

©Photo L.Hoffmann

Ilmarinen

Installation spectacle
pour les 0-3 ans

Baomen

Cécile Thévenot & Lucile Hoffmann

©Photo L.Hoffmann

Note d'intention

«Avec Ilmarinen nous allons au contact d'un public que nous connaissons peu : les tout-petits. Conscientes de l'exigence que requiert la création pour ces tout jeunes spectateurs, nous avons choisi de nous immerger dans leur univers, de nous mettre au diapason de leur rythme et de leur sensibilité, pour proposer un spectacle qui leur est dédié.

Notre création est axée sur la sensorialité et l'immersion. Dans ses premiers mois de vie, le bébé découvre le monde grâce à ses sens en éveil: toucher, vue, il explore son milieu de tout son corps. L'ouïe quant à elle se développe in utero, ainsi le tout-petit perçoit-il la musique dans sa complexité. Le Kalevala, récit mythique de la fondation du monde finlandais, nous est apparu comme une source d'inspiration propice pour ce projet: Ilmarinen propose une odyssée musicale, voyage initiatique sensible, un univers lumineux, coloré et sonore.

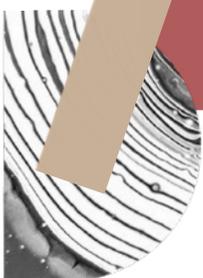
Bouillonnements, fourmillements, bruits, sons, formes, matières... Des installations plastiques se déploient et se transforment, habitées par des personnages chimériques, une performeuse - danseuse et une musicienne. Quelques objets sonores, une cithare racontent le fil d'une éclosion, sa vie et son effacement. Les matières plastiques dessinent un univers onirique à explorer, sentir. Elles sont transformées, manipulées, deviennent terre vibrante, barque volante, brochet flottant... En échos, les sons englobent les jeunes spectateurs, dessinent une géographie sonore, incitent l'écoute de tout le corps.»

Cécile Thévenot et Lucile Hoffmann

©Photo L.Hoffmann

Déroulement

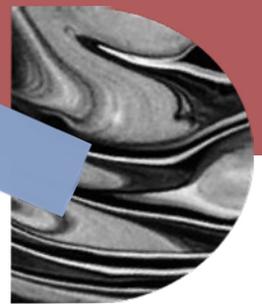
Petits et grands sont invités à prendre place sur des coussins installés sur le plateau, de part et d'autre de l'espace scénique, en bi-frontal. Les deux artistes chuchotent à l'oreille des spectateurs des extraits d'un chant poétique du Kalevala. Ces mêmes bribes de texte sont multi-diffusés dans plusieurs petites enceintes cachées dans des éléments plastiques tout près du public. Une forme apparaît en lenteur et en douceur. Ce grand tissu peint, manipulé par la performeuse se déplie, entre en mouvement, c'est Ilmatar, la déesse de la mer. Un étrange oiseau vient se poser sur son genou et voilà que naît le premier homme déjà devenu vieillard. La cithare et les objets plastiques manipulés jouent ensemble ou en décalé pour évoquer la création du monde, l'arrivée des premiers arbres...

Après ce premier temps contemplatif, les enfants sont invités à passer au travers d'un petit castelet pour ensuite déambuler et jouer dans plusieurs îlots - installations plastiques et vivantes en autonomie. C'est la vie qui avance, un arbre qui croît, un labyrinthe complexe qui se construit, un paysage de montagne et de colline à explorer... Les deux artistes accompagnent les enfants dans leurs explorations libres de ces espaces plastiques par des temps de jeux musicaux ou dansés. L'installation des spectateurs est ainsi transformée dans cette seconde partie, par des temps plus vifs, d'exploration plus libre, pour terminer en apesanteur avec un chant libérateur.

Les spectateurs sont invités petits et grands, à laisser leurs sens en éveil pour traverser ce voyage onirique.

Le spectacle

Un temps suspendu, hors du quotidien, mais qui parle bel et bien de la vie, Ilmarinen se penche sur le tout début des choses. Inspiré librement du Kalevala, aventure cosmique finnoise, ce spectacle conte la création du monde. L'univers est doux, clair, énergique, étourdissant et onirique.

L'écriture musicale est multiple et occupe une place centrale dans l'œuvre. Elle associe matières sonores et éléments purement musicaux, enregistrements et musique live. Une cithare (lointaine cousine du kantele finlandais cité dans le Kalevala) et un mini synthétiseur analogique constituent la base du jeu musical live associé d'objets sonores hétéroclites. La voix apparaît de temps à autre, elle est appréhendée comme un instrument entre paroles imaginaires, textes sonores ou chant. Cécile Thévenot propose à elle seule un petit concert scénographié que les éléments du décor et la danseuse viendront supporter et amplifier. Proposée en multi-diffusion, la musique est enveloppante et crée un univers sonore doux, adapté à l'ouïe des tout jeunes enfants alors en éveil.

