

On rimed pou Ti-Jan

(un remède pour Ti-Jean)

Projet de spectacle de marionnettes jeune public

L'histoire

Synopsis

Yé krik ! Cette histoire se passe en un temps où les grands docteurs de la médecine moderne et les grands hôpitaux n'existaient pas encore. La maman chérie de Ti-Jean ressentait un mal étrange et mystérieux, aucun remède des raziés, des forêts et des plaines ne pouvait éteindre cette douleur.

Sur les conseils du grand ancêtre de Ti-Jean, celui-ci du partir à la recherche des trois ingrédients magiques qui sauveraient sa mère. Une plume du chapeau du Baron Samedi, un arc en ciel de lune qui n'apparaît qu'une fois le mystère de la lune résolu et les larmes tombées de l'œil de la diablesse, elle qui jamais n'a pleuré de sa vie.

Ti-Jean se fit passer pour le meilleur chapelier du monde afin de subtiliser par ruse la plume du chapeau du baron Samedi. Il subtilisa les ailes d'ange déchu du diable afin de s'envoler vers la lune et obtenir ainsi un arc en ciel de lune. Il plongea la tête de la diablesse dans un sac rempli d'oignons émincés et de piments habanéros, lui faisant croire qu'il s'agissait d'un sac rempli de richesses, afin d'obtenir les larmes de la diablesse.

Muni des ces trois ingrédients il pu retenir le bras de la mort en lui offrant ce qu'il avait obtenu par ruse. Celle-ci accepta ces présents pour agrémenter son petit musée des curiosités et promis à la maman de Ti-Jean une vie longue et agréable.

La maman chérie de Ti-Jean, étant guérie, elle éleva son fils avec bienveillance, celui-ci poursuivi des études couronnées de succès et devint le premier grand docteur en médecine moderne des Antilles. Il pu ainsi sauver de nombreuses personnes qui jusqu'à maintenant peuvent témoigner que leur vie a été sauvée par Ti-Jean.

Extraits du conte en français

Cette histoire se passe en un temps du temps longtemps où les grands docteurs de la médecine moderne et les grands hôpitaux aseptisés n'étaient pas encore sortis de la terre nourricière.

La maman chérie de Ti-Jean ressentait un mal étrange et mystérieux, son estomac bouillonnait d'un feu ardent et ses os craquaient comme les miettes d'un pain sec écrasé par le rouleau d'un boulanger fou. Aucun remède des raziés, des forêts et des plaines ne pouvait éteindre cette douleur.

...

Traversant sans tressaillir les fantômes et les zombis qui hantent le royaume du Baron Samedi en une danse macabre, Ti-Jean parût devant celui ci. Il se fit passer pour le meilleur artisan chapelier du pays et proposa au Baron d'ornementer le chapeau haut de forme dont il était si fier.

...

Ti-Jean prépara cette infusion avec les fleurs de la passion qu'il avait amené. Après avoir bu la préparation, le Diable s'endormit doucement en ronflant profondément des narines et Ti-Jean subtilisa les ailes d'ange déchu du maître infernal.

...

C'est un grand principe des contes, mesdames et messieurs, que le héros soit confronté à cette épreuve et c'est aussi un grand principe des contes que les réponses soient trouvées grâce à la perspicacité du héros et grâce à l'aide de l'auditoire. Bien entendu il était de mon devoir en tant qu'auteur de ce conte de respecter ce principe

...

Comme attendu, la diablesse se tenait campée sur ses deux jambes dont une se terminait par un horrible sabot, signe de son maléfice. Ti-Jean avait prévu que la diablesse ne pleurerait jamais car elle restait sans remord pour tous les pauvres hommes qui succombaient à ses charmes et que l'on ne revoyait plus jamais. Cependant la diablesse avait un point faible, elle aimait l'or et les beaux objets.

...

