

La Zygote

Fantaisie muette pour jeunes regards
(2 à 5 ans)

Synopsis

Créature mi-humaine, mi-animale,
la Zygote a élu domicile sur un carré de pelouse.

Un arbre imaginaire, des pétales de fleurs
colorés : voilà son monde.

Un soir, la Zygote se couche dans son lit
de gazon....

Mais quelque chose la gêne. En fouillant,
elle découvre un veston rouge.

Elle n'a jamais vu ça !

Curieuse, elle l'enfile à contresens.

Et voilà que sa main se transforme,
puis son bras et...

Hop ! La voilà aspirée toute entière par ce veston magique, embarquée dans un étrange voyage de métamorphoses. Son corps caméléon et les vêtements deviennent le théâtre de son imagination et sa danse dessine sous nos yeux de mystérieux personnages.

Dans un univers ludique et décalé, poétique et burlesque, la Zygote fait l'expérience de la rencontre de l'Autre, qui vient troubler sa vie solitaire mais aussi lui ouvrir la possibilité du partage.

Bon voyage...

Mise en scène :

Roxane Lefebvre

Interprétation :

Katia Dergatcheff

Scénographie :

Alicia Jeannin

Création lumières

et régie :

Laura Durnez

Costume :

Alexandra de Wilde

Son :

Roxane Lefebvre

& Cyril Fleury

Note artistique

Le projet est né de l'envie de créer un spectacle qui ouvre aux enfants les portes de l'imaginaire. En partant du corps et sa danse, inventer une histoire qui les transporte dans un voyage poétique et émouvant.

Raconter une histoire avec le corps

Notre travail part du corps, de sa matière, de ses jeux, pour développer un théâtre visuel. Le corps, comme un matériau à sculpter, dessine des situations, des enjeux, des personnages. La précision des codes choisis permet de laisser la parole au corps. Ainsi la gestuelle sert la narration et le propos tout en ouvrant des images où l'imaginaire du spectateur peut se projeter.

Activer l'imagination des spectateurs

Ce qui nous touche dans un travail visuel est la possibilité de laisser la place à l'imagination, à la rêverie. Comment créer des espaces dans la narration où le doute est permis, où peuvent s'immiscer l'étonnement et l'interrogation ?

Pour que tout ne soit pas lisible directement, compréhensible dans un sens unique et fermé.

Les images restent ouvertes et les enfants se projettent et activent leur imagination.

Ces espaces incertains, hors du connu et des chemins battus, touchent à la poésie et invitent à l'audace et au courage de plonger sans connaître le fond, de prendre son élan... et Hop !

Le vêtement et la transformation

De manière ludique, La Zygote aborde la question du vêtement et s'adresse aux 2-5 ans, à l'âge où l'enfant apprend à s'habiller tout seul.

Comment enfiler un vêtement me transforme-t-il ? Suis-je tout à fait le même avec ce tissu sur moi, comme une deuxième peau ? Comment mon corps est-il influencé dans sa forme et dans sa danse ? Et si en plus je détourne le vêtement, le mettant à l'envers, de travers, les mains à la place des pieds, cul par-dessus tête, etc ? Qui suis-je à travers toutes ces transformations ?

Le vêtement est ici vécu comme un révélateur de notre identité : rentrer dans la peau

de personnages imaginaires permettra à la Zygote de mieux se connaître et de découvrir différentes facettes d'elle-même.

Le vêtement et la norme

Mais ce spectacle nous parle aussi du vêtement sous un autre angle. Le vêtement impose des contraintes : il donne une certaine version de moi conforme à des codes, un milieu social, une profession reconnaissable et identifiable par tous. Le costume deux pièces fait référence au monde du travail conventionnel et normé par exemple. Est-ce que le vêtement nous marionnettise ? Est-ce que le vêtement nous oblige à rentrer dans des codes, des références auxquels on doit se plier ? Quelle liberté nous laisse le vêtement une fois mis sur le corps ?

