

Même pas peur !

le centre
imaginaire

Créations Itinérantes

Notre travail s'inspire du réel pour créer des passerelles vers nos imaginaires. Nous explorons la réalité. Nous collectons des sons, des images, des écrits, des odeurs... Ces matières sensibles nous servent de support pour l'écriture.

Notre équipe va à la rencontre du public. Nos mises en scène questionnent le rôle du spectateur et les codes de la représentation.

Le centre imaginaire

CRÉATIONS ITINÉRANTES

La compagnie est subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la région Auvergne Rhône Alpes, le département de la Drôme, l'Agglomération de Valence Romans, le Fond pour le développement de la vie associative

Peinture - Clémentine Cadoret

Le centre imaginaire est installé à Chabeuil dans la Drôme depuis 2012.

Création en cours

Bonjour Fantôme est une déambulation théâtrale autour d'une parole intime sur les liens franco-algériens. La lecture du texte est programmée le 11 octobre 2024 à Valence.

Les créations en diffusion

Le Musée itinérant de Germaine, est un parcours scénographique et sonore où chaque spectateur rencontre douze femmes, aux vies (presque) ordinaires.

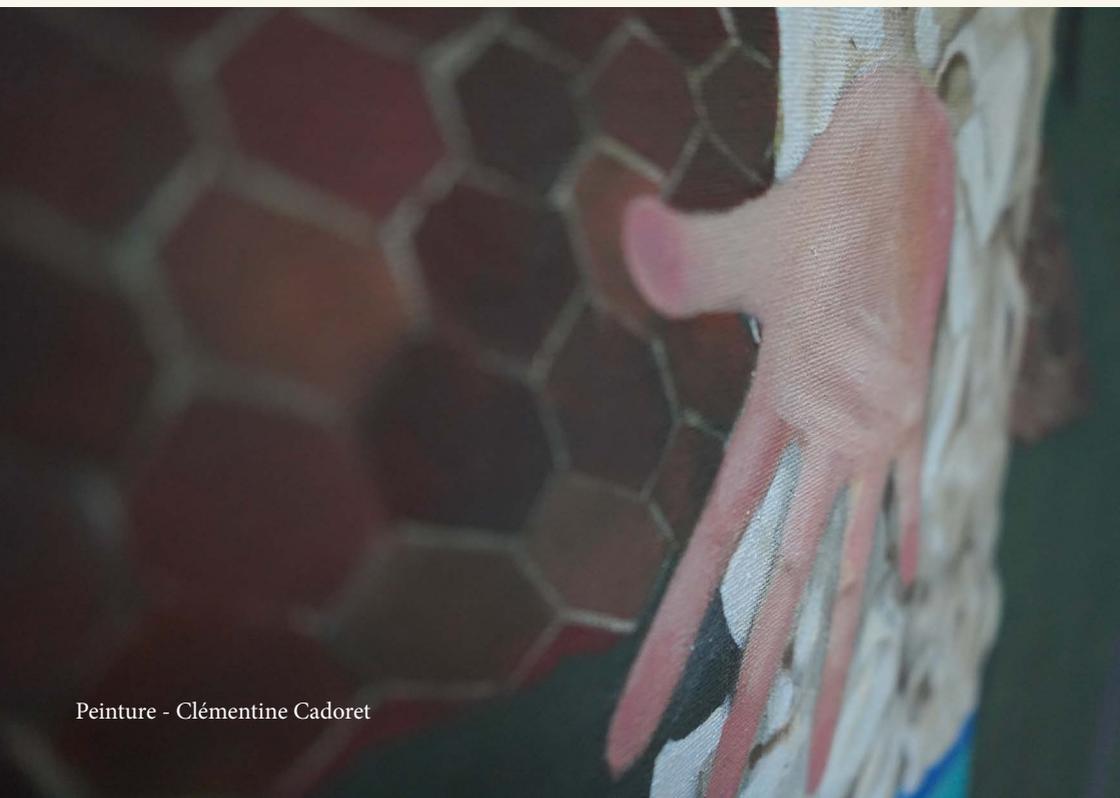
Avec le spectacle **Nez à nez**, nous invitons les spectateurs à vivre et à ressentir le pouvoir des odeurs au sein d'une oeuvre immersive. Entre fable, théâtre multi-sensoriel, expérience scientifique et poème existentiel, nous proposons un voyage intime et intense au pays des odeurs connues et inconnues.

