

L' O M B R E D U T I G R E

Photo : WWF-Indonésie / Tiger Survey Team

Ligne de départ (comme dans une course d'athlétisme)

Le 24 novembre 2017, une tigresse s'échappe d'un cirque dans le 15ème arrondissement de Paris.

Leçon

Num

é ro 1

Il ne faut pas sortir de sa cage,

même si tu es un tigre ! Ou alors c'est parce que tu sors de ta cage que tu es un tigre ?

Note d'intention

J'y pense depuis six ans déjà.

Trame de l'histoire aujourd'hui: Un tigre s'échappe d'un cirque en plein milieu de la ville. Sur son chemin, il rencontre une baroudeuse à qui il donne ses pouvoirs, avant l'inévitable...

Ce spectacle traite de la relation entre un contenant, son contenu et sa fissure. Les mots s'échappent, l'eau s'échappe, la lumière s'échappe... de l'autre côté de la fissure est-ce le néant, l'interdit ? Comme une boîte de pandore, la cage d'un tigre fût ouverte. Je cherche à traduire en images ce qui a pu sortir de cette boîte : un animal sauvage ou sa trace ?

L'Ombre du tigre est une exploration des langages autour des thèmes de la domestication. Non seulement celle de l'humain sur "autre", mais aussi celle de soi sur soi-même. Il est basé sur un fait divers arrivé à Paris, mais aussi sur une véritable rencontre que je nourris avec le tigre Kairo dans son sanctuaire: Le Refuge de L'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne. J'ai vécu des journées entières avec de lui, chacun d'un côté de la barrière. Au début je voulais seulement l'observer, mais il est si curieux ! Cette observation est devenue une démarche artistique en elle-même que je continue et que j'appelle *Expédition Tigre*. Elle est à découvrir à la suite de cette note.

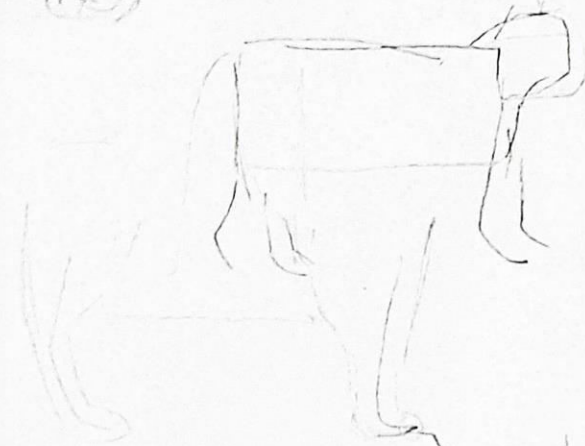
Une première étape de recherche s'est déroulée en 2018 pendant mes études à l'École Nationale Supérieure des arts de la marionnette (ESNAM). Celle-ci a abouti à un solo de 10 minutes : *Le nom du Tigre*. A partir de cette expérience, je poursuis ma recherche et développe des silhouettes d'ombres tridimensionnelles. Elles me permettent de mettre en images les rêveries d'un tigre du Bengale farouche à l'esprit indomptable : Mévy.

Fritz, un éléphant qui ne sait pas barrir, apparaît au coeur de cette histoire comme un personnage délirant. Une Grande star de la trompette, amant singulier de l'objet qui sans répit l'aime autant qu'il l'emprisonne : sa cage.

Mon intention avec cette création est d'inventer une poésie remplie du sens avec peu de mots et d'images, à la manière de l'art urbain de Banksy. L'univers de cet artiste fait partie de mes inspirations, entre-autres, pour la scénographie et pour le personnage de la baroudeuse, que j'appelle Sweet.

C'est un hommage au non-civilisé, à ceux qui n'ont pas de nom ou ceux qui en ont un, mais qui n'en ont pas conscience, ceux qui ne s'appellent pas.

Eli Neva Jaramillo

Posterior

Expédition
tison Tigre

Au début, il ne s'agissait que d'aller observer les formes et le comportement d'un tigre. Un safari en Inde aurait pu être une option, mais je cherchais un lieu qui, éthiquement, pouvait sembler correct et correspondre de près à mes intentions. J'ai trouvé Le Refuge de l'Arche. Ce sanctuaire animalier accueille des animaux sauvages locaux et exotiques, les soigne et leur offre un espace de vie, quand cela est nécessaire. Là-bas j'ai rencontré Kairo.

C'est une journée très chaude, caniculaire. J'ai pris des outils de dessin et d'écriture dans mon sac-à-dos bleu. J'entre au refuge sans regarder la carte, je veux trouver le tigre par mes propres moyens, histoire de faire comme si j'étais dans la jungle et que j'allais tomber dessus par surprise. Sauf qu'il y a beaucoup d'être surprenants et qu'avant de tomber sur le tigre je me sens succomber à mon désir de consommation. Cela m'effraie. Mon intention n'est pas d'entrevoir beaucoup d'animaux, mais d'en connaître un seul: le tigre. Alors, au lieu de jouer à l'aventurière je regarde la carte comme une exploratrice, et je vais directement aux terrains des Grands Carnivores. Je suis contente de mon choix car ils sont placés dans la dernière partie du parcours, je n'étais vraiment pas prête d'y arriver le premier jour.