Ti-Jean grâce à la présence bienveillante de sa maman chérie et pensant qu'il pourrait de nouveau retenir le bras de la grande faucheuse fit des études couronnées de lauriers et devient le premier plus grand docteur en médecine moderne des Antilles. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, peuvent témoigner que grâce à lui, ils ne sont pas passés de vie à trépas pendant les merveilleuses années de leur jeunesse.

Auteur : Michel Vuillamy

Marionnette Ti-Jean

Quelques marionnettes du spectacle

Extrais du conte en créole (Guadeloupe)

Yé krik ! Kont la mwen ka konté pou zot ka pasé adan on tan, tanlontan. An tan lasa pa téni grangrek doktè kon aprèzan, pa té ni gran lopital ka fé zité lévé pou vwé otè a'y. Tan lasa sété tan rimed té ka twouvé an razié, an fon bwa, an ba dlo.

On jou, manman chéri a Ti-Jan mété'y ka santi on mal an tout kò a'y. Lestomak a'y té ka brilé kon difé a chabon ka chodé flanm an lantou a foyapen, zo a malérez la té ka grigné kon miet a pen sek ka krasé an ba woulo a boulangé. Tout jan yo fè, ki sé rimed an ba razié, ki sé rimed an ba bwa, ki sé rimed an bo chimen, pa té ni pon yonn adan sé rimed-la té ka rivé ba madam la on ti chans pou doullè la ay fé chimen a'y an siel.

...

Ti-Jan té ka travèsé wayom a Bawon Sanmdi tou pandan fantom é zombi té ka dansé kanaval an lantou a tet a'y. Ti boug-la pa té janmé tranblé pè, la ou vwé bidim, i twouvé ti kò a'y douvan gran met a simitiè : Bawon Sanmdi.

...

Diab-la bwè brévaj Ti-Jan té préparé ba'y avè flè lapasion. Ti-Jan konté yonn, dé, twa, é bidim, Diab-la tonbé domi ka ronflé kon kochon ka wouklé. Ti-Jan pwan zel a Diab é vim, i foukan on fwa menm. Yé krik !

...

Laline pwoposé Ti-Jan répons twa keksion san foté pou trapé lakansiel-la, sankoi i pé ké ni ayen menm. Tout moun konnet zafè a twa keksion lasa, sé on espésialité a on lo kont konté ka konté. Tout moun save éwo a kont toujou ka répons sé keksion-la san janmè foté, padawoi éwo a kont sé dé met a maniok pou dépalé, padawoi moun-lan ki ka kouté kont ka fé lé réponsè a keksion ki posé. Tim tim : bwa sek !

...

La diables yan ki fouré tet ay an fon a sak la pou i pé vwé ki kalité lò é diaman ki adan sa. Tout kwisiniè konnet dépi nanni nanan la ou vwé tet a'w kanté douvan on gwo kantité zonion bien koupé, nenpot ki zité ké pléré kon gwo lapli an désanb. Si ou mélé zonion-la avè piman fò kon bef a charet, pléré la ké touné an riviè ka chawayé woch jis bodlanmè.

...

Ti-Jan pa trapé pè, i sanblé tout kouraj a'y é i kinbé bra lanmò pou sovè manman'y. Aprè sa i montré se twa rimed-la i poté, la Lanmò vwé sa, i désidé lè a manman-la po té ko rivé jodila. I mandé Ti-Jan ba'y li sé twa rimed, plime a chapo Bawon sanmdi, lakensiel a laline avè lawm a la diables, konsa i ké pé déposé tousa adan koleksion a bizarté ki bien ranjé an bitasion a'y.

...

Manman Ti-Jan lévé timoun a'y bien toubolman, é kom ti boug lasa té grangrek, i fè on lo gwo lékol lontan lontan. La i touné gran moun, sé li menm ki vin prémié pli gran doktè adan tout lé karayib. ... Jis a présan, tini on lo moun ki pé sav di doktè Ti-Jan té sovè vi a yo, é yo toujou la pou yo pé di sa. Yémistikri !