En septembre 2023, nous avons joué les premières de **La grande collection** qui interroge notre rapport au présent. La diffusion reprendra en décembre 2024.

Même pas peur ! est né d'une envie commune de travailler sur les peurs de l'enfance pour qu'elles nous racontent ce qu'elles savent de nous et ont à nous apprendre.

Nous avons donc commencé à rencontrer des enfants entre 6 et 10 ans afin de récolter leurs récits et leurs dessins sur le sujet.

En nous appuyant sur ce collectage, nous souhaitons mettre en scène cette émotion pour l'écouter, pour jouer avec et mieux la découvrir.

NOS INTENTIONS

La peur est là en chacun de nous, lovée entre notre imagination et notre sensibilité. Mais qui est-elle vraiment ?

Pour en savoir plus, nous avons eu envie d'aller puiser à sa source : la peur enfantine.

L'enfance est une période où la vulnérabilité est tout à fait palpable, où les mystères sont encore immenses, où l'imaginaire et réalité se fondent.

Les peurs y sont très présentes. Passage obligatoire, elles nous permettent de grandir, de voir où sont nos limites, et parfois de les dépasser jusqu'à en devenir peut-être plus fort.e.s. Elles deviennent alors aussi des ressorts pour le jeu. S'amuser à avoir peur nous procure de la joie, nous fait prendre conscience de notre corps, de sa richesse mais aussi de sa fragilité. Avoir peur enfant, c'est en quelque sorte être vivant !

Pour cette création, les enfants et leurs imaginaires sont notre source

d'inspiration principale. Au fil des entretiens, ils nous ont livré des témoignages captivants, tout en nuances, sensibles, drôles et absurdes. Ils nous ont confié des peurs très physiques et animales, des peurs du noir, des monstres, des cauchemars, des bruits, de la disparition et quels stratagèmes ils mettent en place pour tenir à distance ces peurs, par les rêves, la connaissance, la découverte, le jeu, l'expérience, les gris-gris, la parole.

Mais nous avons aussi pu mesurer à quel point la peur est ressentie de façon négative, habillée de honte et parfois difficile à partager avec les autres. Tout aussi poignant est le sentiment de solitude face à elle et la crainte de se faire gronder parce que l'on a peur.

C'est pourquoi il nous paraît essentiel d'offrir un espace d'expression à cette émotion complexe dont nous avons besoin enfant comme adulte pour mieux nous connaître.

« Ma plus grosse peur c'était d'avoir peur »

Paloma 10 ans

L'enfant co-auteur.e

Pour parler des peurs enfantines, il nous est apparu évident d'associer le plus souvent possible les enfants à nos étapes de création.

Lors de nos échanges, nous nous plaçons à la même hauteur, d'égaux à égaux. L'enfance a tout autant à nous apprendre que l'âge adulte.

Afin de mieux comprendre le rôle que tient la peur dans l'enfance, nous avons commencé par rencontrer la pédo-psychologue Clélie Cadoux- Petrequin et ainsi créer un cadre d'interviews « sécurisé » pour les enfants.

Depuis 2021, nous avons réalisé une quinzaine d'entretiens individuels avec des enfants de 6 à 10 ans, issus de notre cercle proche ou rencontrés lors d'ateliers que nous avons menés.

Nous avons découvert une matière étonnante et très touchante, leurs mots sont notre fil rouge pour nourrir nos réflexions sur le dispositif scénique, les questions à poser, les axes à approfondir.

