

Compagnie Perpétuel détour

Tout public, à partir de 6 ans

Par Karine Michel et Vincent Longefay

Création 2024
Durée : 50 min

Synopsis

Un frère, une sœur. La maison familiale.

On cherche. Mais... On cherche quoi, au juste ?

Ben et Justine vont profiter de leur farfouille dans les nombreux cartons à trier, ranger, classer pour... trier, ranger, classer leur passé.

Sauf que chacun n'a pas forcément le même regard sur ces souvenirs communs.

Les affaires de mémé, de mamie... De maman... On jette ou on garde ?

Cette recherche à travers le fouillis des mémoires familiales sera certes l'occasion pour chacun des personnages de grandir. Mais surtout celle de recontacter l'enfant qui sommeille et qui n'attend que son moment pour jouer du passé en écho sur le présent.

Une forme légère et burlesque pour servir la langue profonde et poétique du texte.

45 minutes de rires, de jeu et de tendresse pour traverser en famille et avec légèreté un sujet universel.

Note d'intention, Vincent Longefay et Karine Michel

Nous nous sommes rencontrés sur la création de «Yvonne et Claudius» de la Mobile Compagnie en 2020 où nous partagions le plateau. Cette collaboration enthousiasmante a ouvert la voie à l'envie de créer un pont entre nos deux univers. C'est donc très naturellement que nous avons envisagé de créer un spectacle ensemble.

Nous nous sommes régulièrement retrouvés à partir de septembre 2022 pour commencer à imaginer les contours et le fond de notre création à venir. Nous partageons la volonté de laisser émerger le propos au cours de séances de travail d'improvisations corporelles, vocales et de jeu et de longs échanges sur nos lectures, références de films, spectacles....

De ces temps de travail partagés, a fini par émerger une évidence : l'envie forte de travailler avec, comme matière première, le texte **Mémoires de travers** écrit par Angeline Bouille. Ce texte, à la langue douce et précieuse, pour lequel la compagnie dispose des droits exclusifs, restait en sommeil depuis quelques années et semblait attendre patiemment son heure...

A partir de là, les envies et les questions se mettent à fourmiller en tout sens !

Jouer comme deux enfants dans un grenier, trouvant des objets du passé, ravivant des souvenirs, les échos de différentes mémoires. Se questionner sur le passé et le futur ; toutes les mamies, tous les papys ont été des bébés et tous les bébés sont amenés à vieillir : Vertige !

La transmission transgénérationnelle peut parfois apparaître comme un «gros» mot, lourd de sens. Comment peut-on l'aborder avec un pas de décalage, avec légèreté et le sourire aux lèvres ? Comment peut-on rendre ses bagages légers comme des plumes ?

Trouver le petit pas de deux pour se décaler et inviter le public à rêver, rire et sourire de ces questions universelles.

Pour nous aider dans cette belle aventure, nous avons fait appel à **Clémentine Jolivet**. Autrice, metteuse en scène et clown, elle nous a semblé la personne idéale pour porter son regard extérieur et bienveillant sur notre travail. Elle a su brillamment nous accompagner tout au long de la création pour trouver la bonne couleur ; faire entendre ce texte profond et poétique dans une forme légère et réjouissante accessible au tout public dès 6 ans.

Extrait du texte «Mémoires de travers» de Angeline Bouille

*« Je sais bien, moi, que ma mémé, elle n'a pas toujours été mémé.
Elle n'a pas toujours été mamie.
Elle n'a pas toujours été maman.
Je sais bien, moi, que ma mémé, elle a été bébé.
Un bébé tout neuf.
Un grabouillage. Un gribouillage.
Et ce bébé, de bidouillages en arrosages, il a pris de la graine. Il lui a poussé des ailes.
Puis un jour, au petit-déjeuner, ma mémé, elle est devenue maman.
Et voilà...»*

Le spectacle

Propos

Le temps du spectacle s'inscrit dans cette situation particulière de se retrouver, entre frère et sœur dans la maison familiale, sans leur mère, récemment décédée.

L'aînée arrive persuadée qu'elle va trouver un document laissé par leur mère pour les aider à répondre à toutes les questions sérieuses et préoccupantes laissées sans réponse, le cadet est dans l'instant présent, l'excitation de la redécouverte des souvenirs précieux du passé.

Deux approches complètement différentes selon les personnages. L'un est conservateur, l'autre dans la rupture.

L'aînée ne veut pas perdre son temps avec le passé, elle veut se débarrasser de tout. L'autre s'accroche aux objets et aux souvenirs comme à des bouées.

