

L'ISLE AUX SINGES

CORALINE CHARNET | TRISTAN LACAZE



FRESQUE SCENIQUE SIMIESQUE
2025



contact@noscraethera.com
noscraethera.com

INTRODUCTION

L'ISLE AUX SINGES est un spectacle de la compagnie NoS CRAETHERA. Il fait suite à deux travaux de fin d'études, «solos», créés à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette en 2019 autour du thème des grands singes et plus particulièrement des gorilles à partir du célèbre film *King Kong*.

L'ISLE AUX SINGES agrandit le champ, en s'intéressant plus largement à **l'image des singes**, le regard que nous portons sur cette autre famille de l'ordre des primates.

A propos du choix des singes, il semble pertinent d'ajouter qu'à l'endroit où nous nous plaçons, c'est-à-dire l'Occident, les rares occasions où nous pourrions nous retrouver face à eux restent en grande partie les parcs animaliers. Nous ne sommes pas confronté-es à sa déambulation sauvage dans notre environnement.

Songons à replacer son image ailleurs que dans des espaces de captivité.

Rendons toute la force de leur présence autonome dans la diversité du vivant, à commencer par leur représentation.


"LA CRISE ECOLOGIQUE ACTUELLE EST UNE CRISE DE NOS RELATIONS AU VIVANT."

Morizot, Baptiste. 2021. *Entretien au Monde*.

Cette création est un pas vers un parcours poétique guidé par le concept du vivant que la compagnie développe en lien avec la pensée actuelle : Baptiste Morizot, Sabrina Krief, Jane Goodall, Aurélien Barrau...

Il n'est pas question de délivrer un discours (en ce qui concerne le spectacle) mais plutôt d'expérimenter ce que l'écoute attentive du vivant change à la qualité imaginaire de nos récits, à leur procédé de fabrication, bénéficiant alors du potentiel poétique qu'il détient.

 [Lien Solo «Gorilla Gorillai» 2019](#)

 [Lien Solo «L'île du Crâne» 2019](#)

" PUISQUE LES IMAGES ET LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT AUJOURD'HUI AU CŒUR DE LA COMMUNICATION ENTRE LES HUMAINS, NOUS NOUS DEVONS DE NE PUBLIER QUE DES PHOTOS ET DES VIDÉOS DE PRIMATES (MAIS ÉGALEMENT DE LIONS, TIGRES, GUÉPARDS) LIBRES, SANS CONTACT AVEC LES HUMAINS "

Krief, Sabrina. 2020. *Que faire aujourd'hui de la singerie ?*, dans Revue de la BNF n°61, *Singeries, à la frontière de l'humain*.

NOTE(S) D'INTENTION(S)



Lien vers la vidéo «Work In Progress», issu du premier laboratoire

L'ISLE AUX SINGES est conçue comme un territoire **imaginaire**, confus, parallèle et métaphorique dans lequel se seraient retrouvées et entassées toutes ces images que l'humain n'a cessé de générer avec pour motif : les singes. Au plateau, 4 interprètes entremêleront vidéo live, peinture animée, théâtre, marionnettes et musique en une expérience sensorielle hallucinée avec l'objectif de **rendre au sauvage tous ces singes captifs** de cet imaginaire «humain trop humain».

En premier lieu nous sommes parti-es en quête des innombrables traces, principalement issues du monde occidental, que l'Homme a imprimées des singes dans sa propre histoire-culture. Par «culture» nous entendons une large amplitude de formes et de manifestations dans différents domaines : science, religion, arts, aussi bien populaires que savants.

Dans l'ombre des récits et images parcourues nous avons perçu une tension, puis une habitude, à systématiquement utiliser les singes pour servir nos propres préoccupations. Les singes sont devenus, malgré eux, une figure concentrant tous les paradoxes de **notre rapport à l'environnement, au vivant**.

Alors les singes seraient une espèce «inachevée», par rapport à notre position qui se trouverait être au sommet de la pyramide des espèces. De ce postulat sont nées les **singeries**, ces traditions qui consistaient à déguiser le singe en homme. Tout en servant de critique, cela n'en restait pas moins des représentations ridiculisant l'animal de toutes les manières possibles et qui persistent encore aujourd'hui. Il est important de rester vigilant-es à la responsabilité que détiennent les images lorsqu'il s'agit de légitimer notre suprématie.