« *Le mouvement ne ment jamais* »

Martha Graham

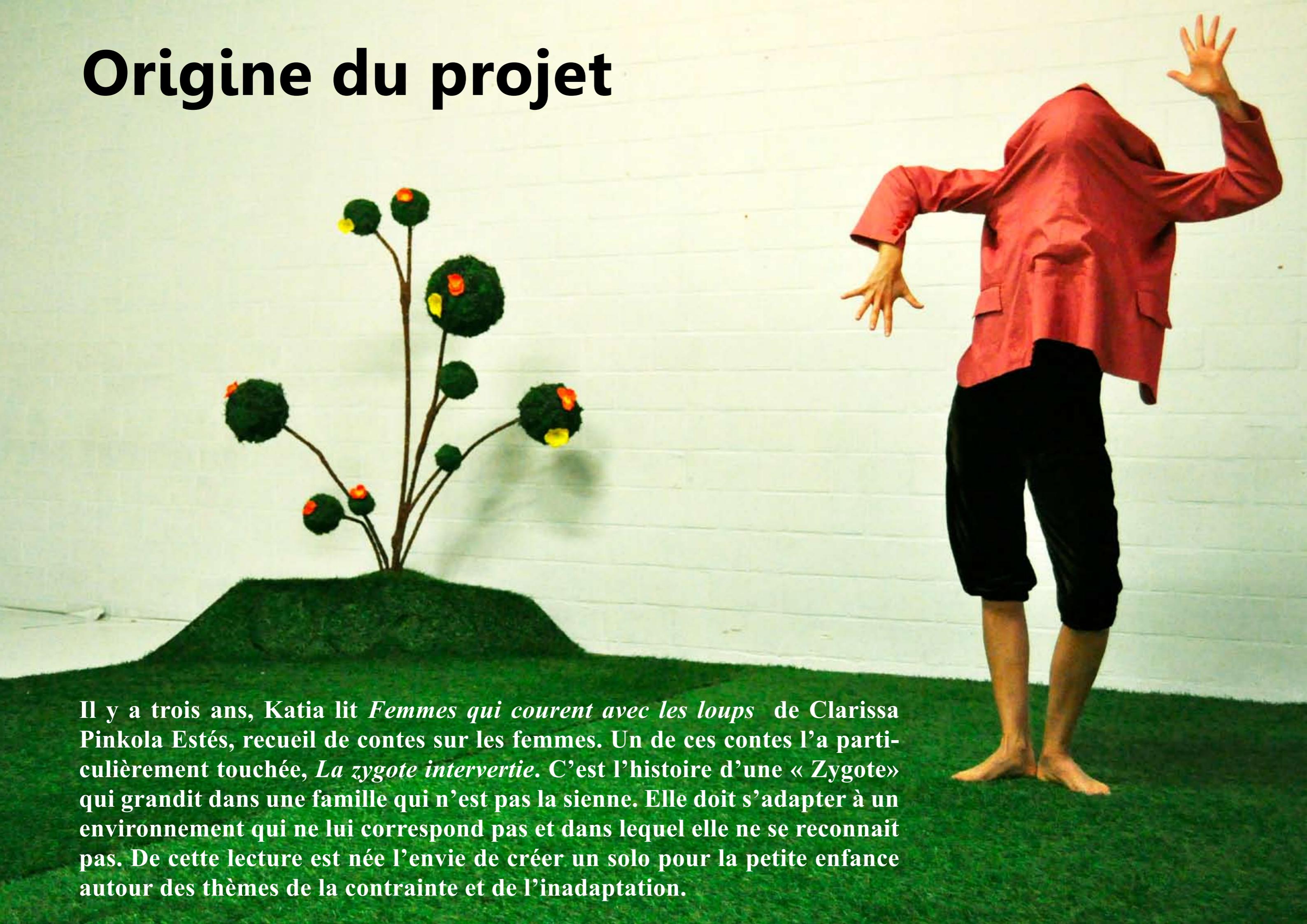
Nous adressons ce spectacle aux enfants qui apprennent justement comment s'habiller selon la norme (mettre le vêtement à l'endroit). Or ici le vêtement ne sera jamais mis dans le bon sens invitant à la créativité, l'invention, le détournement du quotidien ... et ouvrant le chemin vers la poésie.

