

la
tr uée
compagnie

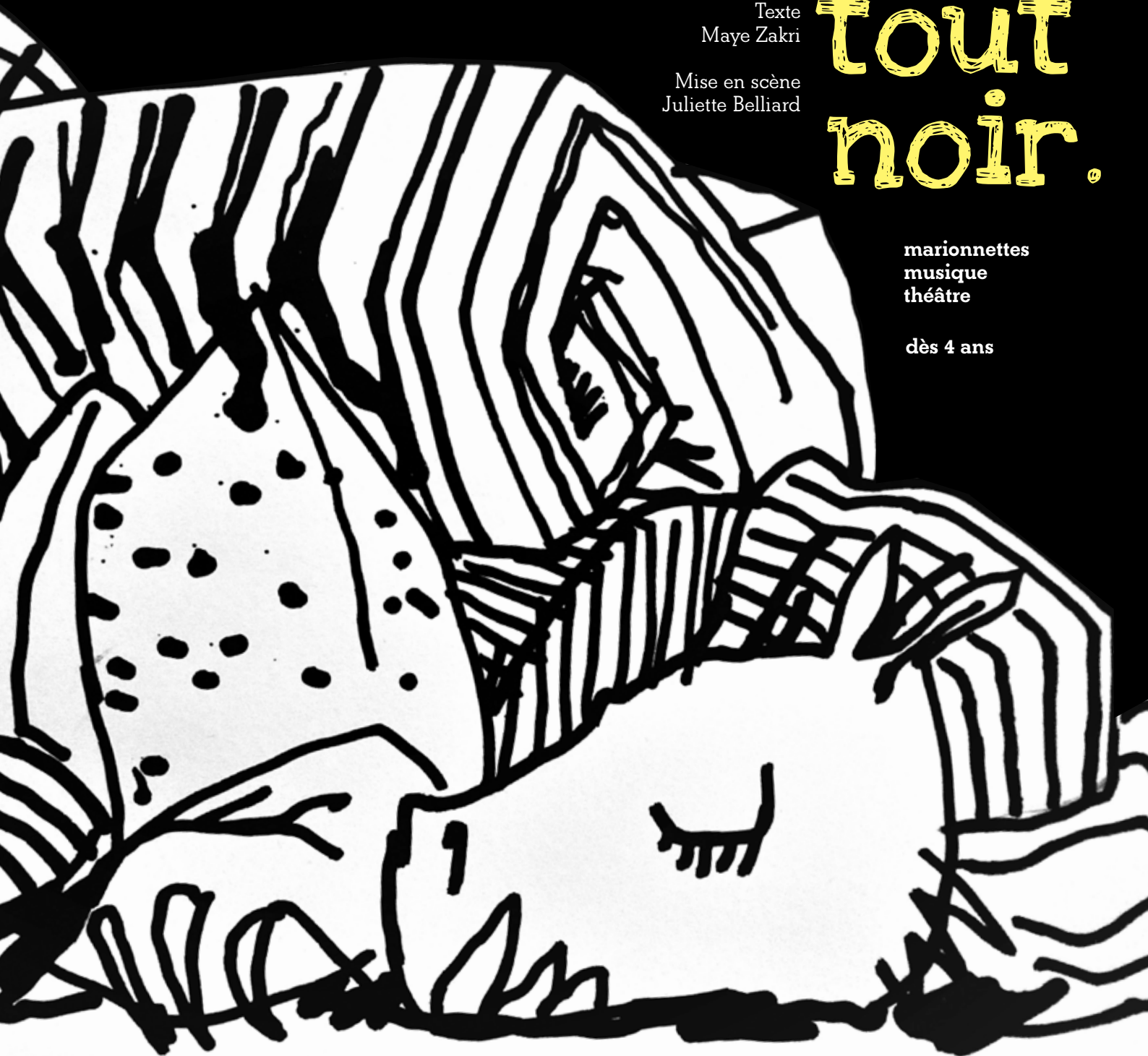
c'est le bazar, il fait tout noir.

