

S'effacer, paysages avec fantômes.

Un projet en ruralité autour de la question du paysage, et de sa modification par l'homme.

NOTE D'INTENTION

Le point de départ

Nous sommes au mois de mai et c'est le printemps. Nous sommes en pleine campagne, sur le territoire de notre lieu de compagnie, autour de Vicherey. Il fait incroyablement beau et la nature est magnifique. Nous tournons des petits films vidéo en extérieurs qui viendront prendre part et s'inclure à notre prochaine création Disparaître : Fantômes ! qui sortira en janvier 2023 au CCAM de Vandœuvre-lès-Nancy. Ainsi, des personnages de fantômes vêtus de simple draps blancs déambulent en lisière de forêt, dans les prés, ou sur des chemins sinueux. Nous sommes là, l'équipe de tournage, avec notre matériel vidéo, notre caméra, et nos accessoires, baignés par le chant des oiseaux.

C'est là, dans ce contexte, comme une évidence, que naît ce nouveau projet. Une envie de pousser cette aventure plus loin, d'expérimenter et de chercher quelque chose dans ce dialogue avec le paysage, la nature, le théâtre, le cinéma, la photo, nos questions et nos fantômes.

Estelle Charles et Fred Parison

Un nouveau projet

Depuis son installation en 2020 dans ses nouveaux locaux en campagne à Vicherey, est né pour la compagnie le désir de développer un nouvel axe de recherche artistique autour de la ruralité et du paysage. A cela s'ajoute un souci de production dans le respect de l'environnement. C'est à dire que nous souhaitons développer un projet local avec des acteurs locaux. Un projet qui parle du paysage avec et dans le paysage.

Ce nouveau projet est à envisager comme une suite, ou plutôt, comme une excroissance de *Disparaître : Fantômes !*. Une façon de prendre un chemin de travers ou en parallèle et de suivre nos fantômes vers d'autres horizons. Lors de ce tournage, nous nous sommes rendu compte de l'incroyable potentiel de ces images de fantômes s'inscrivant dans le paysage et plus particulièrement en pleine nature et de leurs forts pouvoirs d'évocation. Ces images résonnent et nous parlent, elles décalent la réalité. Une porte s'ouvre sur l'étrangeté et distord notre regard. A travers ces silhouettes de fantômes, c'est le paysage qui se révèle.

Un monde sans nous

A l'heure de la catastrophe écologique qui arrive, placer dans le paysage ces silhouettes de fantômes évoque bien évidemment notre disparition. Que sera le monde sans nous ? Ces fantômes signalent et inscrivent dans le paysage notre absence. Est-ce que le monde aussi va disparaître ? La nature ? Les paysages ? Bien sûr déjà tout cela se modifie. Certaines espèces animales et végétales sont déjà des fantômes...

Le paysage révélé

Inscrire dans le paysage l'absence, c'est d'une certaine manière révéler ce qu'il y a autour de ces fantômes : le paysage, la nature, le ciel etc. Ces petites touches de blanc en mouvement force le regard à contempler la beauté du monde. Toutes ces belles choses qui certainement nous survivront, ou au contraire en sursis de disparition aussi. Ces petites touches de blanc, comme déjà de petits espaces effacés du paysage. Comme si l'on avait gommé de petites parties du dessin, de petites mises en réserve.

Notre regard

Sans nous, qui contempera le monde ? Qui portera un regard sur cette vie ? Il nous faut nous remplir de ces paysages, de ces prairies, de ces forêts, de ces chemins, de ces arbres, de ces nuages... Le monde révélé par nos yeux est une suite de tableaux. De véritables peintures se composent devant nous. C'est une invitation à voyager dans ces tableaux de maîtres, dans l'Art du paysage, un sujet majeur de la production pictural et artistique depuis des siècles, une source d'émerveillement infini. Çà et là nous pourrons croiser Corot, les Impressionnistes, John Constable, Courbet, Claude le Lorrain etc.

Nous ne faisons que passer

Du passé, des vies d'avant, seuls la nature et l'art restent et traversent les siècles. Nous ne faisons que passer, que traverser le paysage du temps. Ces fantômes dans le paysage parlent aussi de nos vies éphémères et de nos présences en sursis. Le temps fait son œuvre, mais le monde reste. A travers ces fantômes, c'est le temps, passé, présent, futur qui est également convoqué et questionné. Un temps passé qui revient au présent par la présence de ces fantômes venus eux aussi peut-être d'un temps d'avant pour nous rappeler que la vie est magnifique et qu'il faut la vivre maintenant.

Si ce projet prend au départ la forme de vidéos ou de photos rendant compte de nos expérimentations, notre recherche vise à inscrire également ces labos dans un contexte, qui est principalement celui de notre lieu de compagnie, en pleine campagne Lorraine, dans les basses Vosges, sur le territoire de Vicherey.

Ce contexte n'est pas que paysagiste, notre volonté est d'aller à la rencontre des habitants, de leur proposer de s'impliquer ou de participer à nos différentes propositions.

C'est avant tout projet de territoire que nous proposons. Ainsi plusieurs pistes sont envisagées :

- Rencontres et interviews d'habitants autour de nos questions : les fantômes, le paysage, la fin, la disparition, le temps qui passe, l'histoire des lieux, les histoires familiales, etc., avec la réalisation de textes, de photos et de vidéos.
- Performances en paysages où sont invités les habitants en tant que spectateurs.
- Participation à un atelier mis en place autour de la fabrication de fantômes, ou d'autres objets scénographiques et fantomatiques qui prendront place dans le paysage lors de performances.
- Participation en tant que figurant à certaines performances théâtralisées en paysage.
- Rendus sous forme de photos et films vidéo réunis au sein d'expositions/installations lors de temps fort.

Le spectacle

A l'issue de ces temps en immersion dans les différents territoires ruraux, les matériaux récoltés (interviews, photographies, vidéos, objets) nous serviront à l'élaboration d'une forme théâtrale mettant en jeu ces différentes matières.

