



En Compagnie des Compagnies

Ou la vie d'une créatrice durant
quarante années de spectacle vivant,
de la première maquette
au costume sur scène

Sommaire

- 3 Origines & intentions
- 6 Deux spectacles fondateurs
- 8 Nicolas Ramond
- 10 Barthélémy Bompard
- 12 Lily Lavina et Igor Gonin
- 13 Jean-Louis Hourdin
- 14 Jean-Paul Wenzel
- 17 Créations tous azimuts

Origine et intentions

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 - Midi Libre

LE CHIFFRE 1685 !

C'est le nombre de visiteurs lors de l'exposition "En compagnie des compagnies, quarante ans de création de costumes de spectacles par Cissou Winling" qui s'est terminée ce dimanche au Théâtre de la Mer.

Cissou Winling au Théâtre de la Mer

Pendant 2 semaines, au mois de novembre 2022, le Théâtre de la Mer à Sète, a accueilli 1685 visiteurs, curieux et heureux de découvrir une petite centaine de costumes de scène, d'univers, de matières, couleurs et formes très variés.

- Un seul mot : magnifique, j'aurai aimé repartir avec un livre, des photos, etc... Michèle
- Merveilleux, il faut que cela se poursuive... Cathy
- Un métier à tisser du rêve et de l'émotion. Cette œuvre ne mériterait-elle pas une exposition permanente et un livre... Laure
- Que de merveilles, on aimerait que ça continue, garder une trace, vivement un livre... Fanny
- Merci pour cette expo, magique, on attend le grand livre... Patricia

Devant tant de sollicitations, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure, la création d'un livre pour lequel nous cherchons des financements.

Cette publication proposera des réalisations pour la scène, photos de cette aventure créative qui s'annonce. Elle se dessinera également lors de nombreuses autres collaborations : Jérôme Savary, Denis Lavant, Bernard Sobel, Jean-François Peyret, Mathieu Amalric, Irène Jacob, Dominique Borg, Isabelle Adjani, Nicky Rieti, André Wilms, Éric Ruf, Denis Podalydès (et les comédiens de la Comédie Française), Philippe Guillotel et Philippe Découflé, Lisette Malidor, Cabaret Sauvage...

Le chemin commence avec deux spectacles fondateurs, une sélection autour de cinq artistes et leurs compagnies :

- Nicolas Ramond / Les Transformateurs
- Barthelemy Bompard / Cie Kumulus,
- Igor & Lili / Volière Dromesko,
- Jean-Paul Wenzel / Dorénavant Compagnie,
- Jean-Louis Hourdin / Le Grat

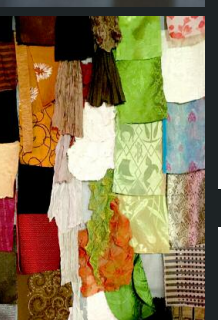
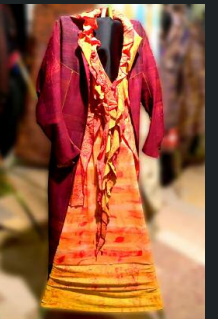
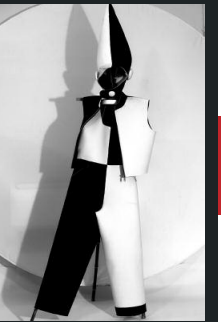
et un panorama de créations au cours des années.

Les textes d'entretien sont une base de travail, ils demandent à être revus par les artistes.

Au cœur du travail de la costumière, il y a ce désir de surprendre en participant, exactement, à la justesse de l'ensemble. Les créations de costumes sont toujours différentes selon les collaborations. Certains artistes me donnent une forme de carte blanche, d'autres, des indications artistiques, d'autres enfin ont le goût d'une fabrication de work in progress, au plateau, avec toute l'équipe. Je m'adapte toujours aux équipes et aux moyens.

J'aime créer des costumes en sautant du coq à l'âne dans mon imagination, du coq à l'âme c'est bien aussi...