Texte
Maye Zakri

Mise en scène
Juliette Belliard

marionnettes
musique
théâtre

dès 4 ans

Une cosmogonie fantastique

*Sur une planète lointaine vivent des petits, très petits, un roi très tranquille et **une énorme dragonne qui prend toute la place** et passe son temps à dormir.*

Ils sont heureux mais il y a tout de même un problème. Sur cette planète, il y fait aussi noir que dans un poing fermé. ...et dans le noir, c'est le bazar !

Les Petits perdent leurs affaires. Ils n'ont plus de repères. Il leur faut de la lumière.

A la manière d'un conte initiatique, les Petits partent en quête d'une solution. Mais ici point de héros tout seul sur la route ! Non, c'est en groupe que ça se passe. Les enfants persévèrent et vont devenir **acteurs de la transformation de leurs conditions de vie et de leur environnement**.

Une dragonne paysage qui se dévoile petit à petit, comme un doudou géant. La naissance de la Lune et du Soleil.

Un univers poétique, merveilleux, pour les tous jeunes enfants et les adultes qui les accompagnent.

Sommaire

La compagnie	p. 4
Note d'intention.....	p. 5
Extraits	p. 6
Elements scénographiques	p. 7 et 8
Au contact des enfants dans le processus de création	p. 9
Fiche technique et distribution	p. 10
Planning global de création	p. 11
Les artistes.....	p. 12 et 13

La compagnie

La Trouée est une compagnie de spectacle vivant installée dans le Livradois-Forez (Puy-de-Dôme) **orientée vers le théâtre contemporain de marionnettes et la création musicale**, à la rencontre de tous les publics. Juliette Belliard, marionnettiste formée à l'**École de Charleville-Mézières** et Pierre Bernert, musicien et marionnettiste, l'ont créée en 2013 en parallèle de leurs collaborations auprès d'autres compagnies.

Ils créent en 2016 leur premier spectacle jeune public, **«Les Affreux»**, mêlant ombres, marionnettes sur table et musique.

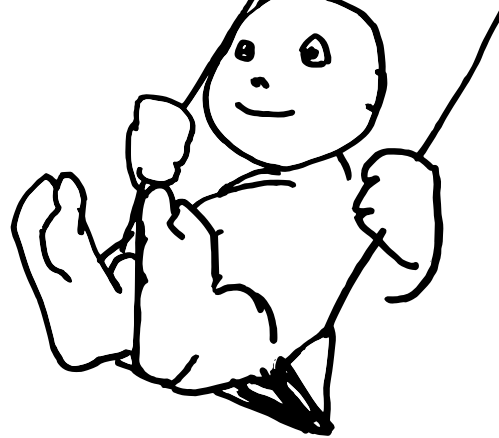
Dès 2017, ils s'attellent à la création de deux pièces brèves en duo : **«Tout ou rien»**, avec Jean Benoit L'héritier, à partir d'un texte de Thomas Bernhard, et **«Les Quatrains»**, théâtre de papier à partir de poèmes de Fernando Pessoa. Avec le soutien de partenaires culturels locaux, ces formes sont régulièrement présentées **à domicile** pour des publics isolés, dans un rapport de proximité, ou en festival. Sur un texte de Benoit Jacques, ils inventent ensuite tous les trois **«Attention ! Extra-Terrestres»**, **spectacle de dessins animés en direct** au rétroprojecteur, rythmés de bruitages et de musique pop.

La compagnie propose régulièrement des ateliers autour de différentes pratiques de la marionnette, pour des projets sociaux culturels en immersion (projets EAC, culture et santé, etc.).

Dans un questionnement sensible et moqueur sur l'humain et le monde contemporain, Juliette, Pierre et Jean-Benoît déplacent leur univers théâtral dans tous types de lieux.

Graphisme Carine Baudet

Note d'intention

Pierre Bernert et moi, tous deux à l'initiative de la compagnie La Trouée, souhaitons avec ce spectacle nous adresser à l'imaginaire immense, candide et grand ouvert des jeunes enfants.

La conception du monde et les représentations qu'ils s'en font, toute de poésie et de sensibilité, pleines de questionnements existentiels nous émeuvent profondément.

Suite à une commande, **Maye Zakri** nous offre un texte inédit que nous lisons ensemble avec Jean-Benoît L'héritier. Il nous touche et nous fait rire. Nous savons que nous avons là une matière idéale.