Arrivée là, je monte sur un observatoire et je découvre un couple de lions. Elle est assise en sphinx à l'ombre d'un arbre au milieu du terrain, sur une plateforme en bois. Lui est à côté d'elle, debout. Je ne me souviens pas précisément ce qu'il faisait, mais ça avait l'air d'embêter la femelle. Plus tard, j'ai su que le mâle, alors qu'il était un lionceau, avait été trouvé par un paysan dans le caniveau.

Je continue mon expédition dans cette brousse artificielle, et je vois enfin le panneau "tigre" qui me dirige vers un couloir avec en face trois terrains séparés par des panneaux de grillage et de haies. Rien à remarquer dans le premier. Où est-il? le deuxième? Là ! en train de prendre une douche dans son bassin. Un jet d'eau : il le frappe avec une patte, il le boit, il l'attrape, il se rince, il frappe avec l'autre, il se gave et d'un coup plus rien. Il le cherche, il observe la source de près, il la touche, il monte de l'autre côté, il touche à nouveau, il refait le tour, il regarde autour d'elle... plus rien. Avec un air de résignation il délaisse sa source, et il part somnoler sur son perchoir tout le reste de mon séjour près de lui. Je vois qu'il me remarque, mais il n'en fait rien.

Le matin suivant j'arrive le plus tôt possible. Je le retrouve à nouveau sur son perchoir. Peu de temps après il m'aperçoit. Il descend et se met à marcher le long de notre barrière. Est-ce que je le gêne? Je m'assois

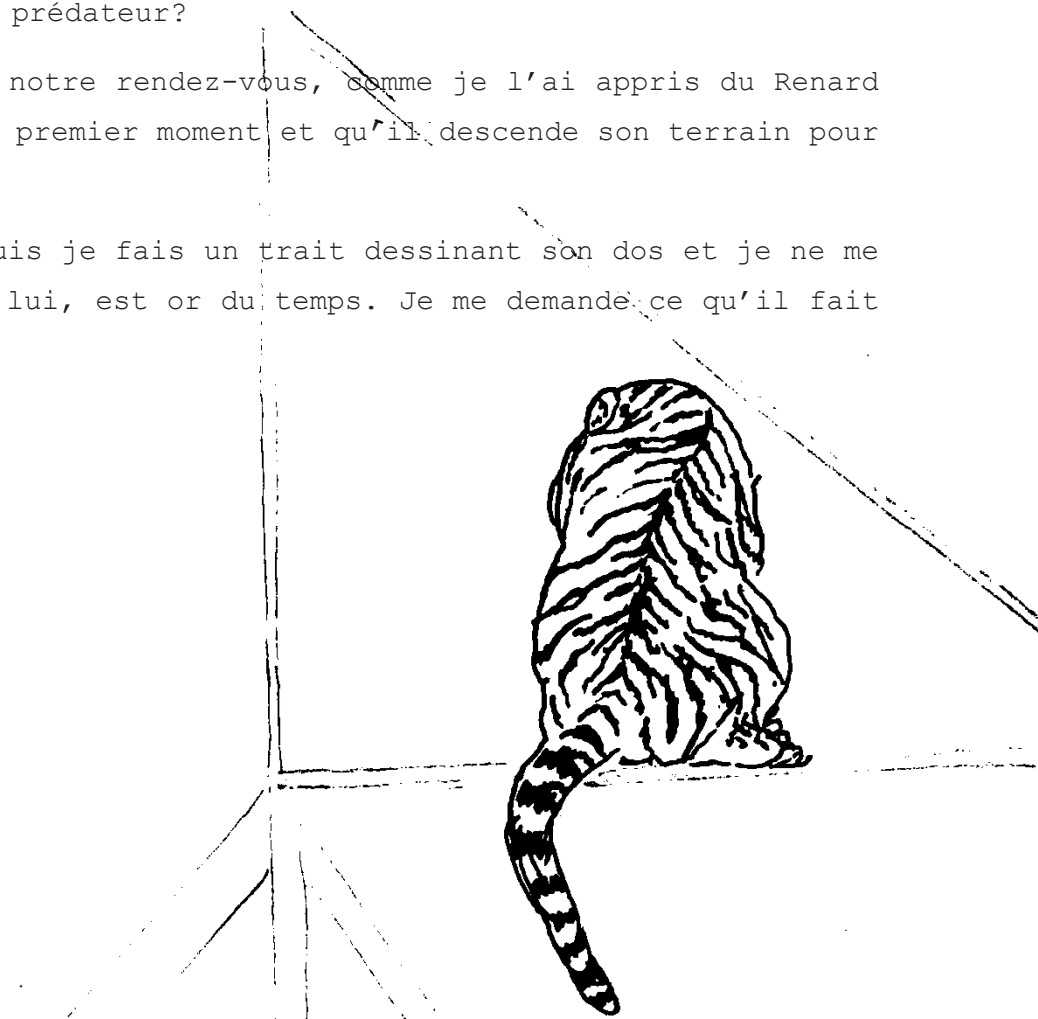
cachée derrière une haie pour moins m'imposer et continue à observer. Je le perds de vue. Je balaye des yeux les quatre coins de son terrain, je ne le vois pas. Je m'évade dans mes pensées et en posant mon regard devant moi je le trouve. Il regarde mes yeux, me sent. Il se met debout sur ses pattes arrières, s'appuie sur la grille et me fouille du regard. -Je me sens spéciale comme aucune autre. Je tombe sous le charme de son regard infini.