Une solitude qui découvre l'autre

La Zygote vit seule. Le vêtement intervient comme un intrus dans son « monde » mais c'est aussi l'occasion de rencontrer un Autre. Un objet avec lequel elle va interagir, être en colère, frustrée, contente, vivre des aventures qui inévitablement la mettent en jeu et en interaction.

Enfin le vêtement devient un deuxième personnage. C'est à la fois émouvant et troublant d'être témoin de cette transformation : la Zygote en fait un ami imaginaire pour sortir de sa solitude et vivre de nouvelles aventures à partager.

Origine du projet

Il y a trois ans, Katia lit *Femmes qui courent avec les loups* de Clarissa Pinkola Estés, recueil de contes sur les femmes. Un de ces contes l'a particulièrement touchée, *La zygote intervertie*. C'est l'histoire d'une « Zygote» qui grandit dans une famille qui n'est pas la sienne. Elle doit s'adapter à un environnement qui ne lui correspond pas et dans lequel elle ne se reconnaît pas. De cette lecture est née l'envie de créer un solo pour la petite enfance autour des thèmes de la contrainte et de l'inadaptation.

Le thème de départ : la contrainte

Nous sommes parties sur des contraintes d'objets et de vêtements à partir d'improvisations. Assez rapidement s'est dessiné deux comportements : lutter contre la contrainte ou composer avec la contrainte. Dans le premier cas, la lutte amène inéluctablement à une situation de blocage, d'impuissance et une montée de frustration puis de colère. Dans le deuxième cas, par contre, quand on joue avec la contrainte, nous avons constaté que l'inventivité se développe, que des nouveaux chemins se dessinent, imprévus, mais contenus par la contrainte qui justement demande d'aller au-delà de nos évidences. C'est cette inventivité qui nous a amené à déployer tout un imaginaire à partir du vêtement. Ou comment le corps invente et réinvente des gestuelles qui emmènent l'imaginaire en ballade...

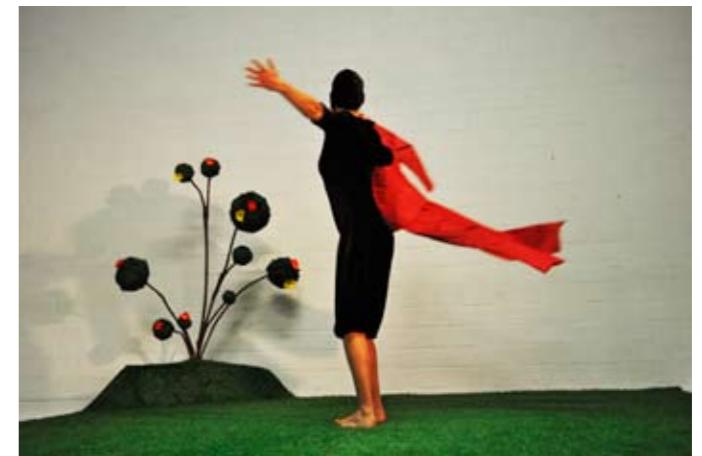
La rencontre d'une danseuse et d'une metteur en scène et en corps

Katia a convié Roxane Lefebvre, metteur en scène-comédienne-danseuse, à participer à cette aventure. Comment, à partir de ce matériau dansé,

trouver les chemins pour modeler cette expression dans les codes du théâtre : une dramaturgie, des enjeux, une trame, un travail rythmique, définition du personnage...

Une histoire s'est dégagée et le travail de précision a commencé : qu'est-ce que cette aventure avec les vêtements faisait vivre au personnage ? Quelle transformation ? Comment cela se traduit-il dans son rapport au corps, au monde ? Comment cela va même jusqu'à changer sa vision du monde ?