C'est avec Nicolas Ramond que j'ai le sentiment d'avoir débuté mon aventure de créatrice de costumes en toute liberté dans les idées, les matériaux (Frontières ou les dos mouillés / 1993). >>





Igor et Lily ne travaillent pas à partir de maquettes, je dois rentrer dans leur univers et ils sont très gourmands de mes propositions : tout est possible à faire...

La seule indication, par exemple, que m'a donnée Jean-Louis Hourdin était qu'il fallait fabriquer comme une petite famille, une troupe de théâtre, j'ai choisi de travailler à partir de tissus authentiques (lin, coton...) que j'ai retravaillés en peinture.

Pour Barthelemy Bompard, tout s'expérimente au plateau, avec les comédiens, les techniciens. Comme ils sont dans la rue, leur apparence est d'autant plus étudiée...

Il y a enfin un grand champ des *costumes historiques*, en compagnie de Jean-Paul Wenzel et de Bernard Sobel.

Nourrie d'une connaissance documentée de l'histoire du costume apportant la référence historique, j'ai tout de suite entrelacé, au cœur de mes créations, des matières novatrices dont la plasticité a permis d'élargir les imaginaires auxquels plus rien n'était donc impossible.

Un costume historique, il faut de réelles couches de tissus, jupons : avec ces matières-là, on a le rendu souhaité tout de suite. J'ai fait des costumes en décalé, avec des tissus du futur, tout simplement parce qu'ils sont plus faciles à travailler, il n'y a pas de finitions infinies comme en couture.

Dans un tout autre registre, le lycra mousse habille des baudruches, devenant ainsi d'énormes ballons gonflables et des mappe-mondes pour un carnaval, les voiles géantes font rêver les gens, dans la rue, le nez en l'air. Le plastazote permet la création immédiate de volumes pour des sphères géantes, des perruques, des chapeaux, des armures.

Je me suis toujours nourrie de ce que je vois sur scène car j'assiste aux répétitions, c'est le plateau qui dirige les allers retours incessants avec l'atelier : quelque chose à régler en costumes, une contrainte de changements rapides, la recherche d'une meilleure ergonomie même si c'est la base : l'aisance des mouvements, l'alliance des corps et des matières...

Je sais avoir eu de la chance de commencer dans ce métier, en 1982, portée par la vague d'une politique culturelle décentralisatrice, offensive et joyeuse. L'énergie générale a contribué à mes *compagnonnages* sur les années, avec des artistes de Centres Dramatiques Nationaux, de festivals ruraux, ou de théâtre de rue... On travaillait la nuit, sans clés ni gardiens, très souvent dans l'urgence, et c'était gai avant tout.



Cinq Compagnies en Compagnie

6

FRONTIÈRES, OU LES DOS MOUILLÉS
1994



CLAIRE

THIERRY

LAURENT

ANNE

CLAUDE

FRONTIÈRES, OU LES DOS MOUILLÉS
1994

FRONTIÈRES, OU LES DOS MOUILLÉS
1994

LAURENT

CLAUDE

ANNE

LISA

Blouson lycra + tricot

Robe Satin stretch imprimée de grosses perles blanches

LAURENT

CLAUDE

ANNE

LISA

FRONTIÈRES, OU LES DOS MOUILLÉS 2/2

6

SPARTAKOS 1995

ESCLAVE
Paul

SPARTAKOS 1995



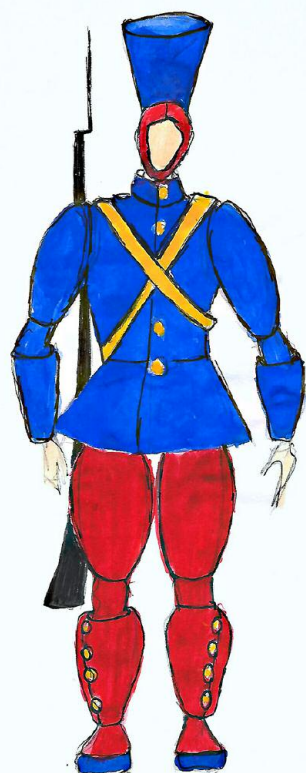
ESCLAVE
Sylviane

A black and white photograph of three men in a theatrical setting. The man in the foreground is wearing a hat, a vest, and patterned pants, holding a bucket and a rope. Two other men stand behind him against a corrugated metal wall.

