

Le Voyage de Papier

Spectacle de marionnette
onirique et musical

Quand la
marionnette
rencontre
l'animation

Spectacle
jeune public
à partir de 7 ans

LE VOYAGE DE PAPIER

Compagnie les Rubafons

Entre marionnette, musique et dessins d'animation projetés,
l'aventure prend forme !

40 minutes – Jeune public à partir de 7 ans

Spectacle sans paroles adapté au public sourd et malentendant

Ce spectacle est proposé en forme autonome pour les lieux non équipés (établissements scolaires, médiathèques, MJC...) et dans une forme plus grande pour les théâtres et autres lieux équipés.

DISTRIBUTION

MISE EN SCÈNE / SCÉNOGRAPHIE : Antonio Avila Donoso

INTERPRÉTATION : Juliette Grammatico et Maud Ronovsky

MUSIQUE : Nelson Vergara Pavez

VIDÉOS D'ANIMATION : Oscar Valenzuela

PARTENAIRES

- Le CYAM / Centre Yvelinois de la Marionnette
- Espace Beaujon (75)
- Espace Jemmapes (75)
- Animakt (91)
- Le Sax (78)

CONTACTS

DIFFUSION/ PRODUCTION : Magali Pouget - diffusion@lesrubafons.com / 06.20.45.67.57

ARTISTIQUE : Antonio Avila Donoso - lesrubafons@gmail.com / 06.40.31.17.53

ADMINISTRATION : Morgane Huguenin - rubafons.gestion@gmail.com

ILS NOUS DÉJÀ ONT ACCUEILLIS :

le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières (08)
Linas (91), Conflans-Sainte-Honorine (78), Serris (77), Espace Bellevue de Gétigné (44)

Synopsis

Plongé dans la fascinante lecture des grands écrivains tels que le poète Federico García Lorca, Hemingway ou encore Jorge Luis Borges, un vieil écrivain cherche désespérément l'inspiration...

Convaincu qu'il doit chercher au plus profond de lui-même pour faire naître une œuvre puissante et unique, il s'installe devant sa machine à écrire. Les histoires de ces auteurs l'embrasent et le passionnent. Pourtant l'inspiration semble absente. Épuisé après avoir écrit quelques lignes, il s'endort sur sa table.

Soudain sa fenêtre s'ouvre; ses premiers écrits s'envolent !

Le voilà parti pour un surprenant voyage entre rêve et réalité, un étrange voyage à la poursuite de ses propres pages, dans lequel il croisera tour à tour, un cachalot menaçant, un ami bateau, un poisson guide et même un squelette...

[Lien vers le teaser du VOYAGE DE PAPIER](#)

Note d'intention

Certains l'appellent «l'ange», d'autres le « Duende », mais d'où vient-elle ?
Et comment la trouver ?

L'inspiration est la muse qui nous échappe des mains. Nous avons tous besoin d'être inspirés, que ce soit pour créer quelque chose d'artistique ou simplement pour s'épanouir dans nos vies. Souvent, l'inspiration nous donne l'énergie créatrice qui nous pousse vers l'action. On peut dire que c'est un moteur qui nous déplace avec fluidité sur le chemin de la création.

Mais, qu'est-ce qui nous inspire?
Et comment faire si l'inspiration n'est pas là ?

Dans ce cas, on peut se retrouver face au syndrome de la page blanche. Ce trouble psychique qui peut toucher les écrivains, ou tout autre artiste, se présente comme l'impossibilité de commencer ou de continuer une œuvre.

Personnellement, c'est un syndrome qui m'a affecté pendant de nombreuses années, et à cause duquel la création semblait quelque chose de lointain et difficile à concevoir. La première clé pour en sortir a été d'accepter que mes premières ébauches ne soient pas parfaites. Cette étape qui a été cruciale dans mon processus créatif m'est apparue lors de ma formation à La Mancha où nous étions poussés chaque jour à créer malgré la peur de l'échec jusqu'à la dépasser. Cela m'a permis non seulement de libérer la pression de la perfection, mais aussi d'embrasser l'idée que chaque échec peut être une opportunité d'apprentissage et d'amélioration.

Cette expérience m'a montré à quel point il est important de se donner la permission d'échouer et d'explorer. Cela a été une révélation enrichissante qui a non seulement influencé ma première œuvre, mais qui a servi de thème principal à la deuxième : "Le Voyage de Papier".

Lorsque nous sommes enfants, c'est par l'erreur que nous apprenons les bases de la vie, il est donc naturel et organique de se tromper, mais dans la société d'aujourd'hui, l'erreur est prohibée, au point que nous devrions en avoir honte. Parfois même cette peur de se tromper et de faire mal empêche les personnes d'avancer dans leur vie. C'est pour cela que j'ai voulu faire un spectacle qui montre à quel point l'erreur est utile et parfois même salvatrice.

