LA CIE LA TROUÉE PRÉSENTE

dossier de diffusion

cie.la.trouee@gmail.com

PRODUCTION

Cie La Trouée Siège social - La Font 63990 JOB N° siret - 79404506200013 NAF - 9001Z Licence - 2-1072151

LES AFREUX

SPECTACLE MARIONNETTE ET MUSIQUE À PARTIR DE L'ALBUM JEUNESSE "LES CINQ AFFREUX" DE WOLF ERLBRUCH

- public conseillé : tout public à partir de 6 ans
- équipe sur scène et en tournée : 2 personnes
- durée : 40 min

mise en scène, interprétation Juliette Belliard et Pierre Bernert

reaard extérieur

Patrick Gay-Bellile

création musicale, texte et chansons

Pierre Bernert

construction décors, marionnettes et ombres

Hélène Péricard et Juliette Belliard

création lumière

Jean-Louis Portail

conseil manipulation

Pierre Tual

photos Simon mathey / affiche Carine baudet chargée de production-diffusion Sandrine Sester

PARTENAIRES

Aide à la création

Le Conseil régional d'Auvergne, le Conseil général du Puy de Dôme

Coproductions / Accueil en résidence / Soutiens

La Coloc' de la Culture, Le festival Puy-de-Mômes - La Ville de Cournon d'Auvergne/ (63), Le Centre Culturel Le Bief (Ambert-63), La ville de Billom, Espace du Moulin de l'Etang (63), La Communauté de Communes du Pays d'Arlanc, la ville d'Arlanc et le Jardin pour la Terre (63), La Cie l'hiver nu (48), La BatYsse, lieu dédié aux arts de la marionnettes (42), La Commune de St Amant-Roche-Savine et la Salle Culturelle de Saviloisir (63), La Nef - Manufacture d'utopie (93) et Odradek - Cie Pupella Nogues (31), lieux compagnies missionnés pour le compagnonnage marionnettes, Le Transfo Arts et culture en région Auvergne.

cie.la.trouee@gmail.com

La compagnie La Trouée voit le jour en 2013, sur la commune de Job, à proximité d'Ambert (63), ville qui a accueilli un festival de marionnettes pendant une quinzaine d'année. Les choix artistiques de la compagnie, orientés vers la création de spectacles pluridisciplinaires, sont confiés à deux artistes, Juliette Belliard, comédienne/marionnettiste, et Pierre Bernert, musicien / marionnettiste.

Depuis 2008, ils se retrouvent ensemble sur le plateau en tant qu'interprètes sous la direction d'Antonin Lebrun, avec la compagnie Les Yeux Creux (Brest).

Tous deux ont également fait parti du Collectif Grand Réservoir (Marionnettes et Débordements), accueilli régulièrement par différentes structures : le Festival de Charleville-Mézières (08), la commune d'Amblie (14), le FJEP de St-Amant R-S (63), la Cie Ches-Panses-Vertes d'Amiens (80), la cie l'Hiver Nu en Lozère (48), le Théâtre pour Deux Mains à Nantes (44)... http://lecollectifgrandreservoir.blogspot.fr/

Riches de leurs expériences avec d'autres compagnies, ils ont envie de créer aujourd'hui leurs propres spectacles en alliant leurs spécificités respectives. Ils veulent continuer d'explorer l'immense territoire du théâtre, de la marionnette et des formes animées, de la musique, de la matière et des mots, pour créer des ouvertures, des rencontres, s' interroger, sortir des sentiers battus et des concepts normatifs. Ils s'adressent à tous les publics.

Le coup de cœur pour l'album jeunesse Les Cinq affreux mènera à leur première création.

image tirée de l'album de wolf erlbruch « les cinq affreux » éditions milan (1994) réédition en 2008 (droits réservés)

Un crapaud, un rat, une araignée et une chauve-souris, se réunissent comme à leur habitude sous un pont et se plaignent de leur laideur qui fait fuir tout le monde... Ils sont de mauvaise humeur et se lancent des réflexions acerbes. Rien ne va. C'est alors qu'arrive la hyène, la cinquième des affreux, qui en leur jouant de la musique leur fait oublier leurs tracas. Tous suivent son exemple, et s'en donne finalement à cœur joie. Le crapaud, lui ne sait pas jouer de musique, mais sait faire... des crêpes! Il n'en faut pas plus aux cinq affreux pour trouver l'idée du siècle : monter une crêperie avec orchestre. Après un début difficile, où ils ne voient personne venir, ce sera finalement un succès, et leur laideur sera oubliée face à leur générosité.

