les illustres enfants Juste
marionnettes et musique

L'épopée de Pénélope

une Odyssée tricotée

création sept 2023

FICHE DE PRÉSENTATION

L'ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, UNE ODYSSÉE TRICOTÉE

date de création
septembre 2023

équipe jeu
- une marionnettiste comédienne
- une musicienne chanteuse compositrice
- une comédienne chanteuse
- une technicienne son et lumière

équipe création
- une constructrice, tricoteuse
- un metteur en scène regard extérieur sur le jeu
- une compositrice
- une costumière
- une éclairagiste
- une vannière

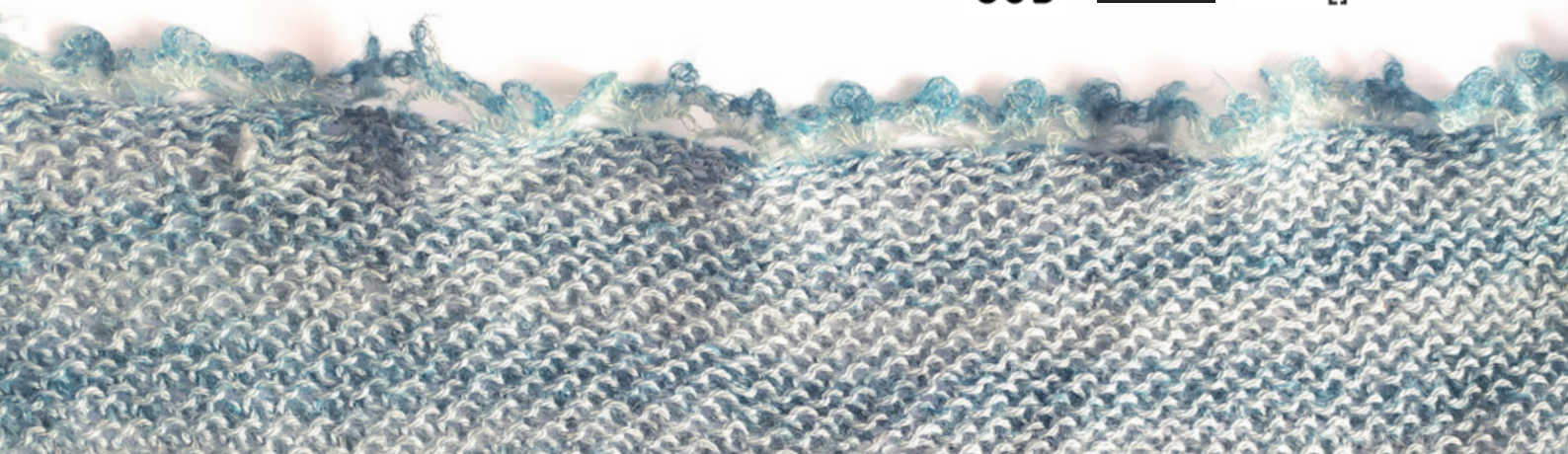
public
à partir de 5 ans

jauge
entre 100 et 300
(selon la salle et la tranche d'âge)

producteur
Les Illustres Enfants Juste
5 rue Jean Milon (appt 19)
35000 Rennes

coproducteurs
- Centre culturel Pôle Sud (Chartres de Bretagne, 35)
- Centre culturel Jovence (Louvigné du Désert, 35)
- Théâtre des Bains-Douches (Le Havre, 76)

partenaires
- Théâtre Buissonnier (Nogent le Rotrou, 28)
- Théâtre aux Mains nues (Paris, 75)
- Centre culturel le Sémaphore (Trebeurden, 22)



LA COMPAGNIE

Née en 2007, les Illustres Enfants Juste est une compagnie jeune et tout public dirigée par Marjolaine Juste. Elle mène une recherche sur la tradition orale et ses contes, ses mythes et ses chansons. Elle crée des spectacles de marionnettes contemporains accompagnés de musiques traditionnelles, jouées en direct. À l'origine d'un duo frère/soeur, d'autres duos ou trios se forment au fil des créations : comédiens manipulateurs, chanteurs et musiciens qui prêtent leurs bras, leurs jambes, leur langue, à une histoire transmise de bouche à oreille.

Les Illustres Enfants Juste créent des spectacles pluri-disciplinaires. Ils ont recours à tout ce qui peut servir leur sujet : la littérature, la danse, le chant, l'illustration... tout cela avec une exigence aigüe de qualité. C'est donc avec un esprit de découverte et d'ouverture constant qu'ils apprennent de nouvelles techniques ou qu'ils font appel à des professionnels spécialisés pour collaborer à leurs projets.

Grâce à un savant mélange de poésie, d'humour et d'impertinence, Les Illustres Enfants Juste questionnent le monde des émotions, le bien et le mal, l'instinct et la raison, l'enfance et l'âge adulte en poussant la porte d'une contrée lointaine qui nous est pourtant bien familière : le conte.

L'art de la marionnette est un terrain de recherche qui invite la musique et le chant dans des scénographies toujours plus ingénieuses et délirantes. « La scène est pour nous un espace de jeu infini, on se joue de tout : des mots, de l'accordéon et du public avec une certaine provocation et beaucoup de tendresse. »

Après *Gouttière* et *Rouge* (joués à plus de 300 représentations chacun) et *Au Bois dormant* créé en 2019 (joué une cinquantaine de fois), Les Illustres Enfants Juste reprennent la route des histoires dans une nouvelle création intitulée : *l'Épopée de Pénélope, une Odyssée tricotée...*

SYNOPSIS

L'ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, UNE ODYSSÉE TRICOTÉE

L'Épopée de Pénélope est l'Odyssée d'Ulysse vécue par son épouse.
Pénélope attend son cher mari depuis vingt ans. Ulysse est mort ou bien vivant, elle n'en sait rien mais elle attend. Pendant ce temps, elle tricote des paniers entiers de pelotes.
Elle parle à son chat, Claude. Elle écoute la radio, surtout l'horoscope. Mais un jour, en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l'aiguille à tricoter.