Le message final est clair, s'il n'avait pas fait toutes ces erreurs, l'écrivain n'aurait jamais réussi à trouver l'inspiration qu'il cherchait. Et ce Voyage de Papier n'aurait jamais existé. C'est ce message important que nous souhaitions délivrer aux enfants.

En effet, nous avons choisi d'adresser ce spectacle plus particulièrement au jeune public car ils sont trop souvent soumis à la pression de la réussite et en oublient ce droit à l'erreur. Il nous tenait à cœur de défendre cette possibilité de se tromper et de recommencer, et de célébrer la persévérance de ce personnage qui cherche tous les moyens possibles pour retrouver son inspiration.

Le Voyage de Papier est une pièce de théâtre de marionnette, sensible, délicate et surprenante dans laquelle deux actrices donnent vie à une marionnette et à toutes les créatures qui viendront à sa rencontre lors dans ce voyage.

L'utilisation de l'animation vidéo dans ce spectacle permet de créer un univers visuel et onirique, essentiel pour l'expérience immersive du spectateur. Ces animations enrichissent l'aspect poétique du spectacle, facilitent l'accès à l'imaginaire de l'histoire et favorisent l'identification des jeunes spectateurs à ce voyage entre rêve et réalité. Elles apportent également une dimension ludique et accessible, en particulier pour les enfants et les personnes malentendantes.

L'esthétique de ce spectacle est très importante et significative, puisque les centaines de papiers froissés qui représentent les tentatives ratées du protagoniste, seront finalement transformés en différents éléments qui constitueront l'apogée de son voyage.

C'est pourquoi le choix du papier utilisé pour fabriquer tous les personnages rencontrés lors de son voyage fut essentiel. La matière m'a permis d'explorer les différentes possibilités au moment de la construction des marionnettes et des accessoires. Le papier est ainsi devenu un élément central dans ce spectacle qui a inspiré tout l'univers onirique et poétique du spectacle.

Le travail de marionnette

Enfant déjà, Antonio Avila était fasciné par l'art de la marionnette qui lui permettait d'imaginer des histoires incroyables, qui prenaient vie avec des objets, des figurines, des tissus, ou toute autre matière.

C'est pourquoi après avoir terminé ses études à l'école du geste et de l'image à La Mancha à Santiago du Chili, il se spécialise dans l'art de la marionnette grâce à sa rencontre avec les acteurs de la célèbre compagnie de marionnette chilienne Viaje Inmóvil. Il s'initie à la fabrication de masques et marionnettes et explore ses premières création dans les rues de Valparaíso et Santiago du Chili.

Le type de marionnette utilisé dans "Le Voyage de Papier" s'appelle Mapotes, technique apprise avec la marionnettiste belgo-russe Natacha Belova venue donner des ateliers et participer au festival "La Rebelión de los Muñecos" à Santiago (Chili). Il s'agit d'une marionnette grandeur nature fabriquée en mousse et recouverte de latex puis peinte est manipulée par deux marionnettistes.

Ce personnage apparaît également à petite échelle avec une marionnette sur table manipulée par 2 marionnettistes en théâtre noir. Cette marionnette entièrement fabriquée en papier nous permet de transporter le personnage principal dans un monde onirique et fantastique, où le papier froissé prend forme de décors et de différents personnages qui le confrontent à ses peurs et ses fantasmes.

Le choix du papier pour fabriquer tous les éléments de décors et de scénographie fut déterminant. En effet, le papier froissé dispersé dans l'espace représente les tentatives infructueuses de l'écrivain pour trouver l'inspiration, c'est pourquoi nous avons décidé d'explorer ce matériau en essayant différentes qualités de papier, jusqu'à trouver celle qui nous permettait d'explorer les différentes formes et de développer un monde visuel riche et original.

La genèse du spectacle

En 2018, Antonio Avila Donoso et Ludivina Perales ont relevé le défi de créer un spectacle pour les enfants en situation de handicap des différents Instituts Médico-Éducatifs (IME) d'Île-de-France. Ayant tous deux une expérience significative avec un enfant en situation de handicap dans leur famille, ils se plongent dans la recherche d'un langage universel et le plus inclusif possible. Passionnés par l'art de la marionnette, ils créent ensemble une première version du "Le Voyage de Papier", un spectacle de marionnette, gestuel et musical, où l'histoire d'un vieil écrivain en quête d'inspiration se connecte poétiquement, visuellement et sensoriellement avec le public. Cette même année, le spectacle est présenté non seulement dans les centres IME, mais aussi dans des festivals et des écoles en Île-de-France. C'est alors qu'ils réalisent que le langage universel avec lequel ils ont conçu le spectacle s'adresse à un public beaucoup plus large que ce qu'ils avaient imaginé, allant des enfants de 5 ans aux adultes de tous âges.

