

Balerina, Balerina

un projet de Jurate Trimakaite
d'après le roman de Marko Sobic
Traduction Zdenka Stimac, éditions franco- slovènes

Générique

D'après le roman *Balerina, Balerina* de Marko Susic

Traduit du slovène par Zdenka Stimac, éditions Franco-Slovènes

MISE EN SCÈNE Jurate Trimakaite

AVEC Coralie Brugier, Jimmy Lemos, Gisèle Torterolo

RÉALISATION SONORE Clémence Gross

SCÉNOGRAPHIE, MARIONNETTES Cerise Guyon

CRÉATION LUMIÈRE Félix Bataillou

CRÉATION SONORE Bastien Varigault

BRUITAGES Elodie Fiat

VOIX FRANÇAISES Loic Brabant, Juliette Cahon, Jean-Philippe Vidal, Jeanine Guignon et Camil l'enfant

RÉGIE GÉNÉRALE ET RÉGIE SON Julien Hattrisse

RÉGIE LUMIÈRE Romaric Pivant

PRODUCTION DÉLÉGUÉE Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes , Centre National de la Marionnette

AVEC LE SOUTIEN DE La DRAC Hauts-de-France,

Jurate Trimakaite est soutenue par le Département de Seine Saint-Denis dans le cadre du dispositif des résidences artistiques

COPRODUCTION Studio-Théâtre de Stains (93), Nordland Visual Theater (Norvège), Nordland County Council (Norvège), Espace Périphérique - La Villette (75)

ACCUEIL ET SOUTIENS EN RESIDENCE Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes (Centre National de la Marionnette - 80), Césaré (Centre National de Création Musicale de Reims - 51), La Fabrique de Théâtre de Frameries (Belgique), Studio-Théâtre de Stains (93), Nordland Visual Theater (Norvège), Espace Périphérique - La Villette (75)

MECENAT Fondation E.C.Art-Pomaret

SOUTIEN TECHNIQUE Décor Sonore / La Fabrique Sonore.

Avec le soutien de l'Institut International de la Marionnette dans le cadre de son dispositif d'aide à l'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'ESNAM.

Balerina, Balerina

Balerina, Balerina est un spectacle marionnettique et sonore immersif inspiré du roman éponyme de Marko Sobic. C'est un plongeon dans l'univers intérieur d'une jeune adolescente en situation de handicap mental, incarnée par une marionnette. Balerina ressent, écoute et interroge le monde qui l'entoure, sans jugement, avec une simplicité et une touchante délicatesse. C'est une invitation à s'ouvrir à l'autre, et à tendre l'oreille pour saisir toute la poésie cachée dans les paysages intérieurs de son prochain.

Dans ce roman, une jeune slovène des environs de Trieste observe le quotidien de sa famille modeste dans l'Italie des années 1960. C'est une adolescente en situation de handicap mental qui ne parle pas, mais l'auteur lui prête sa voix. Balerina porte un regard décalé sur le monde qui l'entoure dans une langue poétique qui touche le lecteur au plus profond. Elle donne autant d'importance aux grands événements – les premiers pas sur la lune – qu'aux plus modestes – son anniversaire. Par ses yeux, on découvre la vie de ses proches, leur regard sur elle, leur amour pour elle.