EXTRAITS

["Et toi, vieux parapluie troué! Tu n'as encore terrorisé personne ce soir?", siffla le rat.

"Si, moi!", grincha l'araignée, qui se balançait au bout de son fil. Elle était de très mauvais poil.

"Ça te fait les pieds, catastrophe à huit pattes!", marmonna la chauve-souris en secouant la toile comme un prunier.]

[«Salut les bonnets de nuit!»

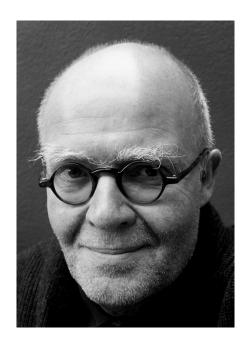
Le visiteur sortit de l'ombre en ricanant comme un bossu.

- « Vous faites parti du club des pleurnichards, ou quoi?»
- «C'est une hyène» souffla le rat, qui avait roulé sa bosse en Afrique et qui en connaissait un rayon.
- « Elle devrait arrêter de ricaner ça ne l'embellit pas ! », murmura le crapaud un peu trop fort, comme toujours.

La hyène se calma aussi sec et dit doucement :

- «Racontez-moi vos problèmes les enfants!»
- «Regarde nous bien la vieille, grinça le rat, tout le monde nous trouve moches et répugnants.

Tu crois que c'est agréable ?»]

« en multipliant les approches et en les montrant, j'interroge la diversité de la vie en la considérant vraiment comme la normalité »

wolf erlbruch

UN ALBUM JEUNESSE : LES CINO AFFREUX

Ce spectacle sera la mise en scène de l'album jeunesse de Wolf Erlbruch, Les Cinq affreux, (éd. Milan), traduit de l'allemand en français par Chloë et Gérard Montcomble. Les textes et les dessins de l'album sont de l'auteur.

L'AUTEUR:

Wolf Erlbruch est né en 1948 en Allemagne, d'une famille très modeste. Il est actuellement professeur d'arts graphiques, de musique et de musicologie dans une grande école de Wuppertal, où il consacre énormément de temps à ses étudiants. Il rencontra le succès en 1990 avec son album La Petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête (texte de Werner Holzwarth).

Wolf Erlbruch est édité en France depuis 1993. Il est l'auteur de plus de 25 livres pour enfants, et a reçu de nombreux prix dont le Prix allemand de littérature pour la jeunesse et le Prix Gutenberg en 2003. Durant ces 15 dernières années, son style particulier a si fortement marqué l'art de l'illustration qu'il est devenu une référence. Il apporte dans son travail autant d'importance au texte qu'au dessin.

Il écrit des histoires sérieuses et sincères en rapport immédiat avec son public, avec humour et originalité, et selon des problématiques qui sont autant de tentatives de questionnement du monde.

l'histoire des cinq affreux nous touche, nous voulons la mettre en scène.

nous avons envie de donner vie à ces personnages aux caractères bien trempés, dans un rapport de proximité avec le public, avec des marionnettes et des instruments de musique.

ces animaux ne sont pas «comme tout le monde», leur apparence les place en marge de la société.

cette histoire mène à une réflexion sur l'exclusion, les discriminations et les préjugés, et sur l'importance de faire des choses pour soi, pour les autres et avec les autres.

il nous semble important de traiter ces thèmes dans notre société, et de les partager avec un public de petits comme de grands.

CERTITUDES HYPOTHÉTIQUES

Wolf Erlbruch nous a convaincu par sa verve franche, son humour et sa sensibilité. Son texte était un bon support pour une mise en scène où nous pourrions varier les codes de jeu, en manipulant à vue et en jouant de la musique en direct. Un laboratoire de la cie Acteur et Pupitres en résidence sur le territoire du Bief (com de com d' Ambert), nous a permis de rencontrer et d'apprécier Patrick Gay-Bellile, comédien et metteur en scène, de théâtre et de théâtre de marionnettes. Nous lui avons demandé rapidement d'être regard extérieur sur cette création. Nous sentions que nous trouverions la même nécessité de faire primer le jeu et nous nous sommes trouvés un langage commun. Nous avions besoin de sa bienveillance pour une première création à deux. Patrick Gay-Bellile et Hélène Péricard nous ont accompagnés tout au long de la création et l'ont prise à bras le corps. Nous sommes partis d'un texte, d'une histoire, et avons pris les libertés nécessaires à son adaptation pour répondre aux besoins dramaturgiques, pour que le jeu et les images priment.