Après une interruption de trois ans, Antonio Avila Donoso décide de retravailler sur ce spectacle, avec une mise en scène inédite. Il crée une scénographie plus poétique et onirique, explorant au maximum la matière du papier, ajoute de nouvelles marionnettes et réalise un travail minutieux sur les lumières et l'animation vidéo. Cette nouvelle version s'adresse désormais au jeune public, mais aussi aux familles, car il s'agit d'un spectacle riche qui se découvre à différentes étapes de la vie.

Crée en 2022, cette nouvelle version a été jouée dans des écoles, des MJC et des festivals, notamment au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières en 2023. Ce spectacle a la volonté de réunir toutes générations, pour un moment de partage poétique.

La Compagnie

La Compagnie Les Rubafons fondée par Juliette Grammatico, Antonio Avila Donoso et Guillaume Bras est née en 2015, à la suite de leur rencontre au Samovar, avec le désir de créer un théâtre interactif, engagé et multidisciplinaire, mêlant les styles du clown, de la marionnette et du théâtre gestuel.

En 2016, cette compagnie émergente Franco-Chilienne, crée son premier spectacle de clown "Au Pied du Podium" avec lequel ils se produisent dans différents festivals en France. En 2017, ils reçoivent le Prix du Public au llème festival du Nez Rouge de la ville de Montbéliard.

En 2018, ils créent leur deuxième spectacle comique, "La Coupe de Rubafons", un spectacle clownesque et burlesque qui parodie les Jeux Olympiques, avec lequel ils continuent de tourner aujourd'hui dans différentes villes et festivals de théâtre de rue.

Fin 2018, en partenariat avec la Cie Rupture de Stock, ils créent spécialement pour les IME, "Le Voyage de Papier", un spectacle de marionnette, gestuel et musical, sur la difficulté du processus créatif vécu par un écrivain qui part en quête d'inspiration.

En 2021, la Cie Les Rubafons subit la terrible perte de l'un de ses fondateurs, Guillaume Bras, mais décide de reprendre la route malgré tout.

En 2022, répondant à l'envie d'explorer plus en profondeur l'univers de la marionnette, ils adaptent "Le Voyage de Papier" en théâtre noir, pour le jeune public et plus largement un public familial. Ils développent la dramaturgie initiale et enrichissent l'univers visuel en travaillant sur la matière "papier" et en ajoutant de l'animation vidéo. En 2023, il participent au "OFF en Salle" du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

Cette même année, la compagnie organise le Collectif Calle Latina au Festival d'Aurillac pour mettre en lumière la culture latino-américaine et faire un pont entre les artistes de rue d'Amérique Latine et d'Europe.

L'année 2024 est l'année de "La Coupe des Rubafons" qui a été jouée aux 4 coins de la France devant des milliers de personnes grâce à la ferveur générée par les JO de Paris.

En 2025, la compagnie continue de se développer et prépare de beaux projets tels que la création d'un festival de clown à Cajarc dans le Lot, la diffusion du Voyage de Papier à Paris et la production de son deuxième spectacle de marionnette, cette fois-ci adressé aux adultes, autour du coup d'état au Chili. Cette création librement inspirée de l'histoire personnelle d'Antonio Avila, co-directeur de la compagnie, raconte l'histoire d'un enfant de 7 ans et de sa famille pendant la dictature militaire dans leur pays et comment face à la dure réalité de la répression et de la peur, l'enfant trouve refuge dans son imagination, transformant les problèmes du monde réel en aventures fantastiques.

L'équipe

Antonio Avila Donoso - Metteur en scène

Avec le théâtre du geste pour base, il se spécialise dans la confection et le travail de la marionnette, ainsi que dans l'art du clown. Il est en effet diplômé de l'école de clown Le Samovar et de l'école Internationale du Geste et de l'Image, La Mancha, Santiago du Chili. Il explore et expérimente le théâtre de rue, et joue dans plusieurs villes du Chili et en France. En 2015 au Samovar il rencontre Juliette Grammatico et Guillaume Bras et forme la Cie Les Rubafons avec laquelle il crée plusieurs spectacles de clown et marionnette dont Au Pied du Podium (2016-2017), La Coupe de Rubafons (2018-aujourd'hui) et Le Voyage de Papier (2022-aujourd'hui) qui est sa première mise en scène. Depuis le début de sa carrière, il s'engage activement sur les questions sociales et prend part à divers événements militants, en présentant des performances et des pièces de théâtre familiales mais aussi engagées. Il rejoint comme marionnettiste la Cie de L'autre Bout du Monde dans le spectacle "Alice pour le Moment". Aujourd'hui, il prépare sa nouvelle création de marionnette "L'Oasis Perdue" pour l'automne 2026.

