

DOSSIER de DIFFUSION

Création 2019

Théâtre musical et optique

SOMMAIRE

Le spectacle P. 4

- La compagnie
- L'album
- L'histoire
- Distribution
- L'adaptation et nos intentions
- Le théâtre optique
- Le dispositif
- Les oeuvres et le musée
- Côté pratique
- Extrait

Les pistes pédagogiques P. 15

- L'album jeunesse
- L'adaptation au théâtre
- Le théâtre optique
- La musique au théâtre
- La visite au musée Crozatier ou ailleurs

Contacts P. 18

Partenaires P. 19

LE SPECTACLE

LA COMPAGNIE L'ENVOLANTE

Théâtre et sons

L'Envolante - Théâtre et sons est une compagnie professionnelle née en 2012. Elle réunit des acteurs, metteurs en scène, auteurs, musiciens, danseurs, techniciens, scénographes, administrateurs autour de Marie Aubert, metteuse en scène et comédienne de l'équipe. La compagnie est implantée au Monastier-sur-Gazeille en Haute-Loire. Ce vivier d'artistes et techniciens nourrit des propositions qui donnent vie à différentes formes : théâtre, lectures, rue, créations sonores...qui s'adressent à des publics différents dans des espaces distincts. Le théâtre qui l'engage se construit dans une recherche humaniste, esthétique, capable d'évoquer le fabuleux et le réel en faisant écho à notre vie intérieure.

Forte d'une première collaboration artistique avec la maison d'édition l'Atelier du Poisson Soluble pour le spectacle : «Chuuut ! Lectures Bruitées # Opus 2 », la Compagnie l'Envolante poursuit sa collaboration en adaptant librement une bande dessinée : « A la Poursuite du Niurk-Niurk ».

L'ALBUM « A LA POURSUITE DU NIURK-NIURK »

Novembre 2016, la maison d'édition ponote L'atelier du poisson soluble édite, sur la sollicitation de la Société des Amis du Musée Crozatier (SAMC), l'album d'une poursuite insolite : « A la Poursuite du Niurk-Niurk. » Cette initiative a pour but de valoriser le patrimoine du musée Crozatier au Puy-en-Velay auprès du jeune public. Cet album, sous la forme d'un road movie est écrit par Grégoire Kocjan et illustré par Juliette Barbanègre.

L'HISTOIRE

Lune et Gââ, enfants d'une lointaine époque, sont affamés et voilà que se présente à eux un bon gros Niurk-Niurk, improbable animal aux allures de dinde préhistorique. Or ce dernier s'enfuit dans la grotte du temps, celle-là même dont le chef du clan a interdit l'entrée !

Toutefois, ayant plus faim que peur, les deux amis poursuivront le Niurk-Niurk dans cette grotte si mystérieuse et chemin faisant, au fil des péripéties, découvriront l'histoire de l'humanité ...

DISTRIBUTION

Ecriture et Mise en scène / **Lionel ALES**

Jeu / **Marie AUBERT** et **Stéphane CATTEAU**

Musique composition et interprétation / **Pierre MARCON**

Décors et scénographie / **Nicolas SAVOYE - L'Atelier des Inventions Géniales**

Création lumière / **Jean-Pierre MICHEL**

Séquence animée / **Juliette BARBANEGRE**

Costumes / **Béatrice PERRE**

Création graphique affiche - Traitement des images du théâtre optique -

Photographies et vidéos de présentation / **Cécilia GRAND - C.com.C**

Production - Diffusion / **Emmanuel d'AZEMAR**

Administration / **Lucie DUCHAMP**

L'ADAPTATION ET NOS INTENTIONS

Il s'agit donc d'une adaptation à partir d'un album jeunesse, lui même imaginé à partir des collections d'un musée .

