

Ce qui nous relie

Compagnie Infra

Sophie Mayeux

CE QUI NOUS RELIE

Marionnette et Magie Nouvelle
Accessible à partir de 8 ans
Création automne 2027

Durée : 50 minutes
Jauge envisagée :
120 personnes / 4 classes

DISTRIBUTION

Mise en scène: Sophie Mayeux
Interprète: en cours
Mise en magie: Félix Didou
Musique: Fabien Villeneuve et Félix Macquet
Dramaturgie: Julie Postel
Construction décor: Ionah Melin
Construction marionnette: Alma Roccella
Régie et création lumière: en cours
Production: Laly Way
Diffusion: Margot Daudin Clavaud (Les Envolées)
Équipe en cours de constitution

PRODUCTION

Co-productions et pré-achats

Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais (62)
Université de Lille - Direction Culture (59)
Communauté de Communes du Pays de Valois (60)
Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy (02)

Soutiens

Région Hauts-de-France (résidence longue de territoire)
Drac Hauts-de-France (résidence exploratoire - Plaine d'Estrées)

Accueil en résidence

Les lieux culturels pluridisciplinaires de la ville de Lille (59)
Le Chevalet à Noyon (60)
Production en cours

Ce qui nous relie affirme la nécessité de ré-enchanter nos relations au vivant. Comment montrer ces liens invisibles qui nous relient au vivant et retrouver notre capacité à observer ?

COMPAGNIE INFRA

NOTE D'INTENTION

SOPHIE MAYEUX

COMMENT RÉINVENTER NOTRE LIEN AVEC LE VIVANT ?

Mes spectacles s'inspirent de notre environnement naturel : les processus d'évolution des espèces dans *La Métamorphose*, le pouvoir de résilience du vivant dans *Poussière*. Aujourd'hui, face à la crise du vivant, qui interroge les relations que nous entretenons avec lui, je ressens la nécessité de proposer au public de ré-enchanter et de ré-inventer nos relations entre humains et non-humains. Comment déplacer notre perception du vivant, vu comme une réserve de ressources et un décor, vers une considération des autres créatures comme des co-habitants à part entière de notre monde ?
Baptiste Morizot indique que *"C'est un enjeu majeur de réapprendre à voir que le monde est peuplé d'entités autrement prodigieuses et de reconnaître qu'elles exigent une transformation de nos manières de vivre et d'habiter en commun"*. Notre gamme de relation avec le vivant s'est appauvrie au cours des décennies, nous faisons face à *"l'extinction de l'expérience de la nature"* selon le naturaliste américain Robert Pyle.

Les causes sont la diminution des occasions d'entrer en contact avec la nature dans nos vies quotidiennes car elle disparaît de nos espaces de vie, et la diminution de nos envies d'entrer en contact avec elle. Il est important de retrouver notre capacité à observer, à entendre, à percevoir les signes des autres formes de vie et à lire l'invisible. *"Les chants d'oiseaux arrivent à nos oreilles comme des bruits blancs, comme des langues anciennes que plus personne ne parlerait et dont les trésors sont invisibles. (...) Ce n'est pas un silence reposant mais des myriades de messages géopolitiques, de négociations territoriales, de sérénades, d'imitations, de jeux, de défis"* nous partage Baptiste Morizot. Saisir ce sujet par l'angle du ré-enchantement nous permet de retrouver de l'agentivité face à un état du monde qui nous laisse fataliste et résigné. Face au désenchantement grandissant, inventons des nouveaux récits sur le rapport à la terre, convoquons la joie comme augmentation de la puissance d'agir. Ouvrons des espaces jusque-là inexplorés pour faire communauté entre humain et non-humain.
Les chiffres et alertes successives des scientifiques nous atteignent difficilement. C'est pourquoi j'aimerais partager une expérience artistique qui, je l'espère, viendra éveiller la sensibilité de chacun·e. La création artistique permet de repeupler l'imagination et de fertiliser le sol des possibles, ce qui paraît essentiel pour ne pas tourner en rond dans l'impuissance.

