

Teresa Ondruskova

Souterrains

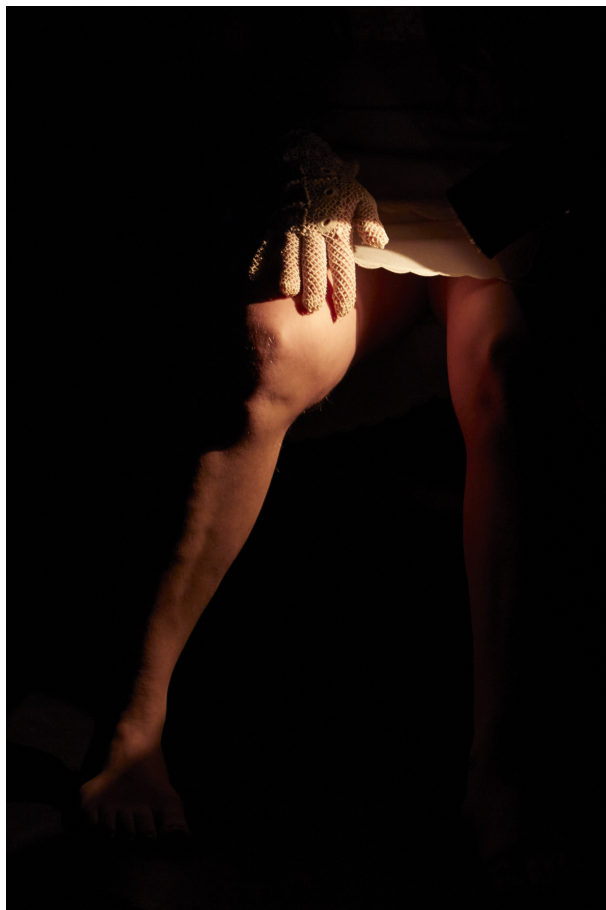

photo:Christophe Loiseau

Théâtre d'images projetés

inspiré par

un conte traditionnel

de Giambattista Basile

Création 2020

(pendant la formation de 3ème année à l'Ecole Nationale Supérieure de la Marionnette)

regard extérieur : Erwann Meneret

musique : Tim Green

Je veux raconter une histoire !

Je veux parler de secrets, du désir et de la transgression.
Je veux parler de la virginité, de l'éveil sexuel et du premier amour.
Qu'est-ce qui se passe quand on "tombe" amoureux?

A l'aide du conte j'explore ces sujets et questions.
Pour cela je m'appuie sur le conte "Le Souterrain de Cristal" de Giambattista Basile.

Le texte du conte est dit par moi en tant que narratrice et comédienne sur scène.

Un corps féminin apparaît petit à petit: une conteuse traverse la scène et fait apparaître d'autres espaces et personnages...

Pourquoi le conte?

Le conte est une forme de récit plein de métaphores et images.
Ce qui me fascine c'est avant tout son intemporalité :
Le fait que les contes de fées continuent à exister à travers les siècles en gardant leur actualité et que l'homme malgré tout le progrès technique ne perd pas l'envie d'entendre des histoires. On arrive à s'identifier avec les personnages malgré la différence d'époque, car au final les conflits centraux restent les mêmes.

« Le Conte des contes », ou Pentaméron, écrit autour de 1625 par Giambattista Basile est un recueil de 50 contes - ou plutôt 49 contes dans un conte principale qui leur sert de cadre et forme ainsi le 50ème conte.
Ecrit en napolitain, le langage du livre est très riche en métaphores et jeux linguistiques à la fois vulgaires et grotesques avec, à la fin de chaque conte, un proverbe qui sert de morale.

La conteuse

Le conte est raconté par une conteuse qui démarre le récit sur une chaise proche du public et traverse ensuite l'espace.
Ce qui est important pour moi, c'est de construire un lien direct avec le public.
Les contes de Basile sont appelés « divertissements », leur fonction étant de « faire passer le temps » car « les soucis s'évaporent lorsqu'on écoute des choses aimables ». J'aimerais transmettre cette atmosphère au public et l'emmener pendant un moment dans un autre monde.