Claude plonge pour l'attraper. En cherchant son chat, Pénélope tombe la tête la première dans son panier à laine. Une tempête gronde dans le poste de radio, la tapisserie bleue du mur s'agrandit et fait des rouleaux. Le panier est englouti. Elle ressort en marionnette tricotée voguant dans son panier au milieu d'un océan démesuré. Elle plante son aiguille à tricoter et la corbeille en osier se transforme en voilier…
Pénélope se retrouve sur les mers de Poséïdon, dieu des océans et père de créatures qui ne savent pas accueillir un étranger. Ces êtres ne connaissent pas les règles de l'hospitalité propre aux humains.
Malgré un gros mal de mer, des vents contraires, des tempêtes et une mer démontée, elle apprend à naviguer.
Elle entend des voix de sirènes en ouvrant une boîte de sardines pour le déjeuner.
Sa naïveté et sa douce folie lui font voir des cyclopes à la place des phares.
Elle voit des icebergs qui disparaissent, une île de plastique habitée par des méduses éblouissantes.
Son savoir du tricot, une pratique en apparence vieille et démodée va l'aider à retisser des liens dans un monde désuni.
À sa manière, Pénélope va raccommoder la mer et reprendre les mailles de sa vie.

NOTES D'INTENTION

- **Raconter l'Odyssée d'Homère à ma manière**

  Je change une donnée de l'Odyssée : c'est Pénélope qui part, emportée par son voilier tricoté. C'est l'Odyssée vécue par une femme au foyer.

  C'est mon point de vue de petite fille qui a vu mon père partir en tournée, gardée par une mère aux commandes de son foyer.

  C'est mon point de vue de femme qui a besoin de partir loin de mon foyer régulièrement pour aller travailler, jouer mes spectacles.

  C'est aussi se sentir autorisée pour une fille à voyager, faire un tour du monde en voilier et avoir plein de choses à raconter. .

- **Casser les codes**

- **Montrer l'émancipation d'un personnage,** une femme au foyer confinée dans son monde étriqué. Elle n'a plus rien à raconter mais elle va vivre une épopée. Elle va se rendre compte des problèmes liés au réchauffement climatique sur les océans, et décider d'agir.

- **Parler de l'hospitalité**

  Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse ne peut rentrer chez lui parce qu'il navigue sur des mers inhospitalières. À chaque escale, sur chaque île où il s'arrête, une créature veut le manger, le rejeter, l'agresser ou au contraire l'emprisonner et Ulysse doit faire preuve à chaque fois d'ingéniosité pour se sauver. Dans notre Épopée, c'est la même chose, Pénélope se retrouve sur les mers de Poséïdon, Dieu des océans et père de créatures qui ne savent pas accueillir un étranger. Ces créatures ne connaissent pas les règles de l'hospitalité propre aux humains. Ce sujet d'actualité est un message fort du spectacle.

- **Redonner espoir** à travers un personnage naïf, drôle et candide comme Pénélope qui arrive à raccommoder la mer à sa manière avec ses aiguilles à tricoter.

- **Le pouvoir du tricot**

  En apparence désuet et inutile, ce savoir-faire ancestral a uni les femmes et écrit leur histoire. Du bonnet phrygien au code d'espionnage pendant la résistance de la seconde guerre mondiale, en passant par les chaussettes tricotées pour les soldats des tranchées, les tricoteuses participent à l'Histoire collective et révolutionnent le monde. Le tricot s'apprend comme un instrument de musique : on apprend les bases, on lit une partition et puis on arrive à composer ses propres morceaux. Il me paraissait urgent de mettre en lumière un savoir-faire aussi ingénieux, durable et utile.

- **C'est aussi une volonté de parler de la mer** aujourd'hui avec interrogations et poésie (pêche à outrance, pollution en tout genre, île de plastique, messages de naufragés dans des bouteilles en plastique)

ÉCRITURES

ADAPTATION

L'Odyssée, mythe fondateur de notre culture occidentale, nous est parvenue sous la forme d'un texte écrit en vers transcrit au 5ème siècle avant JC. Mais avant d'être un récit écrit, *l'Odyssée* était une tradition de chants racontant les épopées d'Ulysse. *L'Odyssée* était avant tout, et pendant plusieurs siècles (entre le 9ème et le 7ème siècle) une pratique orale. C'était l'aède, un poète musicien qui chantait les récits épiques lors d'un banquet. Tout comme le barde dans le monde celte ou le griot en Afrique qui racontaient les épopées des dieux et des héros.

Menant une recherche sur la tradition orale, je veux retrouver cette pratique du récit chanté grâce à une musicienne chanteuse.

PROCESSUS DE CRÉATION

Tout commence par une écriture visuelle. Je dessine le spectacle comme un story board. Ces images sont de vrais rendez-vous visuels et significatifs de l'histoire qui vont me guider tout au long de la création. Pour réaliser ces images, embryons vivants du spectacle, et les faire vivre sur le plateau, je vais suivre cinq étapes primordiales.

1. l'écriture à plusieurs niveaux

Je dessine les images, j'écris les textes des chansons, j'établis une conduite qui minute chaque scène pour ne pas dépasser 50 minutes, puis j'écris les dialogues qui seront au besoin coupés, remaniés selon le jeu et le rythme du spectacle.

2. le squelette

Je construis quelques éléments pour pouvoir répéter : base de castelet, marionnettes principales, éléments provisoires empruntés à d'autres

de mes spectacles pour mettre en place un bout à bout technique, c'est-à-dire passer à l'étape d'après, la mise en place.

3. la mise en place

On installe les images (tirées des dessins) avec les éléments construits, pré-construits ou empruntés. On tente les transitions entre les images, on pose les dialogues, le jeu et la musique. On vérifie que la conduite marche, on réajuste. J'écris ensuite le cahier des charges pour la construction définitive.