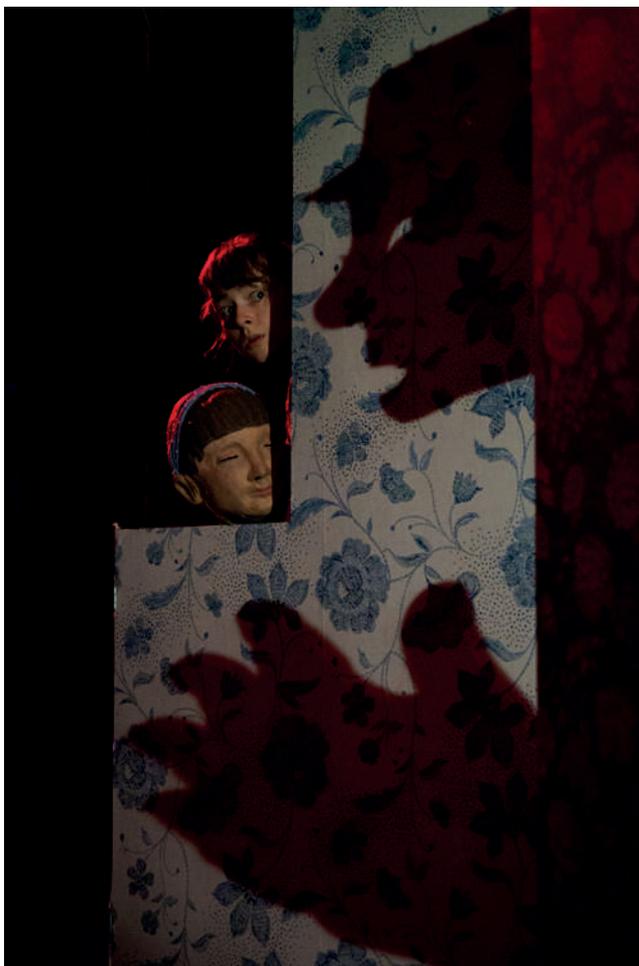

Je me lève sur la pointe des pieds et je regarde vers la porte de la cuisine, Maman parle. Je ne sais pas qui est avec elle. Je ne vois pas son visage. Je me lève encore sur la pointe des pieds, je regarde son chignon, ses épaules, sa jupe et ses chaussons. Ils disent que c'est comme ça, dit maman. Ils disent que ça arrive parfois ! D'un seul coup, et personne ne peut vraiment savoir pourquoi. Sans prévenir. Elle ne joue plus. Elle s'isole et on se demande à quoi elle pense. On l'interroge, et elle ne répond pas. Elle entend tout, mais elle ne parle plus. Elle rit, elle pleure, mais on ne sait ni quand ni pourquoi. On ne sait pas à quoi elle pense, ce qui lui trotte dans la tête... Ils disent qu'avec les années ça va empirer, dit maman, cette fois plus bas, et moi, je me lève encore plus sur la pointe des pieds, pour voir son visage. Et j'entends encore les derniers mots de maman. Regardez-la ! Elle reste sur la pointe des pieds pendant des heures et des heures, elle fait tout ce que je lui dis, puis elle se met là, dans le coin, elle monte sur la pointe des pieds et elle ne bouge plus. On ne peut rien faire, ils disent... que ça arrive parfois aux enfants. Alors maman se tourne vers moi. Je me tiens sur la pointe des pieds et je vois son visage. Alors aussi je vois des larmes et son sourire, et j'entends encore les derniers mots de maman. Qu'allons-nous devenir, hein, Balerina ?

(extrait du texte p. 6 et 7)

Sortir de sa bulle...

Balerina est une jeune fille en situation de handicap mental. Au cours de mes nombreuses expériences (actions culturelles, projets créatifs, ...) dans des IME (Institut médico-éducatif) et dans des centres d'accueil de jour, je me suis rendu compte que ces personnes étaient invisibles dans notre société, souvent stigmatisées et victimes de nombreux stéréotypes. Elles m'ont appris beaucoup de choses, sur moi, sur les autres, ma manière de voir le monde. J'ai été surprise par la simplicité et la franchise de leurs rapports humains qui sont toujours honnêtes et profonds. Cela m'a donné envie de créer un spectacle autour de ces valeurs. Je souhaite inviter le public à aller à la rencontre de personnes différentes.

Je voudrais aussi que ce spectacle soit accessible aux jeunes, pour les sensibiliser, leur ouvrir l'esprit et leur donner envie de partager des choses avec des personnes qui ne sont pas comme eux - sortir de sa bulle de confort, où l'on ne côtoie que des gens qui nous ressemblent, afin de créer un lien avec des inconnus, quelques fois en marge de la société.

... pour entrer dans la tête d'inconnus

Cette nouvelle création donnera la parole à ceux qui n'en ont pas et, pour aller encore plus loin, fera entrer le public dans leur tête. Grâce aux casques audio et au son binaural immersif, le public va ressentir le monde sonore comme Balerina et pourra alors entendre sa voix intérieure.

Balerina, le personnage principal, sera incarnée par une marionnette à taille humaine. Les marionnettistes ne vont pas seulement l'animer, mais ils vont aussi jouer le rôle de ses proches : sa maman, son frère... Les relations qu'elle entretient avec eux occupent une place très importante dans la pièce et montrent que, comme pour nous tous, elle a besoin d'attention, d'amour, de compréhension et des autres pour vivre.

Je souhaite offrir au public un voyage dans l'âme de Balerina. Ses sentiments, ses émotions, son paysage intérieur seront visibles de manière métaphorique et poétique. Son corps s'ouvrira littéralement devant les spectateurs. Montrer son univers de manière imagée permettra, je l'espère, de donner accès et de mettre en valeur le ressenti d'une personne porteuse de handicap mental. Cette création pourrait alors donner l'envie de prendre du temps pour comprendre les sentiments des autres.

Adolescence

L'histoire commence le jour des 15 ans de Balerina, une jeune fille, handicapée, qui ne mène donc pas la vie d'une adolescente ordinaire. Ses relations se limitent à son entourage proche, sa famille et quelques personnes du quartier. Une vie en marge, isolée du monde extérieur et des jeunes de son âge.