A partir de ce moment je ne l'observe plus, je le désire.

Est-ce un effet hypnotique faisant partie de ses qualités de prédateur?

L'expédition continue. Je soigne toujours la ponctualité de notre rendez-vous, comme je l'ai appris du Renard dans *Le Petit Prince*. Il est arrivé qu'il me perçoive dès le premier moment et qu'il descende son terrain pour me rejoindre.

Mais qu'est-ce que je fous-là? Je me le demande des fois. Puis je fais un trait dessinant son dos et je ne me pose plus la question : je le caresse. Le temps au-près de lui, est or du temps. Je me demande ce qu'il fait en ce moment-même.

Le
spec
tacle

Hypothèse dramaturgique

Le spectacle est une forme d'autofiction. Il explore les arts de la marionnette, le théâtre, les ombres et la danse. On retrouve *Sweet*, le personnage qui rencontrera le tigre dans un cirque. Elle l'admire car il a des griffes et elle...

Sweet est un portrait d'une jeune rêveuse du monde apocalyptique d'aujourd'hui. Elle est, avec une furieuse envie de liberté, disparue dans ses habits, devenue elle-même son propre emballage, sa prison. *Sweet* a toutes les chances de vivre une vie conforme, mais elle ne veut pas vivre pour elle-même. Elle cherche une cause juste pour justifier son existence. Vivre, d'accord, mais pas juste pour laisser un tas de poubelles derrière elle ! Le tigre devient cette cause tant recherchée.

Un éléphant amoureux de sa cage, qui ne sait plus comment barrir, apprendra la trompette à défaut. Le tigre s'échappera et seul son excrément restera là comme unique témoin de son existence. C'est cette crotte qui aidera *Sweet* à retrouver l'évadé, par malheur un peu tard... Le tigre recevra un coup de feu juste sous ses yeux !

Mais aura-t-il eu le temps de transmettre ses pouvoirs à cette humaine, et continuera-t-elle à se ronger les ongles... ?

Dans un univers poétique, on assiste à un cirque à l'ambiance carnavalesque.

Derrière cette façade, des bulles dans le temps nous montrent les animaux dans leurs cages. On découvre leurs rêves de liberté qui mènent à la fuite du tigre.

On vit l'émotion de ses premiers pas en liberté...le suspense de son errance et sa mort tragique...

Un spectacle qui nous donne des petits pincements dans le cœur mais qui nous laisse avec beaucoup d'espoir.

Esquisse de recherche du personnage Mévy

Personnages

Mévy

Tigre farouche qui apparaîtra comme une marionnette en grillage recouverte de papier. Un coup de feu l'arrêtera au moment de son évasion et sa fourrure de papier s'envolera en laissant le grillage à découvert.

Fritz

L'histoire de cet éléphant est une histoire parallèle. Il vit dans le cirque et est amoureux de sa cage... il apprendra à barrir avec une trompette. Il sera représenté avec une marionnette habitée par 2 manipulatrices.

La Crotte

Dernière à avoir vu le tigre, la crotte sera le seul témoin qui pourra donner les indices pour retrouver Mévy. Elle sera représentée par une muppet de la taille d'une main.

Sweet

Elle rencontrera le tigre et s'identifiera à lui. En compagnie de la crotte, elle suit Mévy et récupérera les pouvoirs du tigre au moment de sa mort. Elle aura enfin des griffes !

© Andrea Suarez - Explorations d'ombres

Dans le noir

- Est-ce que tu peux te pousser un petit peu par-là ?
- Attend, j'essaye... je n'arrive pas !
- Et par-là ?
- ... c'est pareil !
- Et si je t'aide... peut-être comme ça...
- Arrête tu me fais mal !
- Oh ! excuse-moi, je ne voulais pas.
- Tu sais bien que ce n'est pas possible on a déjà essayé mille fois, tu estrop gros !
- Et tu es trop étroite !
- Ah

- J'ai un plan. Nous partirons loin des regards inopportuns où nous verrons les petits matins roses en marchant, les sauterelles nous feront la cour, le soleil réchauffera nos oreilles et nous nous rafraîchirons les soirs d'été dans les marécages éloignés de la Camargue, nous danserons au milieu de la jungle avec les girafes et les sangliers chanteront Hakuna Matata en ronde autour d'un feu de bois. Le sommeil venu nous trouverons un abri et nous dormirons l'un contre l'autre comme toujours et pour toujours.
Le matin le soleil viendra réchauffer tes barreaux et nous repartirons encore découvrir le monde...

Explorations d'ombres

Recherches esthétiques

Le grillage matériau évocateur de la captivité est choisi pour la construction des Ombres.