J'aime les ritournelles, la musique du texte, son humour. Je veux garder la douceur, la tendresse, la joie et la détermination qui en ressort.

Dans un univers fantastique et merveilleux, cette histoire pose des questions intimes et concrètes du quotidien, en parlant de l'importance des repères, sans donner de morale.

Cette dragonne et ces petits seront des marionnettes manipulées à vue.

La dragonne est leur monde, elle est la planète et leur présence maternelle.

Le roi, le « on », sera l'incarnation du conseil, de la parole adulte dont on besoin les enfants. Il ne sera peut-être qu'une voix enregistrée d'un personnage invisible, caché dans la planète.

J'ai envie que cette dragonne prenne, comme dans l'histoire, toute la place de la scène, qu'elle soit impressionnante, sans faire peur. J'aime son côté grognon, endormi et apathique, contrastant avec **l'énergie vive des enfants, infatigables, joyeux et déterminés** qui vont tout faire pour réussir, ensemble, la mission qu'ils se donnent.

Ce sont ces petits, les enfants qui habitent la planète, qui vont mener l'histoire d'un bout à l'autre.

Il y aura Pierre et moi au plateau pour les premiers moments de répétitions puis une autre marionnettiste prendra le relais en 2025.

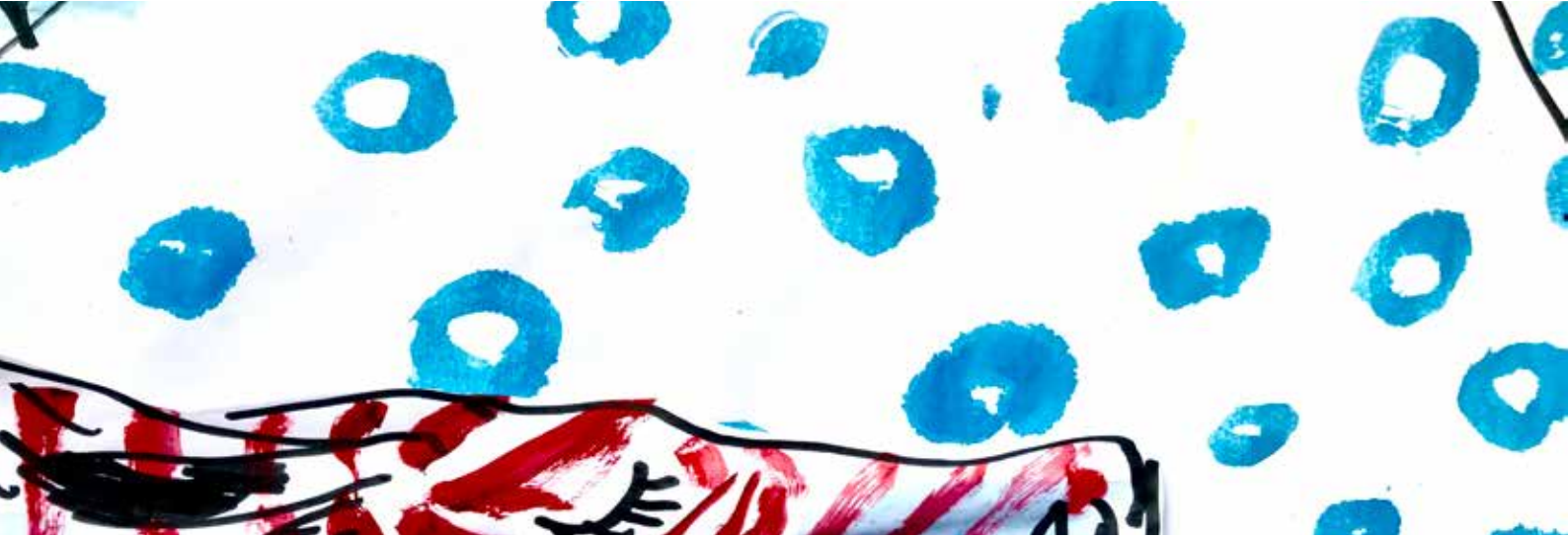
Nous serons accompagnés par deux de mes complices de Charleville, Cécile Doutey et Sarah Lascar, en regards extérieurs.