De la marionnette à la danse, un spectacle en re-création

L'intention première des artistes, en invitant un marionnettiste à investir les espaces scéniques d'«Ilmarinen», était de doter le spectacle d'un guide. Il met en vie les objets plastiques et fait naviguer objets et spectateurs dans la scénographie qu'il déploie, révèle pas à pas, au diapason de la musique.

Pour cette re-création, Lucile Hoffmann et Cécile Thévenot ont souhaité approfondir, déployer et amplifier le lien entre le corps, le mouvement et les objets plastiques. Ainsi, la danseuse Yumi Osanai a rejoint l'équipe. Un passage de relai a eu lieu entre la marionnette et la danse. Cette transformation permet une perception de l'espace et des installations plastiques sur plusieurs échelles en parallèle : du tout petit à l'espace global appréhendé dans son ensemble.

Dans son approche Yumi Osanai construit ses chorégraphies au plus près de la scénographie et/ou de certains éléments plastiques sur lesquels elle s'appuie pour développer son langage corporel. La place de la danseuse évoluant dans l'espace avec les tout-petits, cela amène une perception plus accrue des différents plans que propose le spectacle. Elle incarne plusieurs personnages, puis met en vie un lieu, un objet, anime l'espace entier. Cette nouvelle présence au plateau permettra de déployer et mettre en vie toutes les installations scénographiées.

Installations plastiques

©Photo M.Carpentier

Lucile Hoffmann a pensé et construit les installations plastiques d'Ilmarinen comme un espace à jouer, visuel et sonore pour les tout-petits. En s'appuyant sur le Kalevala, elle a imaginé une scénographie porteuse de symboles et de sens. Chaque élément est appelé à se transformer, à prendre plusieurs formes une fois manipulé par la performeuse-danseuse. Ils sont le support de l'histoire et permettent d'évoquer la création du monde à ses tout-petits qui le découvrent eux aussi.

Conçu comme une traversée onirique, les installations plastiques entraînent les enfants dans des explorations sensibles. Tantôt regardeur, tantôt manipulateur, ces spectateurs suivent le personnage de Väinämöinen - petit personnage chimérique mi homme-mi arbre dans ses différentes expériences :

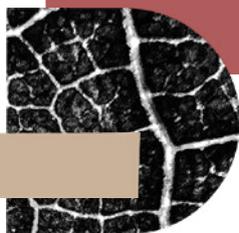
- la croissance du premier arbre, métaphore de l'apprentissage de la marche ;
- un labyrinthe tortueux, symboles des premières épreuves de vie ;
- ses voyages à la rencontre de divers personnages chimériques comme un canard dont les ailes sont deux immenses mains, ou encore ce grand tissu qui se déploie et évoque tantôt une carte maritime, tantôt un paysage avec des montagnes et des volcans pour finir par suggérer la déesse de la mer...

Le lien entre images et sons est essentiel. La plupart des éléments sont conçus comme des objets sonores : des énormes graines rouges que les tout-petits peuvent manipuler librement comme de grands maracas ; des touches de piano évoquent les fanons de baleine et sont utilisés comme des éléments percussifs ; un immense îlot représentant des collines et des lacs et créé avec différentes matières de tissus devient un tapis sensoriel et sonore.

Origine

©Photo L.Hoffmann

En 2018, la Compagnie BaOmen développe, au sein de 15 structures petite-enfance du Grand-Est, une forme in-situ qui aboutira, en 2019, à la création de l'installation-spectacle musicale «Ilmarinen» à la Machinerie d'Homécourt. Le spectacle sera ensuite en tournée pendant quelques mois avant que le COVID ne vienne suspendre son élan. Dédié aux 0-3 ans, ce spectacle créé au plus près de son public se veut à la fois immersif et contemplatif, déployant un univers adapté à la sensorialité en éveil des tout-petits.

En 2022, la Compagnie BaOmen connaît une nouvelle impulsion et décide de reprendre ce spectacle en lui donnant une dimension chorégraphique plus prononcée. Après une semaine de résidence en juin 2023, Cécile Thévenot et Lucile Hoffmann décident de re-crée le spectacle en développant les univers existants. Pour cela elles vont repartir en résidences de création afin de poursuivre le travail chorégraphique commencé lors de cette résidence, d'amplifier le spectacle d'un point de vu musical et de déployer l'univers plastique.