4. la construction définitive

C'est long, mais je sais à peu près où je vais. Même si le temps en construction est toujours tellement différent du temps «réel». Je me fais aider pour ce que je ne sais pas faire. On engage alors une costumière, une vannière ou un constructeur en renfort si besoin.

5. les ajustements

Détails de construction très à l'écoute du jeu pour que le jeu soit fluide et que les automatismes de manipulation arrivent. C'est une partie assez longue pour moi, parce que chaque détail compte : trouver le bon crochet et l'installer à la bonne place, teindre le scratch de la bonne couleur, etc... pour libérer l'acteur de toute charge mentale matérielle pendant le jeu. Pour qu'on puisse ne plus être dans le faire mais dans l'être.

SCÉNOGRAPHIE

On part de l'intérieur de Pénélope, un foyer bourgeois et confiné, un intérieur propret, une tapisserie bleue au dessus d'une boiserie blanche, de petits cadres dorés accrochés, un fauteuil rose poudré un poste de radio posé sur un petit guéridon mignon.

Pénélope porte des lunettes à triple foyer.

Puis petit à petit, l'univers de cette femme seule se transforme en un océan infini.

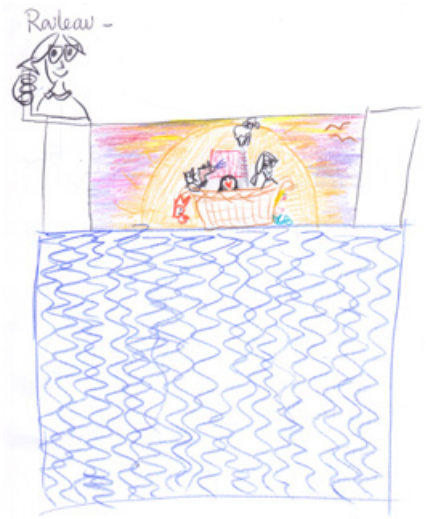
Le décor va se mettre au service de l'histoire. Chaque élément du décor joue un rôle dans l'émancipation de Pénélope par son sens et sa transformation. Trois éléments importants : un panier à laine, la tapisserie et la boiserie.

Le panier à laine devient la coque d'un voilier avec pour mât une grande aiguille à tricoter et des voiles en jersey.

La tapisserie bleue s'agrandit et se transforme en castelet haut pour faire jouer des marionnettes à gaine.

La boiserie s'avance, des rouleaux du même tissus que la tapisserie se déroulent et va devenir un castelet pour marionnettes de table. Le tissus déployé en avant scène devient alors un espace de jeu où Pénélope apparait par le dessous grandeur nature.

Trois espaces de jeu, trois tailles, trois paniers/voiliers.


Radeau -

mes petits
- moyens !

MARIONNETTE

la marionnette, jeu de tailles

La marionnette me permet de jouer sur différentes échelles. Le personnage de Pénélope peut se décliner en plusieurs dimensions avec différentes techniques de manipulation.

Mon personnage en vrai, devient marionnette de taille moyenne et de petite taille selon les besoins de l'histoire et les rapports de taille et de pouvoirs entre les différents personnages.

Cela crée du rythme, de la diversité et surtout du sens. Quand Pénélope rencontre un Dieu dans certaines escales, elle est une petite marionnette face à une comédienne en chair et en os qui incarne un des dieux.

la marionnette, jeu de mailles

L'esthétique des marionnettes sera cohérente par rapport à ce choix de raconter l'Odyssée selon le point de vue de Pénélope.
Les marionnettes utilisées pour raconter chaque épisode seront tricotées et parfois manipulées au bout d'aiguilles à tricoter.
L'Univers de Pénélope, c'est le tricot, une technique fastidieuse, un peu oubliée mais qui lui ressemble et qui sera sublimée.
C'est son Odyssée tricotée.

JEU D'ACTEURS ET DE MARIONNETTES

Je cherche un jeu burlesque pour Pénélope, une sorte de Buster Keaton au féminin qui se fait surprendre par le décor et l'absurdité des situations.

MUSIQUE

L'écriture musicale prendra une place importante. Une musicienne accordéoniste chanteuse est sur scène à la manière d'un chœur antique et accompagne le spectacle.

La musique a un rôle à la fois d'accompagnement de l'action en synchronisation avec les mouvements des marionnettes, et à la fois, l'accordéoniste nous transporte par son chant et son instrument dans le monde des émotions.

Sylvie Jourdan a composé les musiques des chansons dans un esprit rock pour participer à l'émancipation de Pénélope. Crystel Galli accordéoniste chanteuse qui accompagne le spectacle, arrange les voix et crée des ambiances musicales qui soutiennent l'action et l'émotion.

SI LES TRICOTS SAVAIENT PARLER...

(extrait chanson)

Ô toi Pénélope qui attend
Ulysse est mort ou bien vivant
Tu n'en sais rien mais tu l'attends
Jour et nuit tu aimes un absent
Nuit et jour tu rêves à l'amour
Et pendant ce temps tu tricotes
Des paniers entiers de pelotes

À chaque jour suffit sa peine
À chaque jour suffit sa laine

Si les tricots savaient parler
Ils pourraient bien vous raconter
Ses minuscules pensées secrètes
Ses endiablés désirs cachés
Bien accrochées à chaque maille
on trouve ses petites faiblesses
Sa folie, ses énormes failles
Sa solitude et sa tristesse

Elle rêve pourtant d'aventures
De sirène, d'amour, de paysages
Partir et faire un beau voyage
Croiser des hommes, des dieux,
des créatures
Revenir au petit matin
Quand le soleil vous chante au coeur
Les cheveux plein de sel marin
Un jour ici, un jour ailleurs