L'envie de poursuivre avec Jean-Benoît L'héritier en tant que constructeur, après la création de *Tout ou rien* et d'*Attention Extraterrestres*, est évidente.

Je ferai appel à Jean-Yves Courcoux pour la création lumière, dont j'ai pu apprécier le travail aux côtés de Jean-Pierre-Larroche.

L'expérience vécue dans la salle sera quasi immersive, avec une grande attention portée au jeu, à la manipulation, au son et à la lumière.

Juliette Belliard,
juin 2024

Dessins Jean-Benoit Lhéritier. 2023

Extraits

[...]

«...Les petits décidèrent donc d'aller voir la dragonne.

- ON, [le roi], nous a dit que tu pouvais cracher du feu...

- Je peux, mais pourquoi faire ?

- Pour faire de la lumière

- Pour retrouver nos affaires

- J'ai perdu mon doudou

- J'ai perdu mon pyjama tout doux

- J'ai perdu mon livre préféré

- Je ne trouve plus ma poupée

- Quelqu'un a marché sur mes bonbons

- Mais où est mon bonnet à pompon ?

- Et puis pour les anniversaires, des bougies c'est super !

La dragonne les regarde, pousse un gros soupir, et dit :

- Je ne me rappelle plus comment il faut faire...»

[...]

«...La dragonne tend le cou, gronde un peu. Les petits se serrent les uns contre les autres, ça fait un peu peur une dragonne qui gronde, puis elle souffle très fort, et... rien !

- Ça ne marche pas, et puis, ça me fait mal à la gorge de gronder !

- Tiens, bois un peu de lait chaud, ça ira mieux lui dit un petit en lui tendant son biberon.

La dragonne boit tout le biberon, le petit n'est pas content

- T'as tout bu, tu ne m'en as même pas laissé une goutte. Tu as intérêt à faire du feu maintenant !

La dragonne tend le cou, elle gronde un peu, et des petites bulles blanches sortent de son nez. Elle souffle très fort, et là, une ÉNORME bulle blanche sort de sa gueule et s'accroche dans le ciel.

- Wouahh, les petits applaudissent, le ciel est tout éclairé. C'est tellement beau... »

Un accueil spécifique

La représentation est pensée comme une expérience nouvelle, dans son ensemble : l'accueil, l'installation du public, la mise en scène et l'accompagnement jusqu'à la sortie de la salle font un tout.

L'enfant qui viendra peut être pour la première fois au théâtre, doit être rassuré, et appréhender de nouveaux repères.

Le comédien et la comédienne vont accueillir les enfants dans le hall, pour les introduire au spectacle et à l'histoire, en douceur.

Ensuite ils inviteront le public à rentrer dans la pénombre de la salle et l'accompagneront pour s'asseoir avec l'aide d'une personne du lieu, à la lampe de poche et au son du charengo, petite guitare des andes.

La boîte scénique sera englobante pendrillonnée tout autour, en donnant bien sûr la liberté à chacun.e de sortir en cas de besoin, d'une émotion trop forte. Une personne du lieu devra rester dans le hall.

Une mise en lumière et en jeu progressive

Le comédien et la comédienne s'installent devant, accroupi.e.s, pour raconter le début de l'histoire, en s'éclairant de la lampe d'accueil.

Derrière eux, un paysage de montagne, coloré, fait de creux et de bosses en tissus, dans une lumière très faible, où l'on devine des personnages.

Après cette scène d'exposition, iels se lèvent et éclairent (en musique) des détails, avec la lampe posée sur la main, et les projecteurs prennent le relais. C'est comme une lumière matière qui se dépose au fur et à mesure de leur passage.

Puis la comédienne balaie l'espace de cette lampe, et une lumière générale s'installe, le code est donné, il ne fait pas noir pour raconter l'histoire. Le musicien pose son charengo, et le jeu en direct avec les marionnetes des petits commencent. On assiste à une scène de ballon, et ici l'on joue comme jouerait des enfants, sincèrement.

Une marionnette scénographique

La manipulation à vue est au cœur du projet artistique de notre compagnie depuis sa création. Elle nous permet à la fois de créer pour chaque spectacle un univers plastique et visuel particulier, mais aussi de construire des codes de jeu et de narration ludiques, notamment en alternant manipulations et jeu d'acteur.