La collaboration avec la scénographe et la costumière a permis d'affiner l'univers de la Zygote. Une réflexion pour créer un monde imaginaire singulier. Ainsi le personnage s'est peu à peu précis, dans son rapport à l'animalité : s'il a une corporalité très animale (déplacement au sol, côté instinctif), nous voulions que la bête ne soit pas clairement identifiable pour laisser une part d'inconnu, d'étrangeté. Peu à peu, la création a pris forme et fond, la gestuelle s'est dessinée et la scénographie a émergé.

L'Equipe Artistique

Katia Dergatcheff

Petite, Katia aimait être en mouvement. Très tôt la danse était là. Un petit détour vers des études de psychologie, elle est alors tombée amoureuse de l'âme humaine. Toujours fascinée par le corps et son lien avec l'esprit, elle se forme en danse-thérapie en 1999. De 2007 à 2013 auprès de Maria Ortiz-Gabella (Cie Arcane), elle découvre la danse-théâtre. Elle danse *Et Hop!*, qui tourne dans une cinquantaine d'écoles maternelles, puis *Cabane*, solo pour la petite enfance à la frontière entre danse et théâtre d'objets. Elle affine sa danse et tisse des liens subtils entre la théâtralité du mouvement, la danse et l'interprétation. Depuis 7 ans, Katia se spécialise dans la diffusion de spectacles jeunes publics dans les milieux scolaires. Sa démarche trouve tout son sens dans cet éveil auprès des plus petits aux possibles et aux richesses du corps. Peu à peu le jeu théâtral prend une part plus importante. Elle se forme au jeu clownesque (Cie Partis pour Tout Faire). Le théâtre de mouvement et le théâtre gestuel questionnent différemment sa recherche. En septembre 2012, la compagnie Atika voit le jour à Bruxelles. Sa première création, *La Zygote* est un spectacle de danse-théâtre pour les enfants de 2 à 5 ans mis en scène par Roxane Lefebvre.

Roxane Lefebvre

Dès l'université et sa formation en danse classique, jazz et contemporaine, Roxane Lefebvre se situe aux frontières entre corps et littérature. Depuis 8 ans, elle travaille dans la création de spectacles alliant théâtre, images et parfois danse. D'abord l'écolage des assistanats à la mise en scène et dramaturgie auprès de Philippe Sireuil, Lorent Wanson, Jasmina Douieb, Fré Werbrouck, Thierry Lefèvre, Pascal Crochet... Ensuite et toujours davantage comme interprète entre danse, théâtre, performances et chant : *Là où règne le*

Chaos des Anges de Dounia Depoorter et Fatou Traore, *Le Monde de Luce et ses extases* de la Cie Ah mon Amour, *Trois d'Alice* de Visscher...

Enfin elle écrit et met en scène ses propres projets, avec son Projet *Pistéo* ou en collaboration *Leurs Yeux*, théâtre visuel (Riches Claires, 2014), *La Zygote* avec la Cie Atika (danse-théâtre dans les écoles maternelles depuis 2013), recherches performatives et plastiques *Voir tout nous trouerait le visage* et *Aveugle comme un arbre*, autour du corps, sa nudité, son étrangeté et toutes les couches qui le recouvrent, *Perte ou Les mots peuvent-ils dire le vrai ?*, dans lequel les mots tournent autour du corps.