Ce spectacle sera tout à la fois composé de vidéos, de projection photographique, d'objets, de fantômes, d'acteurs au plateau restituant tout à la fois la parole des personnes interviewées, et interrogeant en direct au plateau les questions relatives à cette notion d'effacement, et de paysage.

Il s'agira d'un spectacle dans l'esprit de La Mâchoire 36, c'est à dire un spectacle atypique, hybride, fait de différents matériaux et en questionnement direct avec le réel, avec ce qui fait nos vies, ce qui nous occupe et ce qui nous fait tenir. Un spectacle visant à poétiser le réel.

Sur scène : deux acteurs, un technicien, un vidéaste et un photographe.

Ici encore, les codes seront brouillés. Qui est acteur, qui ne l'est pas ? Quel dialogue possible entre un photographe, un technicien, des comédiens, un vidéaste ?

Ce spectacle sera tout à la fois expérimental poétique et ludique.

Sa forme finale est encore à dessiner puisqu'elle sera interdépendante de la matière récoltée lors de nos résidences en territoire.

COMMENT NOUS ALLONS TRAVAILLER

Il y a le désir de laisser les choses assez libres. Après la création d'un spectacle en salle très structuré, très cadré, s'adressant à des salles de spectacle et aussi à un réseau jeune public, l'envie est de travailler sans contrainte, en tout cas, au départ de nos recherches. Nous nous lançons véritablement dans des laboratoires de recherche. **Le temps d'un spectacle, ou d'une forme finie viendra, mais seulement à l'issue de ces temps de recherche. Il nous faut prendre le temps de réinterroger notre pratique, et de la nourrir de nos recherches et surtout de ne pas formater dès le départ le projet et la forme.** Il y a donc le besoin de laisser beaucoup de flou dans ce projet qui se construit et qui se veut fantomatique, de se laisser faire par le temps, par nos rencontres, et par nos intuitions.

Ainsi nous pensons travailler de façon éclatée et morcelée. Avec des rendez-vous dans l'année, des temps de labo, qui évolueront au fil du temps et de nos avancées. Une des pistes est de se réunir une fois par trimestre sur un temps d'une semaine, afin d'emmener nos fantômes dans des paysages qui évoluent selon les saisons, paysages de neiges, paysage d'été, paysages sans feuilles sous la pluie, etc. dans cette recherche autour du temps. Interroger par exemple un même paysage à des saisons différentes, comme a pu le faire le peintre Claude Monet ou plus proche de nous le peintre David Hockney.

« C'était un avantage de rester au même endroit (...). Je verrais les saisons aller et venir sur les mêmes sujets. » Vincent Van Gogh

Bien sûr, notre travail se réalisera principalement autour de notre lieu de compagnie, et dans les paysages aux alentours de Vicherey ; les différents travaux ou temps de recherches pourront également avoir lieu sur d'autres territoires. Tout ceci est en cours de discussions avec nos partenaires.

Nous partons avec nos costumes de fantômes, notre matériel vidéo et photo, divers accessoires, et le reste suivra. Travail d'art plastique, mis en scène, notions scénographiques etc.

Nous envisageons dans un premier temps des présences filmées dans les paysages sans aucune invitation publique. Les images que nous allons créer dans le paysage seront visible par qui voudra, de façon fortuite, les spectateurs éventuels ne seront pas prévenus ni invités, et seront pris dans leur quotidien. Ce seront de véritables performances in situ.

Des rendus publics en images, en discussions, en temps conviviaux ponctueront bien sûr nos temps de travail ainsi qu'un journal rendant compte de nos diverses tentatives.

ÉQUIPE

Écriture : Fred Parison et Estelle Charles

Mise en scène : Estelle Charles

Jeu : Fred Parison , Christophe Ragonnet, distribution en cours.

Vidéo : Vincent Tournaud

Photographie/vidéo : Sacha Parison

Costumes : Sophie Deck

SOUTIENS

DRAC Grand Est ; Région Grand Est ; Département de Meurthe et Moselle (en cours), Département des Vosges (en cours)

PARTENARIATS

La Cité des Paysages (54)

Scènes et Territoires (54) ; ACB Scène Nationale de Bar Le Duc (55) ; (en cours.)

PLANNING DE RECHERCHE

Chaque résidence sera filmée, enregistrée et photographiée afin d'en garder la trace pour la création spectaculaire finale .

Année 2023

Cette première année de laboratoire de création sera dédiée à des "impromptus". Nous travaillerons à la fois dans les locaux de la compagnie et sur le Territoire de La cité des Paysages, de La colline de Sion (54)

Nous habiterons le paysage sans nous annoncer en amont auprès des habitants afin de travailler sur la surprise, l'inhabituel, le décalage, la poétisation de l'espace et la métamorphose du paysage.

Des temps de rencontre avec les habitants/ateliers/échanges / contact/paroles

- 2 résidences de 5 jours s'échelonneront en 2023 sur le territoire du lieu de la compagnie à et autour de Vicherey.
- 2 résidences de 5 jours s'échelonneront en 2023 sur le territoire de et autour de La Cité des Paysages.

Nous travaillerons différentes saisons afin de nous inscrire dans un paysage en perpétuel modification et mouvement.

Ces 4 premières résidences représenteront **un temps "d'habitation invisible" dans le paysage.**

- 15 Avril 2023 : Ouverture de saison à La Cité des Paysages Colline de Sion
- 1-2 Juillet 2023 : Première rencontre avec les habitants du territoire de La Cité des Paysages Colline de Sion
- Été 2023 : laboratoire de recherche entre Vicherey et Sion
- Automne 2023 : laboratoire de recherche entre Vicherey et Sion
- Hiver 2023 : laboratoire de recherche entre Vicherey et Sion
- En juin 2024, nous proposerons une première étape de travail à la Cité des paysages, sous forme de performances écrites et d'exposition de toute la matière récoltée pendant les temps de laboratoires sur ce territoire spécifique : photographies, vidéos, enregistrements sonores et dessins. Ce temps de présentation publique sera suivi d'un échange convivial autour d'un repas.

