

TOUTITO
TEATRO

LES
LAPINS
AUSSI
TRAÎNENT DES
CASSEROLES

Spectacle
gestuel et visuel
tout public à partir
de 6 ans

©Claude Boisnard et Alix Lauvergeat

Création Novembre 2020

Présentation de la compagnie

Ixchel Cuadros et Sandrine Nobileau se rencontrent à l'Académie Théâtrale de l'Union du CDN de Limoges en 1999. Elles poursuivent leur formation au Théâtre des Ailes de Budapest où elles croisent Ádám Baladincz.

En 2007, ils se rejoignent en Basse Normandie autour d'un projet artistique commun et orientent leur travail vers un public familial en développant progressivement un théâtre visuel et gestuel où la transversalité entre les formes devient la ligne directrice.

Dans les spectacles de la compagnie Toutito Teatro se fondent les frontières entre le théâtre de mouvement, la danse, le théâtre d'objets et de matières.

©Claude Boisnard

Sa démarche artistique

La démarche artistique de la compagnie est de développer un théâtre visuel et gestuel dans une logique de communication non verbale en s'appuyant sur la transversalité entre les formes, les médiums et les publics.

Le spectacle résulte d'une écriture scénique, c'est l'expérimentation au plateau et la résonance de tous les éléments scéniques entre eux, qui permettent l'émergence de la dramaturgie. C'est à travers le geste que s'écrit le spectacle et c'est donc le geste qui est au cœur même de la création artistique.

C'est dans ce type de travail que la compagnie défend, dans l'écriture même du spectacle, qu'une brèche est laissée pour le spectateur : c'est sa vision et sa part de liberté d'interprétation qui vient compléter et/ou moduler le propos de l'œuvre.

La compagnie a orienté son travail vers un public familial et se propose à travers ses différents projets artistiques de se questionner sur des thèmes et des préoccupations qui se posent à nous depuis l'enfance et que l'on continue de porter à l'âge adulte. L'intention étant de réveiller par le langage et l'univers poétique de la compagnie, des émotions et des réflexions existentielles communes à l'enfant et à l'adulte.

« Parler de choses sérieuses et regarder avec un œil d'enfant »

Ce langage s'écrit par le croisement entre des formes comme le théâtre d'objet, la marionnette et autres formes animées, la danse et les arts plastiques, elle repose ainsi sur le métissage des savoirs portés par les artistes de la compagnie.

Notes d'intention

En février 2017, nous avons créé le volet 2 du Diptyque « **Sur les pas du petit chaperon...** » et avons ainsi achevé notre cycle autour de l'adaptation de ce conte.

Le Diptyque étant maintenant sur les routes pour une belle tournée depuis deux saisons, nous avons repris notre souffle et mis dans le pot commun nos petits frémissements, nos étincelles, nos inspirations et nos rêves naissants, en vue des prochaines créations.

A l'issue de ces « séminaires » et échanges sur nos perspectives et désirs artistiques, nous avons décidé d'innover dans notre façon d'envisager les chantiers en devenir et d'orienter les trois prochaines années autour d'un même thème qui est celui de la famille. Ce que nous n'avions jamais fait auparavant.

Eh oui ! La Famille ! Vaste thème, évidemment, avec de multiples portes d'entrées, suffisamment complexe et puissant à la fois pour ne pas tomber dans la redondance. Nous avons créé très récemment « **Dans les jupes de ma mère** » : un « spectacle de poche » qui raconte visuellement les vicissitudes d'un couple de parents le premier jour de la rentrée à l'école de leur enfant. Ce spectacle a reçu un bel accueil et aura une très belle tournée la saison prochaine.

Comme nous l'avons annoncé notre second opus gardera le même cap, cette même thématique : **La famille...** c'est bien entendu parler de ce qui nous unit les uns aux autres, c'est ce lien entre le passé, le présent et le futur et pour reprendre le proverbe, c'est « nos racines et nos ailes ». Mais la famille, c'est aussi les secrets, les tensions, les ruptures, les deuils et les petites casseroles...

La famille déchaîne les passions, suscite les débats et se positionne au centre de nos préoccupations, elle est toujours en mouvement et en évolution tout comme nos sociétés.

Pour nous qui faisons du théâtre en direction des familles, pour qui, les différents degrés de lecture sont au cœur même de nos travaux, il nous est apparu pertinent de travailler sur cette mise en abîme entre le thème et le public.

Le projet

« Moi c'est lapin, c'est comme cela que papa et maman m'appellent... Je vis avec papa et maman... Enfin je vivais avec papa et maman. Maintenant je vis toujours avec papa et avec maman et papa et maman, ils vivent avec moi et moi avec eux. Mais eux, papa et maman, ils vivent pas ensemble. Enfin, vous me suivez ? J'sais pas très bien ce qui s'est passé, on était juste à table et on allait manger quand j'sais pas pourquoi la moutarde leur est montée au nez, ils ont commencé à en faire tout un plat, l'ambiance était à couteau tirés, ils arrêtaient pas de mettre les pieds dans le plat et d'en faire tout un plat, de remuer le couteau dans la plaie et sans y aller avec le dos de la cuillère puis la coupe a été pleine, comme une tempête dans mon verre d'eau, de vraies cocottes minutes ! Bref, en deux coups de cuillère à pot, on était bon à ramasser à la petite cuillère ! Bon, on n'a pas fini le repas et ça c'est tant mieux, c'était du lapin à la moutarde et vraiment j'aime pas ça... »

Comment parler de la séparation dans le couple à travers les yeux de l'enfant. Malgré les mots et les explications parfois ce « tremblement de terre » reste mystérieux.