Auteur : Michel Vuillamy

Note d'intention

Constat de départ

La compagnie Moov'Art forte de plus de 30 années d'expérience dans l'art de la marionnette et des formes théâtrales plurielles a déjà créé de nombreux spectacles variés dont la plupart étaient en direction du jeune public. La dernière création datant de 2020 a été conçue en pleine crise du coronavirus. C'est un spectacle plutôt traditionnel et destiné au jeune public qui était basé sur les contes créoles et explorait le monde du conte sociétal avec les personnages tels que compère Lapin, compère Zamba, missié Liwa. Ecrite en créole, avec une version en français créolisé, cette création a rencontré un vif succès auprès du jeune public et a été jouée en Guadeloupe plus de trente et une fois dans des écoles, des clsh et a bénéficié de plusieurs tournées sur le territoire avec le soutien de la DAC et de l'Artchipel scène nationale de Guadeloupe.

Pourtant, et malgré cela, force est de constater que, sur le territoire de Guadeloupe, l'offre culturelle destinée au jeune public reste assez faible par rapport à d'autres territoires. Avant la crise du coronavirus on voyait beaucoup d'organismes offrir une combinaison de structures gonflables / défilé de mascottes / boissons gazeuses, ou des spectacles de faible qualité venant d'ailleurs sous licence commerciale et produits dérivés de dessins animés. Cela ne manquera pas de recommencer lorsque la situation sera redevenue normale. Heureusement il existe quand même des représentations de très bon spectacle jeune public en Guadeloupe. Le renouvellement de cette offre de qualité, produite localement et à destination des enfants reste donc essentielle. Cela renforce la nécessité d'enrichir le paysage culturel de nouvelles créations pour ce public afin de pérenniser une offre de qualité sur le territoire.

Origine du projet

L'initiateur de cette création au sein de la compagnie Moov'Art est Mr Vuillamy Michel. Il est un artiste pluridisciplinaire permanent de cette compagnie.

La dernière création de la compagnie « On Zatrapp pou Konpè Lapin » (Un piège pour compère Lapin) est un spectacle plutôt traditionnel et destiné au jeune public qui était basé sur les contes créoles et explorait le monde du conte sociétal avec les personnages tels que compère Lapin, compère Zamba, missié Liwa.

Cette nouvelle création s'inscrit dans un renouvellement d'exploration, en abordant l'univers du conte créole fantastique avec les personnages de Ti-Jean, la diablesse, Baron samedi, le diable, la lune, tout en changeant radicalement la conception de l'espace scénographique qui n'aura plus l'aspect traditionnel du castelet de marionnettes.

Il ne s'agira pas d'une adaptation d'un conte déjà existant mais bel et bien d'une écriture nouvelle s'inspirant des nombreux contes et récits où le héros principal est le personnage de Ti-Jean.

Il a été remarqué l'importance dans la culture créole, surtout pendant l'épidémie du coronavirus, de l'accent mis dans les croyances et sur la pharmacopée locale, figurée ici par la quête de remèdes fantastiques contre une maladie étrange dont est atteinte la mère de Ti-Jean, ainsi que sur un genre de fatalisme surnaturel face à la maladie que Ti-Jean refusera d'adopter.

Le personnage de Ti-Jean (un jeune garçon devant sauver sa mère) permettra aussi au jeune public de s'identifier à ce héros qui doit doubler de ruse et d'intelligence pour faire face aux différents protagonistes plutôt maléfiques ou fantasmagoriques de cette histoire, comme un enfant pourrait le faire dans la vraie vie, avec sa logique d'enfant, quand il se trouve confronté aux bizarreries du monde actuel.

Bien que les personnages de Ti-Jean, du diable et de la diablesse font partie prenante des contes fantastiques de la Guadeloupe, un emprunt à la culture Haïtienne sera opéré en intégrant le personnage du Baron samedi, car Ti-Jean est aussi présent dans les contes haïtiens, de plus il existe, en Guadeloupe, une communauté haïtienne nombreuse et très active au niveau socio-économique et de nombreux liens culturels entre les Antilles françaises et Haïti. On retrouve également le personnage de Ti-Jean à la réunion, au Canada francophone et même chez les Inuits (Tshi-Shan) ce qui en fait un personnage qui n'appartient pas seulement à la culture des Antilles françaises. Le personnage de l'astre lunaire sera aussi intégré afin de donner une dimension mystérieuse et fantastique à cette création, Ti-Jean devant récolter un « arc en ciel de lune » comme ingrédient du remède, objet de sa quête.