Cette deuxième année, nous poursuivrons un cycle de 4 résidences In Situ, toujours en 4 temps sur 4 saisons.

Nous partirons à la rencontre des habitants. Nos temps d'habitation du paysage seront annoncés en amont.

Le public sera invité à venir suivre pour un quart d'heure, une heure, une demi-journée ou une journée, notre temps "d'habitation".

Un travail d'interview sera réalisé en parallèle auprès des habitants sur le thème de l'effacement et du paysage.

Dans la semaine, des temps de répétitions seront proposés aux habitants pour participer aux performances théâtrales de clôture de résidence.

Vincent Tournaud filmera les fantômes en paysage image par image pour créer de courtes séquences de films d'animations.

A la fin de chaque semaine de résidence, sur chaque saison, un temps de restitution convivial sera proposé avec les habitants durant lequel nous projetterons l'ensemble des films d'animations réalisés dans la semaine et prendrons un temps d'échange avec eux.

Ces 4 dernières résidences représenteront **un temps "de partage visible autour de l'invisible"**.

Nous prendrons également 1 semaine de travail en plus de ces laboratoires pour mener un atelier de construction et fabrication de fantômes et objets scénographiques fantomatiques à Vicherey avec les habitants du territoire.

- Hiver (janvier/février) 2024 : 5 jours de laboratoire de recherche et projection finale
- Printemps 2024 : 5 jours de laboratoire de recherche et restitution finale
- Printemps 2024 : Atelier de construction participatif
- Été 2024 : 5 jours de laboratoire de recherche et restitution finale
- Septembre 2024 : 5 jours de laboratoire de recherche et projection finale
- Automne 2024 : Temps fort spectaculaire : performances / exposition

A l'issue des 4 semaines de travail en 2024, nous inviterons l'ensemble des habitants rencontrés au cours de l'année à une étape de travail et de présentation publique comme en 2023.

Nous souhaitons à l'issue de ces deux années de recherches sortir un livre de photographies et de textes sur notre expérience.

Riches de ces deux années de recherches, de laboratoires, de traces photographiques, d'écritures, de rencontres, nous écrivons la dramaturgie de la création finale de « S'EFFACER... paysages avec fantômes » qui verra le jour sur la saison 2025/2026.

PERSONNES RESSOURCES EN TERRITOIRE

Voici une liste en cours de création de plusieurs associations ressources :

Le collectif « Terre Sauvons-là », CTJEP du Saintois, CTJEP Nooba

Dans le cadre de notre recherche, nous souhaitons rencontrer les différents membres du comité scientifique de La Cité des Paysages afin de les interroger sur l'influence de l'homme dans la modification du paysage.

Voici la liste des personnes que nous souhaitons rencontrer :

<i>Domaines de compétences</i>	<i>Nom</i>	<i>Expertises</i>
Paysage (conception)	Béatrice JULIEN-LABRUYERE	Accompagnement des territoires
Communication et médiation culturelle	Cécile BANDO	Communication culturelle et médiation culturelle, Communication territoriale, Réception et publics, Formats culturels événementiels, chantiers culturels et dispositifs participatifs
Paysage (conception)	Claire ALLIOT	Conception, accompagnement des territoires, plans de paysages
Pédagogie	David VODISEK	Programmes scolaires - Pédagogie et lien avec l'Education Nationale
Ecologie	François LETOURNEUX	Ingénieur eaux et forêts. Initiateur de l'observatoire photographique national du paysage
Sciences de l'éducation	Frédérique PROT	Formes de pédagogie - Evolution des pratiques pédagogiques
Agronomie, forêts, sols	Guillaume ECHEVARRIA	Sols et environnement
Sciences de l'éducation	Henri-Louis GO	Formes de pédagogie - Evolution des pratiques pédagogiques
Ecologie	Jean-Philippe SIBLET	Ornithologie
Géologie	Judith SAUSSE	Géo ingénierie, géo ressources
Archéologue	Karine BOULANGER	référénte scientifique pour l'archéologie de Sion
Agronomie, forêts, sols	Marc BENOIT	Préservation des ressources en eau en lien avec les pratiques agricoles
Aménagement, architecture et urbanisme	Marc VERDIER	Liens paysages et urbanisme, aménagement et ruralité,
Aménagement, architecture et urbanisme	Matthieu RIVET	Renaturation des milieux. Mesures de compensation des projets d'aménagement
Ecologie	Nadia MICHEL	Ecologie du paysage, développement durable des filières agricoles
Directeur de centre de culture scientifique	Pierre-Antoine GERARD	Conservateur du patrimoine,
Art et histoire des arts	Raphaële BERTHO	Histoire de la photographie des paysages contemporains
Agronomie, forêts, sols	Régis AMBROISE	Paysages et transition énergétique
Alimentation	Serge BONNEFOY	Alimentation territoriale - PAT - lien paysage et agriculture
Philosophie	Thierry PAQUOT	
Géographie	Xavier ROCHEL	Paysages, histoire et patrimoines naturels
Histoire et archéologie	Laurent OLIVIER	Connaissance scientifique de l'archéologie du site de Sion

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

LA MÂCHOIRE 36 AUJOURD'HUI

LA DÉMARCHE ARTISTIQUE

La Mâchoire 36 est avant tout l'association de deux personnalités complémentaires, Estelle Charles et Fred Parison. L'une est issue du théâtre, l'autre des Arts plastiques.

Les créations de la compagnie reposent sur ce dialogue, sur cette partie de ping-pong, sur cet échange qui nourrit, construit, alimente un langage singulier.

Touches à tout de nature, revendiquant un certain do it yourself, Estelle et Fred créent des spectacles où la notion de bricolage plastique est primordiale, cherchant à retrouver avec la fraîcheur et la naïveté de l'enfance, une poésie fragile, un savoir-faire imparfait, un humanisme brut.