Cet album est construit en deux parties : la poursuite de Lune et Gââ dans leur voyage à travers le temps (voyage qui se trouvera être au final une traversée d'un musée dans une période post-apocalyptique) puis une partie documentée dans laquelle sont présentées les différentes oeuvres du musée rencontrées dans cette traversée.

Nous avons donc construit notre travail selon ces deux temps en inversant la proposition pour plus de clarté.

Une première partie théâtrale inspirée de l'émission « *C'est pas sorcier* », donnant toutes les clés de lecture et de compréhension nécessaires tant sur les oeuvres, leurs datations, leurs origines, leurs places dans notre Histoire que sur le « *Voyage dans le temps* » de Lune et Gââ.

Une seconde partie, libérée des interrogations grâce à la première, est un voyage spatio temporel axé sur les sens visuels et sonores tout en traversant les illustrations.

Ainsi sont abordés différentes périodes de notre Histoire :

- La Préhistoire
- L'empire romain dans le monde antique
- Le Moyen-âge
- Les temps modernes : la renaissance et l'époque des grandes découvertes
- Le temps des rois
- La révolution de 1789
- La seconde révolution industrielle
- La première guerre mondiale
- Les XXème et XXI ème siècle
- Le futur

LE THÉÂTRE OPTIQUE

Par ailleurs, au-delà des oeuvres traitées dans cet album, nous avons eu le désir de rendre un hommage au célèbre père de l'image animée Emile REYNAUD, inventeur du praxinoscope et du théâtre optique.

Ainsi, L'atelier des inventions géniales a reconstitué à sa manière le théâtre optique d'Emile REYNAUD pour le mettre au service du spectacle.

Cet objet, fort de sa présence et de sa poésie a contribué à créer un dispositif scénique à la manière d'un écran sensitif permettant à ce road movie théâtralisé d'être un véritable éloge aux cabinets de curiosités et aux musées. Ce qui lui confère son universalité.

Le titre du spectacle « Le cabinet fantastique » est un clin d'oeil éponyme à la salle de projection d'Emile Reynaud au Musée Grévin.

LE DISPOSITIF

Afin de créer un univers sensitif et de laisser le théâtre prendre sa place là où on ne l'attend pas, nous avons créé un dispositif scénique particulier.

Une structure carrée de 8m par 8m au sol et de 4,5m de haut est alors installée dans un espace dédié constituant une sorte de boîte noire.

A l'extérieur, deux entrées spectateurs distinctes, deux rideaux rouges autour desquels trônent les comédiens de cire assurant l'accueil du public.

Lien vidéo montage structure
<https://vimeo.com/670860589>

Au sein de cette structure deux temps, deux espaces :

En première partie

Deux espaces pour les spectateurs constitués de bancs à la manière d'un petit gradin les place dans un rapport bi-frontal. Un espace de jeu central et latéral dans lequel évoluent les comédiens

En deuxième partie

Un grand rideau noir s'ouvre pour découvrir un tulle de projection sur lequel est projeté un film d'images fixes animées et une pantomime lumineuse.

Derrière le tulle apparaît le musicien présent dès le début du spectacle ainsi qu'une reconstitution du théâtre optique d'Emile Reynaud, inventeur de l'image animée.

LES OEUVRES ET LE MUSEE

Voici la liste des oeuvres évoquées dans le spectacle « Le cabinet fantastique » :

- **La fresque** au plafond de la salle du dôme du musée Crozatier, création de Franck Chalendard en 2016.
- L'aquarelle d'Emile Nicolas, **Cantonement d'alerte en 1914**.
- **Le Théâtre optique** d'Emile Reynaud en 1888.
- **Le Carrosse de Vachère** de Pierre Néry au 18 ème siècle.
- La statue en plâtre de **Jean de La Fontaine par Pierre Julien** vers 1785.
- **La figurine méso-américaine** en roche du 18 ème siècle.
- La pierre d'arkose sculptée dite **Le Tireur d'épine** du 11 ème siècle.
- **Le Triptyque de la Crucifixion**, peinture sur bois de l'atelier de Joachim Patinir au 16 ème siècle.
- La peinture sur toile **Vercingétorix devant César** de 1899.
- **Le Sarcophage** de la maîtresse de maison Henout 1000-700 av J-C.
- **Le Mammouth** de la grotte Chauvet faisant référence au Mastodonte d'Auvergne de l'époque préhistorique.

