CRÉATION
°TOUTITO TEATRO_2027

Spectacle gestuel et visuel,
tout public à partir de 6 ans
Jauge prévisionnelle de 100 personnes

© **photos** Christophe Raynaud de Lage

Compagnie Toutito Teatro **Siège Social** 21 avenue Carnot 50100 Cherbourg
Adresse administrative 33 rue de Valleuil 14120 Mondeville *Siret* 47753715300017

« Ce que l'homme conserve »,

pour nous, c'est ce dont on se souvient quand on regarde en arrière.
Ce que l'on conserve dans nos mémoires.
Ce sont ces collections de petites fêtes intimes ou de célébrations collectives qui façonnent nos trajectoires et font de nous ce que nous sommes.

°Un nouveau cycle de créations autour du mot hongrois *ÜNNEP*

Depuis quelques années, la compagnie Toutito Teatro s'engage dans ses processus de créations sous la forme de cycles. De 2018 à 2022, nous avons travaillé autour du thème de la famille.
En 2021, nous avons mis en commun nos réflexions, nos doutes, nos envies et nous avons été séduits par un mot hongrois : Ünnep. Très rapidement, nous avons décidé de nous concentrer sur ce concept pour un nouveau cycle de créations.

Ünnep est un mot hongrois qui ne peut être traduit en français que par plusieurs mots car ce mot regroupe dans son étymologie plusieurs concepts à la fois. Cela peut signifier : fête, célébration, vacances, fériés, réunion, rassemblement mais aussi « les petits et grands événements de la vie ».
Ce sont des moments, des « instants T» qui ont marqué nos souvenirs et qui sont les jalons de notre construction en tant qu'individus singuliers.
Ce qui nous interpelle dans ce concept, c'est la porosité possible d'émotions à priori contradictoires lors d'un même événement. Ünnep est « un temps à part» qui nous éloigne du quotidien, un moment qui peut être vécu par un seul individu mais aussi partagé, en groupe voir par toute une société.
L'Ünnep est un souvenir marquant mais ce n'est pas un traumatisme. C'est un événement que l'on traverse avec une large palette de sentiments mais qui nous apporte un mieux-être, avec la satisfaction d'une fête, d'une célébration qui nous tire vers le haut.

Dans la revue sociologique « JELKÉP », les sociologues hongrois, Kapitány Ágnes et Gábor décrivent l'Ünnep « comme une technique de mémoire qui nous éclaire sur l'empreinte de ce concept sur les individus par sa dimension « extra- ordinaire » […] Se souvenir, on le choisit toujours. Par cette sélection de souvenirs, l'être humain distingue certains événements de l'ordinaire, et juge certains moments du flux continu d'événements plus importants que d'autres. Avec cet accent, en un certain sens, il les rend « festifs » en les distinguant des moments quotidiens qui ne méritent pas d'être rappelés. »

°Un projet artistique articulé entre le théâtre gestuel et visuel et le Musée

Nous aimons, dans nos projets de création, faire progresser conjointement une thématique et un parti pris formel. Pour ce projet **nous avons décidé de nous emparer des codes du monde des musées**, des expositions, des collections, nous nous créerons notre musée vivant inspiré des témoignages récoltés tout au long du processus de création. Un travail méticuleux sera réalisé autour de la signification d'un musée. Aujourd'hui, il est défini ainsi : « Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Il est ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. »
Cette définition nous parle et fait écho aux valeurs que nous défendons en tant qu'artistes dans notre lien aux œuvres et aux publics par la valorisation et la mise en partage de la richesse et la force de l'invisible du patrimoine immatériel qui se dégage des singularités et créée du collectif.

Ce projet est une exploration des multiples facettes de l'objet comme réceptacle de l'intime : qu'il soit œuvre d'art, marionnette, objet usuel du quotidien métaphorique ou symbolique. Ce qui nous intéresse c'est une recherche autour de la délégation des émotions dans les arts visuels soit par la contemplation soit par la théâtralité pour donner vie à l'inanimé.

Sur l'âme des objets, Orhan Pamuk dans son livre ***L'innocence des objets*** évoque un poème didactique inscrit sur un calendrier d'un atelier d'horloger.