Ce projet est une proposition dans laquelle les singes ne se retrouvent pas à nouveau réduits aux projections qu'en fait l'Homme. Nous cherchons **une issue**, guidé-es par deux maîtres mots : «jouer et déjouer» ; en mettant nos outils expressifs au service de la transformation de ces images vers une perspective vivante, sauvage et fascinante.

Co-habiter le monde différemment.



- ENLUMINURES DE SINGE - MARGE DES TEXTES MEDIEVAUX
- SINGERIES DU CHATEAU DE CHANTILLY
- RAPPORT POUR UNE ACADEMIE de KAFKA
- KING KONG DE 1933
- PHOTOS DE DIAN ROSSEY ENLAÇANT DES GORILLES
- HANUMAN, DIEU-SINGE
- LANGUES AMUSANT LES TOURISTES
- ALBERT I, SINGE ENVOYÉ EN DIRECTION DE L'ESPACE EN 1948
- SINGES ANONYMES DE LABORATOIRE

marionnette

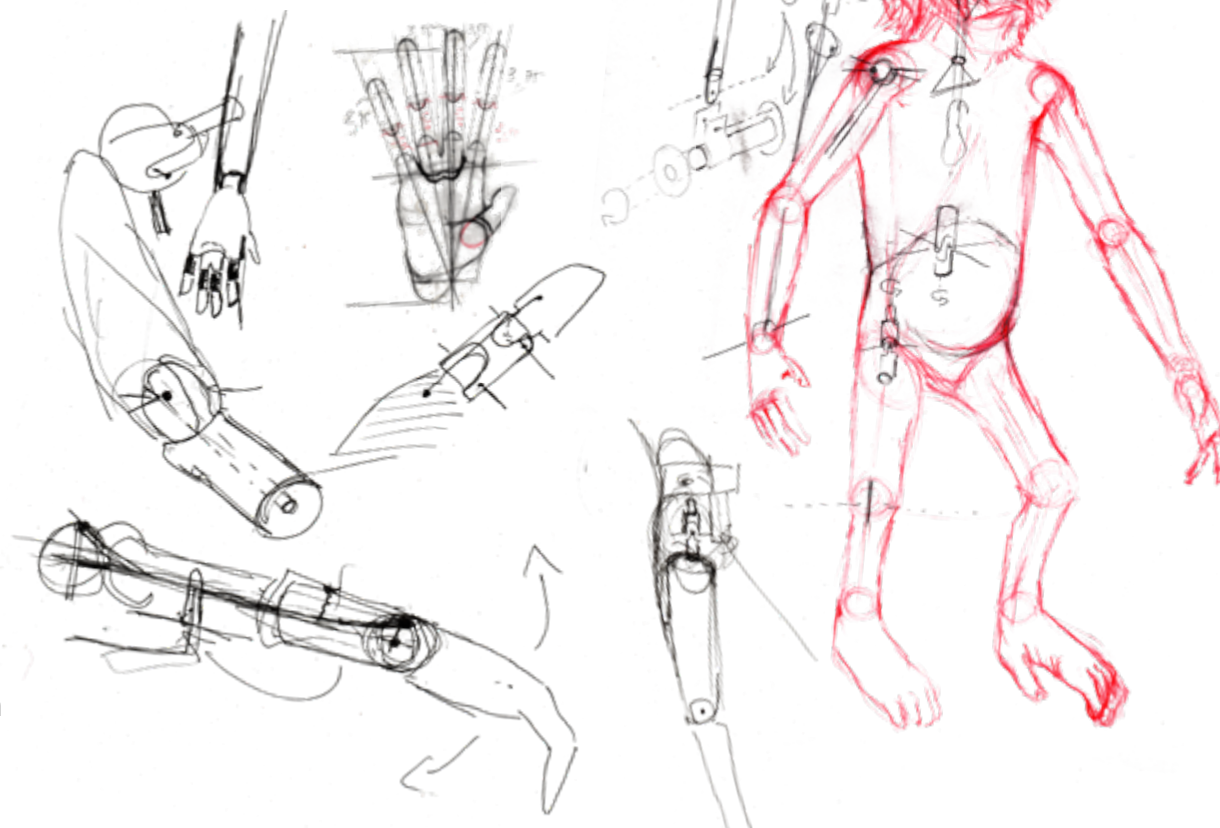
L'endroit du théâtre peut être vu comme un lieu d'où se fabriquent et surgissent les **spectres**, c'est par là que nous entendons traiter la présence des singes.