Mais aussi les musées en général.

CÔTÉ PRATIQUE

Pour le public

Ce spectacle s'adresse aux enfants de 8 à 11 ans.
La jauge est de deux fois 25 personnes
soit 50 personnes, accompagnateurs inclus.
En cas de séances scolaires, deux entrées
et deux espaces publics distincts
assurent le non brassage des classes.

Pour l'Organisateur

Une journée de montage est à prévoir la veille
de la représentation.

Pour palier à la petite jauge, la compagnie propose
deux représentations dans la même journée pour le coût d'une cession.
Ce qui ramène la jauge globale à 100 spectateurs.

Au delà du coût de cession, des défraiement
pour les transports, hébergements, repas
ainsi que des droits d'auteurs sont à prévoir.

Prévoir une échelle type parisienne
pouvant atteindre 4,5m.

EXTRAIT

Ouverture

Devant chaque entrée (ou l'entrée unique, le cas échéant) signalée par une lumière rouge,

sont disposés des « marches – piédestal ».

Les enfants attendent.

Les rideaux s'ouvrent, Elle et Lui, souriants et muets, entrent et montent sur leur « marche – piédestal ».

Dans leurs costumes blancs, ils évoquent aussi bien les figures lointaines de Colombine et Pierrot que des silhouettes de statues de plâtre, ou les mannequins de cire du musée Grévin.

Sous le bras, ils portent un cadre.

Immobiles, suivant un rituel, ils portent le cadre devant leur visage.

Chaque cadre est le portrait photographié de l'autre, ainsi Elle se présente avec le visage de Lui et inversement. Ils se figent.

Au même instant, au dessus de chaque entrée, une petite enceinte délivre une voix off qui accueille et donne les consignes.

Pour un aperçu du spectacle,
cliquez ici !

<https://vimeo.com/651909610>

« **Bienvenus aux portes du célèbre Cabinet Fantastique.**

Dans quelques instants se révélera à vous un monde merveilleux,

où la réalité s'amourache de l'illusion,

où le faux s'incarne plus vrai que le vrai,

où le temps suspend son cours.

Dans quelques instants vous allez vivre une expérience unique,

rien de moins qu'un voyage prodigieux dans la grande histoire des hommes.

Dans le Cabinet Fantastique, entrez avec calme et sérénité.

Autant que cela se peut, faites place au silence.

Les oreilles en cornet, les mirettes aux aguets,

C'est ainsi que la magie pourra opérer.

Dans notre Cabinet Fantastique, soyez les bienvenus. »

La lumière rouge devient verte.

Elle et Lui se remettent en action, descendent de leur « marche – piédestal » et, toujours muets et souriants, invitent les enfants à les suivre.

A l'intérieur du Cabinet Fantastique, de part et d'autre du « pupitre-tableau », face à face, ils installent les enfants.

Note :

Intriguer pour amener ailleurs, lâcher le quotidien,
mettre en éveil et susciter la curiosité

« Le Cabinet Fantastique » Lionel ALES - 2019

LES PISTES PEDAGOGIQUES

De nombreuses possibilités d'approches pédagogiques s'offrent suite à la création de ce spectacle. Nous allons ici en évoquer quelques unes dans une liste non exhaustive. Nous avons le fervent désir que les équipes pédagogiques aient leur part de liberté pour qu'il soit aussi possible de construire ensemble un projet sur mesure.