Ilma

Cette reprise donnera également lieu à l'aboutissement d'une petite forme tout-terrain, Ilma, impromptu musical et scénographié porté par Cécile Thévenot. Cette petite forme vient donner à Ilmarinen toute sa dimension pédagogique et socio-culturelle: elle permet de faire sortir le spectacle des lieux dédiés pour aller à la rencontre des tout-petits dans leur espace de vie. Ilma est complémentaire du spectacle plateau et peut être proposée en amont ou en aval de l'expérience immersive que les enfants pourront vivre sur scène.

Calendrier et partenaires

Reprise 2023-2024 :

Du 29 mai au 2 juin 2023 : résidence plateau à la salle Jean Bouhey, Longvic (21)

Printemps 2024 : -10 jours construction scénographie

- 5 jours : composition/ arrangement musique

2024- 2025 - (Re)CREATION du Spectacle - 2ème semestre 2024

2024- 2025 - (Re)CREATION du Spectacle - 2ème semestre 2024

30 sept - 4 oct 2024: Résidence à la Scierie -Avignon

Pour cette résidence, BaOmen est lauréate du dispositif de résidence de création de spectacles musicaux Jeune Public, porté par la Sacem et Avignon Festival et Cie

Automne 2024-Hiver 2025 : deux semaines de résidence 3 artistes + 2 régisseurs (lumière ; son), suivie de la création du spectacle (demande en cours)

Février 2025: Représentations d'«Ilmarinen» et d'«Ilma» dans le cadre du festival «Mappemonde» du Pays de Nay (64)

Coproductions à la création en 2019 : Centre Culturel Pablo Picasso - Scène conventionnée pour le jeune public - Homécourt (54), Théâtre Gérard Philipe - Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées - Frouard (54), Le Gueulard + - Nilvange (57), La Passerelle – Rixheim (68), Réseau Jeune Public Grand Est - Génération Belle Saison.

Partenaires : Caisse d'Allocations Familiales (54), Cie Rue de la Casse - Nettancourt (55), Asso Les Lunes Artiques (21), Maison de quartier la Maison Phare – Dijon (21), Minoterie, pôle de création jeune public et d'éducation artistique – Dijon (21), Ville de Longvic (21).

Avec le soutien financier : Région Grand Est, Conseil Départemental du Bas-Rhin, Ville de Dijon, la Sacem (aide à la création jeune public, dispositif de résidence de création de spectacles musicaux Jeune Public, porté par la Sacem et Avignon Festival et Cie) .

©Photo L. Hoffmann

Parcours

Cécile Thévenot - conception, musique

Cécile Thévenot est musicienne-pianiste et compositrice. Elle se forme au Conservatoire de Dijon, à la Music Academy de Turku (Finlande) et à la Musikhochschule de Karlsruhe (Allemagne). Elle est également diplômée d'une Licence de Musicologie et d'un Diplôme d'Etat de pédagogie (CEFEDM de Metz).

Instinctivement, la musicienne, pianiste investit et explore les contrées des musiques contemporaines, expérimentales et improvisées. Son langage intègre, accole, confronte les matières sonores et musicales. L'instrument piano se trouve visité dans son ensemble, intérieurs et extérieurs, cordes et métaux. Quelques objets « préparés » viennent transformer ses sonorités.

Elle rencontre et travaille avec les musiciens Didier Ashour, Didier Petit, Lê Quan Ninh, Sylvain Kassap, Nadia Rastimandresy. Elle rejoint également le groupe Art-Zoyd, collabore entre autres avec Thierry Zaboitzeff, la compagnie de danse autrichienne Editta Braun.

Dans sa pratique la pianiste questionne également la mise en scène de la musique, sa rencontre avec d'autres disciplines en participant étroitement à la création de plusieurs formes spectacles et performances (musique et art sonore, art plastique, danse contemporaine) et en intervenant auprès des étudiants du CEFEDM de Lorraine ou auprès de classes de collèges et lycées avec l'O.N.M. (Orchestre National de Metz).

©Photo L. Hoffmann

Parcours

Lucile Hoffmann - conception, installation plastique, vidéo

Artiste plasticienne et vidéaste, **Lucile Hoffmann** est avant tout une conteuse. Elle dessine, photographie, filme, met en scène, sculpte, installe, coud, enseigne... Sa création se transforme au fil de ses envies, des projets auxquels elle participe et des belles personnes avec qui elle les réalise.

