

Marjolaine Juste

@MarjolaineJuste

Portrait [1/2]

Marjolaine Juste est née un jour, quelque part

Issue d'une famille d'artistes marionnettistes, Mariolaine développe très tôt son goût pour les histoires et le récit. Arrivée à l'université, elle décide de les étudier et rencontre Bernadette Bricout. spécialiste du conte et de la tradition orale à Paris VII. Elle poursuit ses études aux Beaux-Arts et se forme ลแ théâtre avec Paola Rizza. professeure à l'école Jacques Lecoq. En 2007, elle fonde la compagnie Les Illustres Enfants Juste en duo avec son frère Benoît, au sein de laquelle elle se plaît à mettre au service des histoires des savoir-faire multiples.

Depuis, Marjolaine Juste ne cesse de travailler autour du conte et des mythes : Rouge, en 2015, Au Bois Dormant, en 2019.

Avec ses spectacles, elle questionne avec poésie et humour ces récits communs et leurs enseignements. Mêlant marionnette, chant, musique en direct, illustration et danse, ses créations pluridisciplinaires s'ouvrent à de nombreuses collaborations avec des artistes aux horizons variés : les comédiens André Fauquenoy et Ophélia Bard, la costumière Alice Touvet, les musiciens Thomas Bouetel et Denis Rézard.

Cet appétit constant pour la découverte de nouvelles techniques et savoir-faire viennent ainsi nourrir le propos des récits à l'œuvre. Des marionnettes aux décors, Marjolaine Juste aime s'impliquer dans la conception de chaque élément de ses spectacles. Avec ingéniosité, ses mises en scène jouent sur les rapports d'échelle et l'alternance entre marionnette et objet amenant ainsi plusieurs niveaux de lecture.

Le travail en atelier est conséquent. Marjolaine Juste passe du dessin à la construction, de la construction au plateau et du plateau à la construction. Chaque spectacle implique une matière, un savoir-faire au service de l'histoire. Elle a travaillé 11 ans dans un atelier collectif partagé par des costumières, perruquière, tapissière, illustratrices, scénographe, décorateurs de cinéma qui lui ont permis de s'ouvrir à beaucoup de techniques différentes.

La musique jouée en direct occupe une place centrale dans chacun de ses spectacles. Liant tradition et modernité, les œuvres de Marjolaine Juste mettent à l'honneur des instruments tels que l'accordéon, la vièle à roue, le tambour ou l'orgue à soufflet.

Marmaille / Marmaille en Fugue 2023

@MarjolaineJuste

Portrait [2/2]

Marjolaine Juste est née un jour, quelque part

Prévue pour septembre 2023, L'Épopée de Pénélope propose une relecture du célèbre mythe d'Ulysse. Le tricot, art que pratique Pénélope en attendant son mari, sera ici mis au service de la scénographie. À l'image de ces précédents spectacles, Marjolaine Juste, accompagnée de la musicienne et chanteuse Crystel Galli et la comédienne Ophélia Bard, conçoit cette odyssée tricotée où chaque élément joue un rôle dans l'émancipation de son personnage, chaque composante sur la perception du spectateur.

Racontez-nous votre première rencontre à une œuvre d'art?

La Vague d'Hokusaï

Une rencontre particulière a peut-être eu lieu dans un atelier de mosaïque. Un vieux monsieur à la tête cabossée cassait des morceaux de verre colorés pour réaliser une gigantesque fresque représentant la Vague d'Hokusai. [...]

Semaine après semaine je restais là à regarder. Les beaux jours sont arrivés et la porte s'est ouverte pour faire de l'air dans l'atelier. J'étais donc postée devant la porte. Le Maître mosaïste m'a regardée et il m'a souri. Alors je suis rentrée dans l'atelier à pas de souris.

J'ai regardé de plus près. J'étais émerveillée par ce morcellement rythmé. C'était comme une composition musicale, les notes bleues claires formant la mélodie, les bleus foncés les harmonies. [...]

Si l'enfance était un objet ?

Un petit panier. 20cm par 15cm et aussi 20cm de hauteur. Il a transporté toutes sortes de petites choses très importantes : des pommes de pin, des jouets, petits trésors et autres brindilles. Il a servi quelque fois de lit pour ma poupée. Il est solide mon panier. [...]

Mon panier. Il a toujours été là. Je l'ai gardé de maison en déménagement, de colocation en appartement. Je me souviens de Lui dans notre petit logement de 35m2 à Paris dans le 11ème arrondissement où j'ai vécu jusqu'à mes 7 ans. Il était là, fier comme les montagnes, un morceau d'alpage au milieu des pavés gris.

Aujourd'hui il est sur ma table à manger, toujours prêt à donner du pain. Sa anse est familière et dorée. Quand je le tiens, c'est mon enfance que je porte au bout du bras dans le creux de ma main.