Nicolas Ramond

Metteur en scène, comédien /

Cie les Transformateurs / Théâtre / Danse / Cirque / Rue



ONL LA BOITE à JOUJOU 2009



La boîte à joujoux

Après avoir découvert le théâtre au club théâtre de sa pension, Nicolas Ramond rêve, dans un premier temps de devenir danseur. Il suit ensuite l'aventure du Théâtre Ecole de l'Attroupement (Denis Guénoun et Patrick le Mauff).

Après une dizaine d'années de jeux, d'assistantat à la mise en scène (Jean-Michel Bruyère, Zhorko...) et porté par le besoin de raconter des histoires à sa manière, il crée sa compagnie en 1992. Entouré de musiciens, vidéastes, scénographes, acteurs, éclairagistes, danseurs, marionnettistes..., il expérimente de nouvelles formes pour parler d'aujourd'hui aux gens d'aujourd'hui. Il collabore régulièrement avec des artistes d'horizons différents.

Ce qui m'a beaucoup plus dans notre collaboration, c'est comment tu arrivais, avec ton camion, et que tu te posais, pendant un mois, dans une salle, dans les loges, dans un espace... Moi je répétais à côté et c'était des allers retours permanents, tu venais voir les répétitions, tu participais aux recherches, tu montrais des images, des crobars, des matières, tu amenais des tissus, c'était une création collective. Les comédiens voyaient leurs costumes se construire, ils passaient à l'atelier, ils voyaient l'objet en train de se faire.

Nicolas Ramond

Les textes d'entretien sont une base de travail, ils demandent à être revus par les artistes.



Collaborations avec Cissou Winling

- *Frontière ou les dos mouillés* / Nicolas Ramond _ St Etienne -1994
- *Travaille ! Travail* / Nicolas Ramond _ Vénissieux -1998
- *Les Astronautes FMR* / Nicolas Ramond _ Chambéry -2000
- *BabelOuest, Est et Centre* / Nicolas Ramond _ Vénissieux -2001
- *La petite insomnie* / Nicolas Ramond _ Thonon les bains -2005
- *Le collecteur de rêves* / Nicolas Ramond _ Lyon -2005
- *Crash Test* / Marie Dilasser _ Vénissieux -2009
- *Les Constructeurs (petit format)* / Nicolas Ramond _ Villeurbanne -2010
- *Les Constructeurs (grand format)* / Nicolas Ramond _ Privas -2010
- *A vos amours* / Nicolas Ramond _ Bron -2011
- *Annette tombée de la mains des dieux* / Fabienne Swiatly _ Vénissieux -2013
- *Festum* / Fabienne Swiatly _ Andrézieux -2016

Avec les PCL / Percussions Claviers de Lyon

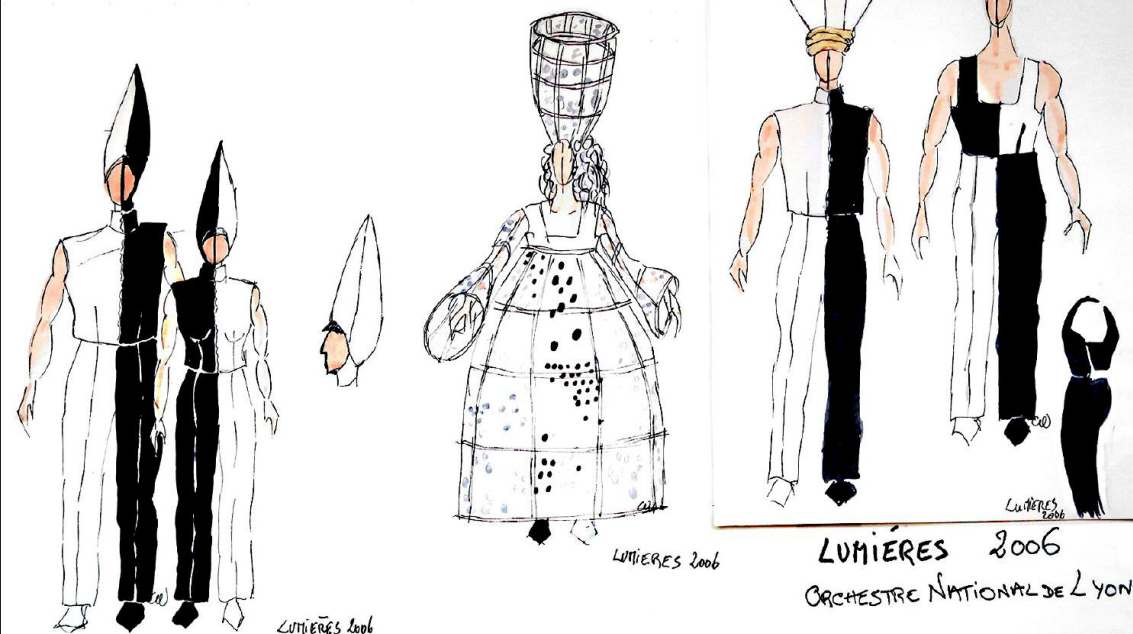
- *Planète Claviers* _ Vénissieux -1998
- *Block* _ Annemasse -2003
- *Tic Toc* _ Lyon -2008