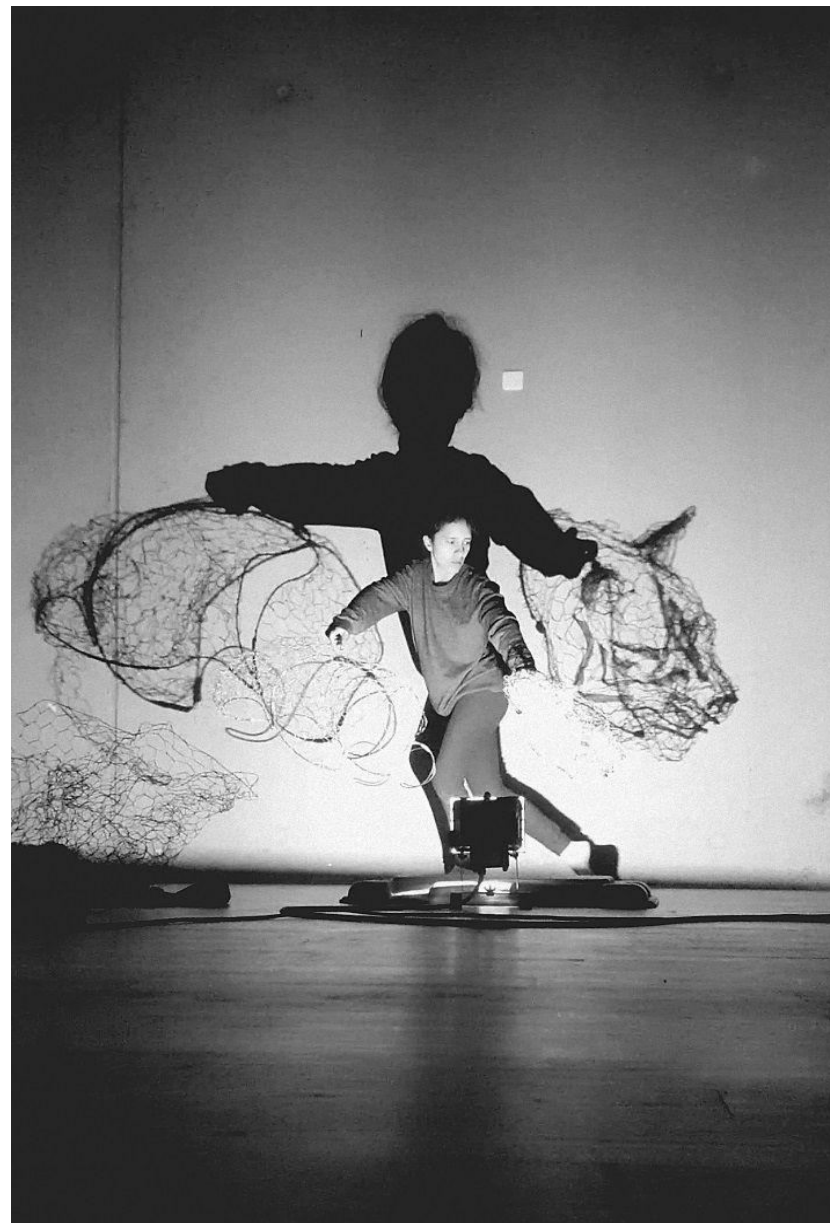
Celles-ci ressembleront à des illusions optiques où l'on perdra le repère entre le positif et le négatif de la forme qui est représenté. Ce qui agira comme un écran sur celui qui regarde à travers lui, à perpétuité.

Les personnages marionnettiques seront colorés d'une tonalité bleue. Cette unité de couleur créera une sorte de filtre pour provoquer le passage vers un univers onirique.

Espace scénique

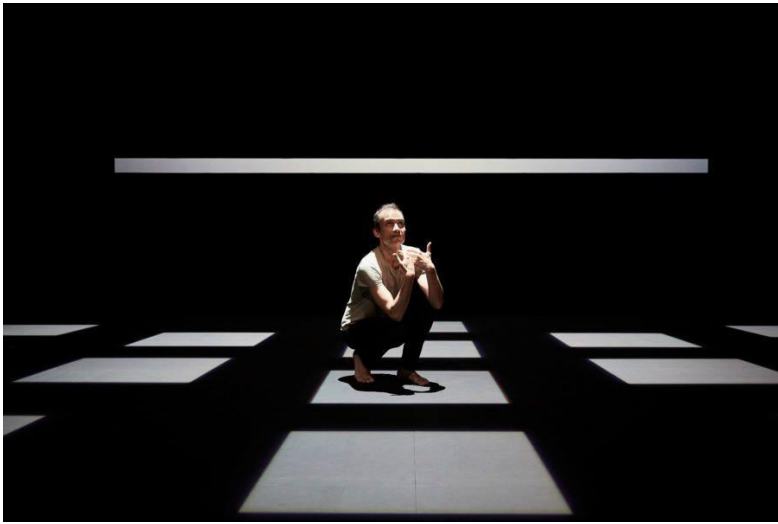
L'espace scénique évoquera un terrain vague, un non-lieu où tout et rien peuvent arriver... par exemple un cirque.

