

Cie EchoGraphe - Violaine-Marine Helmbold

OSE

Création 2025/2026

Ose	Ose
est un projet	est une histoire de biodiversité
théâtrale et sonore	et de courage
pour tout public à partir de 10 ans.	inspirée
C'est une écriture de plateau	du conte d'Amos Oz
reposant sur une spatialisation du son,	<i>Soudain dans la Forêt Profonde</i>
une forêt de haut-parleurs	<i>Dans un village lointain,</i>
dans laquelle nous plongeons	<i>les animaux ont disparu</i>
à la recherche	<i>depuis une génération.</i>
des animaux disparus.	<i>Les enfants n'en ont jamais vus.</i>
	<i>Les parents refusent d'en parler.</i>
	<i>Deux enfants,</i>
	<i>bravant l'interdit des adultes,</i>
	<i>partent à la recherche des ani-</i>
	<i>maux, découvrant sur le</i>
	<i>chemin les liens perdus qui les</i>
	<i>unissaient à eux.</i>

Éléments Techniques

Création prévue

saison 25/26

À partir de 10/12 ans

Jauge de 95 personnes / 3 classes

Durée : 50 min

Déplacements : 3/4 personnes

Espace de jeu nécessaire

10mx12m - adaptable

Partenaires en diffusion

La Maison des Arts, Lingolsheim (67)

L'Espace 110, Illzach (68)

Salle du Cercle, Bischheim (67)

Partenaires en diffusion et coprod

La Mac, Bischwiller (67)

Partenaires institutionnels

Agence Culturelle Grand'Est

Jeune Théâtre National (potentiel)

*Demandes de subventions déposée
à l'automne 24*

Lieux intéressés

Comédie de Colmar, CDN (68)

Nest de Thionville, CDN (57)

Castine de Reichhoffen, (67)

Distribution

Violaine-Marine Helmbold

conception, texte, jeu

composition sonore et musicale

Sabine Lemler

collaboration artistique

Margault Willkomm

création dispositif sonore

composition sonore et musicale

Jessica Maneveau

création lumière

Mathilde Bonhomme

production-diffusion

Capsule de présentation

et page web du projet

[https://www.cieechographe.com/
creations/ose/](https://www.cieechographe.com/creations/ose/)

Ose raconte les liens qui existent entre humains et animaux.

La perte de ces liens.

Ose est un parcours en marche arrière, une aventure à rebours, une tentative de retour, comme le souvenir d'un état d'il y a 40 000 ans : quand nous vivions aux côtés d'animaux, en coopération, sans domination.

C'est la recherche de cet état d'entraide fondé sur les compétences de chaque espèce, cette symbiose biologique.

Ose raconte un dérèglement.

Celui qui témoigne en creux de l'interconnexion des espèces, que la disparition d'une seule entraîne le déséquilibre de tout un écosystème. Mais que cet équilibre, cette "cascade trophique", peut être rétabli.

Ose c'est aussi un chemin vers notre propre animalité : accepter

l'animal-humain que nous sommes avec ses forces et ses faiblesses. Celles qui justement nous permettront de retrouver ces liens de coopération avec d'autres espèces.

**"Le sauvage vit
dans les marges infimes
que nous lui avons laissées,
ou pas."**

Marc Mortelmans,
La Mécanique du vivant,
podcast France Culture.

Aider et être aidé.

Parce que Ose c'est surtout une histoire de courage. de tous ces moments où l'on décide d'agir, malgré la peur, malgré l'inconfort ; de tous ces moments où l'on accepte de demander de l'aide, ces moments où l'on dit "oui", alors même qu'on ne sait pas.

Oser. Oser être soi, oser la fragilité, oser interroger, s'interroger, oser l'incertitude, oser dire, oser faire, oser s'engager, oser créer.

Quelle plus belle transmission, nous adultes, pourrions-nous faire à cette nouvelle génération qui risque certainement de se retrouver face à des situations écologiques complexes et difficiles dans ce nouveau monde qui se cherche?