L'ENFANCE

Ce qui nous relie est un spectacle accessible à partir de 8 ans. Depuis sa création, la Compagnie Infra crée des projets jeune et tout public. Nous proposons des créations ambitieuses, poétiques, explorant de nouveaux cadres et permettant au nouveau public de vivre des expériences sensibles et engagées. Porter le sujet de notre rapport au vivant à l'adresse de la jeunesse est essentiel car leur lien avec le vivant semble se déliter. Les enfants sont parfois hors-sols, hors lien avec ce qui vit. Les études montrent qu'ils passent trois fois moins de temps à jouer dehors que leurs propres parents. Sans cette "*expérience de nature*" comment peuvent-ils ressentir le monde et éprouver une relation d'aimance à tout ce qui vit, humain et non-humain ?

"Il faut permettre aux enfants de voir au-delà des siens, de comprendre que le familier existe par-delà de la famille, que le monde n'est pas à posséder mais à habiter, que le lien ne se consomme pas mais se vit. Cela fera naître une génération capable de colorer autrement notre avenir et le rendre enviable. De là naîtront de nouvelles manières civilisées, d'être au monde."

Extrait du plaidoyer *Quels enfants laisserons-nous à la planète ?*
de Sophie Marinopoulos, Éric de Kermel.

LE SPECTACLE

Le travail de la matière et la dimension visuelle sont des éléments essentiels dans les créations de la Compagnie Infra. Pour cette nouvelle création, les disciplines utilisées sont les arts de **la marionnette et la magie nouvelle.**
La marionnette contemporaine, art de l'illusion consentie, fonde son écriture sur le jeu du passage de l'inanimé à l'animé pour créer des effets de présence ; la magie nouvelle quant à elle, joue avec le fonctionnement des perceptions humaines, pour produire une émotion esthétique liée au détournement du réel. La magie nouvelle permet de rendre visible l'invisible, de mettre en lumière tout ce que nous ne sommes plus capables de voir autour de nous. De par leurs dimensions poétiques, imaginatives et sensibles, la marionnette et la magie nouvelle constituent un terrain particulièrement propice à questionner, voire à bouleverser, notre rapport au réel.

L'EAU

Afin de questionner le délitement de nos liens avec le vivant et plus globalement l'extinction de multiples espèces, la marionnettiste donnera vie à une marionnette soluble qui se désagrège en partie avec l'eau. Ce personnage gris, sans regard, ne fait pas attention aux altérités et aux autres formes de vie. Il ne voit pas que le monde qui l'entoure est peuplé d'entités autrement prodigieuses. Au cours du spectacle, des gouttes d'eau tombent, puis une pluie s'abat sur la marionnette. Ses couches de grisailles se dissolvent avec l'eau, laissant apparaître un nouvel être. Cette transformation permet au personnage d'ouvrir les yeux et de s'ancrer dans un retour à la communauté des vivants.

LE FIL

Ce spectacle mettra en scène les interactions qui nous relient entre humains et non-humains, les relations de dépendance aux autres êtres vivants. Pour cela, un dispositif scénique composé de **fils invisibles** permettra de relier la marionnette anthropomorphe avec d'autres formes de vie : la mise en mouvement de l'un entraînant des conséquences pour les autres. Ces êtres sont interdépendants. Les liens "invisibles" seront peu à peu révélés, figurant notre lien avec tout ce qui vit.

LES FORMATS

Depuis ses débuts, la Compagnie Infra a développé ses spectacles en deux formats distincts: **une forme courte** et **une forme longue**. Les formes courtes sont autonomes, adaptées à des lieux non-dédiés afin d'atteindre un public vaste, contribuant ainsi à la démocratisation culturelle. Dans cette lignée, la forme courte de ***Ce qui nous relie*** sera une création de 30 minutes, techniquement autonome, adaptable pour des représentations dans des théâtres ou des lieux in-situ. La forme longue sera destiné à des boîtes noires.

LA RECHERCHE

Les créations de la Compagnie Infra sont toujours précédées par une longue phase de recherche et de collecte de données scientifiques.

Cette nouvelle création amène Sophie Mayeux à explorer la thématique de notre relation avec le vivant avec les habitant.es de la Communauté de Communes du Pays de Valois (60) et de la Communauté de Communes de la Plaines d'Estrées (60). À travers divers projets, Sophie Mayeux va à la rencontre de différents publics (enfants, personnes agées, publics empêchés, ...) afin de questionner le rapport que chacun.e entretient avec le vivant.