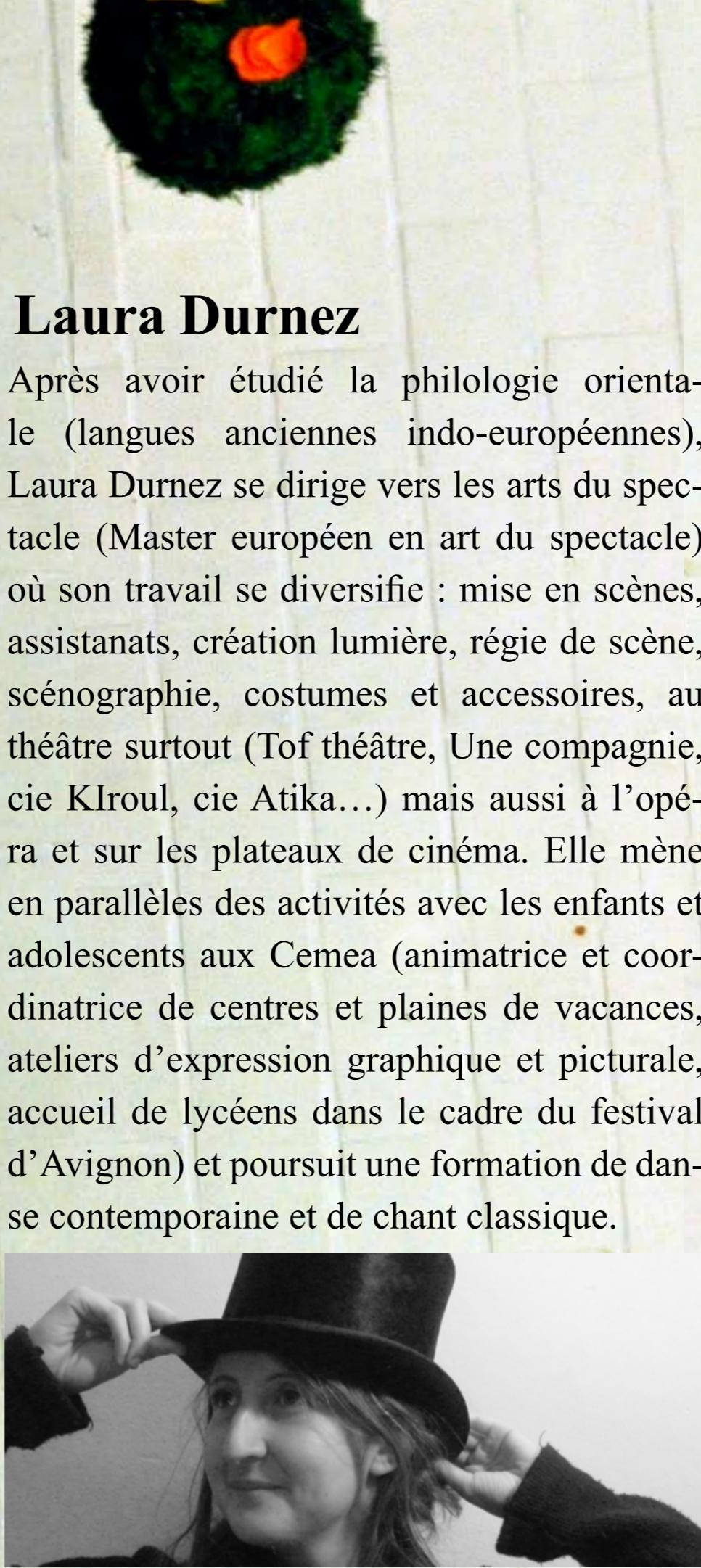

Alicia Jeannin

Alicia s'intéresse très tôt à... tous les arts. Elle commence par la musique (piano, chant) puis le théâtre (jeu) puis les arts plastiques (vidéo, installation, performance).

Finalement, elle opte pour la scénographie. Elle intègre la section Scénographie de l'ENSAV La Cambre. Elle y côtoie Pascal Crochet et Patrick Bonté avec qui elle travaille en tant qu'assistante ou stagiaire et sort diplômée en 2011. Parallèlement, elle travaille avec la scénographe Satu Peltoniemi sur plusieurs spectacles, dont un opéra, *Thérèse*, mis en scène par Daniel Donies. En 2012, elle participe à une résidence avec la Cie brésilienne Teatro da Vertigem à travailler sur le thème du «déplacement comme démarche artistique». Elle rejoint la Cie à São Paulo, et intègre l'équipe décor pour *Bom Retiro, 968m*.