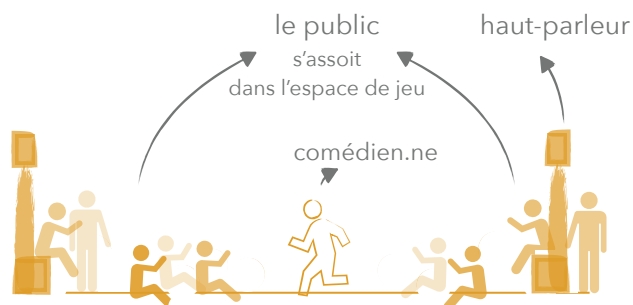
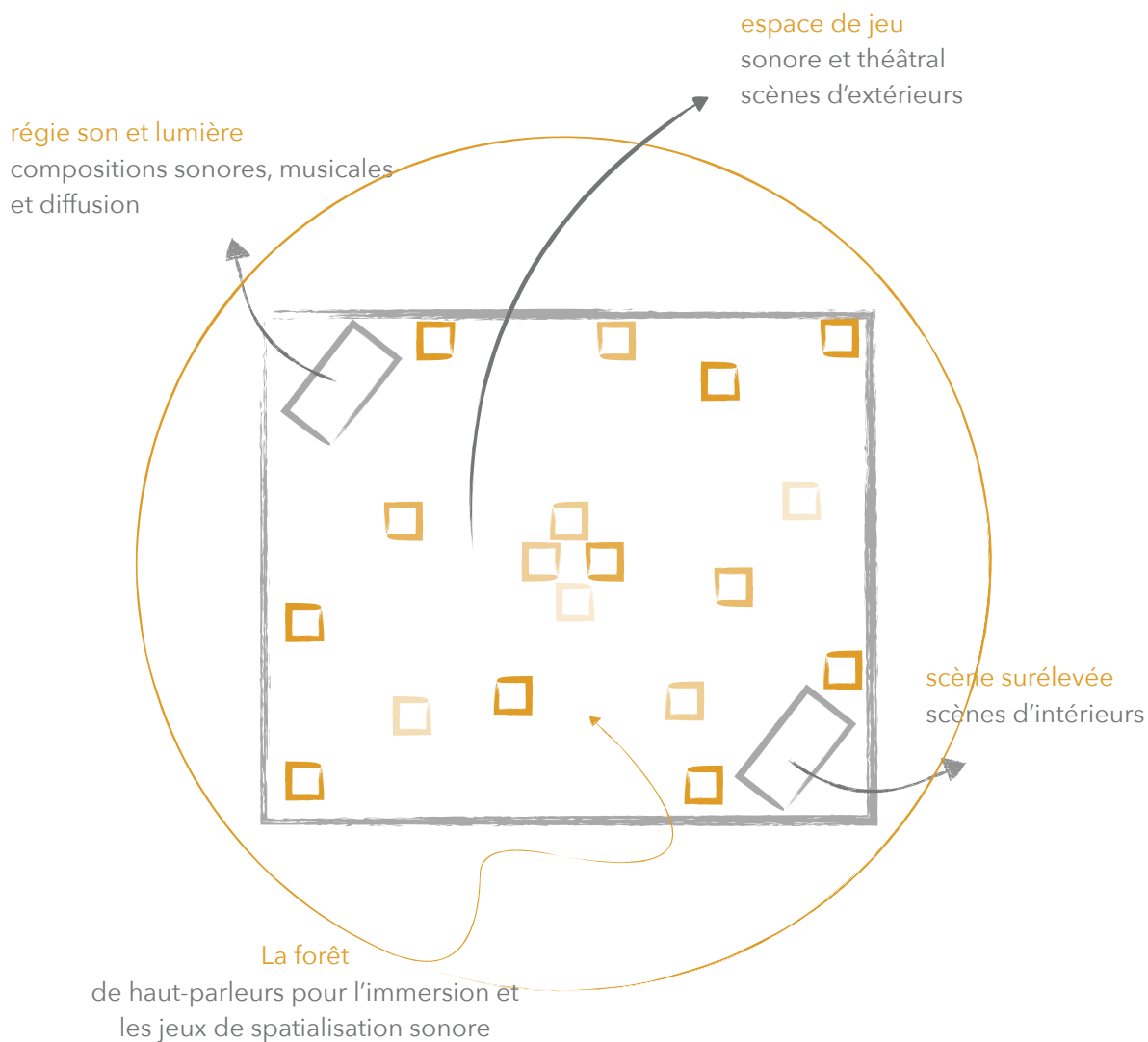
Violaine-Marine Helmbold et l'équipe de Ose

" Maya et Matti étaient les seuls sur qui les forêts profondes exerçaient une telle fascination. Les interdits, les silences et le danger avaient excité leur imagination, au point qu'ils rêvaient de découvrir ce que dissimulaient les sous-bois"

Amos Oz, Soudain dans la Forêt Profonde

Le dispositif est un plateau de 10x12m adaptable
composé d'une quinzaine de haut-parleurs,
une régie et une petite scène.