Avec l'ONL - Orchestre National de Lyon

- *Lumières* -2006
- *Féeries* -2007
- *Les éléments* -2007
- *En voyage* -2007
- *Comment ça va* -2008
- *Au pays des sons* -2008
- *Rêves de cirque* -2008
- *La boîte à joujoux* -2009
- *Une pastorale* -2011
- *Un oiseau de feu* -2011



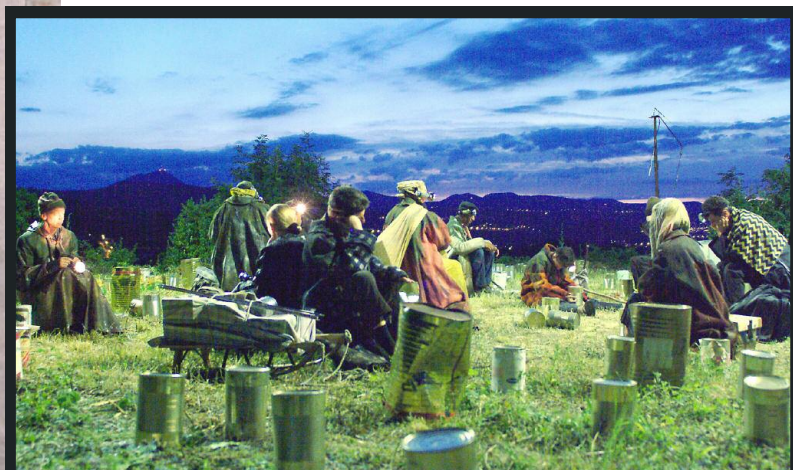
Lumières



Barthélémy Bompard

Compagnie Kumulus / Théâtre de rue

Après un parcours d'autodidacte, Barthelemy Bompard crée différents spectacles en milieu urbain qui tournent en France et à l'étranger : Les squames, Itinéraire sans fond, Silence encombrant autant de pièces qui lui valent le prix SACD, en 2006, pour l'ensemble de son œuvre. Il est également créateur du festival Intérieur Rue au Théâtre du Soleil et la Bourse du travail de Montreuil ainsi que co-directeur du festival de la Saint Gaudingue à Saint Gaudens.