La marionnette intervient pour travailler sur cette consistance mystérieuse ; elle nous convient en ce qu'elle est vraiment une entrée par la matière. Et par où, à travers leurs apparitions, éviter de reproduire les visions que l'on tente ici de défaire, mais bien **les figurer hantés par nos projections humaines**. Soucieux-ses d'éveiller des figures, plutôt que de nous situer dans le choix d'une technique particulière, nous construisons chaque marionnette en fonction des besoins du tableau traversé ; ainsi celles-ci seront Gorille taille réelle, petits singes de laboratoires, prothèses, costumes, fantomatiques par leurs matières ou par les procédés de manipulation (fils, bunraku, muppet, gaine, ...).

Il est important pour nous de faire coexister des visions plutôt naïves avec d'autres anatomiquement plus correctes : donner à voir la déformation que peut causer la vision humaine.

 Lien vers une vidéo de l'atelier de fabrication

Nous essayons d'être au plus proche d'une **fabrication traditionnelle et écologique** des marionnettes. Pour cela nous sculptons le bois, et travaillons avec des tissus, fausses fourrures (majoritairement de seconde main), papier, petites structures métalliques, toujours en recherche d'un grain particulier, de textures brutes et patinées.



Marionnette de singe de laboratoire - essais de manipulation 11/2022

Ce Projet repose sur l'**articulation entre Théâtre-Marionnette-Images et Musique** que nous voulons physiquement-scénographiquement au plateau.

Elle sera performé par les interprètes, en live. Nous tenons beaucoup à l'image d'un groupe, dans le sens musical du terme, évoquant par là le montreur de marionnette traditionnel accompagné de musicien(ne-s). Cette présence de la musique c'est le gamelan pour le Wayang Golek (Java, Indonésie), le shamisen pour le Bunraku (Osaka, Japon).

Nous prévoyons de faire de la musique le **moteur de la dramaturgie**, pas une notion d'accompagnement. N'étant pas appuyé au départ sur un texte, la musique est centrale dans le projet pour se rapprocher d'un langage plus libre et moins anthropocentré.

Nous n'excluons pas le texte de façon radicale, mais partout où il sera, nous le traiterons musicalement et comme un élément sonore. C'est une méfiance envers la parole et sa tendance à faire discours.

Cela est connecté à la recherche d'un **langage commun** (entre gestes et sons) avec les singes, desquels on a longtemps pensé que l'absence de parole, malgré les sonorisations, les cris et mouvements, traduisait une absence de langage et par cela, démontrait leur bêtise.



Essais musicaux «Psychopompes» 11/2022



Avec sa qualité dramatique*, la musique est aussi une ressource rythmique permettant l'écriture du spectacle comme c'est le cas pour l'opéra ou le concert. Mais pour mieux comprendre ces deux concepts forts et discerner plus clairement notre direction nous pouvons renvoyer vers le groupe The Residents, profond mélange entre expérimentations scéniques musicales et visuelles de l'avant-garde expérimentale aux Etats-Unis.

Nous organisons un maillage entre musique expérimentale et musique populaire.

* Tel qu'on peut l'entendre au sens grec ancien, δράμα/drâma qui signifie «action [théâtrale]»