Petit à petit, par le jeu et la manipulation, une dragonne immense, dont la tête sculptée sera cachée au début, apparaîtra. Les petits la connaissent. Elle ne fait pas peur.

La **Dragonne** prendra vie sous les mains des comédien.ne.s : une paupière frémit, s'ouvre... elle gémit, elle parle etse rendort. La dragonne ira jusqu'à gronder, soulever sa queue etcracher la lune puis le soleil !

Les Petits seront des marionnettes d'environ 15 cm de hauteur. Ils peuvent être manipulés seuls ou en groupe, et tenir tout seuls selon les besoins. (aimant, appui..).

Ils seront a priori de couleur unie, blanche pour attraper la lumière le plus possible dans la pénombre. chacun d'eux sera unique et se différenciera entre eux par leur corpulence et leur personnalité.

La lune et le soleil

La présence des astres, le mouvement des planètes dans le ciel infini nous questionnent tous et toutes depuis l'enfance. La puissance, leur grâce nous ramènent à notre petitesse et notre matérialité.

C'est cet état primaire de fascination et de bien-être face au feu et à la lumière que nous cherchons à solliciter chez le spectateur avec les scènes de la Lune et du Soleil que crache la dragonne : des boules de lumière qui traversent lentement l'espace, un ciel étoilé.

Musique et chant en direct

Pour cette nouvelle création, Pierre Bernert sera sur scène en tant que marionnettiste, instrumentiste et chanteur.

Il composera tout l'univers musical et sonore du spectacle.

Ses inspirations musicales sont plurielles: la bande originale du film Le Château dans le ciel de Miyasaki composée par Joe Hisaishi pour la simplicité du thème, la musique baroque de Lully et Bach, mais aussi la poésie d'Anne Sylvestre.

L'univers musical sera simple et évocateur. Il suggérera des atmosphères et donnera la part belle aux sensations et aux émotions. Sont déjà pressentis quelques instruments : la flûte, les percussions et le charango (petit instrument à corde des Andes) qu'il aura en mains dès l'entrée du public.

Au contact des enfants dans le processus de création

Une des lignes directrices de la compagnie dans cette nouvelle création est la participation des enfants dans le processus.

Ils seront à la fois nos complices, notre public test et nos inspirateurs.

Pour chaque résidence, nous envisageons des rencontres avec les enfants de 3 à 6 ans, afin d'être au plus près de leur sensibilité et de leurs émotions, pour un spectacle le plus adapté possible.

Ainsi nous imaginons alterner les résidences de travail avec des temps directement passés avec les enfants.

Atelier corporel autour du dragon, à l'école de Job (63), juin 2024

Nous pouvons encore imaginer des résidences d'Education Artistique et Culturelle sur un territoire proche, pour partager nos imaginaires dans le cadre d'ateliers thématiques : découverte du texte, expression corporelle, initiation au théâtre et à la marionnette, ateliers de construction, sensibilisation à la musique, au dessin, veillée astronomique...

Tout est à inventer, en lien avec l'équipe pédagogique. Le dossier pédagogique est à télécharger sur notre site internet.

Atelier à l'école de Marcoux (42), mars 2024

Distribution

texte

Maye Zakri

mise en scène

Juliette Belliard

jeu et manipulation

Juliette Belliard, Pierre Bernert

regards extérieurs

Sarah Lascar, Cécile Doutey

scénographie et construction des marionnettes

Jean-Benoît L'héritier

musique et chansons

Pierre Bernert

régie générale

Jean-Benoît L'Héritier

création lumière

Jean-Yves Courcoux

Technique (prév.)