Nos créations mettent en jeu autant des comédiens que des objets, que de la peinture, que des dispositifs mécaniques ou que de la matière brute et s'articulent autour de la notion de bricolage.

Une création de La Mâchoire 36 c'est :

une écriture au plateau avec tous les éléments de la scène

une dramaturgie plurielle

une narration ouverte

un dispositif scénographique au cœur du projet

un fort univers plastique

des spectacles tout public et pour tous les publics (y compris ceux isolés des structures culturelles) avec une accessibilité aux scolaires

Notre ligne artistique se définit aussi par un fort engagement sur des actions de territoire et des rencontres avec le public/habitants sur d'autres projets que juste nos spectacles.

La Mâchoire 36 créée
des spectacles visuels, mais pas que ;
des spectacles poétiques, mais pas que ;
des spectacles d'objets, mais pas que ;
des spectacles bricolés, mais pas que ;
des spectacles d'art plastique, mais pas que ;
des spectacles jeunes publics, mais pas que...

La compagnie s'est engagée depuis un certain nombre d'années et de spectacles sur des créations qui s'adressent autant au jeune public qu'à un public adulte et familial. Ainsi, nous pouvons jouer en effet pour des scolaires, des groupes d'enfants constitués, mais aussi en tout public dans un contexte de sortie en famille.

Les spectacles s'appréhendent selon différents degrés ou niveaux de lecture. L'enjeu de notre écriture repose sur la possibilité de créer les conditions d'un échange entre les enfants et les adultes. Le spectacle pouvant être le point de départ de discussions et d'interrogations. Les questions développées dans nos projets sont des questions que l'on peut se poser à tous les âges mais de façons différentes.

En tant qu'adulte, nous portons en nous tous les âges de la vie que nous avons traversés. Ainsi, nous sommes encore au présent l'enfant que nous avons été. L'enfant entre dans le spectacle en suivant un fil de lecture. L'adulte, quant à lui, peut apprécier les différents niveaux de lecture et élargir son champ imaginaire en se permettant des aller-retours entre les différentes couches d'interprétations.

Le spectacle, est aussi un moyen d'ouvrir avec les enfants des débats, des questionnements, des réflexions. C'est une ouverture sur le monde qu'il faut partager avec les adultes. L'échange est important, et apporte autant aux enfants qu'aux adultes, car il n'y a pas de réponses toutes faites. Les enfants et les spectacles ont en commun de demander à l'adulte de se positionner et de remettre en question ses certitudes.

Parler à tous demande de développer un vocabulaire approprié, imagé et simple tout en étant exigeant sur la qualité et l'intérêt de la proposition. L'imagination, la poésie et la liberté comme terrain de jeux sont des clés pour entrer de plain-pied dans une proposition artistique. À la fois ludique, poétique, imagé, absurde et burlesque, notre langage tente d'amener en douceur le spectateur sur un terrain nouveau et insoupçonné et à se poser des questions qui débordent du cadre du spectacle.

LA COMPAGNIE EN QUELQUES LIGNES

Depuis 1998, 12 spectacles-expositions-performances ont été créés en salle ou en espaces extérieurs, dont 3 seront en tournée en 2023.

Plus de 560 représentations ont été données et ce ne sont pas moins de 33 projets pédagogiques qui ont été menés en lien avec des structures culturelles et pour tous types de publics.

La compagnie a connu plusieurs temps forts et a eu la chance de bénéficier de plusieurs dispositifs tout au long de son parcours :

- de 2007 à 2011 : artiste associé à Lézarap'Art à la Cité des Arts de la Rue de Marseille (13)
- en 2011 et 2012 : dispositif départemental de résidence au collège Jean Lurçat de Frouard (54)
- de 2013 à 2015 : résidence régionale au TGP de Frouard (54)
- en 2016 et 2017 : projet sur un quartier politique de la Ville avec le TGP de Frouard (54) sur le quartier de la Penotte
- de 2017 à 2019 : dispositif d'aide au développement triennale de la Région Grand Est
- en 2019 : sélection par la Région Grand Est pour le dispositif de La Caserne à Avignon (84)

Aujourd'hui la compagnie compte 3 postes administratifs et 3 artistes qui travaillent régulièrement et activement au développement de son projet et de ses activités. Une équipe entourée de 56 adhérents de l'association.

Elle est aujourd'hui implantée dans le Grand Est à cheval entre Nancy en Meurthe et Moselle et Vicherey dans les Vosges où elle s'est installée dans un lieu avec plateau, ateliers de construction, espaces de stockage et logements en 2020.

(lieu de la compagnie à Vicherey)

L'ÉQUIPE

Le noyau

Estelle Charles : artiste fondatrice, metteuse en scène et coordinatrice
Fred Parison : artiste fondateur, comédien, scénographe et constructeur
Phil Colin : régisseur
Olivier Fresson : administrateur

Sur les spectacles

Sophie Deck : plasticienne, costumière et comédienne
Gabriel Fabing : musicien
Vincent Tournaud : vidéaste
Lucie Cunningham : comédienne
Juliette Petitjean : comédienne
Christophe Ragonnet : comédien

En actions culturelles

Andréa Vizitui : chorégraphe
Jérémy Gasman : musicien
Mawen Noury : comédienne

LE BUREAU

Alice Lenoir-Ragonnet : présidente
Virginie Renoult : vice-présidente
Sylvie Briard : trésorière
Sophie Vernet : secrétaire

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

En 1997, Fred Parison et Estelle Charles décident de créer leur compagnie : La Mâchoire 36. En 1998, c'est chose faite et le premier spectacle de la compagnie, *L'Aquarium*, sort en rue.

Estelle est issue d'une formation classique de comédienne. Elle a suivi le cursus de 4 ans de training actor's au Centre Dramatique nationale de Nancy sous la direction de Daniel Pierson. Elle apprend son métier de metteuse en scène à la FAIAR à Marseille sur un cursus de deux années.