Sophie Mayeux collabore également avec l'**Université de Lille**. Elle aura la chance de suivre un certain nombre de projets de recherche au sein du laboratoire Évolution, Écologie et Paléontologie. Elle travaillera auprès de Nina Hautekeete (Biologiste, professeur des universités) et Maxime Pauwels (Maitre de conférence et chargé de mission développement durable à l'Université de Lille). Sophie Mayeux suivra un ensemble de cours et d'excursions naturalistes avec les étudiant.es du Master Biodiversité Écologie Évolution. Elle explorera avec les étudiant.es comment rendre accessible et audible les recherches scientifiques grâce à l'art.
Les savoirs collectés permettront d'enrichir la création du spectacle ***Ce qui nous relie*** ainsi que de valoriser et de visibiliser les travaux de recherche des chercheurs.

CRÉATION ET TRANSMISSION

Au cours de la saison 2024-2025, Sophie Mayeux s'immerge au sein d'une classe de CM1-CM2 dans l'Oise afin d'inviter les enfants à explorer le rapport que nous entretenons avec le vivant.

Aux prémices de sa nouvelle création ***Ce qui noue relie***, Sophie Mayeux s'immerge au sein d'une classe de CM1-CM2 à Péroy-lès-Gombries dans l'Oise. Le temps d'une année scolaire, l'artiste se plonge dans sa recherche, notre rapport avec le vivant, et invite les enfants à explorer ce sujet avec elle. Sophie Mayeux s'inscrit dans une démarche horizontale d'échanges de savoirs afin d'entrer en dialogue avec les enfants. Parfois elle apprend des élèves, à d'autres moments elle leur transmet son savoir et parfois elle est apprenante au même titre que les enfants grâce à l'invitation d'expert.es sur le sujet. Sophie Mayeux invite sur certaines résidences des professionnel.les des Hauts-de-France qui viennent enrichir les recherches et ouvrir nos horizons.

Une naturaliste de l'association Picardie Nature est intervenue au sein de la classe afin que les enfants apprennent à (re-)connaître les vivants autour d'eux, ce qui est essentiel pour se lier plus fortement à son territoire et transformer son attention. Un atelier de philosophie mené par Margot Daudin Clavaud est également proposé au groupe afin de mettre en perspective les savoirs collectés au cours des semaines de recherche. Cet atelier est complété par un temps de travail avec l'autrice Sarah Carré sur l'écriture d'utopies. Ces récits sont retranscrits dans des capsules audio lors d'ateliers d'enregistrements avec le créateur sonore Louis Duruflé.

Ces temps de résidence invitent les élèves à s'approprier le sujet, à y être engagés et être créatifs au service d'un projet commun. Afin de permettre aux habitants du village de Péroy-les-Gombries de découvrir ces créations artistiques, les capsules audio des récits d'utopies écrits et racontés par les élèves sont disposés, de façon pérenne, à plusieurs endroits de vie des habitants. Ces capsules invitent les habitants et les gens de passage à ré-enchanter le vivant.

Sophie Mayeux propose régulièrement aux élèves des temps laboratoires-ateliers où le savoir "scientifique" est transposé sous forme de proposition artistique et sensible. Nourris par les échanges avec les élèves, l'artiste travaille directement dans l'école avec l'équipe de ***Ce qui nous relie*** pour avancer sur la création.

CALENDRIER DE CRÉATION

La compagnie Infra bénéficie d'une résidence longue d'implantation sur la Communauté de Communes du Pays de Valois de 2024 à 2027 (dispositif de la région Hauts-de-France) et d'une résidence de territoire sur la Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées en 2025 (dispositif de la Drac Hauts-de-France). Accompagnés par la Compagnie Infra, les habitants de ces territoires sont invités à entrer dans un processus de recherche et de création artistique sur le rapport que chacun entretient avec le vivant.

2024 - 2025 : LES PRÉMICES DE LA CRÉATION

- Sur la saison 2024-2025, la Compagnie Infra a collaboré avec l'association Picardie Nature et une classe de CM1-CM2 de l'école de Péroy-les-Gombries (60) afin de mener des recherches autour de la création de *Ce qui nous relie*, permettant aux élèves de développer leur perception du vivant et d'expérimenter des ateliers artistiques et philosophiques.