âge 4 - 7 ans

durée 35 min

(25 min + un temps d'accueil 5 min
avant et après le spectacle)

noir salle

espace nécessaire

2 possibilités :

- **autonomie complète** : nous amenons toute la structure avec pont, boîte noire et gradins pour jouer sur un espace vide de 8 m par 10 m minimum (en salle des fêtes ou directement sur des grands plateaux)
- **adaptation en salle équipée** : espace nécessaire de 6 m par 5 m au sol

jauge (en réflexion)

écoles : 60 places / tout public : 50 places

arrivées électriques

2 prises 16 A indépendantes

temps de montage

montage 6 h (encore à définir)
démontage 2 h

matériel son et lumière

Régie autonome.

nombre de représentations par jour

1 avec montage le jour même
2 avec montage la veille
(1h entre 2 représentations)

équipe à accueillir

3 personnes + la chargée de diffusion

Planning global de création et partenariats

Résidences passées	
3 - 6 octobre 2023	Anc. Couvent de Saillant, 63840 Saillant (recherches plateau, dramaturgie)
19 - 23 février 2024	Le Bouy d'En Haut, 63600 Champetières (construction)
11 - 15 mars 2024	Le Bouy d'En Haut, 63600 Champetières (construction)
18 - 22 mars 2024	Château de Goutelas, 42130 Marcoux (construction, recherches plateau)
29 avril - 3 mai 2024	Anc. Couvent de Saillant, 63840 Saillant (construction, recherches plateau)
3 - 14 juin 2024	Le Bouy d'En Haut, 63600 Champetières (construction)
24 - 28 juin 2024	Salle multi-activités, Le Bief, 63990 Job (construction, recherches plateau)
15 - 19 juillet 2024	Espace Thiers, 63300 Thiers (construction, recherches plateau)
Résidences à venir et sorties de résidences	
24 - 28 sept. 2024	Médiathèque de Lezoux, 63190 Lezoux (répétitions)
09 - 13 déc. 2024	Salle multi-activités, Le Bief, 63990 Job (répétitions)
20 - 25 janvier 2025	Théâtre à la Coque, 56700 Hennebont (répétitions)
3 - 7 février 2025	Moulin de l'Étang, 63160 Billom (répétitions)
17 - 21 février 2025	Le Strapontin - Ville d'Issoire , 63500 Issoire (répétitions, sortie de résidence)
3 - 6 mars 2025	Ville du Cendre, 63670 Le Cendre (répétitions, sortie de résidence)
21 - 25 avril 2025	Vélo Théâtre, 84400 Apt (répétitions, sortie de résidence scolaires)
6 - 7 mai 2025	Moulin de l'Étang, 63160 Billom : sorties de résidence (1 scolaire et 1 tout public)

Représentations programmées

27 mai 2025	AVANT-PREMIERE : Cocom ALF, 2 scolaires, Le Jardin pour la Terre, 63220 Arlanc
juin 2025	Asso La Spore fait vivre, 2 scolaires, Salle culturelle 63600 St Amant RS
juin 2025	Centre Culturel Le Bief, 1 scolaire, 1 tout public, Salle municipale, 63990 Job
29 octobre 2025	PREMIERE : Château de Goutelas , 1 tout public, 42130 Marcoux
automne 2025	Cocom Entre Dore et Allier, 1 scolaire, 1 tout public, Médiathèque, 63190 Lezoux
automne 2025	Ville d'Ambert, 1 scolaire, 1 tout public, 63600 Ambert
décembre 2025	Foyer de Valcivières, 1 tout public, Salle des fêtes, 63600 Valcivières

JULIETTE BELLIARD

Mise en scène, jeu,
manipulation

Après un bac Arts plastiques, elle suit les cours de **théâtre de la Comédie de St Étienne** en parallèle d'une année aux **Beaux-Arts**, puis apprend la peinture et le décor de spectacle au Théâtre de Nanterre Amandiers.

De 2005 à 2008 elle s'immerge à l'**École Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières** aux cotés de Sylvie Baillon, Jean-Louis Heckel, Fabricio Montechi, Gavin Glover, Serge Boulter.

Puis elle joue avec Antonin Lebrun dans *Ici ailleurs ou autre part*, collabore avec Alain Gautré sur une création clown et marionnettes, est scénographe et constructrice sur *Chut !* ; travaille avec Antonin Lebrun, avec Jean Pierre Larroche et la Cie Les Ateliers du Spectacle (construction, manipulations et jeu) dans *Tête de mort, Le rat et le serpent* 2010-2014. Avec la Cie Les Yeux Creux à Brest, elle est marionnettiste dans *La Maison Des Morts* de Philippe Minyana, pour *Michelle, doit-on lui en vouloir d'avoir fait un selfie* à *Auschwitz* de Sylvain Levey.