Au printemps 2021, pour obtenir une récolte de matière sonore et plastique différente, nous sommes intervenu.es en milieu scolaire dans une classe de moyenne section de l'école maternelle Jean Moulin à Villeurbanne (69).

Puis en février 2023, durant une semaine nous avons animé des ateliers sur les peurs (en passant par le jeu, l'écriture, le sonore et la représentation plastique) auprès des enfants accueillis par le centre de loisirs à St Donat-sur-l'Herbasse (26).

A l'automne 2023 dans le cadre de l'Ilôts Z'enfants à Lablachère (07), nous avons proposé une semaine d'immersion artistique où les enfants ont été sollicités en tant que scénographes, directeurs d'acteur, metteurs en scène, chansonniers...

Dans la continuité de cette démarche, en partenariat avec le théâtre Les Aires et le Train Théâtre, nous avons mené en 2024 deux laboratoires en milieu scolaire pour enrichir et développer la dramaturgie, l'écriture de chanson et la mise en scène.

Les enfants sont les partenaires de nos expériences tout comme les experts nous donnant la direction à suivre.

«J'habite partout, surtout dans les chambres d'enfants»

Atelier d'écriture - St Donnat, février 2023- La peur nous parle

LE SPECTACLE

Dans un format de 50 minutes dédié à la salle, nous voulons créer un spectacle jeune public à partir de 6 ans.

Nous aimerions emmener le public à cet endroit de l'enfance où émerge la peur, qu'il la ressent, qu'il connecte avec cette émotion à la fois intime et universelle.

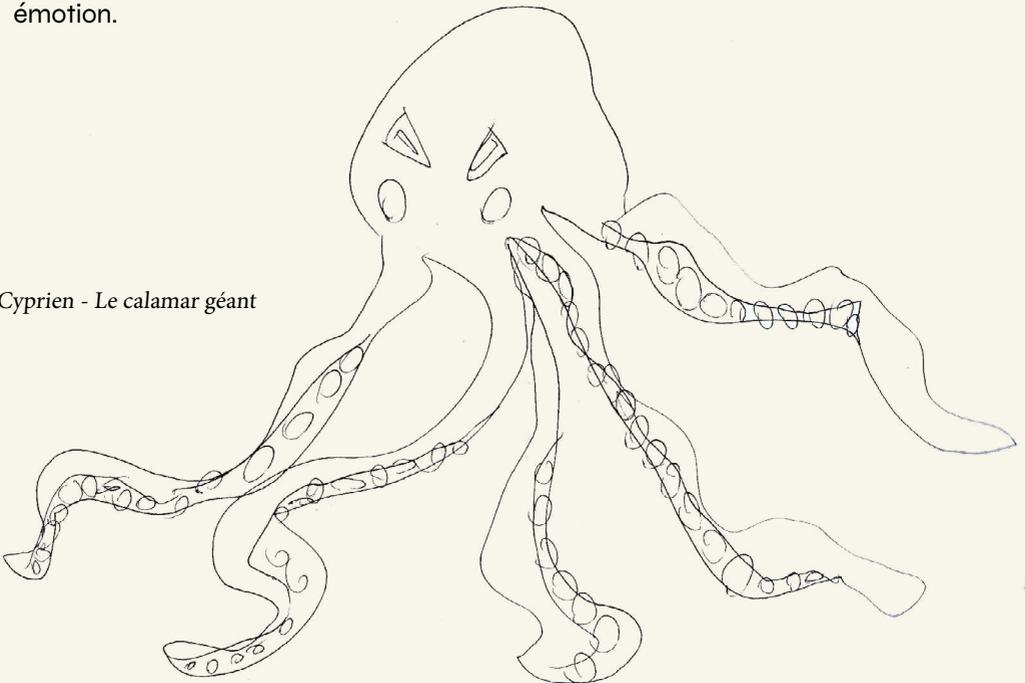
Les enfants nous racontent que le noir et la solitude de la chambre font naître une multitudes de craintes. Tapie sous le lit, dans les coins sombres, la peur y revêt différentes formes pour surgir ou se fondre tout au long de la nuit.