CHANSON DE LA SIRÈNE

Ô toi, reste avec moi
L'avenir nous tend les bras

Oui toi viens avec moi
Raccommodons la mer
grâce à notre manière
Ce sera bien toi et moi
Nous tisserons des liens
Dans un monde désuni
Reprends les mailles de ta vie
Ensemble à quatre mains

Tricotons tricotons
De jolis pulls marins
Tricotons tricotons
Et des bonnets de bain
Tricotons tricotons
Avec des petits pompons
Ensemble à quatre mains

Ô toi reste avec moi
L'avenir nous tend les bras
Tricotons une histoire
Avec un fil d'espoir

ÉQUIPE

MARJOLAINE JUSTE

autrice
scénographe
constructrice
marionnettiste
comédienne

Elle a toujours aimé les histoires, elle se met à les étudier en lettres modernes à Paris VII avec Bernadette Bricout, spécialiste du conte. Elle complète sa formation par des études aux Beaux arts, et par des cours de théâtre avec Paola Rizza, de l'école Jacques Lecoq. Grâce à son père marionnettiste, elle renoue avec un savoir-faire manuel de précision présent dans sa famille depuis plusieurs générations. Elle décide alors de se lancer dans l'aventure du théâtre en duo avec son frère accordéoniste. Puis elle poursuit son chemin et construit ses spectacles avec des artistes comédiens, chanteurs, musiciens manipulateurs qui se prêtent au jeu de servir ses histoires.

SYLVIE JOURDAN

compositrice accordéonniste

Sylvie grandit à Saint-Malo, elle a 8 ans quand sa grand-mère lui offre un accordéon. À 20 ans elle part à Paris faire l'école du CIM, une école de jazz et musique actuelle. Sylvie est un sacré mélange d'accordéon et de rock n' roll, de jazz et de chant de marin.

CRYSTEL GALLI

compositrice
accordéoniste
chanteuse

Crystel Galli a 6 ans lorsqu'elle touche son premier accordéon. Très vite elle quitte le musette et le folklore suisse pour découvrir la musique classique et contemporaine au conservatoire de Fribourg. À Paris, elle se forme à la chanson et au jazz a n d'accompagner de nombreux chanteurs: Monsieur No, Gauvain Sers, Katrin Waldteufel, Sandrine Mallick, Luc Alenvers... Elle participe à divers projets de théâtre musical dans lesquels elle se retrouve tantôt accordéoniste, pianiste, chanteuse ou comédienne.

OPHÉLIA BARD

comédienne
manipulatrice
chanteuse

Elle commence le théâtre enfant et devient comédienne dès l'adolescence ! Elle se forme au jeu d'acteur à l'école de La Belle de Mai, à la manipulation de marionnettes auprès de Pierre Blaise et au mîme corporel auprès de Ivan Bachiocci. Parallèlement, elle se forme au chant aux ACP Manufacture-chanson, monte un groupe vocal de musique actuelle « Callas Nikoff » et tourne avec le « Denécheau jâse Musette ». Elle rencontre Marjolaine Juste en 2017 et reprend le rôle du loup-accordéoniste dans Rouge. Ainsi commence une riche collaboration.

NORBERT ABOUDARHAM

aide à la dramaturgie

Acteur, metteur en scène, musicien, compositeur, écrivain et pédagogue, il débute au théâtre avec Antoine Vitez. Formé au clown par Alain Gautré et à la dramaturgie par Michel Azama, il enseigne aujourd'hui le burlesque et la dramaturgie dans de nombreuses structures.

PHILIPPE JUSTE

constructeur

Après des études de mécanique, il se lance dans la marionnette suite à un stage en 1981 à l'institut de la marionnette à Charleville Mézières, dirigé par Yann Dvorak, Margareta Niculescu et Michael Meckle. Après des tournées dans le monde entier avec des numéros de cabaret, il monte sa compagnie et se met à créer des spectacles jeune public où il construit tout lui-même.

THOMAS BOUETEL

biduliste de sons pour la radio du spectacle

Toto est musicien, il fait du banjo et invente toutes sortes de machines pour faire du son dans des pièces de théâtre et pour des concerts. Il a joué dans le groupe des Monty Picon pendant 15 ans et il se consacre maintenant à la composition.

ALICE TOUVET

costumière

Après son Bac arts appliqués, Alice Touvet sort, en 2004, diplômée de L'ENSAD (École Nationale Supérieure Arts Décoratifs) de Paris. Elle débute rapidement son travail de costumière avec deux metteurs en scène à qui elle reste encore fidèle aujourd'hui : Pauline Bureau avec près de 15 mises en scènes et William Mesguich (13 créations). Elle collabore également pour l'opéra et pour le spectacle jeune public, sans oublier pour autant la télévision et le cinéma.

CAROLINE CHOMY

vannière

Diplômée de l'école des Beaux-arts d'Annecy et de Rennes ainsi que de l'école d'osiériculture et de vannerie de Fayl-Billot, Caroline Chomy exerce une vannerie créative depuis 2002. L'atelier sous la forme Caroline Chomy Vannerie a été créé en 2007 à Loutehel, village d'Ille et Vilaine aux frontières du Morbihan. C'est à quelques kilomètres de la forêt de Brocéliande en Bretagne. Elle travaille dans le respect de la nature, un souci de qualité allié à une recherche esthétique.

THÉRÈSE DAVIENNE

administratrice
et chargée de production

Détentrice d'un Master 2 Études théâtrales à Lyon en 2009, elle descend à Marseille où elle côtoie la Cité des Arts de la Rue et les différentes promotions de la FAIAR : elle se lance dans la coordination d'évènements collectifs de rue. D'abord avec Les Facteurs d'Amour Marseillais et les collectifs Les Cancans et Agonie du Palmier, avant de rejoindre la compagnie de marionnettes Anima Théâtre en 2015. En 2017, elle quitte Marseille pour Rennes et rencontre la Cie Le Puits qui Parle / Commun des Mortels avec laquelle elle collabore depuis 2018. Elle intègre la Compagnie des Illustres Enfants Juste en 2021.