Avec Pierre Bernert, elle crée en 2013 la Compagnie La Trouée.

Depuis 2020 avec la Cie Entre deux rives dans le spectacle *BoOm*, pour les 18 mois - 5 ans, en tant que manipulatrice et a pour rôle d'accueillir le public.

Elle est en parallèle marionnettiste sur la prochaine création de Jean Pierre Larroche "Cosmogonie portatives" / manipulations en castelet

PIERRE BERNERT

Jeu, composition
musicale, régie

Pierre est avant tout un musicien multi-instrumentiste. Il joue depuis de nombreuses années les musiques qu'il compose ou arrange dans les spectacles proches des arts de la marionnette des compagnies les Yeux Creux, l'Hiver Nu, La Poupée qui Brûle... Ainsi touché par la pratique du théâtre d'objets, de fil en aiguille il devient acteur-manipulateur dans ces mêmes compagnies. Il a travaillé avec de nombreux artistes comme Jean-Louis Heckel, Alain Gautré, Pierre Tual, Antonin Lebrun, Yoann Pencole...

En 2013, il cofonde la Compagnie La Trouée et crée différents projets entre musique et marionnette.

Il travaille actuellement sur la musique de Richard III de Shakespeare, mis en scène par Yoann Pencole, Cie la Poupée qui brûle. Ce spectacle verra le jour en janvier 2025.

« *Aim Small, miss Small* », devise d'Archerie.

JEAN-BENOIT L'HERITIER

Constructeur,
plasticien

D'abord **formé aux Beaux-arts de Clermont-Ferrand**, il poursuit un travail de plasticien puis se tourne vers le théâtre. Il suit des formations auprès de Jean-Paul Wenzel, Agnès del Amo, Frédéric Fisbach, Pascale Spengler, Pascale Nandillon, Patrick Haggiag, Urszula Mikos.

Il est depuis vingt ans assistant, scénographe puis comédien pour plusieurs compagnies à Paris, au Mans et en Auvergne. Il a participé aux créations du **Collectif Pernaloso** comme comédien et plasticien. Il poursuit des envies d'enfance en devenant marionnettiste avec la trouée. En 2022, il joue un soliloque, *Ce que j'appelle oubli* de Mauvignier, pensant que définitivement, nous ne sommes pas faits pour être seuls.

Amoureux des textes, il aime la couture et la construction en tout genre et c'est pour ces compétences que nous l'avons aussi convié à notre création.

Il participe aux créations de la Cie La Trouée en temps que comédien, constructeur et dessinateur dans *Tout ou rien* et *Attention Extraterrestres !*.

MAYE ZAKRI

Autrice, regard complice

Graphiste, autrice éclectique, émouvante chanteuse à ses heures, Maye gravite dans le monde du spectacle vivant depuis des années, d'abord à Paris, et depuis 2015 en Auvergne.

CECILE DOUTEY

Regard extérieur, conseil en construction

Formée à l'**École Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières**, elle travaille pour différentes compagnies dans toute la France comme comédienne, marionnettiste et constructrice.