En fond scène un écran central (7m de large, 5m de haut) sur lequel se projeteront des ombres créées principalement à partir des objets tridimensionnels, modelés en grillage.

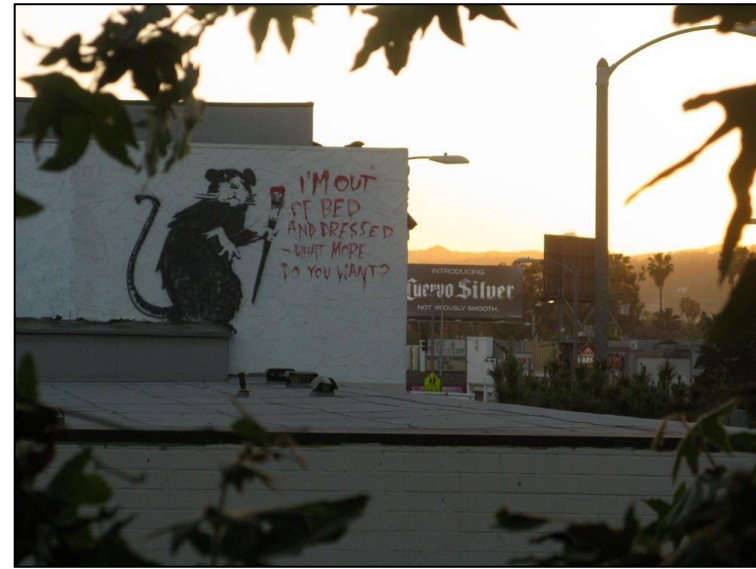

Inspirations Scénographiques

Sylvain Maurice : Un jour, je reviendrai.
© Christophe Raynaud de Lage Christophe Raynaud de Lage

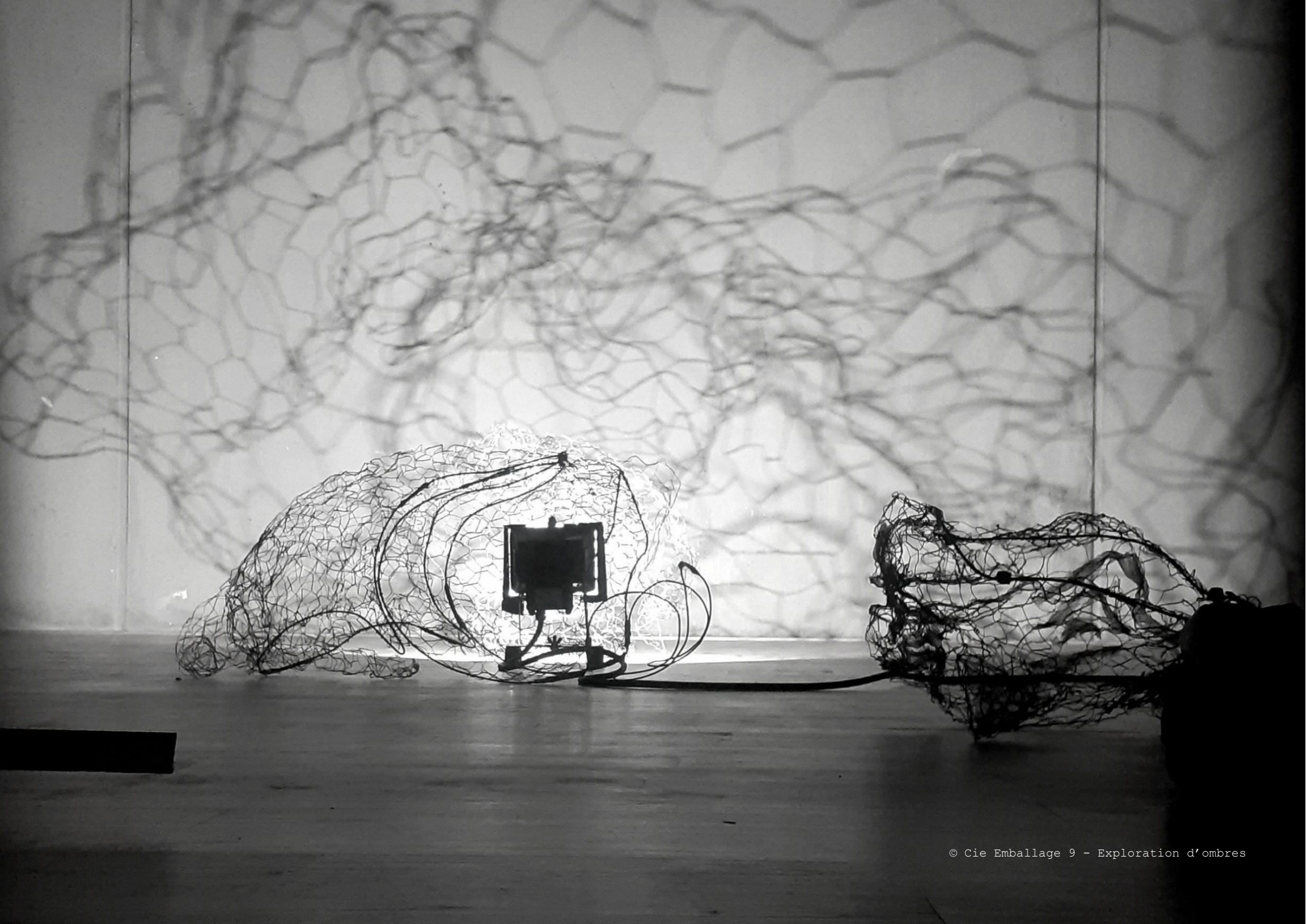
© Banksy.