La différence de Balerina l'exclut de la société, à un âge charnière de construction de sa personnalité et de son individualité. Comment vit-elle le regard des autres ? Quelles sont ses pensées les plus intimes ?

Cette pièce, sans aucune volonté moralisatrice, permettra au public d'entrer dans la peau d'une personne dite « différente », grâce à une mise en scène ludique et originale. L'utilisation de technologies sonores immersives permettront au spectateur d'entrer réellement dans le monde intérieur du personnage, parmi les sons et les paroles qu'elle entend, pour ainsi, vraiment la comprendre.

Je souhaite proposer un spectacle qui touche les consciences sur le sujet de l'altérité et qui, je l'espère, modifiera les préjugés de chacun. En tant qu'intervenante artistique dans le milieu scolaire, je constate chaque jour que les petites différences sont souvent source ou prétexte d'exclusion, dès le plus jeune âge, mais à l'adolescence particulièrement, la situation peut rapidement devenir hors de contrôle. Ce spectacle est donc particulièrement intéressant pour ce public, car il entraîne nécessairement une réflexion personnelle : Quels rapports les adolescents entretiennent-ils avec leurs pairs ? Quel regard portent-ils sur les différences de chacun ? Comment réagissent-ils face aux différences ? Comment réagiraient-ils eux-mêmes s'ils devaient se sentir exclus ?

Son binaural, trompe-l'œil sonore

Comme nos deux yeux nous permettent de voir l'espace autour de nous, nos oreilles permettent à nos cerveaux de visualiser l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Le son binaural est une technique particulière de captation et de reproduction sonore. Un casque permet, pour l'écoute, la diffusion des sons en 3D. Ainsi on pourrait par exemple être réellement amené à ressentir qu'une personne nous parle à l'oreille ou encore qu'un avion passe au-dessus de nous. Cette méthode d'enregistrement et de reproduction permet un son plus vif, plus spacieux et surtout plus réaliste puisque l'auditeur se sent véritablement enveloppé par la situation sonore.

Pour vivre cette expérience immersive d'un son en trois dimensions et plonger dans la tête de Balerina, es spectateurs seront équipés de casques audio. Ils découvriront alors la parole de quelqu'un qui ne peut pas parler. Comment une enfant, handicapée mentale, entend le monde qui l'entoure, sa voix intérieure, ses pensées, ses moments de crise, ou encore comment les médicaments transforment ses sensations ?

Démonstration de son binaural (à écouter au casque) : <https://www.youtube.com/watch?v=2fugVyP.JVF8>

Les voix et les bruitages ont été captés et enregistrés lors d'une semaine de résidence qui s'est tenue Centre national de création musicale Cesare à Reims.

Espace et marionnettes

Dans *Balerina, Balerina*, la marionnette occupe une place centrale et incarne de manière le personnage principal, Balerina. Cette marionnette à taille humaine est maniée par trois artistes, créant ainsi une présence captivante sur scène. Les comédiens ne se limitent pas à lui donner vie ; ils incarnent également les personnages de son entourage, tels sa mère ou son frère. Cette dimension relationnelle forte revêt une importance cruciale dans la pièce, car elle met en évidence notre besoin universel d'attention, d'affection, de compréhension et d'interaction avec les autres.

La scénographie accentue l'effet de perspective unique qu'offre le regard de Balerina. Les éléments du décor, en mouvement autour d'elle, évoquent le monde en perpétuelle évolution qu'elle observe et reflètent ses émotions profondes.

Marko
Sosc
auteur

Marko Sosc est un écrivain italien de langue slovène, homme de théâtre et de cinéma né à Trieste le 22 décembre 1958 et mort à Trieste le 3 février 2021.

Il a obtenu un diplôme de mise en scène théâtrale et de cinéma à l'Académie d'art théâtral et cinématographique de l'Université de Zagreb. Il a été metteur en scène au théâtre et il a aussi travaillé pour la télévision, en Slovénie et en Italie. Il a occupé le poste de directeur artistique du Théâtre national slovène de Nova Gorica, ville située à la frontière entre l'Italie et la Slovénie) et celui de directeur ainsi que de directeur artistique du Teatro Stabile slovène de Trieste et du Teatro Trastevere de Rome. Il a créé et mis en scène de nombreuses pièces radiophoniques, des pièces pour enfants et réalisé plusieurs courts-métrages. Il est aussi l'auteur de nombreux romans traduits en plusieurs langues.