C'est dans un décor de chambre d'enfant que vont vivre nos personnages. Elle sera minimaliste et très illustrative afin que chacun puisse s'identifier sans pour autant trop coller à la réalité.

Le spectacle se déroule sur une nuit, après l'histoire du soir, depuis l'endormissement où l'enfant est seul dans sa chambre toutes lumières éteintes jusqu'au lever du jour. Dans cet intervalle où l'inconscient règne, s'inviteront monstres, cauchemars, histoires, chansons et autres créatures imaginaires...

Il y a aussi quelque chose de drôle à faire dans ce travail. Drôle sans se moquer. Ici même nous allons jouer et rire avec nos peurs. Onirisme et humour se côtoieront alors pour former un univers kaléidoscopique aux nuances variées à l'image de cette émotion.

Cyprien - Le calamar géant

NOS PERSONNAGES PRINCIPAUX

L'ENFANT

L'enfant est une marionnette bunraku d'environ 90 cm, ni fille, ni garçon, juste enfant. Pantin, tout articulé, sa tête, ses mains et ses pieds seront fait de mousse expansée et recouverts de papier, ses membres seront en bois et son tronc en mousse. Cette marionnette est joueuse, elle possède un petit feu intérieur qui la met toujours en mouvement et lui donne l'air de ne pas tenir en place. C'est un enfant aux grands yeux noirs et à la tête ronde, ses joues sont moelleuses et son sourire malicieux, un personnage tout droit sortie d'une illustration. Comme la plupart des enfants quand sonne l'heure d'aller au lit, il traîne des pieds et rechigne à y aller, il aimerait encore jouer. Par dessus son pyjama trop court, il adore enfiler sa cape dorée.

LA PEUR

Ce personnage est l'incarnation de l'émotion de l'enfant, mais pas l'instigateur de ses peurs. La peur s'adresse au spectateur. Elle est séductrice, craintive, joueuse. Ce personnage se sent seul, rejeté et cherche à trouver sa place, à se faire des amis. La peur est connectée à l'enfance. C'est un joueur puéril engoncé dans un corps d'adulte. Un être hybride, fantasque, maladroit, sensible et protecteur. Au côté de l'enfant la peur semble immense, si elle s'arc-boutait, elle pourrait presque lui servir d'abri. Mais de sa peur, il s'en méfie.

LA CHANTEUSE

Elle ponctue le récit de ses apparitions fantastiques dans des costumes débordants, tels des paysages abritant les images des enfants dont elle s'inspire pour créer ses chansons. Le tentacule géant, le tas de vêtements vivant.... Elle est la projection de l'imagination des enfants.

LA BRUITEUSE

Une bruiteuse à vue est présente sur scène. Elle produit des sonorités liées à l'imaginaire de l'enfant. Elle oscille entre le rôle du parent dans son quotidien et celui de l'actrice sonore pour donner plus de puissance et de spontanéité aux peurs de l'enfant.