Lors de la précédente création de Moov'Art (on zatrap pou konpè Lapen) la langue de 1ère intention était le créole, cependant l'histoire ayant un caractère plutôt populaire, l'écriture reflétait cet aspect. Pour cette nouvelle création l'écriture en créole sera sans doute plus poétique et imagée, afin de transmettre le caractère fantasmagorique de cette création, tout en restant à un niveau compréhensible par le jeune public et tout en fournissant plusieurs niveaux de lecture et de compréhension suivant l'âge des spectateurs. Une version en français imagé et créolisé sera aussi écrite, en deuxième intention, afin de favoriser la connaissance de la culture antillaise pour le public ne parlant pas créole.

Bien que le choix de certains des personnages de cette création puisse sembler être effrayant pour le jeune public, cela est contrebalancé par le « même pas peur » de Ti-Jean et par quelques traits d'humour distillés au cours du périple de ce héros. De plus ce spectacle permettra au jeune public de connaître un autre aspect de la culture et des personnages des contes créoles que celui évoqué dans la création précédente, et de se l'approprier.

Aspects scénographiques

Les marionnettes seront prévues, grâce à des principes de petite mécanique, pour être manipulées par un seul interprète à vue. Les techniques de manipulation seront diverses et adaptée à chaque personnage, à chaque scène et à chaque espace. Le dispositif scénique, constitué d'une cage noire, sera conçu pour être installé rapidement dans des espaces ou des salles non équipées tout en conservant au maximum la qualité de la représentation. Les décors et installations à l'intérieur de cette cage noire seront manipulés et changés à vue en fonctions des différentes scènes et lieux où se passera l'action. Ces éléments seront constitués de cubes ou d'éléments pliables offrant plusieurs niveaux de jeux avec comme base la manipulation sur table. L'éclairage sera constitué de matériel léger fait maison (leds RGBW basse tension et commandes mi-light) pilotées par l'interprète.

Bien que le vecteur premier de cette création reste la marionnette, le manipulateur sera aussi acteur conteur décorateur et devra donc être à vue. Cela permettra un constant aller-retour entre la compréhension du fil conducteur de l'histoire et le parcours du héros Ti-Jean au travers des lieux dans lesquels il devra se rendre.

Influences et référents

Concernant cette création les éléments d'influence et les référents sont les contes de tous pays ainsi que l'ensemble des contes et légendes des Antilles et plus particulièrement ceux impliquant le personnage de Ti-Jean. Un autre élément de référence est l'étude menée par la sociologue Stéphanie Mulot en Août 2021 sur le refus de la vaccination en Guadeloupe et plus particulièrement les parties portant sur le magico-religieux, la recherche de remèdes dits « razié » et le fatalisme face à la maladie. D'autre part en tant que clown intervenant en milieu hospitalier, j'ai toujours admiré les miracles de la médecine pour sauver des vies ainsi que le dévouement des équipes soignantes envers les jeunes patients, cela a aussi influencé la partie finale et très morale de cette création.

La recherche d'illustrations sur les personnages de baron samedi, Ti-Jean et la diablesse fournira une base pour la fabrication et la forme esthétique des marionnettes.

Concernant l'écriture créole les travaux du GEREC-F (Groupe d'Études et de Recherches en Espace Créolophone et Francophone) et notamment ceux de Jean-Pierre Arsaye constitueront une base solide pour la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire lexical.

Concernant les systèmes de manipulation et la petite mécanique, l'expérience ainsi que nombre de publications et schémas des très divers systèmes de manipulation que j'ai pu consulter fourniront l'essentiel du référent.