Balerina, Balerina est son premier roman, qui paraît en Slovénie en 1997 et commence à être traduit en 2005 (en français par Zdenka Stimac, éditions franco-slovènes). Des éditeurs de onze pays de langue slave ont conçu un projet européen : « 100 romans slaves » pour lequel ce roman a été sélectionné, avec d'autres ouvrages russes, macédoniens, serbes, etc...

Le roman a reçu de nombreux prix :

Prix Vstajenje (« résurrection ») à Trieste en 1998

Mention spéciale du prix Umberto Saba (Trieste) en 2005

Prix de la ville de Salo en 2005

Jurate
Trimakaite
metteuse en scène

Jurate Trimakaite intègre en 2006 la formation de comédienne à l'académie de Vilnius, dont elle est diplômée en 2010. Dès sa sortie, elle intègre la troupe permanente du Théâtre de marionnettes de Vilnius. Elle y a été mise en scène par Arnaudas Jalianauskas, Algirdas Mikutis et Mazuras.

Elle intègre l'école Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (ESNAM) en 2011, dont elle sort diplômée en 2014. Elle y met en scène son premier spectacle, *Les Animaux Inéluctables*, qui sera présenté dans de nombreux lieux et festivals en Europe.

En tant qu'interprète, elle collabore avec Eun Young Kim Pernelle , Les Enfants Sauvages ou Mateja Bizjak Petit, Vera Rozanova, ou encore Sylvie Baillon pour la création de *Bastien Und Bastienne* à l'Opéra de Lille.

En 2016, elle entame un compagnonnage au Tas de Sable - Ches Panses Vertes, dont elle devient artiste associée en 2018. Elle y crée *La Mort, Je n'y Crois Pas* (2016), et *Pièges* (2019).

En 2020, elle obtient le prix du Meilleur Spectacle Jeunesse de l'année aux Auksniniai Scenos Kryziai (l'équivalent lituanien des Molières) pour son spectacle *Antis, Mirtis ir Tulpe*. Partageant son travail entre la France et la Lituanie, elle a mis en scène six spectacles *Les Animaux Inéluctables* (France, 2014), *Kas Tu?* (Lituanie, 2015), *La Mort, Je n'y Crois Pas* (France, 2016), *Kryptis* (Lituanie, 2017), *Pièges* (France/Lituanie, 2019), *Antis, Mirtis ir Tulpe* (Lituanie, 2019).

Action culturelle

Les actions culturelles associées au spectacle «Balerina» visent à sensibiliser, éduquer et ouvrir l'esprit du public, en particulier des jeunes. Nous souhaitons briser les préjugés et encourager la compréhension et l'empathie envers les personnes différentes.

PUBLICS CIBLES

Établissements scolaires (CM1 jusqu'à la fin du lycée)

Établissements spécialisés pour adolescents en situation de handicap (IME)

PROJETS D'ATELIERS ASSOCIÉS

Nous proposons des ateliers où les participants seront amenés à mettre en scène des histoires personnelles au travers de l'utilisation de marionnettes. Ces ateliers favorisent l'expression des sentiments et des émotions d'une manière détournée.

Atelier mené par Jurate Trimakaite au Centre d'Accueil de Jour d'Abbeville.

Calendrier

2022

2 au 6 décembre - La Fabrique de Théâtre, Framerie, Belgique

2023

15 au 19 mai - Césaré - Centre National de Création Musicale, Reims, France

2 au 16 juin - Le Tas de Sable - Centre National de la Marionnette, Amiens, France

21 août au 1e septembre - Studio Théâtre de Stains, France

9 au 13 octobre - Espace Périphérique - La Villette, Paris, France

2024

9 janvier au 7 février - Nordland Visual Theater, Stamsund, Norvège

Février PREMIERE INTERNATIONALE - Nordland Visual Theater, Stamsund, Norvège

11 au 24 février- Tournée en Norvège

16 avril - PREMIERE FRANCAISE - Théâtre Le Safran, Amiens, France

25 au 26 avril - Studio-théâtre de Stains, France

3 et 4 juin - Théâtre du Mouffetard, Paris, France, dans le cadre des *Scènes Ouvertes à l'Insolite*

Tournée en prévision :

Automne 2024 - Théâtre de marionnettes de Ljubjana, Slovénie

Fiche technique prévisionnelle

Durée prévue : 60 - 80 min.

À partir de 10 ans (dès CM2 troisième cycle)

Jauge : 100 personnes

Plateau minimum : 8m x 8m

Salle noire

Vision frontale

3 comédiens sur le plateau

6 personnes sur la tournée

Contact

Jurate Trimakaite

+33 (0)6 76 66 49 23

jurate.trimakaite@letasdesable-cpv.org

Production Déléguée

Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes,

Centre National de la Marionnette

marjorie.doussot@letasdesable-cpv.org

+33 (0)3 22 92 19 32