LA CREATION SONORE

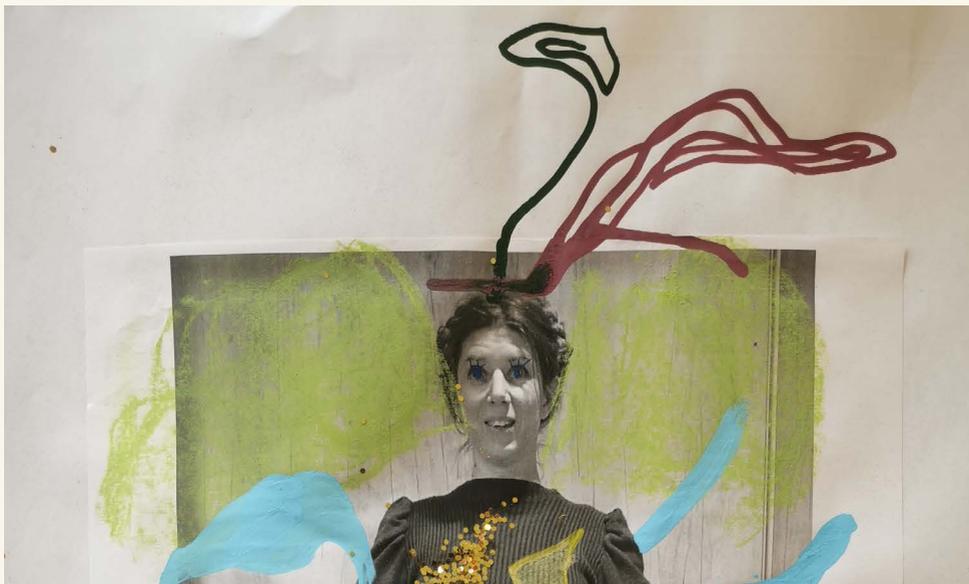
Elle est l'un des éléments narratifs. Tout au long du spectacle, nous donnerons à entendre les paroles des enfants. Nous plongerons entièrement dans leurs imaginaires, guidés par ce qu'ils vivent, pensent et ressentent. Leurs paroles nous donnent accès à des univers intimes et fantastiques. En jouant avec leurs récits, leurs décalages et leurs poésies, toujours avec un regard complice et respectueux de leurs sincérités, nous mettrons en valeur leurs voix pour découvrir comment cette émotion habite leurs quotidiens et fabrique leurs mondes intérieurs.

La composition sonore sera constituée de récits, d'ambiances réalisées avec des prises de sons (scènes du quotidien, sonorités nocturnes, grincements, cris, imitations) et aussi avec des bruitages en direct qui glisseront parfois vers la musicalité.

Par une diffusion spatialisée, le son enveloppera le public et se déplacera comme un élément mystérieux et magique pour venir accentuer le trouble et donner du relief aux multiples présences.

Partant de bruits ordinaires, concrets et quotidiens, la bruiteuse les métamorphosera pour accompagner et donner du corps aux apparitions nocturnes. Ces sonorités pourront devenir rythmiques puis mélodiques.

L'espace bruitage sur scène aura plusieurs fonctions : il sera un espace de fabrication de bruitage en direct, mais aussi un espace de régie servant à lancer la diffusion de la création sonore et également un espace de fabrication de chansons, avec des instruments de musique, des micros voix et la présence de la chanteuse.

LA MUSIQUE

La musique prend appui sur ces voix d'enfants en les « samplant », les modifiant pour les transformer en un support rythmique. Cette base mélodique s'intégrera à des compositions musicales au service de la narration.

Fanny Vialle sera à la composition et à l'écriture des chansons directement inspirés par les témoignages des enfants. Des chansons histoires, des mélodies parenthèses, des interludes.

Des thèmes instrumentaux viendront soutenir les apparitions de personnages.

Nous avons à disposition une contrebasse, un violoncelle, une scie musicale, des percussions, un petit orgue, une auto harpe, des voix.

Ci-dessous *Atelier recherche de costume* - Exemple d'un coloriage réalisé avec et par les enfants dans le cadre d'une semaine de résidence à Joyeuse (Ardèche).

Kitty Crowther

Illustration de Kitty Crowther - Source d'inspiration

LE DECOR

C'est dans un décor de chambre aux perspectives hasardeuses et au mobilier dessiné par les enfants (petit lit de guingois et immense armoire aux petites portes asymétriques...), que des murs gourmands vont faire disparaître et apparaître des visions. Cette chambre portera un style très illustratif, l'aspect du mobilier sera traité à la manière du coloriage au feutre.