CARINE BAUDET

graphiste

D'affiches de spectacle vivant en plaquettes de saison culturelle, en passant par l'édition de livres, la communication d'expositions, elle jongle entre outil informatique et pratiques plastiques : broderie sur papier, dessin, sérigraphie, installations et prises de vue sont autant d'expérimentations qui alimentent son travail et élargissent le champ des possibles dans la fabrication d'une image et d'un objet graphique.

GÉRALDINE ALIBEU

illustratrice

Auteure-illustratrice jeunesse formée par Claude Lapointe aux Arts Décoratifs de Strasbourg, elle s'est consacrée à la littérature et la presse jeunesse, au cinéma d'animation, et à l'écriture de ses propres albums dans des techniques variées - notamment en couture -, chez À pas de loups, Actes Sud, Cambourakis, Seghers, La joie de lire, Le Seuil, Autrement... Elle va réaliser un rouleau de 10 mètres à l'encre et en couture s'inspirant des estampes de Hokusaï et Hiroshige.

ISABELLE LENEVEU

administratrice
et chargée de production

Issue d'une formation « classique » en gestion administrative d'entreprise, elle découvre le milieu artistique et culturel en tout début de carrière. Cet environnement est une véritable révélation, elle entre alors en 2011 en formation à l'école ATLA à Paris, en management artistique et culturel. Elle participe au développement de projets portés par d'autres structures associatives à dimension humaine, qui transmettent des valeurs de partage, d'humanité, de lien socio-culturel, d'expression, de créativité... à travers le Spectacle Vivant.

RÉFÉRENCES

LIVRES

L'Odyssée d'Homer
(traduction Philippe Jacotet)

Le feuilleton d'Ulysse
Murielle Szac

Homère et « Dallas » : introduction à une critique anthropologique
Florence Dupont
Hachette, 1991 ; Kimé, 2005

Le Burlesque au Théâtre
Norbert Aboudarham
éditions Deuxième Époque

Le pouvoir du tricot, retisser nos liens dans un monde désuni
Loretta Napoleoni
Albin Michel 2022

BANDES DESSINÉES

L'Odyssée d'Akim (3 tomes)
Fabien Toulmé

Un Océan d'Amour
Lupano Panaccione

L'algue Verte, l'Histoire interdite
Inès Léraud et Pierre Van Hove

ROMANS

Moby dick
Herman Melville

Le Vieil Homme et la mer
Ernest Hemingway

Seule la mer s'en souviendra
Isabelle Autissier

CINÉMA

Buster Keaton

Charlie Chaplin

Iceberg
Abel et Gordon

SPECTACLES

Raoul
James Thiéré

Le dernier Caravensérail 1 et 2
d'Ariane Mnouchkine

La véritable histoire de Cristobal Colomb du marionnettiste
Diego Stirman

ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES (France Culture)

Tabarly, Colas, Autissier, Moitessier... Six grandes voix de marins racontent la voile et l'océan

Florence Arthaud, la mer comme espace de liberté

La Voix des femmes : Les Pionnières
(Les Grandes traversées, 04.08.2008)

Isabelle Autissier (1/5) : L'appel à la mer
(À voix nue)

La bouteille à la mer (2/3) : La mémoire de la mer
(Les Pieds sur terre 21.10.2015)

L'ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE

CALENDRIER DE CRÉATION

PRÉPRODUCTION

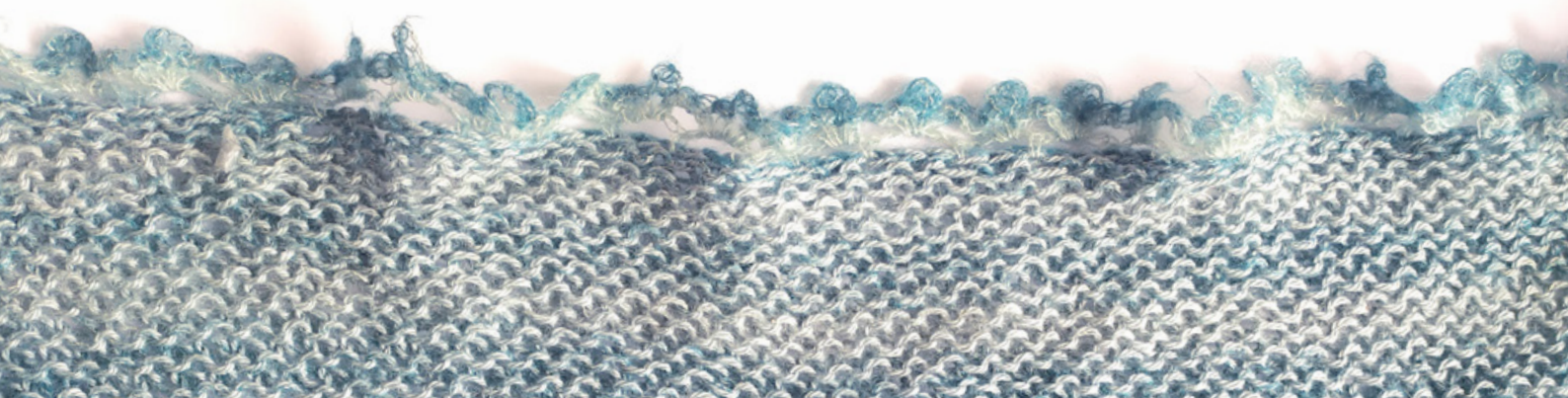
du 11 au 15 avril 2022 - 5 jours
Théâtre Buissonnier - Le chantier
Nogent Le Rotrou (28)

- faire un bout à bout avec le texte su, les chansons apprises, les marionnettes construites, commencer le travail de jeu avec Norbet Aboudarham sur la fin de la résidence les deux derniers jours.

du 21 au 25 novembre - 5 jours
Théâtre Buissonnier - Le chantier
Nogent Le Rotrou (28)

- poursuivre le travail de répétition. reprendre le travail de jeu avec les indications de Norbert Aboudarham. Refaire un bout à bout avec les ajustements d'écriture et les nouvelles constructions.