- En 2025, l'exposition "tous liés !" conçue par le Muséum national d'Histoire naturelle et Ombelliscience fut présentée du 4 novembre au 5 décembre dans la médiathèque de Chevrière (60). Cette exposition nous donne à voir la complexité des relations entre les êtres vivants et leur milieu. Différents groupes d'habitants du territoire (associations, écoles, ...) furent invités à découvrir l'exposition et à échanger avec Sophie Mayeux sur les liens qui nous unissent aux autres êtres vivants. Cette collecte de parole permet à Sophie Mayeux de nourrir la création du spectacle.

- Du 15 au 19 décembre 2025, Sophie Mayeux et Félix Didou ont mené un laboratoire de recherche magie nouvelle-marionnette sur notre relation au vivant à Longueuil-Sainte-Marie (60). Cette résidence s'est tenue en étroite collaboration avec deux classes de CE2 du village où les enfants ont suivi et ont participé aux recherches des deux artistes.

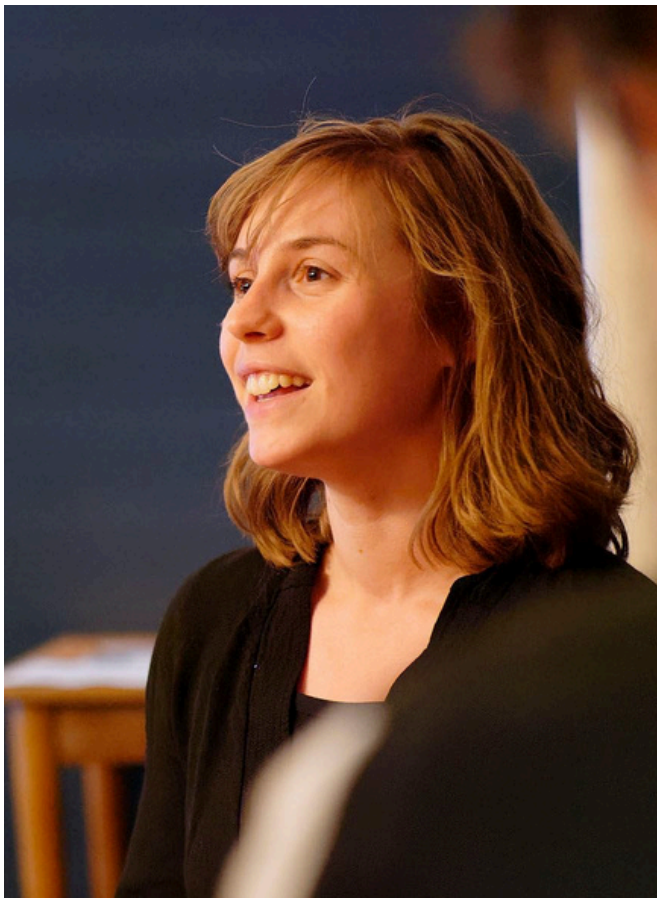
2026 : LES RÉSIDENCES DE RECHERCHE

- 9 au 13 février 2026: L'Antre-2, Université de Lille
- 27 avril au 1 mai 2026: Culture Commune, Loos-en-Gohelle
- 14 au 18 septembre 2026: Maison Folie Wazemmes, Lille
- Décembre 2026: 10 jours de résidence

2027 : LES RÉSIDENCES D'ÉCRITURE

- 22 au 26 février 2027: Le Chevalet, Noyon
- Avril 2027: 5 jours de résidence / recherche d'un lieu
- Septembre 2027: 10 jours de résidence / recherche d'un lieu
- Novembre 2027: 5 jours de répétition et création

Artiste pluridisciplinaire, Sophie Mayeux développe son activité de comédienne en Picardie et débute la danse avec la compagnie Josefa, avec qui elle participe à diverses créations. Sophie rejoint ensuite l'école du Centre Chorégraphique National de Roubaix avant d'intégrer l'école supérieure de danse contemporaine ArtEZ d'Arnhem aux Pays-Bas. Elle prend part ensuite à la formation longue pour marionnettistes au Théâtre aux Mains Nues à Paris. En 2016, suite à sa rencontre avec Amélie Poirier des Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais, elle intègre le Club, entité dédiée à l'émergence de jeunes femmes artistes. Depuis Sophie Mayeux développe ses propres créations alliant danse et marionnettes. Elle crée ***La Métamorphose*** forme courte en 2016, primé au ITS Festival d'Amsterdam et la forme longue du spectacle en 2019 avec le soutien de la maison de production De Nieuwe Oost. En février 2020, elle crée le spectacle ***Couveuse*** au Théâtre aux Mains Nues à Paris. Sur la saison 2018-2019, Sophie est accompagnée par Le Tas de Sable-Ches Panses Vertes à Amiens dans le cadre du dispositif « Pas-à-pas » de la DRAC. Elle se forme aux arts de la marionnette auprès de Claire Heggen, Duda Paiva, Camille Trouvé. Sa dernière pièce ***Poussière*** est créée en janvier 2023 et fait partie de la sélection régionale Hauts-de-France en Avignon 2023. En 2024, elle intègre la formation Magie Nouvelle au CNAC à Châlons-en-Champagne.