Fred lui vient des Arts Plastiques. C'est un autodidacte, créateur plasticien, constructeur inventif et passionné.

Leur rencontre artistique est immédiate. Ils se rencontrent dans le milieu des arts de la rue des années 90. Ils ont envie de créer des spectacles tout public. Des spectacles mêlant Arts Plastiques et Théâtre. Ils cherchent à créer un langage singulier. Un langage qui est le savant mélange de leurs deux langues... Le théâtre de rue, en 1997, leur paraît être le bon endroit pour creuser leur écriture tout en s'adressant au plus grand nombre.

Scènes et Territoires découvre *L'Aquarium*, qui est un succès public, et leur propose d'emblée une résidence de deux mois en territoire et une coproduction pour la création de leur second spectacle de rue, *Les Cadres de la nouvelle économie*. Toujours en rue, suit le spectacle *Peut-être un dragon chez les Dogons*. En 2004, sur une commande la FOL 57, Fred et Estelle, créent leur premier spectacle d'objet en salle jeune public/tout public, *Il fait boule de neige*.

Ils découvrent le plaisir de la boîte noire et les nombreuses possibilités qu'elle offre. La Mâchoire 36 sera artiste associé à Lézarap'Art à La Cité des Arts de la Rue à Marseille de 2007 à 2011. Lors de ces 5 années, ils travaillent sur de nombreux projets de création de spectacle de rue avec les habitants des quartiers Nord de Marseille. Ils développent des actions culturelles, affinent leur écriture. C'est en 2009 qu'ils créent leur dernier spectacle de rue, *La dispersion des silences*.

En 2011, Philippe Sidre, directeur du TGP à Frouard leur propose une résidence d'une année au Collège Jean Lurçat de Frouard sur le dispositif de résidence d'artiste en collège du Conseil Départemental 54. Ils créent la même année leur second spectacle en salle, *Dieu gît dans les détails*, d'après le texte de Marie Depussé. Fred et Estelle se passionnent pour la boîte noire et décident de poursuivre leur chemin de création en salle.

Philippe Sidre, leur propose alors de postuler au dispositif de résidence triennale de la région Grand Est au TGP de Frouard afin qu'ils puissent expérimenter leur écriture au plateau, affiner leur langage artistique et structurer la compagnie en créant des postes de production et de diffusion.

C'est ce qu'ils feront. Ils travailleront avec de nombreux artistes invités (Jean-Pierre Laroche, Flop, Eve Ledig...). Ils créeront des performances, des événements publics, des actions culturelles. De cette résidence sortiront deux spectacles tout public : *La forêt* et *Une forêt en bois... construire*. Philippe Sidre, véritable soutien pour la compagnie leur offre une résidence sur le quartier politique de la Ville de La Penotte à Frouard. Un travail de territoire s'engage alors avec un travail de maillage et de rencontre avec les habitants. Un spectacle sera créé en 2017 avec un groupe de 12 habitants du quartier, *Histoires de boîtes*.

De 2017 à 2019, La Mâchoire 36 bénéficie de l'aide au développement triennale de la région Grand est. La compagnie poursuit sa structuration, développe les postes et augmente considérablement sa diffusion. La rencontre en 2015 avec Amandine Royer en diffusion et production sera décisive et permettra à la compagnie d'obtenir une reconnaissance nationale et frontalière.

La compagnie bénéficie en 2019 du dispositif d'aide de la Région Grand Est pour aller dans le Off d'Avignon à La Caserne avec le spectacle *Une forêt en bois... construire*. Une belle opportunité qui apportera plus de 100 représentations. La même année ils créent *Gribouillis* dont les premières ont lieu dans le In du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville Mézières.

Une belle tournée est prévue pour 2020...

Malheureusement une pandémie mondiale s'impose et la COVID 19 va stopper l'activité de la compagnie pendant près de 18 mois. C'est étonnamment pendant cette période que la compagnie, qui avait des locaux de stockage à Nancy, trouve un espace de création à la campagne à Vicherey. Il s'agit d'un endroit de création leur permettant d'avoir un petit plateau de répétition, une salle de training, un atelier bois, un atelier métal, des espaces de stockage et une partie hébergement. La compagnie décide de développer son ancrage sur ce territoire des basses Vosges.

A la rentrée 2021, l'activité de la compagnie reprend de plus belle. Près de 100 représentations ont lieu sur la saison 2021/2022, ainsi qu'une vingtaine d'actions culturelles. Fred et Estelle préparent un nouveau spectacle tout public *Disparaître : Fantômes !* qui sortira au CCAM, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy en janvier 2023.

PRÉSENTATION ÉQUIPE

Estelle CHARLES

Metteuse en scène, co-directrice artistique de La Mâchoire 36.

Après quatre années de formation d'actrice sous la direction de Daniel Pierson au CDN de Nancy, Estelle se jette à 20 ans à corps perdu dans l'aventure théâtrale. Elle n'a de cesse de s'ouvrir à la création. Elle se forme auprès de metteurs en scène (Serge Tranvouez, Claudia Stavisky, Antoine Caubet, Eric Didry, Gilberte Tsai, François Rancillac, Jean-Pierre Larroche), tout en se lançant dans des créations plus underground, alternatives et performatives dans les Arts de la Rue (Sérial Théâtre, Illimitrof Compagny, Materia Prima).

Tout en menant de front ces deux univers, elle joue dans des spectacles en salle sous la direction de Daniel Pierson, Noémie Carcaud, Émilie Katona, Éric Didry, Ghislain Mugneret. Forte de toutes ses expériences, et suite à sa rencontre avec Fred Parison, elle décide de créer avec ce dernier sa propre compagnie : La Mâchoire 36, afin de faire dialoguer les différents codes du théâtre et des arts plastiques.