- ajustements de la marionnette de Pénélope en petit et en grand. Répétition avec enregistrement des voix et des sons passés dans la radio. Répétitions avec le pingouin et la sirène. Répétition scène Éole et Zéphir le sèche-cheveux. Répétition avec le deuxième panier construit par la vannière, et les réajustements des deux autres paniers. début de répétition avec les masques de Poséïdon et Circée. Présentation du projet, dialogue avec les enfants du cours de théâtre du lieux.



CRÉATION

du 9 au 13 janvier 2023 - 5 jours
Pôle Sud
Chartres de Bretagne (35)

- poursuivre le travail de répétition. Faire un bout à bout avec les ajustements et les nouvelles constructions : le rouleau de 15 mètres d'illustration, la robe île de plastique.
- rendez-vous avec la costumière pour un travail sur les costumes de la musicienne, des marionnettistes comédiennes, et des marionnettes.
- à l'issue de la résidence, rencontre avec un public d'enfants et d'adultes réunis à l'occasion d'un «déjeuner en scène». L'accent sera mis sur la mise en jeu des constructions et leurs ajustements.

du 6 au 10 mars 2023 - 5 jours
Le Semaphore
Trébeurden (56)

- poursuivre le travail de répétition, bout à bout avec ajustements et nouvelles constructions : Pop Up géant du monstre marin final. travail sur le chant et la musique, avec le son qui passe dans la radio, travail aussi sur la manipulation et le jeu burlesque en travaillant les temps/contre-temps, la stylisation du corps et les silences
- à l'issue de la résidence, possibilité d'une rencontre avec un public d'enfants et d'adultes réunis, échange

du 22 au 26 et 29 au 31 mai 2023 - 9 jours
Centre culturel Jovence
Louvigné du Désert (35)

- poursuivre le travail de répétition refaire un bout à bout avec les ajustements et les ajustements des constructions.
- rendez-vous avec le créateur lumière présentation devant un public d'enfants et adultes réunis, échanges petite exposition des dessins du story board du spectacle

du 26 au 30 juin 2023 - 5 jours
Théâtre Buissonnier - Le chantier
Nogent Le Rotrou (35)

- résidence pour un travail approfondi du jeu théâtral et musical répétition avec toutes les constructions terminées jusqu'à la fin présentation devant un public d'enfants et adultes réunis, échanges

du 11 au 15 septembre 2023 - 5 jours
résidence de sortie de création
Pôle Sud
Chartres de Bretagne (35)

- création lumière et première du spectacle échange avec un public scolaires
- action culturelle autour de l'accordéon et la construction d'une marionnette

PREMIÈRE EXPLOITATION 2023-2024

La première exploitation du spectacle dont la sortie officielle bretonne est prévue au centre culturel Pôle Sud à Chartres de Bretagne est constituée de 18 représentations dans 10 lieux différents de type centre culturels, Théâtres et médiathèques, sur le territoire breton et le territoire du centre de la France.

Les pré-achats

- **16 septembre 2023**
  Médiathèque Louis Aragon
  (Chatenay Malabry, 92)
  1 représentation

- **17 et 18 octobre 2023**
  Centre culturel Pôle Sud
  (Chartres de Bretagne, 35)
  dans le cadre du festival Marmaille
  2 représentations

- **22 octobre 2023**
  Le Théâtre Buissonnier
  (Nogent-le-Rotrou, 28)
  2 représentations

- **25 octobre 2023**
  Centre Culturel Jovence
  (Louvigné du désert, 35)
  1 représentation

- **10 décembre 2023**
  Salle des fêtes de la mairie
  (Clohars-Carnoët, 29)
  1 représentation

- **15 et 16 décembre 2023**
  Centre culturel Max-Juclier
  (Villeneuve la Garenne, 92)
  3 représentations

- **31 janvier au 3 février 2023**
  Centre Culturel de la Mairie
  (Courbevoie, 92)
  6 représentations

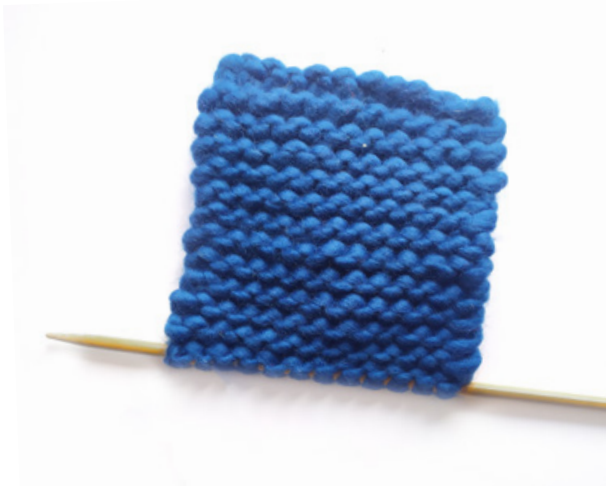
- **14 février 2024**
  Centre culturel Le Sémaphore
  (Trébeurden, 22)
  1 représentation

- **15 février 2024**
  L'Athéna
  (Ergué-Gabéric, 29)
  1 représentation

Les dates en cours de négociation

- **19 et 20 janvier 2024**
  L'Agora
  (Le Rheu, 35)
  1 ou 2 représentations

- **22 au 26 janvier 2024**
  Théâtre aux Mains Nues
  (Paris, 75)
  5 représentations



PROJET D'ACTIONS CULTURELLES

LE BORD PLATEAU

5 classes

À l'issu de la représentation, un échange avec le public est possible. C'est l'occasion pour les enfants d'exprimer leurs émotions, de questionner la technique, la musique, la manipulation, la fabrication.

