

ANOMALIE & ...

MA (titre provisoire)
Delphine Lanson & Chiharu Mamiya
- Jeune Public / Création 2019 -

Création Festival SPRING 2019

Production déléguée : Anomalie &...

Coproduction et accueil en résidence : Plateforme 2 pôles cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg — Pôle National des Arts du Cirque de Normandie — Cherbourg-en-Cotentin, Le Monfort — Paris, Château de Monthelon — Résidence d'artiste en Bourgogne, Cie Elbissop, En construction ...

INTRODUCTION

Danseuse et comédienne, autrices de ce projet, nous, Chiharu Mamyia et Delphine Lanson, sommes aussi, respectivement chorégraphe et metteur en scène... mais également mamans chacune d'un enfant de neuf ans.

Nos questionnements sur les rapports que nous engageons avec nos publics, la place et l'importance de l'art dans le lien social, sont depuis plusieurs années fort présents dans nos processus et nos parcours de créations. Nous avons toutes deux, tant au sein de la compagnie Anomalie &... que dans le cadre de la compagnie Elbissop interrogé les liens entre actions culturelles et écriture de nos projets. Ainsi nous avons souvent mis l'accent sur une participation, pour le moins un engagement du public, pendant les représentations elles même.

C'est notre humanité que nous mettons en jeu, littéralement. Qu'est-ce qui nous lie, artistes et public ? Quels éléments de réponses ou de perspectives, l'expression artistique apporte-t-elle aux problèmes que nous posent notre existence? Comment l'imaginaire, l'expression de nos corps et la libération de la parole peuvent-ils nous aider à grandir et à nous transformer ? L'art n'est-il pas aussi un chemin d'émancipation ?

Ce sont également nos observations sur les défis des enseignants, du système éducatif et ce que l'éducation de nos propres enfants nous posent à la maison qui nous ont encouragé à nous lancer dans cette aventure créative adressée au jeune public.

Dans l'idée de ne pas rester en surface des problématiques posées, nous nous sommes entourées de professionnels de l'éducation pour élaborer ce spectacle et ce parcours de création en co-écriture avec les enfants et le personnel enseignant.

L'HISTOIRE EN UN CLIN D'OEIL

Le spectacle tarde à commencer ...

Dans le public une jeune japonaise turbulente, qui a atterri dans une classe de primaire pour mieux apprendre le français, perturbe le calme. Elle reçoit une punition "trop injuste" de sa maîtresse particulièrement loufoque. Cette maîtresse est dépassée par la situation et qualifie la jeune fille de « petit monstre ». La jeune japonaise entreprend alors de capturer l'institutrice avec l'aide des enfants pour déjouer son autorité. Ce conflit burlesque s'exprime à travers des jeux au cours desquels la maîtresse perd son pouvoir tandis que les enfants en gagnent.

La maîtresse commence à se métamorphoser en étrange créature....

Par sa révolte juvénile, l'enfant/danseuse entraîne alors toute la classe - figurée par le public - et la maîtresse captive dans un voyage inattendu au coeur du Japon fantastique. Sous son impulsion, les enfants, complices, aident la japonaise. Certains, iront peut-être même jusqu'à se métamorphoser à leur tour... en maxi-monstres...Ou plutôt, en Yokais * dansants. Le théâtre se transforme et devient une forêt dans laquelle la jeune fille, les enfants... et la maîtresse transfigurée, célèbrent la fête des monstres !

Dans la rencontre avec l'étrange étrangère (la danseuse japonaise emplie de la culture Yokaïe), à travers la transformation du théâtre, des enfants, nous voyageons aux limites du réel et du fantastique et proposons, d'une manière ludique et burlesque, une réflexion sur l'obéissance et la rébellion. Une ode à l'imagination.

* Le Yôkai est une créature fantastique du folklore japonais qui rappelle l'elfe de nos campagnes.