La mise en scène

oscille entre situations théâtrales
et spatialisation de textures/paysages sonores et compositions musicales.
Le son et sa diffusion sont les guides de la construction dramaturgique du spectacle.

La forêt de machines

des haut-parleurs-arbres,
des câbles-racines
l'âpreté des machines de notre
monde déconnecté
qui se transforment
et se végétalisent grâce à la lumière.

Le son en mouvement

des personnages qui se répondent
un chœur d'humains,
un chœur d'animaux
le vol d'un oiseau
la course d'enfants
que l'on suit d'un bout à l'autre de la
scène, les paysages qui se dessinent :
1 haut-parleur, ou 4
ou 9 ou 20 s'activent
selon notre histoire.

Des langages multiples

qui dynamisent la construction scénique
entre son et image, théâtre et musique.
Les interprètes sont tour à tour
personnage, guide, compositeur.ice,
au service du récit.

Le
son
électro,
vecteur
poétique
de
l'absence
du
vivant

Le magique

On joue par l'immersion du public sur
le visible/ l'invisible
le son proche / le son loin
pour créer un flou des perceptions.
Deux mondes alors se côtoient et dia-
loguent : celui terne du village, celui
magique de la terre des
animaux.

La MAO

transformé, trafiqué,
le son dit le flou du souvenir,
évoque les êtres disparus
ou la couleur insoupçonnée
de nos pensées et de nos émotions.
Les compositions musicales
insufflent à l'histoire son énergie,
sa respiration
et font avancer le récit.

Le public, chœur d'enfants

muni d'une lampe de poche et d'un
objet sonore, le public intègre l'his-
toire et fait avancer par moment le
récit : ouvrir un chemin de lumière
ou faire entendre les mésanges.

Le violoncelle

Le bois nous ramène à la terre, au végétal. Et
l'acoustique vient se lier à l'électro pour recons-
truire le pont de notre lien à la nature perdu.

La musique d'Ose se construit comme un voyage intérieur et organique, où chaque son participe à la formation d'un monde et d'un personnage. Elle naît du souffle d'Alex, du bruissement intérieur du violoncelle, des voix parlées et des fragments de nature – cris d'animaux, bruissements de forêt, micro-événements sonores – combinés à des effets numériques (réverbération, renversements, filtrages) et à des nappes électroniques. Ces éléments se superposent et s'accumulent progressivement, à l'image d'un processus de construction de soi, où chaque respiration et chaque motif ajoute une épaisseur nouvelle à la mémoire sonore du personnage.

Les sons organiques – souffle, cris, froissements – dialoguent avec les traitements numériques et les nappes électroniques pour créer une matière sonore où l'absence et le souvenir prennent corps. Le violoncelle, discret ou prégnant, agit en contrepoint mélodique, traduisant l'intériorité d'Alex et ses émotions, tandis que la voix parlée se fond à la musique, donnant aux mots une résonance sensorielle. Les motifs répétitifs et leur accumulation permettent de tisser un réseau sonore qui relie les instants de peur, d'éveil et de transformation.

Les sons aigus et cristallins émergent comme des repères d'introspection : ils stimulent l'écoute intérieure, éveillent l'imaginaire et rappellent la profondeur intime de chacun, créant un lien direct entre l'émergence sonore et la réflexion intérieure du personnage et du spectateur. La spatialisation sonore, pensée dès la composition, fait circuler tous ces éléments autour et au sein du public : chaque souffle, chaque bruissement, chaque micro-cri trouve sa place dans l'espace, renforçant l'immersion et la dimension vivante de la mémoire du monde disparu.