Les bords plateaux sont de précieux moments de partage pour échanger sur la dramaturgie et questionner le monde à travers les partis pris du spectacle.

LA VISITE GUIDÉE « DE L'AUTRE CÔTÉ DU DÉCOR »

1 classe

Une classe vient visiter le plateau.

L'Épopée de Pénélope est un spectacle construit comme un iceberg : l'aspect visible occupe moins d'espace sur le plateau que la partie cachée des coulisses qui ressemble à la partie immergée d'un iceberg. Les apparitions et disparitions des marionnettes, les changements de décors sont orchestrées selon une manipulation et une mise très précise, voire millimétrée. Lors de cette visite des coulisses, on refait une scène que les enfants regardent de l'arrière du décor. C'est passionnant de voir la curiosité des enfants (et aussi celles des adultes) à vouloir connaître les secrets des trucages. On se rend compte à travers leurs yeux combien la marionnette et la magie sont de la même famille.

LA MANIPULATION « CRÉATION DE VOIX OU DOUBLAGE ? »

1 classe

Dans la fabrication d'une marionnette, la voix fait naître le personnage. Je fais aussi des voix de dessins animés et il y deux façons de travailler, soit en doublant un personnage déjà animé, soit en créant la voix du personnage qui va servir de support à l'animateur pour animer avec la voix au casque. La voix va alors influencer le mouvement et donc le caractère du personnage.

Les enfants vont s'exercer à manipuler et à donner une voix à une marionnette. Par groupe de deux, l'un va manipuler, l'autre va faire la voix au micro. On va chercher la bonne voix et essayer de la coordonner sur le mouvement proposé. Puis inversement : le mouvement suivra la voix.

D'un point de vue pédagogique, c'est un bon exercice de coordination et un bon moyen de trouver de la confiance en soi. Les enfants désirant manipuler vont canaliser leur énergie pour la mettre au service de la marionnette et les enfants dans « l'ombre » vont s'extérioriser grâce à leur voix au micro.

Une marionnette nous cache pour mieux nous montrer.

EXPOSITION : STORY BOARD DU SPECTACLE

Tout le spectacle est né sur du papier à dessin avec des crayons de couleur. Chaque scène a été story-boardée. Nous avons imprimé tous les dessins pour en faire une exposition à accrocher éventuellement dans le hall des centres culturels.

NOS ENGAGEMENTS

PARITÉ HOMME FEMME DANS LE SPECTACLE VIVANT

Quand j'étais adolescente, mon père marionnettiste d'une autre génération m'a souvent dit :

« Marionnettiste, ce n'est pas un métier de femme. Les malles sont trop lourdes et il faut savoir conduire un camion. Ou alors il faut bosser avec ton mari. Si tu veux être sur scène, chanteuse c'est mieux mais comédienne c'est trop dur : à quarante ans tu n'as plus de rôles et en plus, les comédiennes oublient de faire des enfants. Alors elles sont tristes. »

J'ai décidé de ne pas prendre en compte les considérations de mon père.

Je vais avoir quarante ans, je suis comédienne, marionnettiste, porteuse de projets, constructrice. Je vis de mon art depuis que j'ai vingt-trois ans. Je sais me servir d'une scie et d'une perceuse colonne aussi bien que d'une machine à coudre. J'ai un camion que je sais parfaitement manoeuvrer.

Je ne travaille pas avec mon mari, je travaille avec une équipe essentiellement féminine en ce qui concerne la création et l'administration; et exclusivement féminine en ce qui concerne la tournée du spectacle *l'Épopée de Pénélope*. Certaines femmes ont des enfants et d'autres non. Moi je suis maman d'un petit garçon de huit ans qui me suit parfois en tournée.

Je crois que les malles de spectacle sont moins lourdes à porter que les préjugés.

Chacune d'entre nous, artiste ou technicienne en a fait l'expérience. Et même si les temps changent et que les femmes sont d'avantage représentées, le chemin de la confiance en nos compétences (jugées parfois comme des exigences), le sentiment de légitimité et l'ambition de mettre en lumière ses propres projets sont encore une randonnée en haute montagne dans le monde du spectacle vivant.

L'Équipe de L'épopée de Pénélope en tournée, c'est une accordéoniste, une comédienne chanteuse, une régisseuse son et lumière et moi même. Toutes les quatre, nous faisons corps, nos conditions sont les mêmes, nous montons le spectacle ensembles et nous sommes unies face aux problématiques rencontrées.

Nous sommes finalement en adéquation avec le propos du spectacle. Pénélope, montrée comme une fidèle femme au foyer dans l'Odyssée d'Homère, va ici s'affranchir et partir, agir pour la planète.

Le choix d'une équipe exclusivement féminine pour ce projet ne respecte pas un « quota » administratif, c'est une démarche courageuse qui participe à rééquilibrer le nombre de femmes artistes et techniciennes dans le monde du spectacle.

ATTENTION PARTICULIÈRE AUX QUESTIONS DE L'ENVIRONNEMENT

« spéciale dédicace à toutes les bêtes
qui peuplent la planète !
Arrêter les avions, arrêter les camions
Interdir les ballades dans un hélicoptère
Pour les riches les très riches
qui savent même plus quoi faire
Mettre des pulls, des gros pulls
pour moins chauffer l'hiver
Les bureaux, les maisons, la climatisation
Arrêter d'fabriquer des bidules inutiles
Qui font trois fois le tour de la terre
en deux jours
Porte avion, pollution et la télévision
Les poubelles nucléaires
qui font péter la terre
Toute cette absurdité qui va tous nous tuer
Arrêter ce système qui ne pense qu'à l'argent
Et jamais à la vie de LES ÊTRES VIVANTS !»

Voilà le rap de Kevin, un pingouin qui n'a plus de chez lui parce que son iceberg vient de fondre devant les yeux ahuris de Pénélope. Tout le spectacle s'articule autour des questions environnementales si urgentes pour les océans : pêche à outrance, fonte des glaces, réfugiés climatiques, île de plastiques...