CARACTÈRE ORIGINAL DU PERCUSIF
& RÈCIT DU MÉLODIQUE

SONS ELECTRIQUES - GUITARE, BASSE
ELECTRONIQUES - SYNTHETISEURS

TIMBRES PLUS NATURELS

- BATTERIE
- BUGLE
- VOIX
- SOUFFLE
- CRI

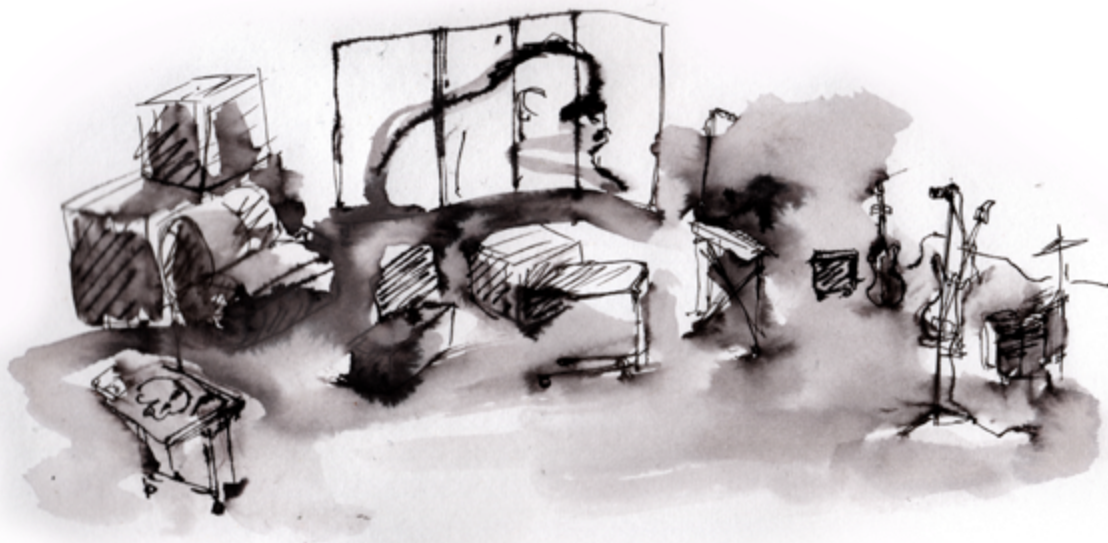


scénographie

L'ISLE AUX SINGES est avant tout un dispositif dans lequel existent à part égale tous nos outils de fabrication : un **espace musical**, du matériel à dessin, des marionnettes, des caisses, un **espace vidéo live** avec des caméras mobiles de surveillance et des écrans de projection. Un véritable atelier de fabrication - un laboratoire d'expérimentation duquel jaillit des fragments, des situations, des singes.

Le médium vidéo permet d'amener un travail d'images d'archives et de séquences en peinture animée (mouvements de matières ou de personnages/paysages). Nous aurons la possibilité de mélanger les sources avec une régie vidéo présente sur scène et ainsi introduire une confrontation entre la retransmission vidéo live et les images existantes.

Les caméras, au travers des surfaces de projections, amplifieront les détails des marionnettes ; générant de nouveaux espaces scénographiques.



- ELEMENTS DÉPLAÇABLES ET MODULABLES
- SYSTÈME D'AGENCEMENT, DE RANGEMENT
- PARTIES CONVERTIBLES
- AMONCELLEMENT DE BOÎTES, CAISSES OU SACS.
- ÎLOTS SUR LESQUELS GRIMPER, DÉCELER UNE CAGE OU DÉCOUVRIR UNE CAVERNE
- ESPACE BRUT ET SOBRE QUI PERMET LE SURGISSEMENT DES SINGES.

du jeu et ses principes

L'équipe réunie autour du projet vient d'horizons différents. Acteur-riche, marionnettistes, musicien-ne, clown-bouffon, plasticien-ne. Plutôt que transdisciplinaire nous préférons utiliser le concept «**indisciplinaire**». Une manière de concevoir une autre conjugaison des arts, en utilisant les zones de frottement entre les disciplines dans une transfiguration réciproque.

Nous cherchons avec cet entrecroisement une qualité presque rituelle de la mise en scène.

La formation d'un groupe de musicien-nes solidifie leur présence, ancre les interprètes dans un mode reconnaissable de représentation d'où iels s'échapperont pour être les machinistes des visions, tantôt visibles, tantôt invisibles.

En rapport à l'idée fantomatique des singes que nous convoquons, c'est en qualité de passeur que nous imaginons ce groupe, qui porte le nom fictif de «**Psychopompes**» hérité de la mythologie pour qualifier «ce qui accompagne dans l'autre monde». Dans la plupart des cultures, ils sont associés à une figure animale non humaine. Nous décidons de retourner les usages et d'accompagner leurs images dans cette traversée.

"L'INDISCIPLINE S'ATTAQUE À LA PAROI QUI VEUT SÉPARER LA RECHERCHE DE L'ACTION, AINSI QU'À CELLE QUI PRÉTEND ISOLER LA PENSÉE DE LA CRÉATION"

Suchet, Myriam. 2016. *Indiscipline !.*

montage et rêves

La construction de cette pièce s'appuiera sur des principes de montage, collage et de composition que nous souhaitons transposer en processus d'écriture scénique, ce en écho avec le travail de vidéo, et le dispositif de «**fabrique d'images**».

Partant de fragments, de séquences, nous voulons expérimenter une forme d'enchevêtrement, d'assemblage, semblable par exemple aux mécanismes d'agencement qu'opère le **rêve**, ouvrant ainsi des relations de résonance plutôt qu'un chemin didactique (tel qu'a pu le théoriser Eisenstein avec le «montage des attractions»).