La récolte graphique auprès des enfants est notre guide. Ce trait enfantin nous a été très précieux pour comprendre leur perception car leurs peurs est présente jusque dans leur façon de représenter leur lit.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Christina Firmino

Création sonore, écriture

Je suis réalisatrice de documentaires vidéos et sonores depuis 2010. Mon expérience radiophonique s'est forgée grâce à mon engagement au sein de Radio Canut à Lyon. Avec la liberté qu'offre cette radio associative lyonnaise, j'ai pu expérimenté ce que les sonorités permettent. M'essayant la prise de son, au montage, à la réalisation de documentaires, de reportages, à l'écriture de fictions radiophoniques et de poésies sonores. Puis par des formations sur l'écriture et la réalisation sonore, j'ai pu renforcer ces apprentissages. Par la suite, j'ai réalisé des formats sonores pour Arte Radio, pour des expositions et des créations sonores pour le spectacle vivant.

Mon écriture sonore s'est déployée vers le documentaire et la création sonore, en y introduisant quelquefois de la fiction et régulièrement de la poésie. En m'appuyant sur ma sensibilité, sur les personnes et les situations que je rencontre, mes travaux tentent de tisser des liens entre le réel et nos sens. Car nos sensibilités et le réel se nourrissent mutuellement et inlassablement.

Clémentine Cadoret

Manipulation, scénographie, écriture

Mon premier métier est peintre en trompe l'oeil. Je m'oriente vers le spectacle vivant en tant que scénographe, décoratrice et accessoiriste. Lorsque j'arrive à Lyon en 2008, je dénêche un atelier au cœur de la friche artistique RVI. Ce lieu m'amène à côtoyer le monde des arts de la rue et du cirque.

Et puisque c'est toujours par de jolies rencontres que d'autres mondes font surface, je découvre avec délectation l'univers de la marionnette. Grâce à la transmission de Reinette Gonet en 2013, je crée ma première marionnette à fil sculptée dans le tilleul.

De toutes ces expériences naît l'envie de créer du lien et de transmettre par mon savoir faire. C'est ainsi que je mène des interventions plastiques auprès de publics très variés.

Pour cette création je serai accompagnée par Franck Stalder (Cie Haut les mains) pour la manipulation de notre marionnette.

Jean-Baptiste Sugier

Jeu, écriture

Formé aux métiers des arts et de la culture par le biais de l'anthropologie, j'ai d'abord orienté ma recherche autour de l'art en espace public. Depuis 2012, je conçois des projets artistiques pour le centre imaginaire.

Je me forme en parallèle au jeu d'acteur (Technique vocale, l'acteur et le clown, l'intime dans l'espace public...), à la mise en scène en particulier avec Nez à nez. J'ai écrit deux solos et une pièce de théâtre. J'anime des ateliers d'écriture et de théâtre avec des publics divers en parallèle de nos créations.

Ces dernières années, j'ai multiplié les collaborations artistiques. J'interprète des textes pour lesquelles j'ai été dirigé par : Christophe Guétat, Gautier Boxebel, Henri Bruyere Dawson, Pierre Dodet.

La mémoire, la relation entre présence-absence, les expériences sensorielles sont au coeur de ma recherche et nourrissent mes désirs d'expression.

J'ai hâte de regarder sous le lit...

Fanny Vialle

Composition musicale, jeu, écriture

J'écris des musiques pour des courts-métrages, des spectacles de théâtre, de danse, des pièces instrumentales au service d'autres artistes (La Quincaillerie Moderne, Le Musée des Croyances Populaires, David Basso, David Marnin, L'Hermine de Rien) et aussi pour mes propres projets (Le Bus Rouge, Les Fidji Phoenix Sisters, La Mondiale Classe Cie).

Je compose actuellement un répertoire de chansons en français sous le nom de Simone Horizon. Je travaille également avec des compagnies destinant leurs créations au jeune public (Du Bazar au Terminus, Les Rêveries Mobiles, La Cie In-Time, La Volubile Cie, La Toute Petite Cie).

Mon jeu sur scène s'inspire beaucoup de ce que j'ai préféré dans mon parcours de comédienne: le clown.

