

c'est le
bazar,
il fait
tout
noir.

dossier pédagogique

septembre 2024

*La compagnie **la trouée** est installée à côté d'Ambert, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été fondée en 2013 par Juliette Belliard, marionnettiste diplômée de Charleville Mezière et Pierre Bernert, marionnettiste et musicien. Depuis 2017, ils s'associent régulièrement à Jean-Benoît l'héritier, comédien-plasticien.*

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 !

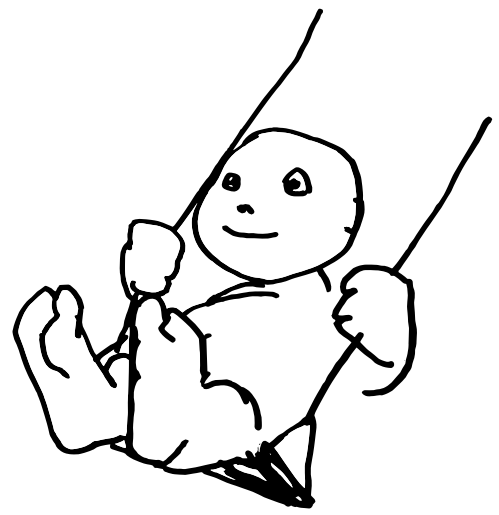
Les Petits perdent leurs affaires. Ils n'ont plus de repères. Il leur faut de la lumière.

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.

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 neuf, 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.

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

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.

Le roi, le « on », sera l'incarnation du conseil, de la parole adulte dont on a besoin les enfants.

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

Juliette Belliard,
juin 2024

Distribution

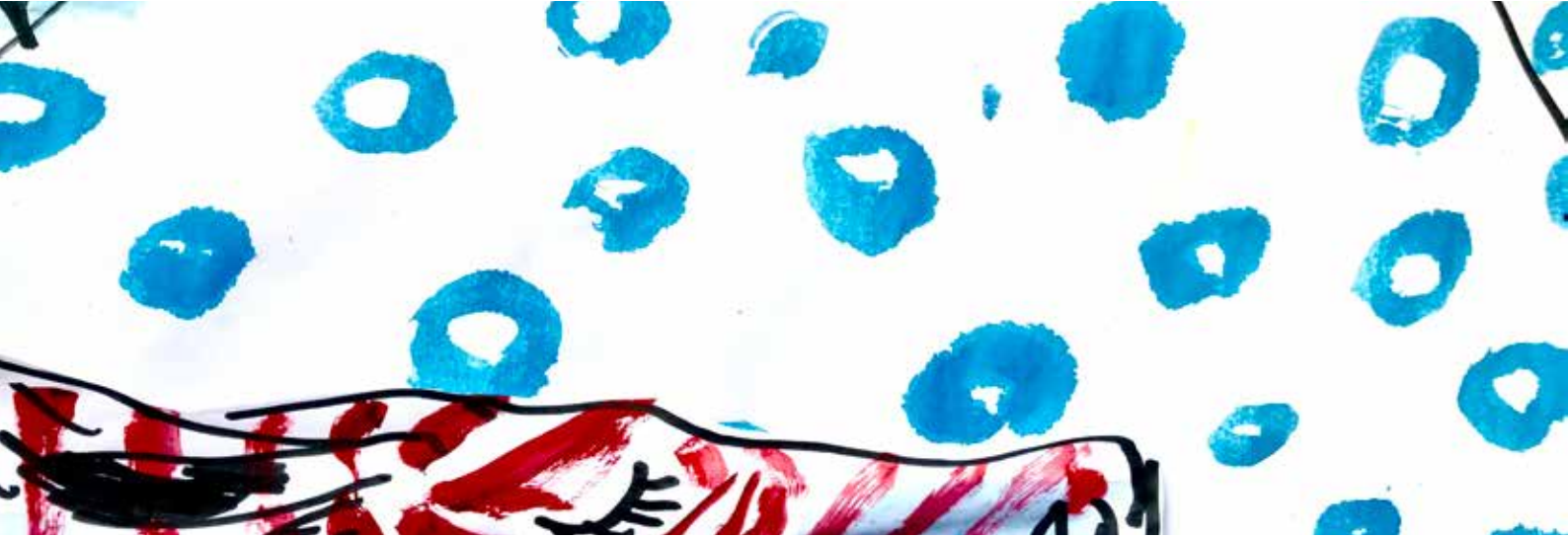
texte Maye Zakri

mise en scène Juliette Belliard

jeu et manipulation Juliette Belliard, Pierre Bernert

scénographie et construction des marionnettes Jean-Benoît L'héritier

musique et chansons Pierre Bernert

Dessins Jean-Benoit Lhéritier

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... »