De retour à Bruxelles, elle reprend plusieurs projets de scénographie, pour des courts-métrages, des spectacles jeune public, comme *Kant, au bord du sommeil*, de la Cie Inti Théâtre Inti, ou *La Zygote*, de la Cie Atika, ou le théâtre, notamment *Leurs Yeux*, de Roxane Lefèvre et Tarzan, collaboration de pascal Crochet et Thierry Lefèvre.

Laura Durnez

Après avoir étudié la philologie orientale (langues anciennes indo-européennes), Laura Durnez se dirige vers les arts du spectacle (Master européen en art du spectacle) où son travail se diversifie : mise en scènes, assistanats, création lumière, régie de scène, scénographie, costumes et accessoires, au théâtre surtout (Tof théâtre, Une compagnie, cie KIroul, cie Atika...) mais aussi à l'opéra et sur les plateaux de cinéma. Elle mène en parallèle des activités avec les enfants et adolescents aux Cemea (animatrice et coordinatrice de centres et plaines de vacances, ateliers d'expression graphique et picturale, accueil de lycéens dans le cadre du festival d'Avignon) et poursuit une formation de danse contemporaine et de chant classique.

Alexandra De Wilde

Je trace, je coupe, je pique, j'assemble,... et ce sont de nouvelles silhouettes qui voient le jour! C'est magique! Créer des costumes c'est pour moi le plaisir de la créativité mêlée à des exigences techniques. C'est m'imprégner de l'univers d'un spectacle et de ses personnages et me laisser porter par l'imaginaire.

C'est un processus auquel j'aime prendre part depuis la rencontre avec l'équipe, le partage des idées jusqu'à la confection du modèle sur mesure. Et finalement, le plaisir de voir le costume prendre vie sur scène! Mes formations en habillement, en modélisme et de conseillère en image personnelle et colorimétrie sont pour moi des ressources précieuses pour veiller à la qualité dans chacune des étapes de la création.»

Partenaires de résidence

Le spectacle La Zygote a été soutenu par des accueils en résidence au Théâtre La Roseraie, à Pantalone, à l'Ecole Léopold Ier de Laeken et dans les locaux de l'association Lire c'est Partir (France).

PANTALONE

La Zygote tourne depuis septembre 2013 dans les écoles francophones et néerlandophones en Belgique ainsi qu'en France. Une trentaine de représentations...

Agenda

SEPTEMBRE 2013

Jeudi 26 et Vendredi 27 - au Festival les Gallo-Pins
(Saint Jouan les Guérets - France)

OCTOBRE 2013

Lundi 24 - à l' École St-Léon (Lillois-Witterzée)

NOVEMBRE 2013

Mardi 26 - à l' École Ecoline (Rosières)

DÉCEMBRE 2013

Jeudi 05 - à l'Ecole Notre Dame de la Paix (Bruxelles)

Jeudi 12 - à L'Ecole Anne Frank (St Pierre sur Perray - France)

Mercredi 18 - à l'École La Clé (Bruxelles)

Jeudi 19 - à l'École La Clé (Bruxelles)

Vendredi 20 - à l'Ecole Les Eburons (Bruxelles)

JANVIER 2014

Vendredi 10 - à l'Ecole Aurore (Evere)

Mardi 14 - à l' École La Colombe (Bruxelles)

FÉVRIER 2014

Jeudi 06 - à l'École Rinkelink (Brussegem)

Jeudi 13 – à l'École n°8 du Bois de la Cambre (Ixelles)

MARS 2014

Mardi 18 - à la crèche Marie Louise (Bruxelles)

Vendredi 21 - à l'école Vrije Kleuterschool Ter Dreef (Merchtem)

AVRIL 2014

Mardi 1 - à l'Ecole Européenne de Bruxelles III (Ixelles)

Mercredi 2 - à l'Ecole Européenne de Bruxelles III (Ixelles)

Jeudi 24 - à l'École des Dames de Marie (Saint-Josse Tenn Noode)

Vendredi 25 - à la crèche Froissart (Bruxelles)