Au bout de dix années de pratiques professionnelles, Estelle décide de requestionner son travail en suivant la FAIAR à Marseille (Formation Avancée Itinérante des Arts de la Rue). A l'issue des deux années de formation, elle s'investit plus que jamais dans sa compagnie et dans la mise en scène des spectacles. En 2012 et 2019, Estelle participe en tant que metteuse en scène, puis comédienne, à l'aventure des Mises en voix, un projet transfrontalier Lorraine et Luxembourg.

Estelle est investie depuis 2001 dans un travail auprès d'acteurs singuliers au sein du collectif Autrement Dit. Depuis 2007, Estelle est assistante à la mise en scène et à la dramaturgie pour la metteuse en scène franco-belge Noémie Carcaud. Elle assure la mise en scène de la dernière création de Sophie Deck de la Cie Bélé Bélé *Ourse* sortie en juin 2022.

Fred PARISON

Plasticien, constructeur, scénographe, co-directeur artistique de La Mâchoire 36.

Autodidacte de formation, touche-à-tout curieux, Fred est passionné par l'image et par le mouvement. Très rapidement, son travail s'oriente vers des univers plastiques et poétiques où la mécanique, le mouvement et la manipulation participent à des formes spectaculaires et théâtrales.

Ainsi, de rencontres en rencontres, certaines seront pour lui décisives : l'approche du théâtre d'objets de Jean-Pierre Laroche et les Ateliers du spectacle sur

un atelier de recherche en 1998, et la rencontre avec François Delarozière sur un stage de la FAIAR en 2002 et sur le chantier de restauration pour l'exposition de La Machine : *Le grand répertoire, Machines de spectacles*. Son parcours l'amènera à travailler avec Materia Prima, la compagnie des Bains Douches (Claude Acquart), le Théâtre de l'Unité, Tryciclique Dol, OPUS (Pascal Rome), le Théâtre de La Licorne (Claire Danscoine), La Bande passante, Blah Blah Blah... entre autres. Compagnies pour lesquelles il jouera ou fabriquera des objets mécaniques et des objets scénographiques.

Depuis la création de La Mâchoire 36, avec Estelle Charles, Fred co-imagine et co-écrit les spectacles de la compagnie. Il invente, conçoit, et construit les scénographies, les objets, les dispositifs et les différents univers plastiques de tous les spectacles. Par ailleurs Fred fabrique des expositions et des installations plastiques en écho au travail de la compagnie. Il anime régulièrement des stages ou des formations autour de son univers et de celui de la compagnie.

Philippe COLIN

Régisseur son et lumière.

Après une formation de 1997 à 1998 « Art et technique » à Montreuil, Philippe travaille de fin 1998 à fin octobre 2011 comme technicien polyvalent au CCAM Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy. Il complète sa formation en 2005 et pendant un an à l'ISTS Avignon en « régie du spectacle ». Il est régisseur général pour la compagnie Tout va bien, la compagnie Les fruits du hasard, la compagnie Li(luo). Il travaille comme régisseur lumière et son pour les compagnies : l'Escabelle, la compagnie Tout Va Bien, Caravanes, Les Patries Imaginaires, la compagnie La

Mu(ette), Anthony Laguerre et Marie Cambois. Il est régisseur lumière et son pour La Mâchoire 36 depuis 2011 sur l'ensemble des créations de la compagnie.

Sophie DECK

Plasticienne, décoratrice, comédienne.

Sophie possède de multiples cordes à son arc : décoratrice, plasticienne, comédienne, et directrice artistique de compagnies. Elle travaille depuis plus de vingt ans dans le spectacle vivant et plus spécifiquement dans les Arts de la rue. Elle crée et dirige plusieurs compagnies dont Les Appicateurs, La Guitoune à Teuteu, la cie Monique et plus récemment la cie Bélé Bélé. Dans sa cie Bélé Bélé, elle met en scène construit et joue dans *Le Fatras*, *Graceland*, et *L'histoire du loup qui quitta son histoire*. Sophie est plasticienne et décoratrice pour de nombreuses compagnies de théâtre de rue ayant depuis longtemps fait leurs preuves comme Archaos, Royal de Luxe, 26000 Couverts, Le

Nom du Titre, Jo Bithume, Collectif Organum, Turbulence, les 3 points de suspension. Elle est par ailleurs décoratrice pour l'Opéra Garnier. Elle monte sur les planches pour jouer avec 26000 couverts dans *Le 1er championnat de France de n'importe quoi*, *Le grand bal*, avec le Nom du Titre dans *Le retour du grand renard blanc* et dans *Le grand répertoire des machines du Royal de Luxe*. Sophie a commencé à travailler avec La Mâchoire 36 en 2017, sur la création de Gribouillis. C'est Estelle Charles qui assure la mise en scène de sa dernière création : *Ourse*.

Vincent TOURNAUD

Artiste, vidéaste.

Après avoir remporté le grand prix du jury au sein du festival universitaire national des créations SRC, pour la réalisation d'un court métrage d'animation en 2011, il décide de se professionnaliser dans le domaine de la vidéo. Son style de montage et son esthétique d'images singuliers mêlent habilement reportage, clip vidéo ou encore cinéma et lui permettent de nombreuses opportunités avec différents artistes. Depuis 2012, il collabore notamment avec Chapelier fou, Matt Elliott, Ez3kiel ou encore le Label nancéen Ici d'ailleurs et réalise de nombreuses vidéos promotionnelles ou clips artistiques. En 2013 il est sollicité pour filmer des artistes nationaux ou internationaux, comme Boys noise, Gesaffelstein, Etienne De Crecy, Just blaze ou encore Nekfeu. Dès 2015, son parcours s'oriente également vers la conception de films institutionnels pour des acteurs du Grand-Est comme le Zénith du Grand Nancy, Scènes et Territoires, l'INECC, L'Autre Canal ou Les Eurockéennes de Belfort. Il élargira également ses collaborations à partir de 2016 auprès des compagnies de théâtre pour mettre en image leurs spectacles au sein de vidéos de création, promotionnelles ou live en collaborant avec différentes compagnies comme La Mue/tte, Les Patries Imaginaires, Motrice, Tout Va Bien, Brouniak, Rue de La Casse, La Distillerie Collective.