© Josh Keyes

© Martin Bruno, Terrain Vague

ière
re

Dern

Leçon

Calendrier de production

1. Résidence de recherche et transmission

Du 6 au 10 septembre 2021 : Construction
Marionnette Mévy

Du 27 septembre au 1 octobre 2021 : Construction
Marionnette Pétank

Du 10 octobre au 15 octobre 2021 :
Actions artistiques Eté Culturel/Jeunes
Estivants - Jardin Parallèle - Reims.

2. Résidence d'exploration de marionnettes

5 jours : Du 25 au 29 octobre /2021.
IIM INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
- Charleville- Mézières

3. Résidence jeu et ombres + transmission

9 jours : Du 16 au 26 Aout 2022
5 jours : Du 3 au 7 octobre 2022
MJC AY - Salle Sabine Sani. AY en Champagne.

4. Résidence exploration chorégraphique

5 Jours : Du 10 au 14 Octobre/ 2022
IIM INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE -
Charleville - Mézières.

5. Résidence de dramaturgie

10 jours : Du 17 au 28 avril/2023
L'Echalier - Atelier de fabrique artistique. Saint-
Agil.

6. Résidence de scénographie et lumière

3 jours : Du 19 au 21 juillet / 2023
L'Echalier. Saint Agil

7. Résidence de dramaturgie

10 jours : Du 16 au 27 octobre /2023
Théâtre Halle Roublot. Fontenay sous bois. Résidence
confirmée

8. Résidence de jeu et ombres

10 jours : Du 13 au 24 novembre/2023. Le tas de sable Ches
panse vertes. Amiens. Résidence Confirmée

9. Résidence de jeu

5 jours: 22 au 26 janvier 2024. Centre de la Marionnette de
de la fédération Wallonie - Bruxelles. Tournai, Belgique.
Résidence confirmée

10. Résidence de jeu et création lumière

10 jours : 5 au 16 février 2024. Le tas de sable Ches
panse vertes. Amiens. Résidence Confirmée

11. Résidence de création

10 jours : Du 5 au 19 Mars/ 2024
Théâtre 3°Volume - Le Minotaure. Vendôme. Résidence
confirmée

L'Équipe artistique

Un projet d'Eli Neva Jaramillo

Mis en scène par : Eli Neva Jaramillo

Aide à la mise en scène : Blanche Lorentz

Interprétation : Camille Paille, Eli Neva Jaramillo et Coline Fouilhé

Création lumière et régie : Jacques Bouault

Collaboration artistique et Création son : Julie Gagne

Construction de marionnettes : Eli Neva Jaramillo, Camille Paille, Coline Fouilhé et Blanche Lorentz

Regard Chorégraphique : Emily Evans

Collaboration Artistique : Coralie Brugier, Adèle Couëtil et Groc

Eli Neva Jaramillo - Metteure en scène et Marionnettiste

Je suis Eli et je suis marionnettiste ; cela veut dire que je fais du théâtre, je bricole, je danse, je sculpte, je mets en scène et je m'attarde sur les formes inattendues des nuages, des pommes de terre et tout ce qu'il y a entre les deux et au-delà. Je fabrique des instruments de musique sauvages et j'apprécie particulièrement la musique expérimentale, le théâtre contemporain et l'art créé dans des espaces non dédiés.

J'ai débuté dans l'art de la marionnette en étant apprentie auprès du marionnettiste d'origine amérindienne William Ruano à l'Institut Populaire de Culture de Cali en Colombie. J'ai fait des études en Art du spectacle - Théâtre à l'Université d'Aix-Marseille et j'ai intégré l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) en 2017. Là-bas, j'ai travaillé avec des artistes comme Franck Soehnle, Fabrizio Montecchi et Claire Heggen, qui ont laissé une forte empreinte dans mon parcours. Je travaille régulièrement avec Angélique Friant, Basil Twist et Emily Evans, souvent dans une approche très corporelle de la marionnette.

Camille Paille - Interprète

Je suis passée tout d'abord par la faculté des arts du spectacle à Strasbourg, où j'ai rencontré les membres de la compagnie Traümer avec qui j'ai travaillé deux années. J'ai ensuite intégré une formation sous formes de stages de théâtre physique, de travail sur le corps animal, de marionnettes sur table. Via un parcours pro organisé par le TJP j'ai pu rencontrer Alice Laloy de la Compagnie S'appelle Reviens, qui a confirmé en moi mon désir de travailler avec les objets, la constitution de tableaux, d'images, de collages de signifiants qui résonne jusqu'à raconter une histoire au loin. Je suis diplômée de L'École des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. J'explore actuellement la marionnette habitée et le costume intégral qui demande tant un travail plastique qu'un travail de corps. Je m'amuse avec les rapports d'échelle : augmenter ou réduire les tailles des objets. Allier des éléments, objectivement séparés, par les couleurs, les textures, les chauds, les froids, et les univers. Je tends vers un rapport au public simple et interactif afin d'être dans un espace où l'on est bien ensemble.