Itinéraire sans fond

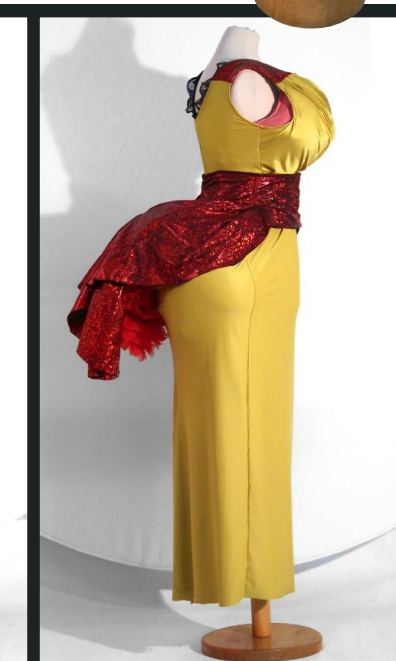
Pour moi, le costume, je dirais que c'est la dernière couche par rapport à un personnage qu'on a construit en répétition... le costume ne tombe pas comme ça d'un seul coup du ciel, c'est une construction : couche d'émotion, couche de vie, couche de répétition, couche d'improvisation... Et à côté de nous, dans les ateliers, il y a aussi ces couches de costumes qui se préparent, qui se modèlent, qui changent en fonction des répétitions, en fonction de comment circulent les personnages. Tout ça se construit en même temps. Avec toi ça fait longtemps qu'on travaille, donc tu connais mon univers, entre nous, il y a une confiance qui s'est installée et je sais que la dernière couche que tu vas mettre, elle va aller dans le bon sens.

Barthélémy Bompard



Collaborations avec Cissou Winling

- *Itinéraire sans fond* / Barthelemy Bompard_Annecy - 2003
- *Le Cri* / Barthelemy Bompard_Aurillac - 2007
- *Silence encombrant* / Barthélémy Bompard_Aurillac - 2011
- *Naufrage* / Barthélémy Bompard Annonay - 2015
- *Série C* (Spectacle Franco-Burkinabé) Barthélémy Bompard - 2017
- *Non de Dieu* Barthélémy Bompard - 2019
- *Fragile* / Barthélémy Bompard_La Rochelle - 2022



Naufrage / Costume gonflable



Naufrage

Les textes d'entretien sont une base de travail, ils demandent à être revus par les artistes.

Lily Lavina et Igor Gonin

Cabaret Théâtre Dromesko

En 1990, après le Cirque Aligre et Zingaro, qu'il fabriquait, avec d'autres compères et hors de tous les circuits, Igor invente, avec sa femme Lily, La Volière Dromesko,

acte de naissance de leur compagnie, accueillie depuis toujours au Théâtre National de Bretagne.

Créé au Théâtre Vidy-lausanne sous la direction de Matthias Langhoff, ce spectacle est le premier d'une série de spectacles itinérants imaginés dans des lieux démontables (353 représentations en France et dans le monde). L'invention de l'espace de jeu et de représentation, les animaux, la musique et l'itinérance forment le socle de la vie artistique de Dromesko et de la vie tout court.

Nous, on avait toujours des idées assez précises de ce qu'on voulait mais toi tu venais peaufiner et tout ce qui pouvait paraître difficilement abordable, finalement devenait possible.

Soudainement, je repense au manteau qui se transformait avec les oiseaux qui s'envolaient, des trucs complètement dingues et l'on se disait, l'idée est belle mais ce n'est pas

réalisable.

Mais si, cela l'a été et vous vous êtes régalée à travailler, à peindre du cuir avec des motifs pas possibles parce que, comme ça n'existait pas, du coup vous l'avez fabriqué.

Les textes d'entretien sont une base de travail, ils demandent à être revus par les artistes.

Collaborations avec Cissou Winling

- *La Volière Dromesko* / Igor & Lily
Théâtre Vidy Lausanne 1989
- *Arrêtez le monde, je voudrai descendre*
Igor & Lily_Rennes - 2009
- *Le jour du grand jour* / Igor & Lily_Annecy - 2014
- *Le dur désir de durer* / Igor & Lily_Rennes - 2017
- *Errance en Syllogomanie* / Igor & Lily
Perpignan - 2021



La Volière Dromesko



Errance en Syllogomanie

Jean-Louis Hourdin

Metteur en scène Auteur Comédien / Co-fondateur du Théâtre des Fédérés avec Jean-Paul Wenzel et Olivier Perrier

Formé à l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique de Strasbourg, Jean-Louis Hourdin travaille comme comédien, notamment avec Jean-Pierre Vincent et Jean Jourdeuil. Aux côtés de Peter Brook, il participe, en 1975, à l'ouverture du Théâtre des Bouffes du Nord. En 1978, avec Jean-Paul Wenzel et Olivier Perrier, il crée les rencontres Théâtre à Hérisson et le groupe des Fédérés qui deviendra le CDN de Montluçon.