MAI 2014

Mercredi 14 - à l'Ecole De Boomhut (Alsemberg)

Jeudi 15 - à l'Ecole Leopold 1er à (Laeken)

JUIN 2014

Lundi 02 - à l'Ecole St Michiel (Keerbegem)

Mercredi 11 – à l'Ecole Leidstarschool (Laeken)

Contact

Compagnie Atika

Atika Asbl / Rue Jourdan 76
1060 Bruxelles

00 32 (0) 489 88 94 34

info@compagnieatika.be
<http://compagnieatika.be>

Annexes

Ateliers artistiques autour du spectacle

En parallèle du spectacle, des ateliers « danse-mouvements et créativité » sont proposés par la compagnie Atika aux jeunes spectateurs.

A travers l'art, l'enfant nourrit son imaginaire, développe sa capacité d'émerveillement. Il goûte et savoure en accueillant tout un vécu sensoriel et émotionnel qui participe à son développement et ses apprentissages.

Le tout jeune spectateur vit son premier spectacle avec une multitude d'émotions. Il reçoit un univers visuel, avec du mouvement, de la danse, des sons...

Cette ouverture sur l'art est d'autant plus complète et cohérente, si le jeune enfant peut lui-même expérimenter avec son propre corps des espaces d'inventions, de créativité et d'exploration.

Le langage du corps est un puissant révélateur et permet de développer des apprentissa-

ges fondamentaux pour les jeunes enfants:

- capacités de concentration, d'observation, d'attention
- développer leurs capacités imaginatives
- développer leur conscience corporelle, de l'espace et le rapport au rythme
- aiguiser un sens de l'écoute, le rapport à l'autre, à la relation
- découvrir une autre forme de communication : non verbale

Les ateliers proposés autour du spectacle reprennent le thème du vêtement : et si les vêtements pouvaient devenir le théâtre de notre imagination et être source de créativité ? Des vêtements qui transforment le corps, sa gestuelle. C'est jouer à se déguiser, partir à l'aventure en ouvrant des espaces d'imagination.

C'est aussi permettre aux enfants de voyager à la découverte de la créativité du corps et ses inventions !

Note pédagogique

Le spectacle « La Zygote » est un voyage initiatique. Les thèmes abordés dans le spectacle sont :

1. Grandir grâce à l'imagination

À l'instar des aventures de « Mary Poppins » ou d'« Alice au Pays des Merveilles », La Zygote est une histoire qui parle de cette frontière entre réalité et monde imaginaire. Cette réalité magique qui nous permet de transformer, par exemple, un simple veston en princesse. Elle explore la manière dont le rêve éveillé permet de sortir de notre quotidien, de l'agrandir, de le tordre, de le redécouvrir. Le plaisir d'imaginer est un puissant espace de liberté pour l'enfant. À travers lui, ce dernier se crée, s'invente, se définit et développe une part de lui-même, tout en jouant.

2. Grandir pour être soi

« On dirait qu'on était des pirates », disent les enfants... Jouer à être quelqu'un d'autre permet de construire son identité. Qui suis-je donc ? Une princesse ? Un samouraï ? Un personnage imaginaire ? Tout cela à la fois ? L'enfant découvre toute ces facettes qui construisent la complexité de l'être humain et apprend à vivre cette étrange dualité : il est tout autant une belle princesse/un beau prince ET un monstre en colère.

3. Grandir grâce à l'autre

La Zygote, c'est aussi l'histoire d'une solitude qui se transforme et s'apaise. Le personnage finit par sortir de jeux solitaires pour découvrir la relation, l'autre, la différence... avec comme seuls partenaires une veste et un pantalon qui vont finalement devenir un ami imaginaire. La Zygote va se confronter à l'altérité et vivre des expériences nouvelles inconnues, qui surgissent, déroutent, surprennent et lui font vivre toutes sortes de sensations et d'émotions nouvelles (joie, colère, tristesse, peur). Cette rencontre va lui permettre de grandir et cheminer vers l'autonomie.