HYPOTHESES CERTAINES

Le choix de la marionnette sur table s'est fait dès le départ. Nous voulions pouvoir être à vue, pour passer rapidement d'un mode de jeu avec marionnettes, à un jeu avec nous, à de la narration. La contrainte s'imposait de pouvoir laisser en place une marionnette pour pouvoir en manipuler une autre. Nous voulions varier le mode de representation pour l'arrivée des autres personnages.

L'ombre est arrivée comme une nécessité, avec le contexte de la tombée de la nuit, de l'ambiance festive, mais il nous a fallu chercher longtemps autour pour trouver les éléments justes. Il nous fallait rester à vue, en contact avec le public. Nous avons cherché des supports d'ombres, et de ce jeu d'objet, de silhouettes d'ombres, de texte à dire, de situations s'est trouvée la mise en scène de l'ensemble, avec au milieu, l'installation d'une crêperie, en direct.

UTILISER DES MARIONNETTES

Grâce aux marionnettes, nous avons pu être au plus proche de l'histoire qui met en scène cinq animaux considérés comme répugnants.

Nous avons donné une plasticité aux personnages, en travaillant avec des matières brutes, du quotidien.

Le Rat : serpillère / La Chauve-Souris : parapluie, type écossais / L'Araignée : éponge métallique / Le Crapaud : sac en toile de jutte / La Hyène: fausse fourure, moquette, faux cuir.

Les marionnettes sont manipulées à hauteur de table, en prise directe, selon leur mouvement nécessaire. Le crapaud avait besoin d'être mou et lourd, de bouger plus la bouche que le rat, par exemple, pour qui le mouvement complet de la tête était très important.

DES OMBRES

Pour l'ombre, nous ne pouvions faire apparaître un écran, tout à coup, cela n'avait pas de sens. Il fallait se servir de ce qu'il y avait sur place, des objets...

De là est venu l'idée, de se servir des objets pour faire des supports de projection d'ombre, comme le parapluie, les tableaux ou menu devenant cadre-écran.

Les objets eux même deviennent par l'ombre, un support de jeu, comme les crêpes ou les lampes, sur lesquelles sont collées directement des silhouettes, que nous faisons vivre par un jeu à distance. Nous projetons notre jeu sur l'objet.

ET DE LA MUSIQUE EN DIRECT

Nous savions que le musicien allait manipuler, que la comédienne-manipulatrice allait chanter et que les marionnettistes ne seraient pas cachés.

Nous nous amusons des voix, propres à chaque personnage mais sans exagérations, elles restent proches de nous-même.

Le rapport aux instruments de musique s'est simplifié par rapport à l'histoire d'origine : Pierre a choisi le Banjo pour la Hyène, des percussions pour l'araignée, et d'évidence, les personnages incarnés par la comédienne ont pris comme instrument leur propre voix ! Deux chansons originales ont été créées pour le spectacle.

mise en scène, interprétation et construction des marionnettes

mise en scène, interprétation et composition musicale

JUTETTE BELLIARD

Après des débuts dans le théâtre et le décor de spectacle (ateliers de la Comédie de St-Etienne, Théâtre Nanterre-Amandiers, La Française de Comptage, Touk-Touk Cie...) elle rentre en 2005 à l'ESNAM, l'École Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Cette expérience lui fait découvrir un champ des possibles immense en matière de théâtre. Elle collabore en fin d'étude avec Antonin Lebrun et Sarah Lascar. Elle est assistante à la mise en scène d' Alain Gautré sur un spectacle clown-objet, Capharnaüm, créé à Charleville en 2008, puis avec Stéphanie Félix en 2009.

Elle rencontre Jean-Pierre Larroche -et l'équipe de la Cie Les Ateliers du spectacle pour qui elle joue et construit (Tête de Mort! et Le Rat et Le Serpent) et continue de travailler avec la Cie Les Yeux Creux: Ici Ailleurs ou Autre Part (spectacle minimaliste), La Maison Des Morts de Philippe Minyana (marionnettes tailles humaines). Elle est son assistante sur la prochaine création: Michelle, doit-on lui en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz (Sylvain levey). Elle crée avec Laetitia Labre, une petite forme d'ombre à partir d'un texte de F. Pessoa, Les valises faites. Elle donne régulièrement des ateliers.