Dans sa forme, ce spectacle se construit avec une économie, des matériaux, des savoirs-faire respectueux de l'environnement, voire même en opposition avec les principes d'industrialisation et de rentabilité de notre système économique. Oui, notre société consumériste est à l'opposé du tricot, du travail artisanal en atelier où chaque pièce, chaque marionnette, chaque décor est unique et durable.

L'art du tricot renvoie tout entier à la nature. À partir d'une ressource naturelle la laine, on confectionne des tissus qui protègent contre les élément de la nature : la pluie, la neige, le vent, le soleil. Pour ce spectacle, j'ai confectionné des pièces qui représentent la nature : un iceberg, des animaux marins, des algues...

Le tricot est aussi un moyen de contestation appelé aujourd'hui Guérilla knitting qui a offert une voie pacifique à ceux qui souhaitent manifester contre les mauvaises décisions en politique. De l'écharpe de 11 km de long tricotée entre deux usines d'armes nucléaires aux Royaume unis aux arbres recouverts de tricots arc en ciel en passant par les Hombres Tejedores « les hommes tricoteurs » qui tricotent en public pour casser les stéréotypes de genre, des centaines de milliers d'initiatives existent et requiert de l'engagement, de la mobilisation et une vision claire du futur.

L'Épopée de Pénélope est une forme de Guérilla knitting pour la protection des océans.

Tous les matériaux de construction sont naturels. La laine française achetée au poids est teinte en Vendée. Certaines têtes et mains des marionnettes sont sculptées en bois flotté. L'Osier des paniers réalisés par une vannière de Louhetel est cultivé en Bretagne. Et beaucoup d'objets naturels ont été récoltés sur les plages ; coquillages, plumes pour les masques des Dieux. Il y a aussi malheureusement tous les objets pas naturels et polluants que j'ai réuni sur un costume castelet, une île de plastique géante recouverte de filets de pêche, bouteilles éventrées et autres plastiques ramassés sur les plages des côtes Bretonne.

L'Épopée de Pénélope est le récit initiatique d'une femme au foyer qui s'ouvre au monde extérieur, qui va prendre conscience des problèmes environnementaux et décider d'agir grâce à un art ancestral, populaire et décroissant : le tricot.

REVUE DE PRESSE

ouest france

L'ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, DE L'ÉMANCIPATION DES FEMMES AU… POUVOIR DU TRICOT

En résidence à Trébeurden (Côtes-d'Armor), la compagnie les Illustres enfants Juste a présenté son nouveau spectacle à une centaine d'élèves du primaire. Plaisir partagé et non dissimulé.

Du 12 au 17 mars 2023, la compagnie les Illustres enfants Juste était installée au Sémaphore de Trébeurden (Côtes-d'Armor) pour sa nouvelle création, *L'épopée de Pénélope*, qui sortira en septembre.

Le pouvoir du tricot

Pénélope attend son cher mari depuis vingt ans, Elle parle à son chat, Claude, écoute la radio, surtout les horoscopes, et tricote des paniers entiers de pelotes. Mais un jour, en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l'aiguille à tricoter. En tentant de l'attraper, Pénélope tombe dans le panier à linge, et ressort en marionnette tricotée…

La suite donne lieu à une odyssée qui casse les codes, "c'est la femme qui part", peuplée de créatures mythiques, dans une mise en scène appréciée des enfants. Plusieurs thèmes sont abordés au cours du voyage : "L'émancipation d'une femme au foyer, l'hospitalité, l'espoir, le pouvoir du tricot, et aussi la volonté de parler des gens de mer", évoque Marjolaine Juste, comédienne et responsable de la mise en scène, accompagnée sur scène par Crystel Galli, Ophélia Bard.

À Trébeurden, la compagnie a "apprécié l'accueil et cette belle salle", tandis que Stéphane Lesbleiz, directeur du centre culturel, a trouvé « le spectacle très intéressant. Nous espérons l'accueillir la saison prochaine.

Les applaudissements et nombreuses questions des écoliers du public, venus assister vendredi à une représentation « Crash test », ont confirmé que *L'Épopée de Pénélope* aura toute sa place sur scène, après l'été.

Le Trégor
actu.fr

TRÉBEURDEN

SÉMAPHORE. L'épopée de Pénélope tricotée

La compagnie Les Illustres Enfants Juste, en résidence au Sémaphore du 6 au 10 mars, a vécu une nouvelle étape de son spectacle L'épopée de Pénélope, une odyssée tricotée. Pénélope part sur l'océan à la recherche d'Ulysse. Entre Poséidon, Eole et Circé, passent les messages écologiques et sur les réfugiés climatiques. Et par-dessus tout, le spectacle met en scène une Pénélope bien décidée à prendre en main son destin.

Le spectateur vogue d'un art à l'autre : de la musique et du chant à la comédie, de la manipulation de marionnettes à la magie. Marjolaine Juste tricote les textes et les paroles des chansons en même temps que les costumes et marionnettes.

Un spectacle apprécié, même s'il n'est pas tout à fait dans sa forme aboutie.

Après un an et demi de travail, la troupe s'est prêtée au « crash-test » devant les élèves de l'école. Rires, interactions, réponses fusent dès le début. Marjolaine Juste, la créatrice, est très satisfaite des retours des enfants qui pointent où sont les améliorations à apporter à la mise en scène.

Une odyssée contée à voir en février 2024 au Sémaphore.

CONTACTS

diffusion
Jean-Luc Bertin
La Boîte à Talents
06 18 41 25 92
laboitatalents@gmail.com
laboiteatalents.over-blog.com

administration
Thérèse Davienne
lesillustresenfantsjuste@gmail.com
06 33 75 81 18

artistique
Marjolaine Juste
justemarjolaine@gmail.com
06 17 89 40 58

les illustres enfants Juste
www.justemarionnettes.com