**PLONGÉE DANS
UN CONTE
LOUFOQUE ET
DÉCALÉ**

NOTE D'INTENTION

Il s'agit pour nous de permettre aux enfants d'accéder à leurs « super pouvoirs physiques et psychiques » autour d'un parcours initiatique sur la base des grandes étapes archétypales du conte :

- 1) Le besoin du héros: Une jeune japonaise qui a besoin de se faire entendre. Elle est le personnage auquel les enfants s'identifient.
 - 2) La percée créatrice : La punition contraint notre héroïne à partir et nous entraîner dans un voyage imaginaire. Destination le Japon natal de notre héroïne. Ses mythes et ses légendes. Les Yōkaïs par exemple...
 - 3) Les obstacles : ... Mais ce pays est peuplé de monstres et de créatures étranges. Dont la maîtresse qui s'est transformée
 - 4) L'union avec le tout possible : ... Notre héroïne devient reine des monstres (quelques enfants dans le public deviennent à leur tour rois des monstres).
- Fort de ces nouveaux pouvoirs elle proclame alors ouverte la libération chorégraphique : La fête des monstres. Temps de joie et de réconciliation.

MA est un conte de transformation psychique qui traite du rapport à l'obéissance (au sens de la justice) basé sur une structure narrative qui s'appuie sur le livre *Max et les Maxi monstres*. Cette histoire met aussi en lumière la dissonance cognitive que ressent un enfant en présence de l'autorité d'un adulte. A cet âge, les enfants trouvent souvent les punitions injustes et lorsqu'elles s'accompagnent d'un abus de langage cela peut se traduire dans leur esprit bien autrement que l'on pourrait l'imaginer. Aussi bien intentionné que l'adulte puisse être, il provoque alors l'incompréhension et une blessure que seuls l'imaginaire, le rêve, l'expression orale ou physique pourra transformer en apprentissage afin de donner un pouvoir à l'enfant sur sa vie.

Par exemple un enfant qualifié de "petit monstre" peut très bien le croire. Cette croyance dans le langage de l'adulte entraîne un positionnement de l'enfant sur ce qu'il accepte ou n'accepte pas. Cet état peut le plonger dans une perception véritablement fantastique du réel.

Guidé par nos personnages, cette jeune japonaise pourrait alors nous entraîner dans un voyage au cœur de sa culture. Autant de créatures, de couleurs, de costumes pour incarner les peurs et les perceptions, les voyages et les transformations de l'enfant.

Effrayantes ou séduisantes, souvent les deux, les « Yōkaïs » sont des créatures issus du folklore japonais. Leur côté facétieux évoquent les gobelins et lutins européens. Ils peuvent s'incarner dans l'eau, le vent, les maisons et tous objets abandonnés ou oubliés.

En personnifiant ainsi les légendes de phénomènes qui surpassaient la compréhension humaine, les artistes d'alors aidaient à extérioriser les peurs populaires. Selon le chercheur Kunio Yanagida, le Yōkaï serait en quelque sorte un moyen de mettre en lumière les problèmes de société. En questionnant celui qui regarde, il accélère l'acceptation d'événements indigestes.

De la même façon, n'est-il pas plus facile pour un enfant de s'exprimer derrière un déguisement, d'y jouer et y déjouer ses peurs et ses colères?

L'UNIVERS DU SPECTACLE

L'univers visuel

En collaboration avec Yvett Rotscheid, nous allons développer un dispositif léger en lien avec l'univers créé par les costumes. Il s'agit notamment de composer les espaces par des éléments qui se trouvent sur place (dans la classe de l'école, la salle des sports, la bibliothèque...). Ces éléments deviendront alors costumes, et les images créés par les mouvements de groupe des enfants déguisés deviendront ensemble... scénographie.

Les costumes occupent donc une place centrale dans l'univers visuel du spectacle. Avec sa tenue d'écolière japonaise, la jeune élève apporte une esthétique décalée et extravagante propre à l'univers du manga. Les enfants-publics eux-mêmes seront partis prenant de cet univers. En participant aux jeux proposés par le spectacle, certains d'entre eux seront amenés à se déguiser et à se transformer en créatures Yôkai.

Fortes d'une première expérience de danse improvisée (Cie ElBissop lors de la création de Yamina Furoshiki), nous poursuivons l'exploration de l'univers Yôkai à travers la mise en place de « kits de transformation » permettant l'intégration de multiples matières dans les éléments de costumes destinés à la scène et au public : des yeux à coller, des fourrures, des accessoires...