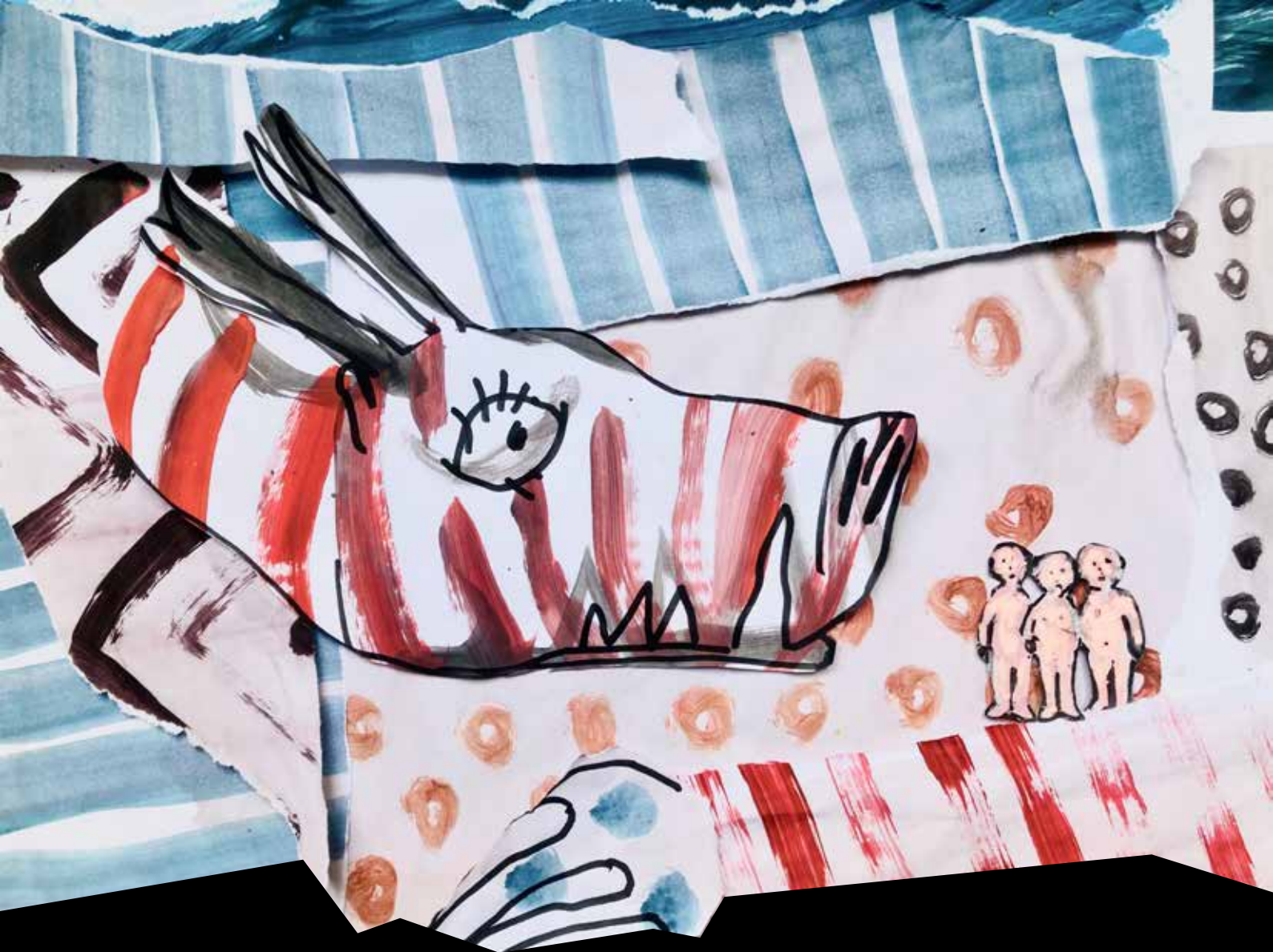
Elle joue avec la Cie Entre eux deux rives dans *Boom* et *E(mouvoir)*, pour laquelle elle construit également les marionnettes.

SARAH LASCAR

Regard extérieur, conseil en construction

Comédienne et marionnettiste de formation (**Le Samovar, puis l'ESNAM**), Sarah commence son parcours professionnel par la mise en scène au sein de sa compagnie, « Le Théâtre Elabore ».

En parallèle de ses créations, elle s'intéresse au théâtre de rue, notamment aux côtés de la VO compagnie, mais aussi Royal de Luxe et ses Géants. Marionnettiste, elle travaille avec Elise Vigneron (Théâtre de l'Entrouvert), Valérie Berthelot (Compagnie Art Zygote) et Yngvild Aspeli (Compagnie Plexus Polaire).

CONTACTS

PRODUCTION ET DIFFUSION

Cécile Cubizol
cie.la.trouee@gmail.com
06 84 73 51 79

ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

Juliette Belliard
06 88 78 06 79

Siège social

Chez Etienne Astier à La Font 63990 Job
Association loi 1901
Siret : 794 045 062 000 13
Code APE : 9001Z
Licence n° 2 003682
Membre de THEMAA (Association
nationale des Théâtres de Marionnettes
et Arts Associés), du Collectif AURA
Marionnettes et du Collectif H/F
Auvergne-Rhône-Alpes

www.latrouee.com