Synopsis

« Nella est aimée par un prince qui va souvent prendre du bon temps avec elle grâce à un souterrain de cristal. Mais le passage est brisé par ses sœurs jalouses; le prince en sort tout tailladé et il est sur le point de rendre l'âme. Nella, par un étrange hasard, entend parlé d'un remède, l'administre au malade, le guérit et le prend comme mari. » (*Le Conte des contes, p.152*)

Pistes

L'initiation

Le personnage principale est une jeune fille en passe de devenir femme. Elle découvre son corps et l'amour, un terrain inconnu. Elle tombe amoureux du prince et est prête à tout risquer pour cet amour. Mais bientôt elle se retrouve dans un conflit entre ses besoins et le danger de son environnement (sa mère stricte, ses sœurs jalouses). Quand le chemin secret du prince est découvert, elle le perd – elle se met donc à sa recherche pour le sauver.

On peut apercevoir le schéma du héros mythologique : Nella (héros) surmonte le danger de sa famille (opposant) pour sauver son amant (objet) grâce à un remède (adjuvant).

Le chemin que la jeune fille traverse peut être aussi interprété comme un rite initiatique qui marque son passage vers la vie de femme.

La transgression

Je me suis concentré sur la transgression, plus particulièrement sur celle de la femme, car je voulais aborder sa position dans la société du 17ème siècle et sa façon de vivre avec les règles sociales de l'époque.

Dans le conte traditionnel, les personnages transgressant des règles sociales subissent dans la plupart des cas une punition: l'emprisonnement, le viol, la mort, etc... sauf si le coupable peut justifier de sa décision, dans ce cas il sera innocenté. C'est ce qui arrive à Nella, puisque sa transgression est « justifiée » par l'amour pour le prince ; ses sœurs par contre seront brutalement punies pour leur jalousie.

Conception technique et éléments scénographiques

couleurs, contrasts

Le texte contient beaucoup d'antagonismes : le Vertu et le Vice, le Bien et le Mal, la Sagesse et la Dérison, la Vérité et l'Illusion. Pour illustrer ces antipodes, j'ai décidé de travailler principalement avec le noir et blanc la lumière et l'ombre, et de ne pas utiliser des couleurs fortes.

Retroprojecteur, lampe d'ombre

Le texte est rythmé par l'arrivée du jour et de la nuit. Pour faire référence à cet univers, j'ai décidé de travailler des techniques de projections ainsi que des éléments du théâtre d'ombre. Je me sers d'une lampe d'ombre et d'un retroprojecteur, qui sont les sources principales de lumière du spectacle.

Son

Le son a été composé pour le spectacle. Il souligne l'atmosphère des différents espaces traversés par la jeune héroïne, tout en laissant de l'espace à l'imaginaire du spectateur.

«Aiguillonnés par ce désir, les artisans abandonnent leurs boutiques, les marchands leurs négoce, les avocats leurs causes, les négociants leurs affaires. Ils déambulent bouche bée dans les boutiques des barbiers et les cercles des bavardes, écoutant les fausses nouvelles, les avis imaginaires et les chroniques venteuses »

Ayant grandi dans un petit village bohémien dans une famille d'artistes, le spectacle et la musique a toujours fait partie de la vie de Teresa. Après son bac elle se met à voyager et découvre l'agriculture paysanne tout en explorant la culture et la langue des pays qu'elle traverse. Pendant un voyage en Grèce elle (re)découvre le spectacle de marionnettes dans la rue et se met à la recherche d'une formation de marionnettiste. Elle passe deux ans dans l'atelier du théâtre municipal de marionnettes de Ljubljana (Slovénie) où elle apprend principalement la construction. Elle intègre ensuite la 12ème promotion de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières, dont elle sera diplômée en juin 2021.

Contact :

teresa.ondruskova@posteo.net

0033 7 55 63 32 94

Fiche technique

« *Souterrains* »

Théâtre d'ombres et projections

Création 2020

Jeu et mise en scène :
Teresa Ondruskova

- durée : 15 minutes
- prémontage demandé
- 1 service de 4h
(réglage/filage/répétition)
- mise : 10 minutes
- démise : 10 minutes

Son

- système son adapté à la salle
(source : clef USB, format mp3)

Espace scénographique

- salle noire (théâtre d'ombre)
- Taille plateau mini : 3 x 3 m
- hauteur mini : 3 m

inventaire matériel artistique :

- une chaise
- un rétroprojecteur
- une fenêtre en fer
- deux contenants transparents, sable, cristaux de verre

autres besoins :

- Loge avec miroir
- accès voiture