En effet les Yokai ont été traditionnellement représentés avec des yeux, des pieds, des mains et parfois sont habillés comme des humains. Ces personnages à l'anthropomorphisme décalé ont ainsi des allures à la fois familières, drôles, et monstrueuses.

L'univers sonore

Thomas Turine composera la musique originale du spectacle en développant des atmosphères à la fois féériques, orchestrales et contemporaines... un univers sonore à la portée des enfants. Inspirée par les films d'animations de Hayao Miyazaki, la musique accompagnera au fil du spectacle les émotions vécues par les enfants. Cette expérience musicale prendra la forme d'un dispositif électroacoustique interactif (sampleurs, boîte à rythme) pour que les enfants puissent agir directement pendant le déroulement de l'histoire, afin d'amplifier leur sensation d'être maîtres de leur propre histoire.

L'univers de jeu

Plongées dans l'univers du cirque contemporain depuis une vingtaine d'années, le travail physique et les codes de jeux, tant dans le processus que dans le résultat sont empreints de ce langage. C'est un duo entre le clownesque et le burlesque. Une grande blonde, ronde, Delphine Lanson interprète la maîtresse et une petite japonaise fine, Chiharu Mamyia interprète la jeune japonaise. Ce tandem a de quoi faire rire. Sous le regard complice d'Adell Nodé-Langlois (La clown Antigone), Les relations de pouvoirs entre clown rouge et clown blanc seront explorées et détournées, renversées. Qui tient l'autorité le maître ou l'élève?

PARCOURS DE CREATION

Ce spectacle se construit en 2 temps afin de co-écrire le spectacle avec les enfants pendant les phases d'ateliers, à partir d'une trame.

Hors les murs / Ateliers scolaires. Dans un premier temps, et pour accompagner le processus de création, le projet consiste à mener des ateliers avec des classes afin d'élaborer un kit de transformation et des règles de jeux qui permettront ultérieurement aux spectateurs de participer lors du spectacle et de la restitution. Ces ateliers aboutiront à une restitution improvisée avec les élèves « in situ » (salle de classe, cantine etc.), les enfants se réapproprient leur espace d'apprentissage qui devient alors le terrain de jeu de leur imagination.

Dans les murs / Résidences de création. Dans un cadre plus conventionnel, au plateau avec décor, son et lumière, la pièce invite donc les spectateurs, à l'instar du film mythique *The Rocky Horror Picture Show*, à participer et à interpréter les monstres afin de raconter et jouer cette histoire ensemble.

En échangeant, improvisant, dansant, jouant avec les enfants au cours d'ateliers de pratiques, nous explorerons progressivement les quatre grands axes du spectacle :

- La désobéissance et la règle du jeu
- Le voyage initiatique et imaginaire
- L'étrange et l'étranger
- Les super pouvoirs pour grandir

CALENDRIER DE CRÉATION

- **Février 2018** : Le Monfort Théâtre, Paris – 1 semaine ateliers /résidence
- **Mai 2018** : Par ici la Cie, Joigny – 1 semaine de résidence + interventions scolaires
- **Octobre 2018** : La Brèche, PNAC Cherbourg – 2 semaines ateliers / résidence
- **Février 2019** : La Brèche, PNAC Cherbourg – 2 semaines ateliers / résidence
- **Mars 2019** : La Brèche, PNAC Cherbourg – 1 semaines de résidence plateau
- **Mars 2019** : La Brèche PNAC Cherbourg : Création SPRING 2019
(en cours de validation)

PRODUCTION

Création Festival SPRING 2019

Production déléguée : Anomalie &...

Coproduction et accueil en résidence : La Brèche à Cherbourg — Pôle National des Arts du Cirque de Normandie — Cherbourg-en-Cotentin, Le Monfort — Paris, « Par ici la Cie » et la Ville de Joigny, Château de Monthelon — Résidence d'artiste en Bourgogne, Cie Elbissop (en construction ...)