PIERRE BERNERT

D'abord musicien de bases classiques (violon, violon alto), il se passionne pour la guitare électrique et forme ses premiers groupes en s'orientant vers le rock et les musiques actuelles. Il continue de se former en autodidacte ainsi qu'à l'École Nationale de Musique de Villeurbanne (69). Il suit différents stages de musique assistée par ordinateur à L'IRCAM et au CMI (Paris).

En parallèle, il accompagnera son frère en tant que multiinstrumentiste dans des contes-musicaux jeunes publics pendant une dizaine d'années avec la Touk-Touk Cie (La soupe à la grimace, Boutchou le petit train, Même pas peur!...).

Il travaille depuis 2008 essentiellement pour le théâtre et pour le théâtre de marionnettes, en tant que musicien en direct ou en réalisant des bandes-son originales pour : Alain Gautré (Capharnaüm), la Cie Les Yeux Creux (Ici ailleurs ou autre part, La maison des Morts, Choses, et prochainement Michelle, doit-on...), Pierre Tual (Naufrages), la Cie La Nef (La Grande Clameur), la Cie l'Hiver Nu (Morituri, Toute la joie possible des apaches), le collectif Permaloso et en tant que comédienmanipulateur dans le spectacle La Maison Des Morts de P. Minyana de la Cie Les Yeux Creux, et Landru futur spectacle de Yoann pencole, Cie Zusvex.

scénographie et constructions scéniques

création lumière

regard extérieur

HÉLÈNE PÉRICARD

Artiste-sculpteuse, constructrice, et régisseuse plateau en activité depuis une dizaine d'années, elle sera présente pour penser et réaliser la scénographie et tous les soucis de construction.

Elle s'est formée à la sculpture métal à l'ENSAAMA (École Olivier-de-Serres) et aux techniques du plateau et machineries scéniques au CFPTS.

Elle a travaillé entre autres avec l'International Visual Theatre, NiKolaus, La Salamandre, Zingaro, le collectif l'Emplume. Elle est aussi passionnée de musique et de nature.

JEAN-LOUIS PORTAIL

Eclairagiste, régisseur général et lumière et bidouilleur en activité depuis une vingtaine d'années, il s'occupera de l'ambiance lumineuse.

Il commence très jeune comme machiniste-accessoiriste à l'Opéra de Clermont-Ferrand sur des productions en accueil comme en création, intègre l'équipe de l'Opéra de Vichy, travaille un temps avec l'éclairagiste de Patrice Chéreau. Il suit plusieurs formations au CFPTS, travaille avec Jacques Rouveyrollis, part à l'île de la Réunion avec le Théâtre Talipot et continue d'explorer le métier avec de nombreuses compagnies, dans des théâtres ou sous des chapiteaux, avec Karelle Prugnaud, Nikolaus, Zingaro, ou le Plugin Circus...

PATRICK GAY-BELLILE

Comédien, lecteur et metteur en scène, il participe pendant 12 ans à l'aventure du Théâtre du Pélican, puis travaille avec de nombreuses compagnies (Cie D.F., Acteurs, Pupitres et Cie, Lectures à la Carte, Cie Les Gemmes, Cie Dédale, Les Ateliers du Capricorne, Brut de Béton...).

Il crée en 1989 Jeanne Bouillotte et Compagnie, dont il est depuis directeur artistique, et pour laquelle il écrit et met en scène des spectacles de marionnettes (Boucles d'Or, Les Histoires d'Idriss, Hansel et Gretel, La Princesse et le petit pois, Un Enfant pas comme les Autres, La Boîte à joujoux...) et avec Jean-Louis Debard plusieurs spectacles de rue (La Visite du Ministre, La Famille Lafamille, Les Rendez-vous sous la Lampe, Les Frères Bazar...).