Blanche Lorentz - Aide à la mise en scène

J'ai d'abord suivi un parcours professionnel de costumière réalisatrice. Je me suis formée comme actrice-marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues (Formation Annuelle), puis au conservatoire de Clamart (Cycle d'Orientation Professionnel marionnettes et théâtre d'objet). J'ai ensuite obtenu mon diplôme de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières dont j'ai été diplômée en 2019. J'ai créé la compagnie Granit Suspension en 2020 à Saint-Dié-des-Vosges, pour porter mes premières créations de spectacle. Je m'intéresse au danger comme moteur humain.

Jacques Bouault - Régie et création lumière

D'abord régisseur lumière, puis éclairagiste depuis 2000, j'ai travaillé principalement pour le théâtre, la danse, la marionnette et le cirque.

Depuis un peu plus de 10 ans, je développe aussi des solutions électroniques adaptées au spectacle vivant. Au fil des années, ça représente une part de plus en plus importante de mon activité, en travaillant directement pour des artistes et des compagnies ou en tant que fondateur de l'association Arpschuino (depuis 2015).

Coline Fouilhé - interprète et aide à la construction

Passionnée par le volume et le mouvement du monde qui m'entoure, je dessine et sculpte. Suite à un bac professionnel en communication graphique (2005-2009) je rentre à l'École Supérieure des Beaux-Arts de Quimper (2010-2014). Entre plusieurs recherches plastiques, je débute une collection photographique de rebuts et me questionne sur leur poésie. Diplômée comédienne-marionnettiste en 2017 à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, je travaille avec le Colectivo Terron pour leur spectacle Bestiaire Végétale et la Compagnie Zapoï pour le spectacle West RN. Je suis compagne du Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des arts de la marionnette en région Hauts-de-France et artiste associée à la Maison du Théâtre d'Amiens en 2018. Je suis actuellement interprète et marionnettiste dans l'Opéra de Titon et L'Aurore, mis en scène par Basil Twist et dans L'Aventure de l'écrasement de la compagnie Granit suspension.

Adèle Couétil- Collaboration artistique

Je suis comédienne, marionnettiste et danseuse. J'ai été formée au conservatoire de Clamart en Cycle d'orientation professionnel marionnettes et théâtre d'objet, auprès de Luc Laporte et de Céline Gayon (2016-2018). Parallèlement, j'ai suivi un parcours universitaire en Études théâtrales où j'ai travaillé sur le rapport entre l'art et le territoire à partir du spectacle *Des Hurlements montaient le long des saules pleureurs*, de François Lazaro. De 2018 à 2020, J'ai continué de me former en participant à différents workshops autour de la marionnette, du travail corporel (Claire Heggen, Nicole Mossoux, Yael Karavan, Karine Pontiers), et j'ai pratiqué la danse contemporaine et le contact improvisation. Je suis une des membres fondatrices du Collectif Toter Winkel, au sein duquel je joue et crée mon premier spectacle intitulé *La Chaise*. Je danse dans la pièce chorégraphique et théâtrale *Traces de murs, temps de chien*, mis en scène par Céline Gayon. En 2021, je suis compagne au Jardin Parallèle pour la création de *La Chaise*.

Emily Evans - Regard Chorégraphique

Je suis diplômée d'une Licence d'Arts-Plastiques en 2014, je m'y spécialise dans la performance et les arts numériques. C'est cette même année que mon parcours m'emmène vers la scénographie, reçue à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre à Lyon, je m'orienterai finalement vers la formation du Théâtre aux Mains nues à Paris. En parallèle je pratique les portés acrobatiques pendant 12 ans à l'École de Cirque de Lyon (2003-2015) puis je me forme à la danse contemporaine et street. Souhaitant enrichir ma pratique corporelle, je participe à une formation physique de l'acteur en Russie à l'Institut d'Art Dramatique Boris Chtchoukine. J'intègre la 11e promotion de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, et suis diplômée du Diplôme National Supérieur Professionnel du Comédien spécialité actrice-marionnettiste, en juin 2019.

Julie Gagne - Collaboration artistique et création son

Après l'obtention d'un DSAA créateur concepteur en 2012 (mémoire : improvisation audio-visuelle) j'ai mené un travail de commandes, de recherche et de collaboration en design graphique (fr et uk), en parallèle d'expériences pédagogiques (enseignement public supérieur). Depuis 2012, j'ai choisi de me consacrer pleinement à une pratique plus personnelle, en développant des recherches plastiques, textuelles et sonores dans une tentative d'épuisement formel. Les supports sont divers ; ils vont de l'objet éditorial à l'installation, plateforme web ou exposition physique. Le (re)souvenir et la résurgence sont au cœur du propos.