C'est-à-dire qu'au lieu de chercher la continuité d'un fil narratif fictionnel, nous préférons explorer d'autres liaisons : visuelles, formelles ; les échos entre les signes. Les courbes que cela produira nous rapprocheront d'une organicité, accentuant un accès sensible au vivant.





L'ÉQUIPE DE *L'île aux singes*



MISE EN SCÈNE
CONSTRUCTION
COMPOSITION & MAO
MANIPULATION
MUSIQUE
TECHNIQUE

TRISTAN LACAZE

Après des études universitaires dans le domaine du spectacle-vivant à Montpellier sous la direction de Laurent Berger, Tristan Lacaze intègre l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette en 2016. Il se définit comme étant marionnettiste, musicien et technicien.

Il compose, avant de sortir de l'ESNAM, la musique du spectacle «Macbeth, ou la comédie des sorcières» mis en scène par Sayeh Sirvani. En 2019, il collabore avec le compagnie «La Pendue» sur le film «Annette» de Leos Carax, pour la fabrication et la maintenance en tournage des marionnettes du film.

C'est en 2020 qu'il rejoint la compagnie attanour et rencontre Laurent Prost-Deschryver avec qui il plonge dans l'œuvre d'Arthur Rimbaud «Une saison en Enfer» pour le spectacle «allen's hell» dont il signe la partition pour orgue et l'interprétation live. En 2021, il rejoint l'équipe de Terribilita dirigée par Jean-Marc Musial et Virginie DiRicci avec qui il travaille au projet «Double Prisme» une ciné-conférence-théâtre autour d'Antonin Artaud et d'Abel Gance, en qualité de pianiste et marionnettiste. Il se forme au cours de l'année 2021 auprès du marionnettiste Thomas Lundqvist à la fabrication traditionnelle de marionnette Bunraku japonaise.

MISE EN SCÈNE
CONSTRUCTION
PEINTURE ANIMÉE
MANIPULATION
MUSIQUE
GRAPHISME
INTERVENTIONS

CORALINE CHARNET



Baignant dans des pratiques artistiques diverses (danse, musique, dessin) depuis son enfance, c'est après une MANAA à l'ESAAT de Roubaix, que Coraline entre en DMA cinéma d'animation & expérimentations à Cournon d'Auvergne. Interressée par les arts plastiques, la musique, mais aussi la performance, et suite à un bref passage aux Beaux-Arts de Tourcoing, elle entre à l'Université de Lille en Arts de la scène et effectuera sa troisième année en Turquie. Elle entre à l'École Supérieure des Arts de la Marionnette en 2016.

En 2019, elle participe à la préparation et au tournage du film «Annette» de Leos Carax, auprès de la compagnie La Pendue, en tant que 1ère assistante marionnettiste, travaillant ainsi sur plusieurs chantiers ; notamment la fabrication et manipulation de la marionnette éponyme.

En plus de sa recherche personnelle, elle collabore également avec des camarades de l'ESNAM notamment sur «Suzy» de Eve Bigontina, «L'ivresse des Profondeurs» de Sayeh Sirvani et «L'odeur du Gel» d'Emily Evans, en tant qu'aide à la mise en scène, regard extérieur ou encore animatrice (vidéo).

Constructrice, elle continue à se former, notamment en effectuant une formation soudure au CFPTS en 2023 afin d'ajouter une corde «métal» à son arc.



LAURA LE VELLY

INTERPRETATION
MANIPULATION
CHANT

Après trois années au conservatoire de Bordeaux, elle entre en 2014 dans le cycle d'orientation professionnel au conservatoire de Lille et obtient son diplôme d'étude en juin 2016.

Elle joue avec la compagnie de Sébastien Lenglet en 2016.

En 2018 elle est interprète dans «Voyous» avec la compagnie Allotrope.

En 2019 elle intègre le théâtre en l'air en Picardie, sur des créations exclusivement en milieu rural. Elle rejoint la cie les baladins en septembre 2020. Elle décroche un rôle secondaire dans «Jeanne du Barry» de Maïwenn ; elle y joue Sophie, une des filles du Roi en septembre 2022.

A ce jour elle participe au spectacle «Et pourquoi pas empêcher la nuit de tomber» avec la compagnie Oui Sire pour une première officielle en septembre 2023.