Le spectacle commence par un repas de famille où les éléments de la table vont devenir le vecteur des tensions intérieures, des émotions qui se matérialiseront dans les objets. En partant de ces éléments réalistes, nous explorerons la musicalité des objets, continuerons à creuser dans le domaine de la marionnette et chercherons à développer différentes techniques autour des formes animées.

Nous voulons, pour parler de ce sujet sensible, développer un univers décalé et fantaisiste peuplé de lapins et de rêveries éveillées. Il s'agit aussi d'aborder cette nouvelle vie, entre deux maisons, avec ses difficultés bien sûr, mais aussi ses nouveaux bonheurs à construire et cette famille à réinventer. Et les lapins seront là pour transposer, aérer, créer une empathie et une distance en même temps. Parce qu'après tout, si même les lapins traînent des petites casseroles, alors pourquoi pas nous !

Ixchel Cuadros

Les pistes de recherche autour du dispositif scénique

La table comme espace scénique modulable

La vie de famille est faite de bonheurs et de tensions, vivre en famille c'est se créer des rituels du quotidien et partager le « tous les jours ». C'est aussi partager des espaces de vie commun. La table est alors un lieu de rencontre récurrent dans la journée d'une famille, c'est un endroit de partage mais aussi de conflits, de tensions. La table est donc le point de départ de notre réflexion scénographique.

*Les Esquisses (ci-dessous) d'Eduardo Jimenez reflètent une étape de travail autour de la recherche mécanique du mouvement de la table. **Ici ce sont les mécanismes et non pas l'esthétique** qui sont pour le moment au centre du processus.*

1 - La table réaliste/métaphore du foyer

2- Annonce de la séparation/ Eclatement du
foyer / Le « un » devient « deux » / le
tremblement de terre

La réflexion et la déclinaison autour de l'objet table est une première étape dans cette recherche des espaces possibles. Dans ce processus de création nous procédons à un travail en « zoom inversé ».

L'idée est de partir d'un élément, ici la table, pour ensuite le placer dans un espace scénique élargi.

3- De la réalité à une réalité fantasmée

*(Papa et maman lapin entrent en guerre/les deux
forteresses s'affrontent)*

Dans cette histoire, l'enfant appréhende la séparation de ses parents par le biais de son imaginaire. Il s'imagine son futur et pour l'accepter, le transpose dans le monde de son doudou Lapin. Il fantasme, tourne en dérision ou cauchemarde un hypothétique avenir. Il puise dans le réel (ici les objets de la table) pour se construire un univers fonctionnel.

4- Le comédien manipulateur

Le jeu des comédiens s'appuiera sur les allers retours entre la représentation de l'espace du réel et la représentation de l'espace mental du protagoniste. Recherche sur les « doubles » via la marionnette et le jeu masqué. Du geste réaliste et quotidien à un jeu plus expressionniste.

©Claude Boisnard

Questionnements autour de l'univers sonore

Nous avons exploré dans les précédents spectacles des genres musicaux variés comme l'électro, le swing, le slow, le tango...

Pour cette création nous aimerions nous orienter vers un univers musical qui viendra renforcer cette notion de deux réalités : La vraie vie et la vie imaginée par l'enfant. Pour cet espace de réalité fantasmée, j'imagine des sonorités pop/rock aux saveurs acidulées et déjantées. Pour la vraie vie une piste autour de l'amplification et la métamorphose des bruits du quotidien. Pouvons transposer et rendre musical des sons très réalistes ?

Nous tenterons en laboratoire une expérimentation autour de la parole chantée. Pouvons-nous à travers les paroles des chansons, donner à entendre les pensées des protagonistes ? Voici les pistes à explorer pour tenter une autre approche de l'univers musical du spectacle.

Equipe de création

Mise en scène : Ixchel Cuadros

Jeu : Sandrine Nobileau, Ádám Baladincz & Juliette Evenard

Assistante à la Mise en scène : Nancy Rusek

Création lumière : Frédérique Steiner

Conception Scénographie / Costumes : Eduardo Jimenez

Confection costumes : Marion Danlos

Régie : recherche en cours

Construction scénographie et accessoires : Rowland Buys & Coline
Esnault

Création sonore : Frank Lawrence et Denis Monjanel

Regard Chorégraphique : Nancy Rusek

Diffusion : Florence Chérel - MYND Productions

Chargée de production : Isabelle Sangleboeuf

Conditions techniques

Espace scénique **minimum**

Profondeur : 6m **Ouverture de cadre :** 7m **Hauteur :** 3,70 m

Jauge : 150 personnes

Coproducteurs

- Le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie - Scène conventionnée Ifs/Dives-sur-Mer (14)
- Le TMC de Coutances - Scène conventionnée d'intérêt national Art, enfance, jeunesse (50) – Cie associée
- Le Volcan – Scène nationale du Havre (76)
- Théâtre le Passage à Fécamp - Scène conventionnée théâtre et objet (76)
- Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse (29)
- L'Eclat à Pont-Audemer (27)
- Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne - Pôle jeune public et familial (14)

Avec le soutien de :

- La DRAC de Normandie
- La ville de Cherbourg (50)
- Le FIJAD
- Le Théâtre Foz à Caen (14)
- La Ville de Saint-Sauveur-Lendelin (50)
- Les Ateliers Intermédiaires à Caen (14) – cie associée
- La Bibi d'Amavada à Caen (14)

La compagnie est conventionnée par la Région Normandie et le département de la Manche.

Contact diffusion : Florence Chérel - 06 63 09 68 20

contact@mynd-productions.com

Contact production : Isabelle Sangleboeuf - 07 68 53 79 02

administration@toutitoteatro.fr

Contact artistique : Ixchel Cuadros - 06 29 12 64 30

artistique@toutitoteatro.fr

**TOUTITO
TEATRO**