INFORMATIONS

Jeune public - dès 7 ans

Durée : 45 min

Jauge : 150 personnes environ

Espace scénique : Plateau

Équipe : 3 personnes en tournée

DISTRIBUTION

Mise en scène et interprétation : Delphine Lanson & Chiharu Mamiya

Scénographie & costumes : Yvette Rotscheid

Création sonore : Thomas Turine

Regard extérieur : Adèl Nodé Langlois

Création lumière : en cours

BIOGRAPHIES

Delphine Lanson

Metteur en scène, comédienne et réalisatrice

Diplômée de la L.I.S.A (London and International School of Acting) en 1990, Delphine a commencé sa carrière en tant que comédienne, auteur et metteur en scène.

Elle a joué au théâtre et au cinéma en Angleterre, aux Etats-Unis et en France, dans des registres allant de Shakespeare au film de genre d'espionnage. Pendant plusieurs années elle a collaboré avec Israël Horowitz, traduit et mis en scène une dizaine de ses pièces en français. En tant qu'auteur-metteur en scène, elle a créé *Loup y es-tu?*, une comédie musicale, et *Le Banc*, spectacles suite auxquels elle a participé à de nombreux projets d'écriture et de créations. Cherchant depuis toujours un équilibre entre différentes disciplines artistiques, c'est grâce aux arts du cirque que son regard s'est affiné et son goût pour une écriture contemporaine et incarnée s'est affirmée. Elle a formulé un nouveau vocabulaire visuel et narratif, constituant des outils pour libérer l'imaginaire et se permettre de raconter des histoires autrement. Depuis 2002, elle collabore régulièrement avec la compagnie Anomalie et le collectif AOC. C'est en découvrant la réalisation et l'écriture scénaristique en 2005 qu'elle trouve le champ d'expression qui ouvre pour elle la porte de tous les possibles. Elle a réalisé des courts-métrages de fiction : *Décroche!*, *Un matin d'Alouha* produit par la compagnie Anomalie et *C'est dimanche*, ainsi qu'un documentaire de 20 mn intitulé *Portraits de femme*. Enfin, *Naître père*, documentaire de 90 mn sorti en salles en février 2013 et produit par la société de Films en Aiguille, est son premier format long.

Après avoir activement participé, en tant que comédienne mais également dramaturge, au spectacle *Dans le ventre de la Ballerine*, la création 2017 de la Cie Anomalie&..., Delphine travaille actuellement sur *Entrevoir* un long métrage de fiction et *MA*, un spectacle participatif et physique pour le jeune public.

Yvett Rotscheid

Scénographe et Costumière

Scénographe et costumière diplômée de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre National de Strasbourg. Elle conçoit scénographies et costumes pour Edith Scob, Georges Aperghis, Alain Ollivier, Georg Pauen, J.P. Rossfelder, Stanislas Nordey et Jean Baptiste Sastre. Elle collabore aux costumes sur plusieurs créations de Claude Régy. Depuis 1997, elle collabore avec Philippe Eustachon sur tous ses projets de création et est notamment Lauréat de la Villa Médicis Hors-les-Murs en 1999.

Chiharu Mamiya

Danseuse et chorégraphe

Née à Sapporo/Japon en 1977, elle reçoit une formation de danse classique dès l'âge de 5 ans. En 1996 elle arrive en France au centre international de la danse Rosella Hightower à Cannes, et s'ouvre vers l'art dramatique et la danse contemporaine.

De 1999 à 2008, elle participe aux nombreuses créations et activités de la compagnie Kubilai Khan Investigations, où elle rencontre de nombreux artistes de cirque et se nourrit d'expériences artistiques pluridisciplinaires.

Elle est également interprète pour de nombreuses compagnies telles que : Gilles Jobin, Nicole Seiler, Les gens du quai, Fabrice Ramalingom, L'Yonne en Scène, Anomalie, Caterina Sagna, François Verret.

A la direction de la Cie Elbissop depuis 2011, elle présente ses propres travaux dans les environnements naturels «*Yamima*»(2011), «*Danse le Tambo!*» (2013) dans le cadre du projet Tambo Art en Camargue / Marseille 2013 et «*Yamina Furoshiki*» (2015) pour lesquelles elle collabore avec Delphine Lanson.

Actuellement on la voit dans *Dans le ventre de la Ballerine*, création 2017 de la Cie Anomalie&...