Pour ce qui est du jeu et de la scénographie le référent est donné par les très nombreux spectacles de marionnettes que j'ai pu voir et notamment des compagnies ou marionnettistes comme le théâtre Drak, Faulty Optic, la compagnie Turak, Ki-Yi Mbock, le bunraku japonais ainsi que les techniques de marionnettes sur table avec par exemple la compagnie Flash marionnettes, l'humour avec le pulcinella italien et le travail spécifique de marionnettiste soliste avec par exemple Maximo Schuster, Barbara Mélois ou Roman Paska.

Méthodologie du processus de créations

Contrairement à la création précédente qui a été faite sur un « coup de tête » et en réaction à divers facteurs ainsi qu'à l'inactivité due aux confinements et au manque d'activité; contrairement à un processus de création inversé ou des marionnettes, personnages de contes créoles, ont été fabriqués avant même l'écriture d'une seule ligne de texte et un semblant d'histoire, où la règle a été : on fabrique des personnages de contes créoles puis on voit ce que l'on fait avec; cette nouvelle création est mûrement réfléchie.

Pour cette création la méthodologie est plus classique bien que faisant tout de même appel à une certaine forme d'expérimentation. D'abord l'histoire de base est écrite sous forme d'un conte (en créole et en français) puis un découpage en scènes est effectué, ensuite une première étape de fabrication des marionnettes et accessoires est mise en œuvre par rapport aux différents personnages. Des expérimentations sur les voix, la manipulation et les éléments de langage seront menées en même temps qu'une ébauche de texte verra le jour en tenant compte du caractère des personnages, de la forme d'écriture imagée et du public ciblé (jeune public). Les éléments concernant le décor seront alors fabriqués afin de proposer des mises en espace.

Le travail scène par scène en écriture définitive et mise en scène pourra alors commencer jusqu'à la réalisation finale. Une version en français imagé et créolisée sera ensuite écrite et calquée sur le modèle en créole.

Marionnettes secondaires du spectacles

Diffusion

Il est constaté qu'en Guadeloupe et Martinique il est très difficile de diffuser un spectacle jeune public uniquement dans des salles équipées. L'art de la marionnette permet d'utiliser du matériel de lumière léger et « fait maison » piloté directement par l'interprète et utilisable sur du courant domestique ainsi que des structures transportables facilement, montables et démontables rapidement. Ce sera le cas de cette création et cela garantira un coût financier de représentation assez faible et donc une diffusion plus aisée qui pourra se faire sans la limitation d'une salle équipée.

Pour conclure, la compagnie Moov'Art à travers sa trentaine d'années d'existence avec des créations variées a toujours eu le souci d'œuvrer afin d'offrir aux enfants et donc, par extension, au jeune public des créations de bonne facture. Ce public d'aujourd'hui, souvent délaissé qualitativement, sera le public qui demain se déplacera dans les lieux culturels. Cette création s'inscrit donc aussi dans une démarche d'engagement pour l'avenir.

la compagnie

Moov'Art existe depuis 1986 et a réuni lors de sa création des personnes venant de différents horizons artistiques : théâtre, mime, danse contemporaine, arts plastiques. Ces artistes se sont retrouvés autour d'une passion commune : la marionnette.

Au fil du temps, des changements sont intervenus mais c'est encore la marionnette, les arts plastiques, le théâtre et le mime qui sont toujours présents. La volonté de formation et de découverte de nouvelles techniques ont intégré l'art clownesque, la magie, la jonglerie et les arts graphiques à la compagnie, par contre la danse a été abandonnée.

Moov'Art s'est adressée au travers de ses spectacles diversifiés au tout public et aux enfants. Pour chaque nouvelle création (une vingtaine environ) la compagnie a exploré différents styles et techniques allant de la marionnette visuelle pour de tous petits vers des formes dramatiques et contemporaines pour le tout public, en passant par des aspects ludiques ou ayant un fort impact dans l'esthétisme. Les choix des matériaux utilisés en fabrication ont aussi été variés : récupération industrielle, matières végétales, objets, matériaux de synthèse, et dépendaient du style adopté pour chaque création. Moov'Art n'a pas fait que des spectacles de marionnettes mais aussi de mime, théâtre, art clownesque et en mélangeant les techniques diverses car ses artistes permanents sont pluridisciplinaires. Enfin les créations de la compagnie ont fait appel soit à plusieurs interprètes, soit à un seul en soliste.