Peinture - C.Éléonore Cadoret

« Je sais que c'est toujours les gentils qui
gagnent mais.... »

Cyprien 7 ans

Maud Chapoutier

Mise en scène

Après une licence en art du spectacle à l'université Lyon 2, elle obtient en 2007 son Diplôme d'Études Théâtrales au conservatoire d'art dramatique de Villeurbanne. Pendant 10 ans elle est comédienne pour de nombreuses compagnies sur des spectacles hybrides entre musique, danse et texte puis elle affine sa recherche théâtrale au poste d'assistante à la mise en scène sur de nombreuses créations tout public et jeune public. En 2013 elle arrive à Bruxelles et prend la direction de Matters, ensemble pluridisciplinaire de soundpainting (langage de signes pour la composition spontanée et l'improvisation dirigée en temps réel par un.e chef.fe d'orchestre compositeur.ice) puis elle monte plusieurs groupes de musique bizarre en France et en Belgique pour lesquels elle écrit et interprète ses propres textes.

Parallèlement à son activité musicale, elle travaille comme autrice, dramaturge et/ou metteuse en scène pour le théâtre, le cirque et la danse (Pauline Dau/ Nantes, Demeure Drue/Metz, Grand Sbam/Lyon, Hej Hej Tak/Lille, Girouette/Lyon, Nekuia/Lyon, JMF/Paris, Créahm/Bruxelles). En 2021 elle sort son premier recueil de poésies. Depuis 2022 elle travaille à l'écriture du film « Le festin du géant » réalisé par Eve De Roeck (Ozù Production/ Bruxelles) et à l'écriture d'un livret d'opéra « Le Lac » pour l'ensemble The Very Big Experimental Toubifri Orchestra (Lyon).

Entre la France et la Belgique, elle poursuit actuellement ses activités et ses collaborations sur ses projets et ceux des autres en tant que musicienne, autrice, dramaturge et metteuse en scène.

Parcours de création

2023

Février et octobre : Collectages auprès d'enfants de 6 / 10 ans dans un centre social à Saint-Donnat-sur-l'Herbasse (26) et avec l'espace d'accueil pour l'enfance de Lablachère (07) - 2* 5 jours.

2024

29 avril au 3 mai : Résidence EAC - En immersion dans une école primaire à Montoisson (26). En partenariat avec le Train Théâtre.

17 au 21 juin : Résidence EAC - En immersion dans une école primaire à Luc-en-Diois (26). En partenariat avec le théâtre Les Aires.

23 au 27 septembre : Résidence au Train Théâtre

18 au 22 novembre : Résidence à l'ATRIUM

2025

10 au 15 mars - Résidence construction et manipulation au METT

14 au 18 avril - Résidence Création & Médiation à l'Atrium

En recherche :

1 résidence de 5 jours

2 résidences de 8 jours

2026

Février : Résidence de Création au Grand Angle à Voiron

Équipe de création

Jean-Baptiste Sugier - co-auteur
Jeu, écriture

Christina Firmino - co-auteure
Création sonore, bruitage, écriture

Clémentine Cadoret - co-auteure
Manipulation, scénographie, écriture

Fanny Vialle - co-auteure
Musique, jeu, écriture

Emilie Zanon
Création de costumes

Anthony Lopez
Création lumières, constructions

Maud Chapoutier
Mise en scène

Franck Stalder
Regard marionnettique

Eric Paye
Production / Diffusion

Camille Charleux
Administration

Soutiens Acquis

Tutelles : DRAC Auvergne Rhône Alpes, Département de la Drôme, FDVA.

Pré-achat : Le Grand Angle (38), Le Train Théâtre (26) et l'Atrium (69)

Coproduction : L'Atrium, Le Train Théâtre, Le Grand Angle, Théâtre Les Aires

En recherche: Pré-Achat, Coproduction, aide à la création auprès de la région et de la Drac.

Peinture - Clémentine Cadoret

centreimaginaire.com

Contact artistique

Jean-Baptiste Sugier

+336 81 40 40 20

centre.imaginaire@gmail.com

Chargé de production & tournée

Eric Paye

+336 01 75 78 93

tour.centreimaginaire@gmail.com