Populaire parce qu'il s'adresse à tous, son travail dépouillé et fragile nous rappelle que *le théâtre est l'abri commun, pour retrouver ensemble ce que nous avons oublié et recréer, ainsi, une communauté.*

Pour le costume, si on était sérieux, les langues des poètes, c'est des langues étrangères, les acteurs, nous, on est des gens du pays de la poésie, donc on devrait pas avoir des visages et des mains, on devrait être masqués, être costumés, être du pays de la poésie...

Mais comme les acteurs ne veulent pas de masques parce qu'on les voit plus, donc voilà, on est sur un compromis, on est à moitié, on est des êtres hybrides entre réalité et poésie et effectivement comment trouver avec le costume, avec le maquillage, une chose entre réalité et poésie.

Jean-Louis Hourdin

Les textes d'entretien sont une base de travail, ils demandent à être revus par les artistes.

Collaborations avec Cissou Winling

- *Je suis en colère mais ça me fait rire*

Texte de Eugène Durif, Jean-Yves Pica, Jean-Pierre Siméon Cluny - 2009.

Cabaret poétique et politique, gai et joyeux sur l'état de notre monde.

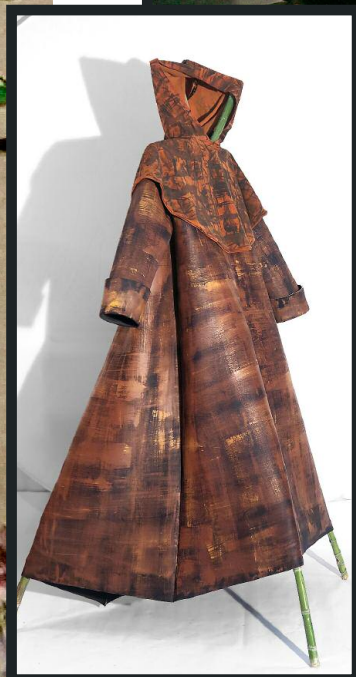


Je suis en colère mais ça me fait rire

15



Les figurants



- **Faire Bleu** / Jean-Paul Wenzel / Texte de Jean-Paul Wenzel
Hérissou - 2000
- **Caveo à la recherche du centre perdu** / Jean-Paul Wenzel
Texte collectif de Kofi Kwahulé, Eugène Durif, Mohamed
Rouabi, Arlette Namiand _ Hérissou - 2001
- **Blessures au visage** / Jean-Paul Wenzel / Texte de Howard
Barker _ Montluçon - 2002
- **Les trois sœurs** / Jean-Paul Wenzel / Adaptation de Jean-Paul
Wenzel, Jean-Louis Hourdin et Olivier Perrier _ Hérissou - 2003
- **L'amour d'un brave type** / Jean-Paul Wenzel / Texte de
Howard Barker _ Genève - 2004
- **La Strada** / Jean-Paul Wenzel
Adaptation du film de Federico Fellini
Vaour - 2005
- **Judith ou le corps séparé** / Jean-
Paul Wenzel / Texte de Howard

Barker _ Nanterre, Théâtre des Amandiers - 2007

- **Les figurants** / Jean-Paul Wenzel / Texte de José
Sanchis Sinisterra _ Genève - 2008
- **La jeune fille de Cranach** / Jean-Paul Wenzel / Texte
de Jean-Paul Wenzel _ Paris, Théâtre des Métallos
- **5 clés** / Jean-Paul Wenzel / Texte de Jean-Paul
Wenzel _ Paris Théâtre du Lucernaire - 2010
- **Ombres portées** / Jean-Paul Wenzel
Texte de Jean-Paul Wenzel _ Paris, Théâtre
de la Tempête - 2011
- **Tout un homme** / Jean-Paul Wenzel
Texte de Jean-Paul Wenzel _ Forbach - 2011
- **Frangins** / Jean-Paul Wenzel / Texte de
Jean-Paul Wenzel _ Paris Théâtre du
Lucernaire - 2015
- **Antigone 82** / Jean-Paul Wenzel
D'après le 4ème mur de Sorj Chalandon
Grenoble - 2017



Créations tous azimuts

Silence encombrant / Compagnie Kumulus - 2011

Créations tous azimuts

Marie-Cécile Winling est née à Sète, le 29 juillet 1956. Après avoir obtenu un BTS en économie sociale et familiale, elle est enseignante en LEP couture, préparant les élèves à divers CAP.