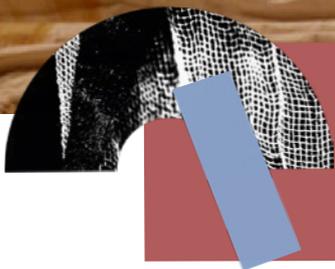
Elle aime raconter des histoires, des fragments de vie, poser son regard sur ceux et ce qui l'entourent... Contempler la fragilité des choses. Observer les gestes et les signes de chacun : ce que le corps dit au-delà des mots, au creux de ses silences, ce que leur espace de vie dévoile, ce que l'on retient d'une rencontre... Traduire tout ce qui est indicible et qui évoque notre présence au monde, nos relations aux autres.

Elle est diplômée d'un DNSEP Art de l'École des Beaux Arts de Dijon en 2008 et d'une Licence d'Histoire de l'art en 2003. Intéressée par les liens entre arts plastiques et spectacle vivant (musique, théâtre, installation performative...), ses recherches portent autant sur l'image que sur la façon de la mettre en scène. Elle alterne entre des créations personnelles et d'autres plus collectives notamment avec lBaOmen Compagnie qu'elle co-dirige avec Cécile Thévenot ou avec le collectif Mulupam. Mulupam est l'entité sous laquelle elle travaille avec les plasticiennes Muriel Carpentier et Paméla Dorival depuis 2009.

En parallèle de son travail plastique, Lucile développe une démarche pédagogique. Depuis 2006, elle est membre fondateur et artiste-intervenante pour l'association Les Lunes Artiques. Elle crée et anime des ateliers d'expression plastique dans lesquelles chaque participant (de tout-petits à adultes) est amené à développer sa créativité et son imaginaire.

©Photo M. Schwarze

Parcours

Yumi Osanai - danse, chorégraphie

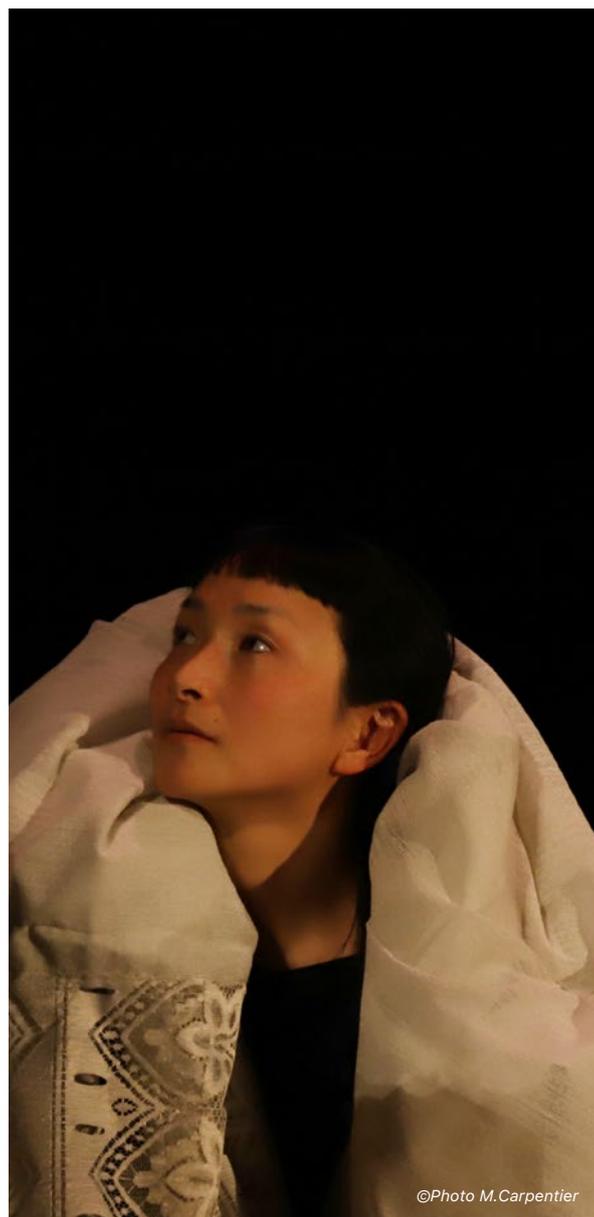
Yumi Osanai est à la fois danseuse-interprète et chorégraphe. Elle est basée à Vallon-Pont-d'Arc, en France, et travaille à l'international.

Elle aime inspirer, captiver, responsabiliser, éduquer, créer et construire une communauté à travers des performances et des workshops.