Juliette Grammatico - Comédienne - Marionnettiste

Après une première carrière riche en tant que professeure d'anglais puis chef de produit dans une marque de prêt-à-porter de luxe, elle a décidé de suivre sa passion pour la scène. Formée en danse et chant lyrique, elle a intégré en 2013 la formation professionnelle aux Arts du Clown de l'École du Samovar. Depuis, elle s'est produite dans des spectacles de rue et a cofondé le trio clownesque "Les Rubafons" en 2015, créant les spectacles "Au Pied du Podium" et "La Coupe des Rubafons". En 2021, elle a rejoint la distribution de la nouvelle création de La Mariebell Cie, intitulée "Cette Chienne de Vie". En 2022, elle a intégré la distribution du spectacle de marionnettes "Le Voyage de Papier". Elle a également eu l'occasion de travailler avec des compagnies jeune public, notamment la Cie Si Sensible et Nimmerland Theaterproduktion.

Maud Ronovsky - Comédienne - Marionnettiste

Elle se forme à la danse contemporaine en Allemagne et en collaboration avec d'autres danseuses, elle chorégraphie des performances In situ dans des endroits insolites tels que châteaux, églises, musées... En 2016, elle plonge dans le monde du clown et suit la formation professionnelle d'artiste clown à l'école du Samovar à Bagnolet. Sa recherche clownesque et théâtrale se poursuit auprès du collectif A rebrousse poil, de la cie le Véhicule théâtre, la Cie du Parquet Nomade et La Cie Zigzag théâtre. Elle intègre en 2022 la Cie Les Rubafons pour une reprise de rôle dans le spectacle "Le Voyage de Papier".

Oscar Valenzuela

Oscar est un directeur artistique chilien avec plus de 10 ans d'expérience dans la publicité et le marketing. Il a travaillé pour diverses agences, créant du contenu graphique pour des plateformes numériques, des campagnes publicitaires et des animations. Depuis 2021, il collabore avec la Cie Les Rubafons pour affiner l'identité visuelle de la compagnie et il crée les films d'animation pour le Voyage de Papier en 2023.

Nelson Vergara Pavez

Musicien chilien, il est à la fois multi-instrumentiste, compositeur, et producteur. Depuis 1995, il enseigne la guitare classique, la flûte traversière et la clarinette. Cette pluralité d'instruments, lui a permis de jouer dans des groupes musicaux aux styles très différents. Compositeur et arrangeur pour de nombreux genres musicaux, il est aussi producteur et créateur sonore. Il est également compositeur pour le théâtre et les comédies musicales, interprétant souvent en direct ses compositions et arrangements pour différentes compagnies. C'est en 2022 qu'en travaillant au plateau avec les comédiens, il crée la musique du Voyage de Papier.

Calendrier de création et d'exploitation

Résidences de création :

- Théâtre de Villeneuve Saint Georges, Mai 2018
- Animakt, Saulx-les-Chartreux, Juillet 2018
- CYAM Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette décembre 2018

Première exploitation :

- FAM et Foyer de vie Aulnay-sous-Bois, Cie Rupture de Stock, du 23 au 25 Avril 2018
- Festival des Mûrs à Pêches, Montreuil, Mai 2018
- Festival FAIS, Cie Jayann'Act, Boulogne, Juin 2018
- Ecole Élémentaire Balard, Paris, Juin 2018
- Festival de Soutien à Vaour, Montreuil, Juillet 2018
- Maison de quartier Palaiseau, Janvier 2019
- Foyer de vie à Saint-Germain-en-Laye, Avril 2019

Résidence de création :

- Espace Beaujon, Mars 2022
- Animakt, Saulx-les-Chartreux, Avril 2022
- CYAM Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette, Juillet 2022
- CYAM Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette, Août 2022
- CYAM Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette, Novembre 2022
- Le Sax, Achères, Mars 2023

Exploitation :

- Médiathèque de Linas, 2022
- MJC Les Terrasses, Conflans-Sainte-Honorine, Avril 2023
- Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville Mézières, Septembre 2023
- Ecole Henri Matisse, Serris, Décembre 2023
- Espace Bellevue, Gétigné, Décembre 2024
- Groupe scolaire Jules Verne, Serris, Décembre 2024
- Théâtre Atelier de La Bonne Graine, Paris, Octobre 2025
- Théâtre de la Bergerie, Nangis, Décembre 2025
- Villepinte (à confirmer)
- Petit Caux (à confirmer)
- Centre culturel du Moulin - Wavrin (à confirmer)