Félix Didou a commencé la jonglerie en 2007. Cinq ans plus tard, il s'intéresse à la magie. En 2015, il intègre le Centre Régional des Arts du Cirque (CRAC) à Lomme.
Se rapprochant du courant de la magie nouvelle, il souhaite participer à l'effort de renouvellement de l'art de l'illusion. En 2018, il participe à la formation de Magie Nouvelle du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) à Châlons-en-Champagne.
Avec sa forme courte L'**Extra-Quotidien**, en 2020 il joue au Tremplin Magique de Guipavas (29) et remporte le Prix du Public ainsi que le 2ème Prix.
De cette forme courte découle le spectacle **Un Jour de Neige**, qui joue entre autre au Boulon CNAREP, au Prato Pôle National cirque, à la Comète Scène Nationale.
Depuis 2023, il travaille régulièrement avec le Prato Pôle cirque (59). Il collabore avec plusieurs compagnies en mise en magie de spectacle: Feeling Soul de Xav to Yilo (29) et Spécimen de Bikes and Rabits (44).
En 2025 il obtient le certificat de dramaturgie circassienne du C.N.A.C.

COMPAGNIE INFRA

Crée en 2017 et située à Crisolles dans l'Oise, la Compagnie Infra a pour ambition de développer et diffuser ses créations artistiques dans le domaine du spectacle vivant et de sensibiliser les publics qu'elle rencontre à l'art et au processus créateur.
La compagnie porte le projet artistique de Sophie Mayeux. Artiste pluridisciplinaire, elle navigue entre les arts de la marionnette et la danse. Sa recherche tient à l'exploration des relations au corps, à l'objet et aux matières, avec une attention particulière posée sur le mouvement et la plasticité des formes.
L'infra se trouve en deçà du spectre du visible. La Compagnie Infra explore les phénomènes invisibles qui font vibrer la relation d'un corps à la matière. Un espace où les corps s'effacent pour laisser place à l'objet, où les corps travaillent en périphérie pour faire surgir des formes et des regards renouvelés.
Initiée en 2016, la recherche autour de ***La Métamorphose*** a permis de développer une forme courte, jouée en duo, primée au ITs Festival d'Amsterdam. Soutenue par la maison de production De Nieuwe Oost, Sophie Mayeux crée en 2019, la version longue du spectacle interprétée par 3 danseurs-marionnettistes. Le spectacle est diffusé en France et à l'étranger.

Le spectacle ***La Métamorphose*** est sélectionné par la région des Hauts-de-France afin d'être présenté au Festival d'Avignon en 2021. Le spectacle ***Couveuse*** est créé en 2020 et ***Poussière*** en 2023. ***Poussière*** est également sélectionné par la région des Hauts-de-France afin d'être présenté au Festival d'Avignon en 2023.

La Compagnie Infra développe son ancrage dans les Hauts-de-France afin de sensibiliser différents publics au spectacle vivant, notamment sur les territoires isolés de l'offre culturelle. C'est dans ce cadre que Sophie Mayeux intervient auprès de publics scolaires avec lesquels elle développe une approche du mouvement et de la transformation de la matière.

La Compagnie Infra est régulièrement soutenue au projet par la Drac Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, le département de l'Oise et la Spedidam. Laly Way accompagne la Compagnie Infra à l'administration et la production. Margot Daudin Clavaud (Bureau Les envolées) est en charge de la diffusion.

compagnie.infra@gmail.com

06 66 62 09 59

1 rue des joies 60400 Crisolles

www.compagnieinfra.com