Moov'Art est également intervenu dans des ateliers de sensibilisation et de formation artistique dans diverses techniques pour le jeune public, les adultes, mais aussi pour des formateurs, des artistes professionnels ou semi-professionnels et également en théâtre d'entreprise.

Les artistes de Moov'Art ainsi que la compagnie elle-même, ont aussi travaillé en collaboration avec d'autres artistes ou compagnies sur des créations ou des projets, pour de l'interprétation, de la fabrication, des expositions ou du conseil, ce qui a amené de nouvelles expériences enrichissantes.

L'auteur interprète

L'initiateur de cette création, Mr Vuillamy Michel, est un artiste permanent de la Compagnie Moov' Art depuis 1986. Ayant commencé son parcours artistique par la poterie et le modelage céramique il a remporté les 3ème, 2ème et 1er prix du concours d'artisanat d'art de la chambre des métiers de Guadeloupe en 1985. Il s'est ensuite dirigé vers les arts du spectacle vivant en suivant des cours et stages de danse, mime, théâtre et marionnettes. Par la suite il a intégré la jonglerie et la magie à ses compétences.

Il a collaboré à la plupart des créations de la compagnie Moov' Art (écriture, mise en scène, fabrication et interprétation) mais aussi avec d'autres compagnies ou structures telles que l'institut international de la marionnette de Charleville-Mézières, la compagnie secrets d'en temps, la compagnie ce que jeu veut, les soirées cabaret-théâtre du petit paris, le CAC de Guadeloupe, le domaine de Birmingham ou la compagnie du libre échange. En tant qu'interprète soliste il a déjà créé et interprété douze spectacles avec des techniques diverses (marionnettes, théâtre de papier, comédien clown, magie).

Il est aussi intervenu pour de l'enseignement artistique dans diverses structures privées, artistiques, associatives, pour l'éducation nationale et au sein de la compagnie Moov' Art ainsi que comme clown d'hôpital pour le CHU de Pointe à Pitre Abymes.

Marionnettes construites pour la création « Témocé, l'ami du soleil »

Concernant le spectacle

fiche provisoire

- Nombre d'interprète : 1
- Pas de personne rattachée au spectacle en plus de l'interprète.
- Son et lumières intégrés au décor.
- Lieu de la compagnie: Guadeloupe.
- Spectateurs : jeune public à partir de 4 ans et public familial.
- Jauge : pas plus de 300 spectateurs.
- Langue : Créole ou français au choix.
- Technique : marionnettes sur table et jeu d'acteur.
- Date de fin de création : ce spectacle sera disponible à partir de la fin du 1er trimestre 2023 / début du 2ème trimestre 2023.

les marionnettes au cours de la construction

Visuels

Quelques photos

Quelques photos des personnages de ce spectacle parsème ce document. Voici quelques photos de créations précédentes en situation de spectacle.

Quelques liens

Vous trouverez ci dessous quelques liens concernant la compagnie et l'artiste interprète de ce projet de création.

- Le site web de la compagnie Moov'Art : <https://www.moovart.com/>
- La page web consacrée à la progression du travail sur cette création : <https://www.moovart.com/spectacle-marionnette-tijean>
- La page des photos de diverses créations : <https://www.moovart.com/photo>
- La pages des vidéos des spectacles : <https://www.moovart.com/video>
- La page facebook de la compagnie Moov'Art : <https://www.facebook.com/MoovArt971>
- Liens vers quelques articles de presse : <https://www.moovart.com/articles-de-presse-moovart>
- Le CV de l'auteur interprète à télécharger : <https://www.moovart.com/telechargement/cv.pdf>