À la suite d'un stage en confection de voiles de bateaux à l'École Nationale de Voile, elle travaille deux années en voilerie et pratique toutes les techniques. C'est en 1982, au CDN-Théâtre Populaire de la Méditerranée de Jérôme Savary, une des premières maisons de la décentralisation théâtrale, qu'elle commence au théâtre, d'abord comme couturière, puis, au fil des rencontres, de la couture à l'habillage, de la tournée à l'atelier (en continuant toujours la voilerie et ses dérivés), on lui propose de plus en plus de prendre en charge la partie création pour les costumes et la scénographie.

Avec 65 créations théâtre, 11 créations danse, 7 cirques et 22 spectacles musicaux, elle a apporté sa touche à 105 créations de spectacle vivant et ce, en quarante années de métier.



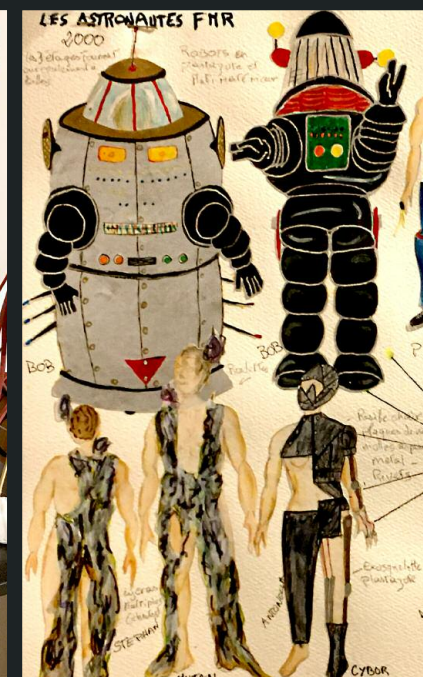
Tout cela, dit-elle, a été rendu possible par de multiples rencontres de metteurs en scène, de comédiens, de techniciens : Jérôme Savary, Alice Sapritch, Jean-Paul Wenzel, Bernard Sobel, Denis Lavant, Jean-François Peyret, Mathieu Amalric, Irène Jacob, Dominique Borg, Isabelle Adjani, Nicky Rieti, André Wilms, Éric Ruf, Denis Podalydès (et les comédiens de la Comédie Française) Philippe Guillotel et Philippe Découflé, Nicolas Ramond, Lisette Malidor, Alain Souchon et les équipes de la Volière Dromesko, des Colporteurs, du Cabaret Sauvage, du Bachi Bouzouk Band aussi bien que de l'Orchestre National de Lyon et des Percussions et Claviers de Lyon et tant d'autres, comme un chaînage naturel sans fin...

Elle n'a, par ailleurs, jamais cessé de réaliser, pour l'événementiel, des costumes *structuraux* (spi, plastazote, armatures carbonées) ainsi que des structures en tissu et lycra (écrans ajustables, modules déformables), des bâches (toiture de structures métalliques, yourtes, transats, etc.) et tous travaux en toile de voile et spi (ballons géants, cerfs-volants, manches à air).

Elle s'est toujours posée comme une artisane au sein de collectifs artistiques, témoignant ainsi que les arts de la scène se conjuguent à plusieurs...



Napoléon ou Les Cent Jours
Bernard Sobel





● **Direction artistique**
Cissou Winling / 06 03 37 41 26
mariececilewinling@gmail.com

● **Production**
Marie Moyne / 06 80 60 94 12
mariemoyne@yahoo.fr

● **Création graphique**
Ocean Boulevard / 06 72 95 11 76
oceanboulevard.fr