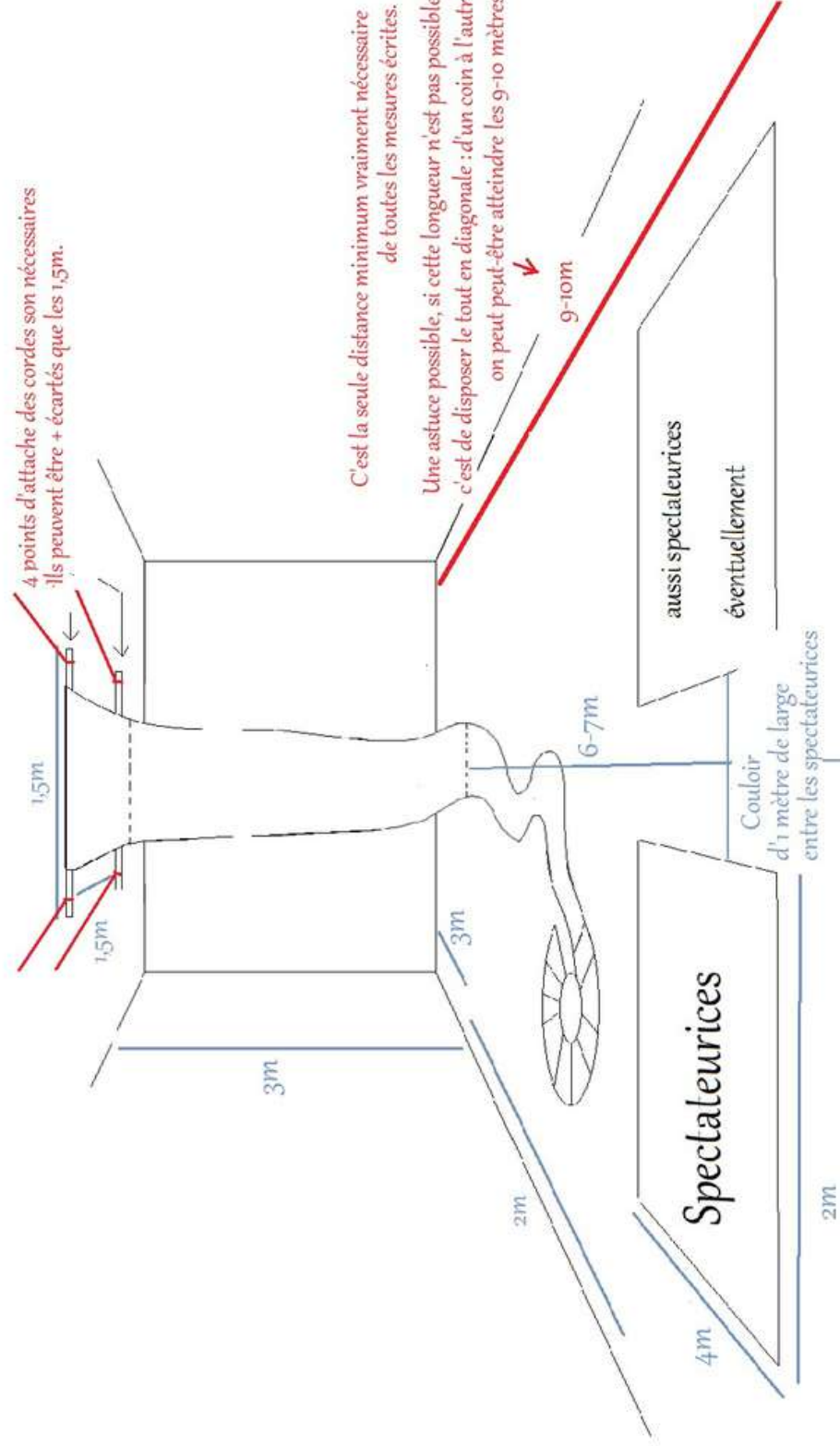

Schéma technique

4 points d'attache des cordes son nécessaires
ils peuvent être + écartés que les 1,5m.

[Teaser du spectacle](#)
[Cliquez ici](#)