Ainsi, la musique d'Ose est à la fois poétique, sensorielle et structurante : elle raconte la disparition, fait émerger l'invisible et la mémoire, et transforme l'accumulation de motifs et de textures en cheminement intime, où l'organique et le numérique se répondent, où le souffle, la voix et le violoncelle deviennent instruments d'écoute et d'éveil.

Violaine-Marine Helmbold et Margault Willkomm

LES FOURMIS

Y'a comme un feu qui brûle et qui déchire
tout
En moi
ça me donne envie de crier
ma mère dit que c'est la peur,
elle dit que ça ressemble aux fourmis
qu'elle en avait vu quand elle était petite
une fourmi, elle m'a dit, c'est tout petit
comme ça
tu vois ?
elle dit que c'est rouge comme la braise et que ça mord et que ça
pique et que ça brûle
c'est tout petit et elles viennent toujours par centaines, par millier.
et ça gigote partout, partout, partout
ça grimpe ça descend ça grouille
elle dit que parfois quand la peur est trop forte ça peut faire ça
ça
comme les fourmis
ça peut faire comme les fourmis
ça grimpe à l'intérieur
dans les jambes, dans le ventre
et ça monte et ça monte
jusqu'au bout des doigts
jusqu'au bout dans la voix
et alors ça crie
les fourmis
et il faut faire
on sait pas quoi
je sais pas quoi
il faut faire
quelque chose
un truc
un truc
je sais pas
pour que ça s'arrête
alors je cours
Je cours
Je cours
et ça c'est mes fourmis à moi

**LE CHOEUR DES ARBRES (bouleaux de
l'Utah - 80 000 ans) - composition chorale**

Nos branches
Ils s'y sont balancés
Ils s'y sont assis
Ils y ont grimpés
Ils nous ont embrassés
Ils nous ont aimé
Tellement de fois
Nous ont-ils regardés
Vraiment ?

Ils ont toujours aimé engouffrer leurs mains
Dans nos écorces
En suivre les dessins
Les circonvolutions
Ils se sont fondus
en nous

Ont-ils remarqué qu'aucun tronc ne se res-
semble ?
que chacune de nos crevasses est marquée
par le temps
Et les intempéries

Comme eux

Nos yeux
Sont
faibles
Et épuisés

Peut-être que si
Encore une fois
La dernière
Ils grimpaient dans nos branches
Et qu'ils s'endormaient
Peau contre peau
Écorces contre écorces
Peut-être alors
Nous pourrions
dans leur sommeil
Dans ce toucher
Leurs souffler leur passé
Nous pourrions leur donner
Le secret de
La reconnaissance
Dans la porosité
De leurs rêves
De nos rêves

Combien de temps encore serons nous là
Nos racines enfoncées dans cette terre d'Utah
Que verrons-nous ?
Nous pourrions être là encore des milliers
d'années
Nous le pourrions
Nous sommes ici depuis si longtemps

Les interventions d'éducation artistique et culturelle qui accompagnent Ose prennent le chemin de la production radiophonique.

Ose - le podcast

Sur les changements de la faune et la flore dans le paysage local.

Pour accompagner la création ainsi que la diffusion du spectacle Ose, nous proposons de créer un podcast poétique et documentaire alimenté au fil des groupes rencontrés :
un groupe - un épisode.

Les éléments techniques sont à définir avec les lieux et les équipes pédagogiques.

Prévisionnel :
préparation en amont des contenus et enregistrements des entretiens

intervention d'un artiste du spectacle Ose pour le travail d'enregistrement des ambiances et de montage avec le groupe (minimum 8h)

diffusion sur une plateforme de podcast, radio locale et théâtre.

Ose - La série

En 2022, 180 élèves du Bas-Rhin ont participé à la création d'une série radiophonique.

12 épisodes de 5 minutes adaptés du texte d'Amos Oz, *Soudain dans la forêt profonde*.

Elle a été diffusée durant l'été 2022

Radio en Construction - Strasbourg (67)

Radio Planète - Haguenau (67)

Le Sentier des Passeurs - Le Saulcy (88)

Festival Sonore Camp - Bellemagny (68)

Ce projet a été financé par la Collectivité Européenne d'Alsace.

> [Ecouter la série](#)

Où on sonde les liens entre théâtre et musique,
silences et mots, incarnation et parole,
pour un théâtre du son.