De 2015 à 2016, elle a reçu une bourse de recherche de la POLA ARTS FOUNDATION pour sa performance « Hidden Sense ». Dans celle-ci, elle s'interroge sur la sensibilité des spectateurs aux réalités/identités cachées dans leur vie quotidienne et explore les limites de l'espace, l'importance de la distance entre les interprètes et le public. Cette performance expérimentale est créée à Bruxelles en Belgique en 2016

En tant qu'interprète, Yumi a travaillé avec différents groupes et chorégraphes tels que Sakiko Oshima/HRChaos, Yuri Furuie/Project OYAMA, Kim Sung Yong/MOO-E, Heine Avdal&Yukiko Shinozaki/fieldworks, Ro KyungAe, Ferenc Feher, Toshiko Oiwa/Vision Projet et Ehsan Hemart etc.

Yumi est impliquée dans différentes collaborations dans le domaine de l'art japonais et international. Ces dernières années, elle a travaillé avec Roeland Luyten (artiste sonore), Virginie Moly (artiste visuelle) et Boriana Todorova (comédienne) avec qui elle joue « Toripkodoune » (2018) à Bruxelles Belgique.

©Photo M.Carpentier

©Photo L.Hoffmann

BaOmen

Arts sonores & arts plastiques

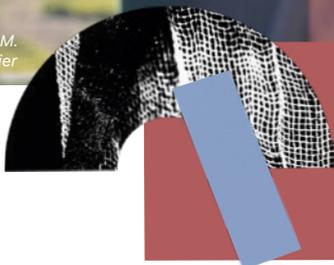
Le point de départ de BaOmen : arpenter toutes les combinaisons possibles et imaginables entre sons et images, formes plastiques ou sonores incarnées.

En partant de la rencontre entre les arts visuels et musicaux, la compagnie explore les points de jonction et de superposition entre les disciplines artistiques : danse, arts plastiques, musique, marionnette etc.

BaOmen développe un univers singulier, explore le réel et ses parts sensibles, ses parts d'ombres. Comme un fil conducteur, ces questionnements relient toutes les créations de la compagnie quel que soit la forme de celles-ci. BaOmen s'interroge sur l'indicible, les métamorphoses du corps, l'âme, le monstrueux ou l'incarné... Elle se penche sur le tout début des choses et conte la création du monde. Elle plonge le spectateur dans un espace empreint d'une étrangeté poétique.

BaOmen est portée par deux artistes, Lucile Hoffmann artiste plasticienne, vidéaste et Cécile Thévenot, musicienne et compositrice. Pour chaque création, les artistes de la compagnie s'ancrent dans un territoire en s'appuyant sur de nombreuses rencontres avec les publics afin d'irriguer le travail artistique. Seule, à deux ou avec d'autres artistes, les projets qu'elles créent sont tour à tour des expositions visuelles et sonores, des installations-spectacles, des performances... Ils s'adressent à tous, avec parfois des publics plus spécifiques en fonction des projets.

©Photo M.
Carpentier

Contacts et Infos pratiques

Equipe

Cécile Thévenot - Conception et Musique
Lucile Hoffmann - Conception et Installations plastiques
Emilien Truche - Marionnettiste à la création du spectacle de 2018 à 2020
Yumi Osanai - Danseuse Performeuse.se pour la reprise à partir de 2023
Héloïse Caro - Chargée de développement et de production
Maéva Blanche - Création et régie lumière, régie générale en tournée
Jahel Content - régie son

Éléments de diffusion - Installation spectacle en salle, sur un plateau équipé d'un grill

Jauge : 50 spectateurs stricte

Age : 0-3 ans en temps scolaire (RAM, LAPE, Crèches...) tout public en programmation familiale

Durée : 1 heure, interaction comprise et intégrée à la représentation +/- en fonction du temps d'installation et de rencontre à la fin

Equipe : 3 artistes en tournée + 1 régisseur général

Tarifs : contacter Héloïse Caro, chargée de développement et de production pour la compagnie

Lien Vidéo

**Lien vers le teaser présentant une étape de travail
youtube : [BaOmen Compagnie Ilmarinen](#)**

<https://youtu.be/cJ7tZvZbfLk?si=Yeja4Zlf7YJEip3e>

Vimeo : <https://vimeo.com/868313015>

Contacts

Lucile Hoffmann - artiste plasticienne et vidéaste - 06 87 43 01 63
Cécile Thévenot - musicienne et compositrice - 07 65 51 64 67
Héloïse Caro - chargée de développement et de production - 06 44 87 36 67

baomencompagnie@gmail.com
www.baomencompagnie.com

BaOmen compagnie
41 rue Maurice Deslandres 21000 Dijon