Sacha PARISON

Photographe et vidéaste

Né dans une famille d'artistes, Sacha baigne depuis tout petit dans l'univers de la création. Il se passionne très tôt pour la photographie et la vidéo. Après un bac Arts Appliqués à Nancy, il obtient un BTS audiovisuel option Image à Roubaix. Dès ses 16 ans curieux, dans son envie d'apprendre, il se forme en stage auprès du photographe Nancéiens Baptiste Cozzupoli. A 17ans, il réalise les photos de la création *Ma nostalgie* de la cie AstroV, dont l'une d'elles servira pour l'affiche du

spectacle.

Pour une commande, il réalise un reportage photographique sur un groupe d'acteurs en situation de handicap de l'hôpital de jour de Vittel, en répétition pour le spectacle *Une partie de campagne ou le temps des cerises*.

Passionné par le documentaire, Sacha aime le terrain, les gens, les rencontres. Il travaille par ailleurs régulièrement pour Infini production à Épinal.

Christophe RAGONNET

Comédien.

Après une maîtrise en sciences et techniques des Activités Sportives, mention : réhabilitation Sociale des Handicapés, à l'UFR STAPS de Nancy, Christophe travaille comme éducateur et enseignant dans le milieu carcéral et la prévention spécialisée. Sa rencontre en 1997 avec le théâtre vient bousculer son parcours professionnel. C'est ainsi qu'en 2000, Christophe quitte l'enseignement pour devenir acteur et danseur dans la Compagnie Materia Prima. Il participe à toutes les créations de la compagnie. Il dirige depuis 2008 un atelier théâtre en milieu carcéral pour Autrement Dit. Depuis 2008 Christophe travaille avec La Mâchoire 36. Il joue en 2009 dans

La dispersion des silences, en 2011 dans *Dieu gît dans les détails* et en 2014 dans *La forêt*. En 2011, il joue dans *Quai Ouest* de Koltès sous la direction d'Émilie Katona. Il joue en 2013 sous la direction de Cécile Arthus dans le spectacle *Les enfants d'Edward Bond*. En 2013, il participe comme comédien, au projet Mises en voix de textes russes, un projet transfrontalier Luxembourgeois. Il travaille depuis 2019 avec la compagnie Tout Va Bien de la metteuse en scène Virginie Marouzé. Il joue dans l'ensemble des créations de la compagnie.

Olivier FRESSON

Administration de production, gestion salariale.

Olivier se forme à l'IPAG de Paris et obtient une maîtrise en Sciences de gestion spécialité - Finance d'entreprise en 1997. Il travaille ensuite en gestion, production et administration dans le monde de la musique, notamment pour le Label Propergol à Nancy, les affaires culturelles de la Ville de Nancy, la MJC Club Horizon, le Label d'Ici et d'ailleurs, le Festival Ti Piment, le Royal Royal Orchestra. Il intègre ensuite en tant que chef comptable le CCAM Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy de 2011 à 2018. De 2019 à 2020, Olivier travaille au sein de la SCIC LILO pour le projet de réhabilitation des anciennes Brasseries de Maxéville. Depuis février 2020, Olivier s'occupe de la gestion salariale, du suivi des contrats de cessions, des conventions, et du paiement des factures pour La Mâchoire 36.

BUREAU

Alice LENOIR-RAGONNET

Présidente.

« Sur les bancs du lycée je rencontre Estelle, adolescente rebelle, sensible et bosseuse. Notre passion commune pour le cinéma nous mène l'une et l'autre par différentes rencontres vers le théâtre.

1992, Materia Prima, expérience du corps physique, d'un collectif chaotique, de la rencontre avec la terre et la rue... Estelle et Fred sont de la partie.

On se retrouve sur leur projet de la Cie La Mâchoire 36 en 1998. Eblouis par le Royal de Luxe et déjà sensible à la planète, ils me proposent la création de *L'Aquarium*. On récup', on bricole pendant des mois dans une grange prêtée

par un paysan. Fred est en plein bouillonnement ; son imaginaire, sa poésie, son humour sont dans toutes ses inventions !

Et vogue la vie, on ne se quitte jamais bien longtemps... Marseille nous sépare géographiquement pendant 12 ans chacun notre tour mais notre amitié résiste à tout ! Les projets se poursuivent sans moi, je me forme au métier de modiste, c'est au tour de Christophe (mon mari) de travailler avec La Mâchoire 36 sur plusieurs spectacles.

Comédienne, costumière, modiste, sensible aux arts textiles, aux arts bruts, je poursuis bénévolement les expériences de théâtre avec des personnes vulnérables. Aujourd'hui monitrice éducatrice dans le champ du handicap, j'y développe un atelier d'art créatif.

J'ai toujours suivi les nouveaux projets de La Mâchoire 36 avec délectation. Au-delà de leur créativité sensible, ingénieuse et pleine de malice, il y a toujours chez eux une profonde gratitude pour leur équipe, un esprit d'équité qui caractérise leur savoir vivre ! C'est tout naturellement que j'accepte de devenir la présidente en 2019 lorsqu'ils me le proposent... Et j'en suis fière ! »

Virginie RENOULT

Vice-présidente.

« Thérapeute de métier, je suis actuellement vice-présidente de La Mâchoire 36 depuis 2007. J'ai depuis leur début suivi de près le travail de la compagnie La Mâchoire 36. En effet, j'ai d'abord été présidente de 2000 à 2007. Je tiens à accompagner ce projet porteur de sens, qui mérite d'exister et d'être soutenu, tant dans sa créativité que ce qu'il offre à vivre au public par sa proximité et son engagement. »

Sylvie BRIARD

Trésorière.