Créée à Strasbourg en 2017, la Cie EchoGraphe est associée à Violaine-Marine Helmbold, comédienne, chanteuse et metteuse en scène.

EchoGraphe : le dessin du son.

C'est un espace où les histoires s'écrivent avec du son : le son de la voix, le son des mots, la musique, les textures, les paysages et les silences.

Les spectacles sont des écritures de plateaux ou des mises en scène de textes à fort niveau musical ou sonore.

Les premières créations ont posé les bases d'un vocabulaire et d'une grammaire artistique fortement axé sur la parole et le rythme du jeu. Elles ont aussi fait apparaître des thématiques régulières : l'absence et le vide, la frontière, la réalité et le magique.

L'Autoroute du Sud - Récit concertant (Julio Cortázar - 2019) est un projet où des instrumentistes amènent la parole vers des espaces qui lui sont inconnus. On cherche à sortir des carcans habituels pour expérimenter ce qu'il peut y avoir au-delà des limites connues du langage.

Dans *Un Autre jour sans vent - Oratorio* (d'après *La Douleur* - Marguerite Duras - 2021), la parole se porte elle-même, seule. Les instrumentistes ne sont plus là pour l'accompagner, la guider. De nouveaux espaces se découvrent et l'incarnation est déplacée.

[> Voir le Site de la Cie](#)

" C'est peut-être parce que nous ne savons plus vraiment reconnaître et lire les traces et les signes de la vie que nous pouvons avoir le sentiment d'être profondément seuls dans la forêt, et plus loin dans le monde. Autrement dit, ce n'est pas l'univers vivant qui est muet : c'est nous qui ne savons plus l'entendre ni le lire. "

Baptiste Morizot, *Sur la Piste Animale*

Violaine-Marine Helmbold

direction, conception, jeu, composition

Elle a rencontré sur son parcours théâtral Anatoly Vassiliev, Aurélien Bory, Eve Ledig, Grégoire Caillès, Jean-Yves Ruf, Bérangère Vantusso, Catriona Morrison, Fred Cacheux, Sabine Lemer, Mauricio Bercini, Patrick Haggiag, Pierre Dipendaele, Olivier Chapelet, Catherine Delattre, Marta Gornicka.

Très vite elle rencontre Delphine Crubézy et rejoint l'aventure de la Cie ActémoThéâtre avec laquelle elle travaille depuis 20 ans (*A la volette*, *Le bouquet de fleur*, *A belle dent*, *Alice pour le moment*, *Erwin Motor*, *Projection Privée*). En 2003 elle crée avec Gabriel Mattéi l'Elan Lyrique, Cie d'opéra de poche, et met en scène Stravinsky, Poulenc et Milhaud. En 2006, elle écrit, met en scène et joue *La Clef des Chants* concert pédagogique avec L'Orchestre Philharmonique de Monaco.

En tant que chanteuse elle se forme à la technique lyrique auprès de Louis Bronner et Geneviève Baudoz, puis à la technique mixte auprès de Martina Catella aux *Glottes-Trotteurs* (Paris), ainsi qu'à l'anatomie vocale avec Blandine Calais-Germain. Son parcours vocal lui a permis de rencontrer Nicolas Colacho Brizuela, Ninon Valder, Jean Lucas, Catherine Bolzinger, Vincente Fuentes et Claudia Solal. Elle crée le duo de musiques latino américaines *Para Sembrarte de Guitarra*, et le trio de musiques Judéo-espagnole, *ADiB*.

Elle se forme auprès d'Harmonique (Paris) à la gestion de cie de spectacle vivant.

Pédagogue, elle enseigne depuis 7 ans au département d'Études Théâtrales de l'Université de Strasbourg sur les thématiques de son univers artistique : la technique vocale, la musique et le texte, le son et le silence. Elle intervient également en milieu scolaire notamment avec la Cie EchoGraphe, mais aussi régulièrement avec le Maillon, le TJP et le TNS.

Sabine Lemler

collaboration artistique

Après un baccalauréat option A3 théâtre, Sabine Lemler obtient une licence d'études théâtrales et suit des stages auprès de Grégoire Calliès, Olivier Chapelet, Hélène Hamon, René Loyo, Jean-François Matignon, Fabrice Ramalingom.