On s'intéresse à l'écho du passé dans le présent des personnages. Dans ce moment de la page qui se tourne.

Comment chaque personnage va changer un peu son rapport au passé pendant le temps présent du spectacle. C'est par le jeu, les retrouvailles d'un frère et d'une sœur redevenus enfants face à leurs souvenirs qu'il et elle vont pouvoir grandir, dépasser les blocages.

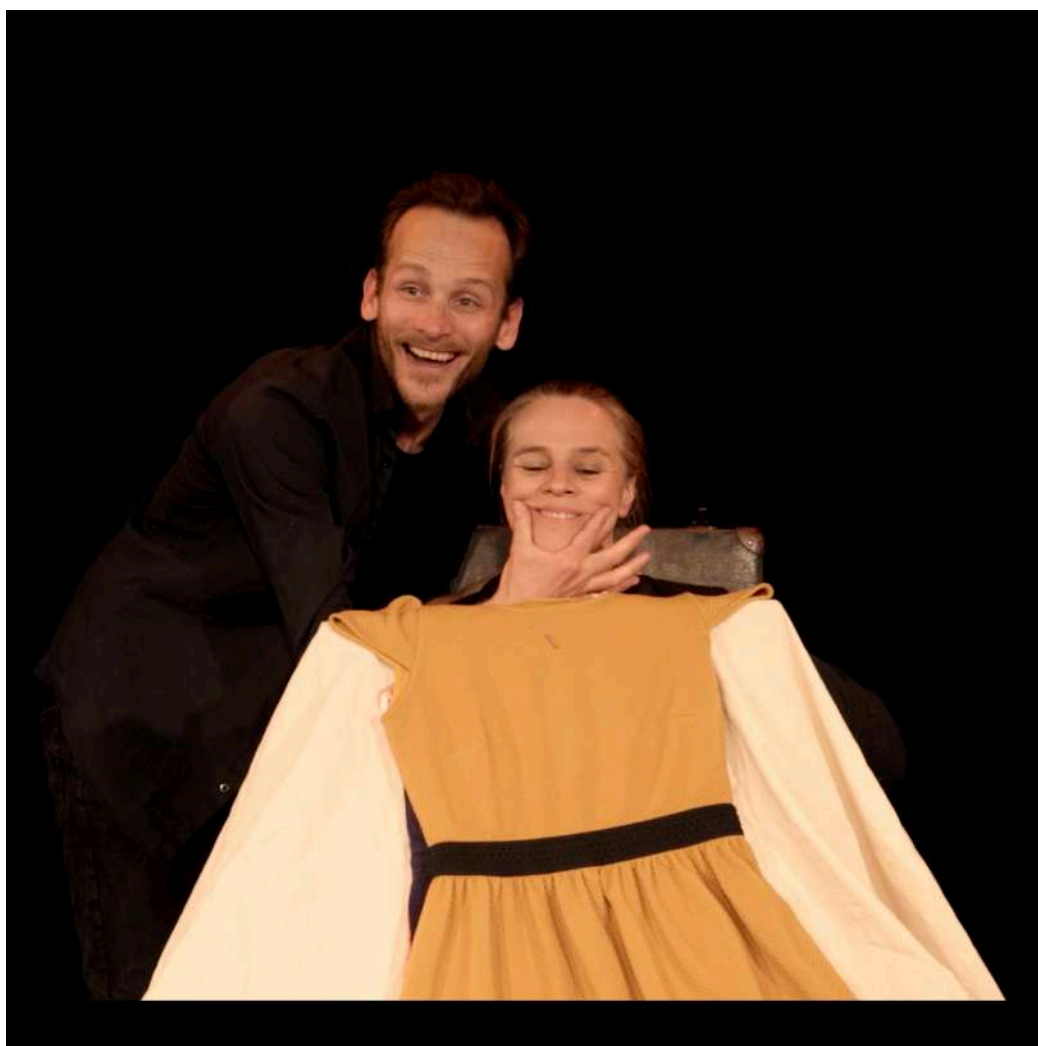
Forme

Le jeu tient une place importante dans la forme du spectacle. Cela permet de rendre le propos léger malgré le drame que traversent les personnages. Cela permet également de toucher les plus jeunes par le rire et une approche ludique.

Nous avons choisi de mettre les images, la rythmique, la musicalité des corps et des objets au service de notre propos.