Thomas Turine

Création musicale

Musicien compositeur, Thomas Turine travaille en musique électroacoustique depuis 1996 et collabore à maintes reprises avec des plasticiens et des vidéastes (Olivier Meunier, Sonia Rickli, L'Écurie, Stéphanie DeLara, Violaine de Villers). Il tourne dans les milieux électro sous le nom de Sitoïd. Il est batteur du groupe MAJOR DELUXE depuis 2001. Il compose et interprète des pièces sonores et musicales pour le théâtre et la danse depuis 2002, avec notamment Hélène Mathon, Rodolphe Burger, Claude Schmitz, Amerika, The Inner Worlds, Pierre Droulers, Isabella Soupard, Manuel Antonio Pereira, Mélanie Munt, la Cie Michèle-Anne De Mey, Clément Laloy, le Cirque Désaccordé, la Cie Mossoux-Bonté, Anomalie &..., Philippe Eustachon...

Adèll Nodé Langlois

Comédienne-Clown

D'abord danseuse et trapéziste, Adèll Nodé-Langlois crée sa première pièce il y a dix ans et donne alors naissance à sa clowne Antigone, qui tourne plus de 150 fois en France et à l'étranger. Depuis, elle multiplie les créations (*Carnets d'une voleuse*, *La Fascination du désastre*) et enseigne parallèlement le clown au CNAC et au Samovar à Bagnolet. Artiste associée au Mangée de Reims, scène nationale de 2008 à 2014, elle prépare actuellement un nouveau solo, *Sur la route du Styx*.

ANOMALIE &...

ANOMALIE &...

Collectif de cirque contemporain créé en 1995 et installé dans l'Yonne (89), la compagnie Anomalie &... est aujourd'hui dirigée par Jean-Benoît Mollet, Cille Lansade et Delphine Lanson. Depuis 15 ans, la troupe joue avec les genres (cirque, théâtre, danse, cinéma, performance, etc.) et explore de nouveaux territoires en invitant différents metteurs en scène. Dans un univers volontiers fantastique et radicalement physique, Anomalie renouvelle sa recherche sur la force des liens qui nous façonnent et les sociétés imaginaires qui nous habitent.

CRÉATIONS

- 2019 — MA, Delphine Lanson et Chiharu Mamiya
- 2019 — C.R.A.S.H, Cille Lansade
- 2017 — *Dans le ventre de la Ballerine*, Jean-Benoît Mollet
- 2017 — *Dans le ventre du Monfort*, Documentaire, Delphine Lanson
- 2015 — *Moi, une petite histoire de la transformation*, Cille Lansade et Jean-Benoît Mollet
- 2015 — *Falling IN love*, court-métrage, Delphine Lanson (coproduction)
- 2103 — *Les larmes de Bristlecone*, Cille Lansade
- 2010 — *Un matin d'Alouha*, Film court métrage, Delphine Lanson
- 2010 — *Mister Monster*, Philippe Eustachon
- 2009 — *Alone, Solitude(s)-Anomalie*, Thomas Van Uden
- 2007 — *Le Grand Nain*, Philippe Eustachon et Jean-Benoît Mollet
- 2007 — *Les Tailleurs*, Solitude(s)-Anomalie, Natacha Diet
- 2004 — *Anatomie Anomalie*, Martin Zimmermann
- 2002 — *Bascule*, Christian Lucas
- 2000 — *Et après, on verra bien*, Guy Alloucherie
- 1998 — *33 tours de piste*, Création collective

CONTACTS

Contact artistique

Delphine Lanson

+33 (0)6 63 64 62 00

delphinelanson@gmail.com

Contact artistique

Chiharu Mmamiya

+33 (0)6 85 70 35 37

slashpockett@gmail.com

Administration

Damien Malet

+33 (0)6 81 60 63 62

damien.malet@compagnie-anomalie.com

9 rue de la Pierre Levée — 75011 Paris

Production et diffusion

Florence Bourgeon

+33 (0)6 09 56 44 24

bourgeon.f@free.fr

www.compagnie-anomalie.com

« Anomalie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication / D.R.A.C Bourgogne-Franche-Comté — et reçoit régulièrement le soutien de la Ville d’Auxerre, du Conseil Départemental de l’Yonne et du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. »