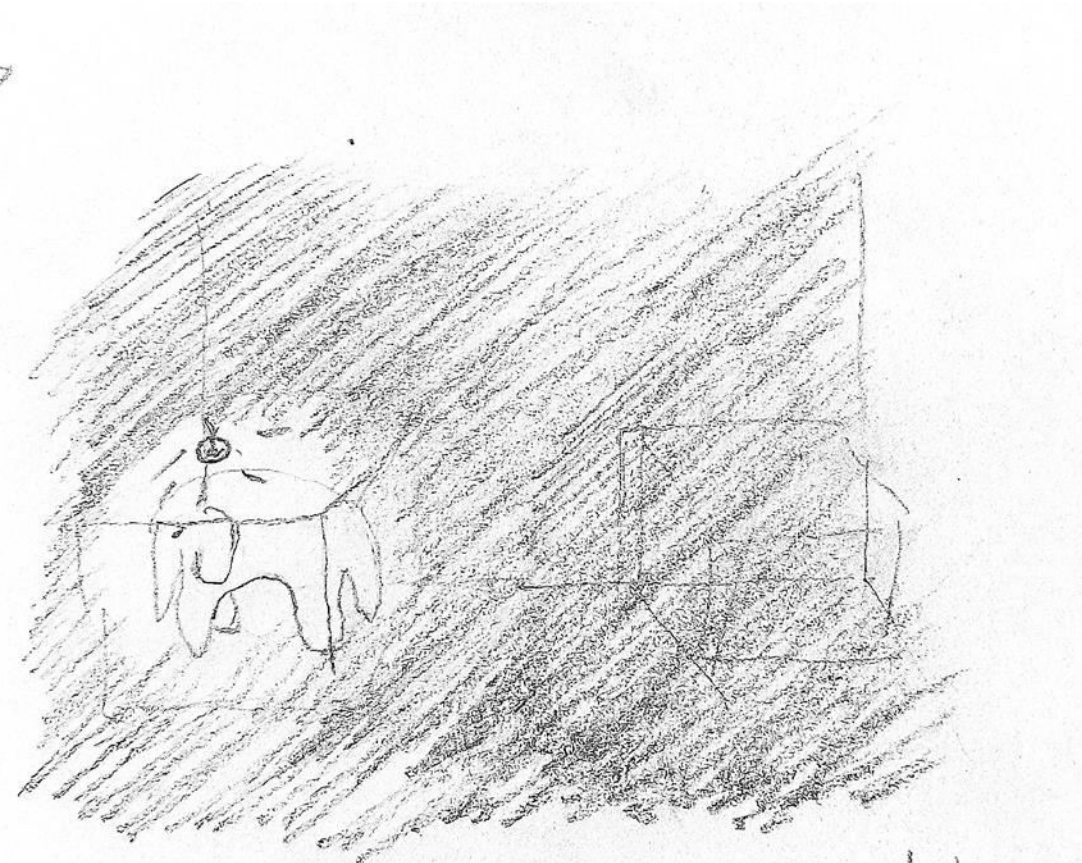
Depuis peu émerge un travail sonore indissociable d'un travail d'écriture, de poésie: là où le verbe (d'action) se heurte, la syntaxe musicale se plie. Balade dans des paysages de mémoire altérée, où le temps - perçu tantôt dilaté, tantôt simultané, parle de ces instants passés, futurs, n'existant plus que par et pour un présent.

Compagnie Emballage 9

La compagnie Emballage 9 produit et diffuse des créations artistiques polysémiques. Aussi bien des œuvres plastiques, littéraires ou spectaculaires. Par ces créations les artistes veulent toucher à la sensibilité des spectateurs pour essayer d'éveiller la conscience d'une réalité partagée. C'est-à-dire une conscience qui nous aide à assumer, diversifier et compléter les différentes perceptions, manières de vivre et d'exister dans le monde.

Elle a été motivée par Eli Neva Jaramillo un matin où l'on ne se sentait pas de rester assis.

Conditions techniques

Jauge : 400 personnes

Plateau :

Dimension idéale du plateau :

10m x 6m Dimension minimale :

6m x 5m

Hauteur minimale sous perche : 5m.

L'espace de jeu est composé de : Un écran
de 7m d'ouverture par 5m de haut
(ouverture adaptable à 5m).

Public : Tout public à partir de 8 ans

Durée : 50 minutes

Equipe : Quatre personnes en tournée

« ... Toujours la même lune et son
côté invisible!
Pouvez-vous voir quelque
chose du côté invisible.
Y a-t-il un tel côté?
Imperceptibilité.
Invisibilité. Pour
le rendre invisible!
Cachez-vous !! Emballer!!! »

*Tadeusz Kantor, «Intimate
Comments», 1986-88, dactylographié
dans les archives Cricoteka*

L'Ombre du tigre est soutenue par :

Compagnie Emballage 9

Eli Neva Jaramillo

06 65 65 98 61
compagnieemballage9@gmail.com
www.elinevaj.net

PAGE 17

10 Rue Irènné Carré
08000 Charleville - Mézières