L'engagement de deux corps non quotidiens qui jouent en permanence avec les rythmes, les lignes et les chorégraphies, le détournement constant de notre matière première scénographique (les cartons) permettent à notre propos d'être entendu avec le cœur et le corps plus qu'avec le cerveau.

Le texte de Angeline Bouille vient comme des bulles de souvenirs, des images et tableaux du passé que les personnes ont vécu ou non qui reviennent avec les objets trouvés. Certains objets font revenir des fantômes (personnages disparus de leur famille) pour faire vivre ou revivre certaines scènes du passé.

Médiation culturelle

Nous avons à cœur de penser la création du spectacle comme un espace et un temps « d'imprégnation ». Rester à l'écoute du réel pour créer une histoire qui parle à son public. Dans cet objectif, nous souhaitons associer à nos différentes périodes de créations des temps d'échange avec celles et ceux qui constitueront nos spectateurs et spectatrices de demain.

Il nous semblait en effet nécessaire de nous inspirer de la parole des personnes à qui l'on veut conter une histoire. Pour que ce spectacle parle à tout le monde, nous avons besoin de rencontrer les concernés. Recueillir leurs paroles, leurs souvenirs, leurs témoignages.

Apprendre d'un public large ce qu'évoque l'idée de Souvenirs. De Mémoire. De Temps passé.

Nous avons donc imaginé des rencontres en centre de loisirs, pour entendre les idées, les récits, les anecdotes de celles et ceux qui sont les plus jeunes acteurs de leur propre vie. Mais aussi pour étudier le regard qu'ils et elles portent sur leurs aïeux, sur ce temps passé, et sur leur future « vieillesse » à venir.

«Mémé, sur ses photos, il y a des milliers de ruisseaux, tout secs, qui lui marquent la peau.»

Mémoires de travers,
Angeline Bouille.

Il nous a alors semblé pertinent de mener ce même travail en EHPAD. Trouver auprès de ce «3ème âge» un point de vue différent sur ce temps passé. Entamer avec ces personnes des temps d'échange, de recueil de bouts de vie, comme autant de matière à utiliser dans l'écriture de notre création.

Et, à la suite, nous avons fait se rencontrer ce public multigénérationnel, pour échanger, confronter ses points de vue, ses idées. Le point de vue d'une génération sur une autre étant le point de départ de notre souhait de création, il nous semblait nécessaire de se faire se rencontrer ces deux publics, comme un pont temporel qui rassemblerait des générations qui ont tellement en commun.

Très concrètement, nous avons imaginé un échange croisé entre une personne de huit ans et une autre ayant dix fois son âge. Chacun ayant au préalable participé à un échange autour des souvenirs heureux et d'un objet qui s'y rattache.

Attaché.es au sensible, à l'humain, nous avons à cœur de rendre ces moments précieux et sincères. Les rencontres vécues se sont avérées fortes et riches en émotion.

Deux perceptions différentes de la Vie se rencontrent, interrogeant ainsi une époque par rapport à une autre.
Traverser les générations... Confronter l'une aux paroles de l'autre.
Entendre les concerné.e.s réagir, interagir.
Interroger ce temps qui passe, et sa perception selon l'âge.
C'est quoi « être jeune » ?
C'est quoi « être vieux » ?

Ces temps de médiation n'étaient pas des ateliers de transmission de savoirs, ou de pratique artistique proposés par les artistes. L'échange se faisait dans l'autre sens: c'est le public cible qui est venu, par ses réactions, ses propos, ses idées, nourrir la création. Ses commentaires, ses avis, ses témoignages sont autant d'ingrédients qui participent à l'écriture du spectacle.

Nul doute que ce genre de rencontres, en amont ou à l'issue de nos représentations seraient l'occasion d'échanges précieux. Sous forme d'ateliers de médiation, autour d'un goûter, un verre de sirop avec un public intergénérationnel ou non, nous saurons nous adapter aux besoins, demandes ou contraintes de l'organisation spécifique de chaque lieu pour rendre ces temps d'échanges aussi riches que possible.

Et force est de constater qu'à part l'âge,
ces 2 publics n'ont que des choses en commun.

Le même attachement à la famille.
Aux valeurs d'amour, de fierté ou d'amitié.

Chez les 2 générations, on a célébré des doudous et des médailles, on a honoré les cadeaux faits par un.e être cher.e, on a savouré le souvenir de la brioche de mamie, ou du paysage à jamais inscrit dans l'esprit.

L'odeur d'un souvenir.
La texture d'une mémoire.
L'écho d'un cadeau.