Sylvie (alias Sly) est née en 1969 en région parisienne, elle est mère de 5 enfants, secrétaire dans l'Éducation nationale et « multi-bénévole » dans l'âme et active depuis toujours dans divers projets et actions. A son arrivée en Lorraine en 2011, elle a un premier aperçu du travail de La Mâchoire 36 en résidence au collège Jean Lurçat de Frouard où sont scolarisées 2 de ses filles. En 2014, elle fait partie des femmes mises en scène par Estelle et Sibel pour le défilé théâtralisé de l'atelier de confection Amarrage de l'association Culture et partage, *Promenons-nous dans les bois* au Théâtre Gérard Philipe de Frouard, et découvre le plaisir de la pratique théâtrale. Depuis des liens très forts d'amitié la lie aux membres de la compagnie et elle a participé aux projets : *Ici et d'ailleurs indiens* et *La tribu, histoires de boîtes* de 2015 à 2018. Parallèlement, elle rejoint les associés bénévoles du Collectif Autrement dit et devient comédienne au sein de la compagnie d'Emilie Katona, Etoi-Emoi, dudit collectif. En 2017, elle devient adhérente et secrétaire de la Mâchoire 36, puis en 2019 trésorière. Elle entraîne dans son sillage son amoureux Alain Dukarski et sa fille Marilou Lemoine qui deviennent adhérents de La Mâchoire 36 en 2021.

Sophie VERNET

Secrétaire.

« Flash-back fin des années 90-Nancy... Souvenirs, souvenirs ! Alors que nous venions de créer avec mes compagnons de théâtre, la Cie Zaraband, c'est ainsi que je croise le chemin du collectif artistique Materia Prima et notamment celui de Fred, Estelle, Alice puis Christophe, pour lesquels j'ai toujours eu beaucoup d'estime aussi bien pour leur créativité que leurs qualités humaines. Se rappelle à mes bons souvenirs cette représentation de *L'Aquarium* dans le cadre du festival Chalon dans la rue. Wahoo ! Quelle ingéniosité, quelle inventivité, quel regard critique et avant-gardiste sur notre société de consommation teinté de la poésie et de la goguenardise qui caractériseront par la suite toutes les créations de La Mâchoire 36. Depuis c'est toujours avec une délectation certaine que je découvre les nouveaux projets et les spectacles mis en place par la Cie et que j'adhère pleinement à leur esprit d'équipe et d'initiative. Membre bénévole depuis 2011, n'ayant jamais manqué de leur prêter main forte, aussi bien pour des conseils d'ordre administratif que des coups de main d'ordre pratique, c'est donc tout naturellement que je me suis proposée d'occuper le poste de secrétaire qui allait être vacant au prochain renouvellement des membres du bureau, me permettant ainsi de suivre au plus près l'aventure de La Mâchoire 36 et celle de ses protagonistes. »

HISTORIQUE DES CRÉATIONS

L'Aquarium (1998) - Un spectacle de rue et d'objets bruts et bricolé sur fond d'univers marins.

Les Cadres de la nouvelle économie (2002) - Un spectacle de rue où s'entremêlent affiches de publicités articulées, comédiens/manipulateurs, sur fond de slogans publicitaires.

Il fait boule de neige ! (2004 re-création en 2012) - Un spectacle d'objets manipulés et mécaniques, autour de l'hiver, du souvenir, et de l'enfance.

Peut-être un Dragon chez les Dogons (2006) - Une forme courte en espace naturel, de théâtre d'ombres et d'objets animés. Un poème visuel pour un acteur / manipulateur, qui en suivant les courbes d'un dragon intérieur, nous mène jusque sur les pistes africaines.

Petites Ailes (de 2007 à aujourd'hui) - Une exposition mécanique habitée rassemblant plusieurs installations scénographiées autour de l'envol, de l'enfance, du mouvement et de la nature, mêlant à la fois mécanique, bricolages, et objets naturels.

La dispersion des silences (2007-2009) - Un spectacle pour parc et jardins en plusieurs volets, sur le thème de l'enfance et de la blessure, à partir d'interviews réalisées in situ.

Dieu gît dans les détails, La Borde, un asile (2011) - d'après le récit de Marie Depussé. Un spectacle de plateau sur la folie et la chronique des jours ordinaires passés à la clinique psychiatrique de La Borde.

Nouvelle à Honnechy (2012) d'après le récit de Benoit Richard - Une forme courte musicale et théâtrale racontant l'expérience à la fois banale et peu commune d'un jeune photographe qui se remet en question et décide de confronter sa propre incertitude à un milieu inconnu.

Slumberland (2013) - Une performance/spectacle sur la difficulté à raconter un rêve, et à le rendre concret avec divers outils scéniques : la parole, le corps, le dessin, le son, l'écriture.

La forêt (2014) - Un spectacle de plateau sur la forêt. Un conte initiatique, visuel et forestier, qui raconte comment un enfant, le temps d'un été, a apprivoisé ses peurs.

Une forêt en bois...construire (2016) - Un spectacle visuel de théâtre d'objets et de bricolages plastiques, un hommage à la forêt, celle que l'on arpente, que l'on observe, que l'on fabrique.

Gribouillis (2019) - Un spectacle visuel et musical de théâtre d'objets et de bricolage plastiques et sonores. Un spectacle qui interroge le processus de création quand tout est encore permis.

Disparaître : Fantômes ! (2023) – un spectacle pour un acteur et son régisseur, mêlant Arts Plastiques et vidéos. Un spectacle qui nous demande ce que veut dire disparaître ?

Artistiques Production et diffusion

Estelle Charles et Fred Parison
contact@lamachoire36.com
06 77 94 55 74 / 06 79 70 72 76

www.lamachoire36.com
www.facebook.com/cielamachoire36

Crédits photos :

Peut-être un dragon chez les Dogons – Arnaud Martin

La dispersion des silences – Elodie Sannier

La Forêt / Une forêt en bois... construire / Gribouillis – Matthieu Rousseau

Disparaître : Fantômes ! – Vincent Tournaud