Raconter l'Odyssée d'Homère à ma manière

Je change une donnée de l'Odyssée : c'est Pénélope qui part, emportée par son voilier tricoté. C'est l'Odyssée vécue par une femme au foyer.

C'est mon point de vue de petite fille qui a vu mon père partir en tournée, gardée par une mère aux commandes de son foyer.

C'est mon point de vue de femme qui a besoin de partir loin de mon foyer régulièrement pour aller travailler, jouer mes spectacles.

C'est aussi se sentir autorisée pour une fille à voyager, faire un tour du monde en voilier et avoir plein de choses à raconter...

Montrer l'émancipation d'un personnage, une femme au foyer confinée dans son monde étriqué. Elle n'a plus rien à raconter mais elle va vivre une épopée. Elle va se rendre compte des problèmes liés au réchauffement climatique sur les océans, et décider d'agir.

Parler de l'hospitalité.

Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse ne peut rentrer chez lui parce qu'il navigue sur des mers inhospitalières. À chaque escale, sur chaque île où il s'arrête, une créature veut le manger, le rejeter, l'agresser ou au contraire l'emprisonner et Ulysse doit faire preuve à chaque fois d'ingéniosité pour se sauver. Dans notre Épopée, c'est la même chose, Pénélope se retrouve sur les mers de Poséidon, Dieu des océans et père de créatures qui ne savent pas accueillir un étranger. Ces créatures ne connaissent pas les règles de l'hospitalité propre aux humains. Ce sujet d'actualité est un message fort du spectacle.

Redonner espoir à travers un personnage naïf, drôle et candide comme Pénélope qui arrive à raccommoder la mer à sa manière avec ses aiguilles à tricoter.

Le pouvoir du tricot

En apparence désuet et inutile, ce savoir-faire ancestral a uni les femmes et écrit leurs histoires. Du bonnet phrygien au code d'espionnage pendant la résistance de la seconde guerre mondiale, en passant par les chaussettes tricotées pour les soldats des tranchées, les tricoteuses participent à l'Histoire collective et révolutionnent le monde. Le tricot s'apprend comme un instrument de musique : on apprend les bases, on lit une partition et puis on arrive à composer ses propres morceaux. Il me paraissait urgent de mettre en lumière un savoir-faire aussi ingénieux, durable et utile.

C'est aussi une volonté de parler de la mer aujourd'hui avec interrogations et poésie: pêche à outrance, pollution en tout genre, île de plastique, messages de naufragés dans des bouteilles en plastique..

[création]

L'ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE

Marjolaine Juste

Les Illustres Enfants Juste - Ille-et-Vilaine

Marionnette, théâtre et musique - Tout public dès 5 ans - 50mn

Pénélope attend son mari depuis vingt ans. Ulysse est mort ou bien vivant, elle n'en sait rien. Elle l'attend. Pendant ce temps, elle tricote des paniers entiers de pelotes, parle à son chat, Claude, écoute la radio.... Mais un jour, en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l'aiguille à tricoter.

L'Épopée de Pénélope est l'Odyssée d'Ulysse vécue par son épouse. Elle part, emportée par son voilier et va raccommoder la mer à sa manière pour reprendre le fil de sa vie... Dans ce spectacle qui mélange marionnettes, accordéon et chants à trois voix, Marjolaine Juste poursuit ses recherches sur la tradition orale et ses contes, ses mythes et ses chansons.

Écriture, mise en scène, construction tricot et interprétation : Marjolaine Juste

Interprétation, manipulation et chant : Ophélia Bard Musique, chant et arrangement : Crystel Galli

Composition : Sylvie Jourdan Création lumière : Carla Silva

Construction paniers : Caroline Chomy

Illustration : Géraldine Alibeu

Construction structure : Philippe Juste

Costumes : Alice Touvet

Création sonore : Thomas Bouetel

Aide à l'écriture : Norbert Aboudarham et Pauline Pinson

Production : Les Illustres Enfants Juste - Coproduction : Centre culturel Pôle Sud - Centre culturel Jovence, Louvigné-du -Désert - Théâtre des Bains-Douches - En partenariat avec : Théâtre Buissonnier, Nogent-le-Rotrou - Théâtre aux Mains nues, Paris - Centre culturel Le Sémaphore, Trebeurden

LILLICO

Scène conventionnée d'intérêt national en préfiguration.

Art, Enfance, Jeunesse

Salle Guy Ropartz - 14, rue Guy Ropartz - 35700 Rennes

accueil@lillicojeunepublic.fr - T. 02 99 63 13 82

www.lillicojeunepublic.fr

Licences d'entrepreneur de spectacles

D-2020-000183 - Licence 1

D-2020-000185 - Licence 2

D-2020-000186 - Licence 3

Siret: 789 754 850 00046 - APE: 9001Z

SPECTACLE EN PARTENARIAT AVEC:

CHARTRES DE BRETAGNE POLE SUD

Retrouvez toute la programmation sur : www.lillicojeunepublic.fr