« ***Je suis à la fois une montre et un objet. Quand vous prenez conscience que je suis une chose, rappelez-vous l'âme du Temps. Mon âme est à la fois celle d'une chose et celle d'une montre. Elle luit vivement dans l'obscurité et, quand elle se replie sur soi dans la clarté du jour, moi aussi je rentre en moi-même.*** »

Par ailleurs, l'Ünnep est une célébration, une fête et c'est en nous inspirant du rythme, des couleurs musicales et chorégraphiques du Swing et de sa danse, le Lindy Hop, que nous aimerions donner corps à cette notion dans le spectacle. Il ne s'agira pas de danser à proprement parler le Lindy Hop mais de s'appuyer sur son énergie festive, burlesque pour la mêler au geste à la marionnette et à l'objet et donner ainsi vie aux œuvres du musée.

° Des résidences de territoire au cœur du processus de création

Pour ce nouveau cycle, dans le processus de création, nous alternerons des résidences de créations et des résidences de territoires pour inclure au maximum les publics dans notre recherche. Les résidences de territoires ont pour objectif de : travailler, collecter et échanger autour de nos thématiques d'Ünnep (nos souvenirs Ünnep d'enfance, d'amour et romances, nos Ünnep sociétaux, les Ünnep de nos pertes, de nos premières fois…).

Nous ouvrirons un chantier collectif avec des habitants participants aux résidences de territoire sur la notion de musée et des choix des souvenirs exceptionnels qui témoignent le mieux de nos vies sensibles, dans l'intention de créer une collection de souvenirs incontournables. Ces résidences inviteront également par le biais de divers ateliers, à partager et rechercher autour de notre parti pris formel : les possibles mélanges entre le théâtre gestuel et visuel, la marionnette et l'objet, la danse et le monde muséal.

Les œuvres réalisées par les habitants, lors de ces résidences, seront intégrées, exposées dans « Le musée de ce que l'homme conserve » dans un espace dédié que nous nommons la « salle des habitants ». Cet espace, tel une exposition temporaire dans un musée, sera donc différent et unique selon le lieu et le territoire qui accueillera le spectacle.

° Un projet structuré en différentes phases de création : 2024-2027

Les collectages issus des résidences de territoire, sont donc les sources d'inspiration pour la création de chaque salle du musée. **« Le Musée de ce que l'homme conserve » se construit comme un millefeuille dont les strates se superposent au fil des résidences de créations et des résidences de territoires.** Les salles et espaces du « Musée de ce que l'homme conserve » sont crées les unes après les autres et seront rassemblées en une forme finale, en juillet 2027 au Sablier-CNMA Dives-sur-Mer (14).

À la suite d'une première résidence de territoire avec la Scène nationale de Dieppe, la première salle du musée a été créée sous la forme du spectacle *SOURIS !* qui joue en autonomie. Dans le « Musée de ce que l'homme conserve », cette création sera présentée dans la salle de la collection Quenotte.

° SOURIS ! Création novembre 2025*

Ce **spectacle gestuel et visuel de 30 min, tout public à partir de 3 ou 4 ans**, explore les deux facettes d'un même événement : la perte de la première dent de lait. D'un côté, le point de vue d'un enfant : ses craintes, son quotidien bousculé par cette dent qui bouge. De l'autre, l'univers effervescent des « souris à dent », où un jeune souriceau reçoit sa première mission : récupérer sous l'oreiller de l'enfant sa toute première dent. En recto verso, ces deux personnages vivront, sous nos yeux, un moment clé de leurs vies d'enfants qui contribuera à les faire grandir. À travers un théâtre gestuel et visuel mêlé à l'atmosphère muséale, le public sera guidé au cœur du petit mais non moins incroyable musée des « souris à dent ». Dans un dispositif bi-frontal, les œuvres exposées prendront vie grâce aux interprètes qui déploieront un univers visuel poétique et décalé. A l'issue de la représentation, les spectateurs viennent sur scène pour visiter librement le musée Quenotte. (*voir dossier SOURIS !)

° « Le Musée de ce que l'homme conserve » Création juillet 2027

Notre ***Musée de ce que l'homme conserve*** sera à la fois **un spectacle gestuel et visuel, un musée itinérant, participatif et immersif.**
Nous le voulons d'une part : itinérant et adaptable à divers lieux de représentation et de l'autre, immersif pouvant accueillir les spectateurs dans une forme déambulatoire. Nous créerons des espaces modulaires, qui seront les contenants de notre collection d'Ünnep.
Ces modules seront conçus pour optimiser la capacité d'adaptation de notre scénographie aux lieux qui nous accueilleront. Nous relierons ces espaces par le biais de la présence des comédiens et de codes théâtraux en écho aux contenus.