Faire revivre les petites joies, convoquer le temps d'un instant l'humeur dans laquelle on était durant ce moment heureux.

Et voir les visages s'éclairer, l'oeil briller, les émotions s'exprimer.

Faire tomber la pudeur, et se rencontrer les individus qui ont tant en commun, quels que soient leur âge.

Faire de l'humain via l'artistique.
Ou de l'artistique grâce à l'humain.

Présentation de la compagnie

La compagnie **Perpétuel détour** a été créée en 2022, à l'initiative de Karine Michel. Elle a pour but de promouvoir le spectacle vivant et le rendre accessible au plus grand nombre.

La compagnie **Perpétuel détour** reprend la production et la diffusion de plusieurs spectacles initialement portés par la compagnie **Poudre d'Esperluette**.

- **La pêche aux temps** (création 2014) et **Et demain... tu grandiras** (création 2019) : deux spectacles destinés à la petite enfance.
- **Tout conte fait** (création 2021) : spectacle tout public et familial.

Avec ces spectacles, l'équipe a joyeusement sillonné les routes de Haute-Loire, de Loire et alentours avec plusieurs centaines de représentations.

Les spectacles de la compagnie mêlent, tout en poésie, tantôt : **le théâtre, la musique, le chant, le théâtre d'objets et la marionnette**.

L'équipe

Karine Michel

Fascinée dès son plus jeune âge par l'univers du spectacle vivant, **Karine** s'ouvre dès l'enfance au théâtre puis entre dans la musique par la guitare, le chant et le violoncelle. Elle s'investit, en passionnée, dans différents groupes de musique et de théâtre et explore son expression vocale et corporelle...

Après une première carrière d'éducatrice spécialisée, elle se décide à donner vie à ses premières amours : en 2012, elle crée la compagnie Poudre d'Esperluette avec Marie-Pierre Touron afin de développer son univers artistique.

En 2022, elle décide de redistribuer les cartes et initie la création de la Compagnie Perpétuel détour afin d'affirmer et de développer son identité artistique. En parallèle, elle continue ses recherches et formations sur le plan corporel, vocal et de jeu.

Vincent Longefay

Formé initialement au théâtre d'improvisation, **Vincent** évolue aujourd'hui principalement en théâtre de rue avec la **Cie Les Fugaces** (déambulation poético urbaine avec *Vivants*), ou la **Cie Le Nez en l'air** (cabaret burlesque à vélo avec *En Roues Libres*).

Il mène également des ateliers d'éveil au théâtre de rue pour les plus jeunes, avec la création d'un spectacle à l'échelle d'un collège (**Le collègue des héros** dans les Yvelines), ou des actions de sensibilisation auprès de différents publics: pratique artistique en hôpital psychiatrique (**Cie OFAM**, Belfort), théâtre forum en milieu scolaire par la sensibilisation autour de thématiques telles que l'addiction, l'égalité entre les genres, le rapport aux écrans (**Cie Les trois Sœurs**, Besançon).

Comédien depuis une quinzaine d'années, Vincent se plaît à découvrir régulièrement de nouveaux terrains d'expérimentation artistique, en multipliant les pratiques et les collaborations (www.vincentlongefay.com).

Clémentine Jolivet

Après des études littéraires, philosophiques et spectaculaires, elle plonge dans la pratique du théâtre physique et du jeu masqué. S'intéressant aux différents courants du masque, elle approfondit finalement l'essence du jeu masqué auprès du Théâtre du Soleil.

Elle travaille comme pédagogue et interprète avec la compagnie Premier Acte à Lyon, avant d'élargir ses inspirations scéniques au cirque, à la marionnette et à la danse butô.

Elle a créé une quinzaine de spectacles dont les formes variées reflètent l'essence de sa recherche : laisser émerger la forme la plus en résonance avec le propos. Elle dirige la compagnie sisMa de 2008 à 2019 à Lyon, et mène des projets avec des publics variés.

En 2019, elle fonde Les Aubes Sauvages, structure implantée en Ardèche, où elle vit désormais, au creux d'une forêt.

Elle développe sa recherche autour de la création d'inattendu, tant dans sa pédagogie, dans son accompagnement à la création d'autres artistes, que dans ses créations. Depuis 2022 elle part chaque année au sein d'un quatuor de clown.es pour La Grande Traversée : une épopée clownesque à travers la France.

Contact

Cie Perpétuel détour
karine@perpetueldetour.fr
Karine 06 95 06 96 85
www.perpetueldetour.fr