Il participe aujourd'hui de manière permanente à la mise en œuvre des projets artistiques d'Acteurs Pupitres et Cie et mène un important travail de formation autour de la pratique théâtrale avec la Comédie de Clermont, le Théâtre du Pélican, et Jeanne Bouillotte et Cie.

conseil manipulation

PIERRE TUAL

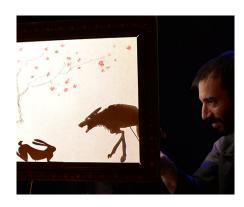
Comédien, marionnettiste et metteur en scène, il s'est formé à l'Ecole de Marionnette de Charleville Mézières de 2005 à 2008. A la sortie, il rentre en compagnonage auprès de Sylvie Baillon et du Tas de Sable - Ches Panses Vertes à Amiens et créé le spectacle Naufrages sur des textes de Sébastien Joanniez et Sylvain Levey. Il s'implique dans les actions de la structure et de la compagnie (Et cependant, Alors ils arrêtèrent la mer) et en devient artiste associé dès 2011. Il créé son deuxième Solo : Fastoche. Outre ces projets, Pierre Tual a travaillé sur des spectacles de Polina Borisova, Alain Gautré, ou encore Paulo Duarte. Il est également artiste associé à Plexus Polaire - Yngvild Aspeli (Signaux, Opéra Opaque et Cendres), et à la Cie Zusvex - Marie Bout (7 péchés, Alice pour le moment, Cent culottes et sans papier, RioParis). Il est régulièrement sollicité pour accompagner des projets de création.

crédit photo simon mathey

fiche détaillée sur demande

pour nous contacter

Sandrine Sester 06 16 59 29 47

cie.la.trouee@gmail.com

- public conseillé : à partir de 6 ans
- équipe sur scène et en tournée : 2 personnes
- durée : 40 min
- jauge maxi : 90 personnes (enfants et adultes compris).

Cette jauge est réduite mais indispensable pour permettre une meilleure visibilité. Nous avons besoin d'une proximité avec le public. En l'absence de gradins, le placement des spectateurs doit permettre une bonne visibilité sur scène au sol.

BESOINS TECHNIQUES

- ouverture: 6 m / profondeur: 6 m (adaptable 5 x 5 m)
- hauteur minimum : 3,50 m
- noir indispensable
- accès direct à deux prises 16 ampères
- gradins

Le spectacle est autonome techniquement. Il se déroule en frontal. Le public devra être assis sur des gradins, des chaises ou des bancs et coussins, en fonction des configurations de la salle et de son équipement.

MATERIEL AMENE PAR LA CIE

(en fourgon : véhicule cie ou location)

- pieds techniques, structure de pont et pendrillons
- divers éléments (table, tabouret, caisses, étagère...)
- un sol en moquette
- 5 marionnettes (entre 20 et 80 cm) et silhouettes
- un dispositif de sources lumineuses autonomes
- des instruments de musique et autre matériel de sonorisation

REPRESENTATION

- montage installation : 1 service de 4h
- filage technique : 2h
- démontage / chargement : 2h
- nombre de représentations possibles par jours : 2

merci de nous contacter pour imaginer des formules ensembles et connaître le prix de ces interventions.

INVITATION À PRÉPARER LA VENUE DU SPECTACLE POUR LES SCOLAIRES

Nous nous inspirons du texte de Wolf Elbruch, auteur spécialisé dans la littérature jeunesse pour réaliser un spectacle avec marionnettes, objets, musique et chansons. Il nous semble intéressant que les enfants puissent avoir connaissance du texte en amont, se questionner et faire des essais créatifs.

Les rencontres avec des classes pourront être préparées, en amont, par un travail mené par les enseignants. Exemples :

- lecture à plusieurs voix, mise en réseau de l'album, débat sur les thèmes de la différence et de l'estime de soi, analyse des personnages
- écoute de la musique et reconnaissance des instruments
- dessins

RENCONTRES-ATELIERS AVEC LES ARTISTES EN AMONT OU APRES LE SPECTACLE

- jeux et échauffements théatraux
- passage de la lecture à la mise en jeu, recherche des voix
- construction d'une marionnette en fonction de son mouvement et de son caractère
- manipulation et jeu avec les marionnettes
- découverte du théâtre d'ombre

n'hésitez pas à nous contacter pour connaître les différents tarifs et construire ensemble votre projet

CONTACT ARTISTIQUE

Juliette Belliard - 06 88 78 06 79 Pierre Bernert - 06 74 08 37 85 04 73 72 23 05

CONTACT PRODUCTION DIFFUSION

Sandrine Sester - 06 16 59 29 47 cie.la.trouee@gmail.com

Remerciements: Eric Vece et la Salle Espace de Thiers, Lionel Zwenger, Sarah Favier – Cie Plexus Polaire, les membres de l'association La Trouée, Franck Pilandon, Régis Pons, Pierrot Larrat, Janine Belliard, Marion Levoir, Léon Carette, Vincent Péricard, et tout ceux qui nous ont, de près ou de loin, permis de réaliser ce spectacle!