ARTHUR HUBERT

INTERPRETATION
MUSIQUE
BOUFFONNERIES
MANIPULATION
INTERVENTIONS

Issu d'une formation en philosophie, Il s'initie au théâtre et aux pratiques de la scène de 2016 à 2018 en suivant un DEUG en arts de la scène à l'université de Lille 3. Arthur participe à différents projets de théâtre avec de petites compagnies et en parallèle il travaille à l'écriture et à la mise en scène de solos à la fois en théâtre et en théâtre de rue. En 2018 il décide de poursuivre sa formation technique afin d'enrichir ses capacités de jeu. Il commence alors la pratique du clown au travers de la pédagogie Blouet notamment, puis découvre un cycle de formations sur le travail du jeu bouffon avec Joël Roth qu'il s'engage à suivre. Cette nouvelle approche le séduit et il s'efforce à la mettre au service du plateau depuis. En parallèle il mène différents projets, à la fois dans la création plastique, l'écriture littéraire ou encore la radio.



PIERRE DUPONT

INTERPRETATION,
MUSIQUE,
MANIPULATION,
DESSIN LIVE

Interprète-marionnettiste, constructeur de marionnettes et musicien, Pierre Dupont se forme entre 2009 et 2013 aux Beaux-Arts de Tourcoing, terrain de jeu qui lui permet de développer sa pratique du dessin, de la gravure, de la sculpture.

Il intègre en 2014 la dixième promotion de l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette.

A collaboré sur différents projets comme constructeur de marionnettes (Tro-héol ; la Licorne ; Atmosphère Théâtre ; les Petites Boites ; It's Tea Time ; le bruit des Hommes ; conservatoire de Montpellier)

Comme interprète et/ou musicien il a travaillé auprès de Bérangère Vanrtusso, Coline Fouihlé, et Kristina Dementeva.

2017 marque le début de sa coopération en duo avec Kristina Dementeva, autour d'un triptyque animalier intitulé « la petite galerie du déclin ». En 2023 iels créent ensemble la compagnie Portés Disparus, théâtre de la dernière chance pour créatures dérisoires.

[L'ISLE AUX SINGES]

Création 2025

Avant-Première : 09/01/2025 - Théâtre Halle Roublot

Durée envisagée : 90 min

Public envisagé : à partir de 12 ans

[EQUIPE]

Conception, mise en scène, construction : Coraline Charnet, Tristan Lacaze

Interprétation : Coraline Charnet, Pierre Dupont, Arthur Hubert, Laura Le Velly

Animation, peinture animée : Coraline Charnet

Composition, arrangement : Tristan Lacaze

Scénographie : Guillemine Burin des Roziers

Création lumière : Arthur Gueydan

Régie lumière : Fabrice David

Régie son : Kostia Cavalié

Coaching vocal : Manon Cousin

Cheffe opératrice vidéo pvr : Mathilde Blanc

Assistant vidéo pvr : Roméo Lefèvre

Electronique : Arpschuino

Chargée de développement : Mélanie Marchand

Remerciements : Jordan Bévierre, Coline Fouilhé, Manon Laporte, Antoine Lenoir, Marina Simonova

[MENTIONS]

Production : Miroir Noir

Coproductions : Théâtre Halle Roublot / Cie Espace Blanc, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, Le Théâtre de Laval - Centre National de la Marionnette, L'Echalier - Agence Rurale de Développement Culturel, Espace Michel Simon - Ville de Noisy-le-Grand.

Soutiens : Espace Périphérique (Ville de Paris- La Villette), Eté Culturel 2022 et 2023 - Jeunes Estivants, un dispositif de la DRAC Grand Est coordonné par Scènes & Territoires, Caranusca, La Nef, Le Jardin Parallèle, Compagnie les Enfants Sauvages - Salle Jacques Brel, L'Agence Culturelle Grand Est, Le TJP Centre Dramatique National Strasbourg - Grand Est, Ville de Charleville Mézières, Département des Ardennes, Département du Val-de-Marne, La Région Grand Est, L'Institut International des Arts de la Marionnette dans le cadre d'un accueil en résidence Tremplin, HT-Services (Mécénat).

Partenariats : Bell'Occas Ressourcerie, Cultures du Cœur 08, Institut des Systèmes Complexes - CNRS, P-WAC.



La Compagnie NoS CRAETHERA est portée par l'Association MIROIR NOIR, créée en août 2021 et présidée par Thomas Rousseau (Régisseur Général de l'ESNAM). Implantée à Charleville-Mézières, elle est chargée notamment de produire les projets de la Compagnie NoS CRAETHERA.

[CONTACTS]

contact@noscraethera.com

administration@noscraethera.com

+33 (0)6 46 01 49 50

+33 (0)6 51 83 02 65