Pour chaque piste évoquée ci-dessous, des intervenants propres au projet ou à la Compagnie L'Envolante se rendront disponibles pour intervenir dans vos structures avant ou après le spectacle. Pour assurer un suivi et accompagner au mieux les élèves, un minimum de 2 heures d'intervention sera demandé, des heures en sus seront disponibles. Si ces propositions suscitent de nouvelles idées de votre part, nous tâcherons de répondre à vos sollicitations.

L'ALBUM

L'album en général ... la littérature jeunesse en particulier ... Là encore de nombreuses pistes : la place des collections muséales dans la littérature jeunesse. Le travail des auteurs, illustrateurs et des maisons d'édition. Mais aussi la puissance des illustrations dans la narration, la place du texte, le rapport entre le texte et les illustrations... La provocation ou la traduction des émotions ... Le rapport des enfants à la littérature qui leur est dédiée ...

LE THEATRE OPTIQUE

Avez-vous déjà tenté de construire un praxinoscope ? Jeu et émerveillement optique grâce aux inventions du célèbre Emile Reynaud, précurseur et inventeur de l'image animée.

L'ADAPTATION AU THEATRE

Passer d'un roman, d'un album ou d'une bande dessinée à une pièce de théâtre, cerner ce que l'on cherche à questionner, construire des personnages, les faire évoluer pour qu'ils aient l'histoire choisie à nous raconter... encore de nombreuses pistes à explorer.

LA MUSIQUE AU THEATRE

Une musique théâtrale... un théâtre musical ... quelle place la musique a t-elle au théâtre ? Comment en quelques notes nos émotions sont guidées ? Prenons la même scène et tentons de lui donner différentes intentions en affûtant nos oreilles.

LA VISITE AU MUSEE : CROZATIER OU AILLEURS ...

Le musée Crozatier, ayant accueilli le spectacle en son sein dans la galerie des Beaux-Arts, organise des visites en lien avec le spectacle. Une rencontre avec les personnes de son Service éducatif est envisageable.

Par ailleurs, si ce spectacle a été créé en partenariat avec ce musée encyclopédique là, sa résonance va au-delà des murs de Crozatier.

En effet, ce rassemblement de connaissances éparses ouvre des pistes innombrables et se trouve au coeur de nombreux musées compulsant tour à tour les différentes époques évoquées dans le spectacle. De la préhistoire à l'époque contemporaine l'embarquement pour ce voyage spatio-temporel est possible dans une multitude de musées.

Les oeuvres en lien avec le spectacle vivant, permettent tout à la fois de confronter cloisonnement et foisonnement, d'accompagner la rencontre intime avec l'objet qui traverse les disciplines et les époques, d'éclairer les visiteurs et spectateurs sur leur environnement culturel et sur le monde contemporain, de mettre en regard production artistique et mode de vie.

Visant une démarche collective, cette proposition réunit plusieurs points de vue qui viennent enrichir tour à tour les savoirs et nourrir notre imaginaire. Ce spectacle nous replace au coeur de notre humanité passée et présente, il interroge le futur en nous projetant dans le musée de demain, celui que nous constituons aujourd'hui.

CONTACTS

Artistique

Marie AUBERT
06 63 38 50 39

Production - Diffusion

Emmanuel d'AZEMAR
07 82 31 04 00

Administration

Lucie DUCHAMP
06 32 75 34 51

mail / **contact@compagnielenvolante.fr**

web / **<http://compagnielenvolante.fr>**

<http://facebook.com/compagnielenvolante>

Conditions techniques et tarifaires sur demande.

PARTENAIRES

Ce spectacle a été créé en co-production avec La Société des Amis du Musée Crozatier, la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, les villes du Puy-en-Velay et de Vorey-sur-Arzon.

Soutenu par le Crédit Mutuel, les entreprises Peretti et Fareva, le pays du Velay, les municipalités du Monastier-sur-Gazeille, de Saint-Julien-Chapteuil, de Brives-Charensac et de Craponne-sur-Arzon, le département de la Haute-Loire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Fond Leader Européen.