A l'intérieur de ces espaces modulaires nous proposerons diverses formes d'exposition de ces souvenirs qui font de nous au fil du temps, ce que nous sommes et serons. Les objets, cabinets de curiosités, Lambe Lambe-théâtres miniatures- et autres inventions seront pensés pour l'interactivité avec les spectateurs à qui nous proposerons de regarder mais aussi de toucher, actionner, agir pour découvrir nos collections de souvenirs.

Dans ce dispositif scénique immersif et mobile, **les visiteurs/spectateurs seront invités à entrer par groupes pour vivre des parcours croisés.**
Ils seront guidés par une équipe de comédien-nes et parfois avec un groupe d'habitant-e-s complices, à travers un dédale d'installations scénographiques mettant en scène nos Ünnep. Ils traverseront différentes collections en passant par des conférences théâtralisées pour finalement converger et se retrouver tous ensemble dans la salle de nos Ünnep festifs.

L'Ünnep est fête, nous n'imaginons pas ce projet sans l'inclusion d'un temps festif à partager comme une mise en abîme. Le tableau final de ce musée sera une invitation au festif ! Dans une ambiance proche de la « fête foraine » les spectateurs pourront librement circuler dans cet espace et passer du café, salon de thé, aux divers entresorts, sans oublier l'incontournable boutique de souvenirs.

° Équipe artistique

Création Ádam Baladincz, Ixchel Cuadros et Sandrine Nobileau
Jeu Ádam Baladincz, Ixchel Cuadros, Sandrine Nobileau, Aelfgyve Parry, Lauren Toulin, Aurélia Legrand, Olivier Mette
Dramaturgie/Ecritures Thomas Gornet
Assistante à la mise en scène Thomas Gornet, Aurélia Legrand
Regard chorégraphique Valérie Berthelot
Création sonore Denis Monjanel
Scénographie Eduardo Jimenez, Rowland Buys, Manon Grandmontagne
Univers visuel/Accessoires Cécile Dalnoky, Tony Durand, Eduardo Jimenez, Alix Lauvergeat
Costumes Emeline Jenger, Marion Danlos
Régie générale Olivier Mette

°Soutiens

SOURIS !

Coproduction L'Eclat SCIN Art, enfance, jeunesse Pont Audemer (76) • Théâtre à la Coque Centre National de la Marionnette Hennebont (56) • Ville de Cherbourg-en-Cotentin (50) • Les Fours à Chaux du Rey Régneville (50) • Théâtre du Champ Exquis SCIN Art, enfance, jeunesse Blainville-sur-Orne (14)

Préachats Le Sablier, pôle des arts de la marionnette en Normandie-Scène conventionnée, Ifs/Dives-sur-Mer (14) • Très tôt Théâtre Festival Théâtre à tout âge, Quimper (29) • Le Podium, Les Pieux (50) • Ville de Cherbourg-en-Cotentin (50) • L'Éclat - SCIN Art, enfance, jeunesse, Pont Audemer (76) • Théâtre du Champ Exquis SCIN Art, enfance, jeunesse Blainville-sur-Orne

Soutiens Tiers lieu L'Arbre, Commes (14) • Les Ateliers Intermédiaires, Caen (14) • La Cité Théâtre, Caen (14)

Le Musée de ce que l'homme conserve

Coproduction & préachats Le Sablier, Centre national de la marionnette, Ifs/Dives-sur-Mer (14) • L'Arc, Scène Nationale - Le Creusot (71) • Conseil départemental de la Manche- Villes en scène • L'Éclat - SCIN Art, enfance, jeunesse, Pont Audemer (76) • Le Volcan Scène nationale du Havre (76)

°Contacts

Artistique Ixchel Cuadros, Ádam Baladincz, Sandrine Nobileau _ artistique@toutitoteatro.fr
Direction de production Mélanie Soufflet _ admin@toutitoteatro.fr
Diffusion Florence Chérel _ contact@mynd-productions.com