Elle est assistante à la mise en scène de Jean-Yves Ruf, Babette Masson, Fatou Ba et Delphine Crubézy.

Elle crée la Compagnie VIA (Voir Imaginer Agir) pour laquelle elle met en scène et dirige des projets. L'Histoire, la mémoire, l'identité et la transmission sont les thématiques des projets créés..

Elle collabore aux projets de la Cie EchoGraphe, par ses talents de dramaturge et de metteuse en scène.

Elle s'engage aussi au près de différents publics, certains éloignés de la culture, dans diverses institutions : enfants, enfants handicapés, scolaires, patients en psychiatrie, réfugiés, mineurs non accompagnés, personnages âgés.

Margault Willkomm

composition, spatialisation sonore

Après un DMA en régie du spectacle son à Guist'hau à Nantes, Margault intègre l'École du TNS

à Strasbourg en 2019. Elle continue sa spécialisation en régie son et développe de nouvelles compétences en régie générale et plateau.

Elle travaille avec la Cie Grand Tigre dès sa deuxième année pour le spectacle *Oeuf Génération AbOvo* en régie son.

Forte des différents projets proposés lors de sa formation, elle réalise notamment la régie son du spectacle musical *Donnez-moi une raison de vous croire*, mis en scène par Mathieu Bauer ainsi que la régie générale et plateau de création et de tournée pour *La Taïga Court - Première Cérémonie* mis en scène par Antoine Hespel.

Jessica Maneveau

création lumière

Après une option théâtre, Jessica poursuit son parcours universitaire en prépa, option théâtre puis Anglais au lycée Edouard Herriot à Lyon. Elle complète son parcours universitaire en Licence puis Master LLCER, à l'université d'Essex en Angleterre puis à l'université de Lyon 3.

Elle intègre l'école du TNS en 2019 et se forme pendant trois ans à tous les métiers de la régie – régie générale, lumière, plateau, son et vidéo – et développe sa sensibilité artistique dans l'exercice de la création plus

spécifiquement en lumière et vidéo.

Elle assure la régie générale du spectacle d'entrée dans la vie professionnelle du Groupe 46 – *Donnez-moi une raison de vous croire* – mis en scène par Mathieu Bauer. Elle collabore ensuite avec Simon Roth à la co-création et régie lumière du spectacle *une Jeunesse en été*, créé à la MC93.

Mathilde Bonhomme

production, diffusion

Après une formation de musicienne (université et conservatoire de Strasbourg), elle se tourne vers l'accompagnement de projets artistiques et culturels. Elle a travaillé pour les ensembles musicaux *le Parlement de Musique* et *Voix de Stras'* puis pour différentes structures comme *les Migrateurs* (programmation et à l'accompagnement de compagnies de cirque contemporain), *l'Illiade* ou encore le festival *Musica*. Elle travaille aujourd'hui en tant que chargée de production et diffusion au sein des compagnies *Les oreilles et la queue*, *Atelier Mobile*, *les Arts Pitres* et *EchoGraphe*.

Emissions de gaz à effet de serre

5,5 tonne de CO2 équivalent

Fret : 3898 kgCO₂eq, soit 71 %

Fonctionnement : 500 kgCO₂eq, soit 9 %

Restauration des équipes : 328 kgCO₂eq, soit 6 %

Mobilité des équipes : 296 kgCO₂eq, soit 5 %

Décors & Costumes : 278 kgCO₂eq, soit 5 %

Hébergement : 83 kgCO₂eq, soit 2 %

Mobilité du public : 56 kgCO₂eq, soit 1 %

Energie : 49 kgCO₂eq, soit 1 %

Numérique : 6 kgCO₂eq, soit 0 %

Biodiversité

impact des activités du projet Ose sur la biodiversité

Classe A

Ressources

gestion des ressources liées au projet Ose (scéno, costumes)

Classe B

Evaluation effectuée sur le site : <https://seeds.arviva.org/>

écho graphe

Cie EchoGraphe

14 Grand'Rue
67000 Strasbourg
www.cie-echo-graphe.com
Siret : 80181971500039
APE : 9001Z
Licences : 006998-007000

Artistique

Violaine-Marine Helmbold
artistique@cieechographe.com
07 61 83 47 13

Production - Diffusion

Mathilde Bonhomme
production@cieechographe.com