Pistes de travail avec les enfants

Les arts de la marionnette

L'histoire de la marionnette, ses origines et ses esthétiques sont très riches, un travail de documentation peut être fait avec les enfants pour découvrir les marionnettes du monde. Dans la bibliographie vous trouverez une référence sur une encyclopédie mondiale de la marionnette, très intéressant pour y découvrir des photos. La marionnette n'est pas toujours un personnage ou une figure réaliste ; il peut s'agir parfois d'objets.

On peut dire que lorsque l'objet inanimé devient animé, c'est un peu ça la définition de la marionnette.

Le/la marionnettiste fait un travail très précis pour que sa manipulation permette de donner vie à l'objet.

Dans «*C'est le bazar, il fait tout noir*», les personnages des **Petits** sont représentés par des marionnettes.

Ce sont des marionnettes «sur table», manipulées en prise directe (pas de tige). Il est possible de comprendre cette manipulation en faisant un nœud en haut d'un foulard, et de considérer la pointe qui sort du nœud comme le nez du personnage.

Nous pouvons proposer aux enfants de prendre la tête entre deux doigts par derrière pour la manipuler. L'autre main pourra faire soit une main, soit avancer le bas du tissu (ses pieds).

Il y a aussi une autre marionnette bien sûr qui est très importante, c'est **la dragonne**. C'est une marionnette géante, manipuler à bras le corps, ou de l'intérieur, cou de derrière, cachée, dont la tête s'anime par l'intérieur. Les marionnettes dont la bouche est activée par la main du manipulateur à l'intérieur est appelée Muppet.

Les émotions

Dans le spectacle, les émotions et thèmes suivants sont abordés : réconfort (importance des relations, de l'amitié, du respect), joie (de jouer, de rire, de réussir), tendresse, tristesse et inquiétude (de perdre ses affaires), peur (du noir, peur et plaisir d'être seul ou d'être en groupe, peur de l'inconnu, de ce qui est grand), avoir confiance et faire seul et faire ensemble.

Parler des émotions, des inquiétudes face à ce qui est grand et inconnu : La proposition du spectacle apporte une part importante à l'accueil juste avant l'entrée en salle. Toutefois compte tenu du jeune âge des spectateurs, il nous paraît intéressant de les préparer, en leur parlant de l'histoire, de la marionnette de la dragonne, qui est très grande, elle n'est pas méchante, elle est comme un doudou mais elle a quand même des dents. Cela évoque les mythologies autour du dragon, dessiner son dragon....

Parler du noir qui sera en fait une pénombre, et le jeu du « *on dirait qu'il fait tout noir* » (sinon on ne verrait pas le spectacle).

Cela peut être l'occasion d'échanger - et faire parler - avec les enfants sur :

- leur rapport au noir, au besoin de lumière.
- la solitude :
 - les bénéfices d'être seul, tranquille, rêver, comprendre par soi-même.
 - les bénéfices d'être à plusieurs, de s'aider, de s'écouter.

Faire des exercices de mise en confiance comme décrit ci-après dans les ateliers (marcher les yeux fermés guidé par une personne...etc).

Prendre des décisions ensemble : comment on fait quand on est pas d'accord et rester copains ?

La musique, le chant

Les compositions de Pierre Bernert sont inspirées d'univers variés : 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).

Suggestion d'atelier : l'écoute de musiques avec flûte, guitare, charango (guitare des andes).

La lumière, le feu, les ombres

Qu'est ce que la lumière ?

Proposition d'animation : des jeux de lumière avec une lampe (une seule petite source type led fera une ombre nette) ; aborder le principe de l'ombre avec source lumineuse/objet/écran et jouer de ces rapports.

Les planètes, le ciel, le système solaire

Nous sommes sur une planète, où va naître le soleil et la lune. de nombreux contes racontent différentes cosmogonies de par le monde.

C'est l'occasion de parler aussi de notre rapport à l'immensité... des grandes choses qui sont petites en étant loin....des changements d'échelle dans le spectacle... ou pourquoi pas simplement la représentation du rond en dessin et de la boule en volume. Voir de construire son système solaire en volume !

Les besoins de repères, le rangement

L'importance de ranger ses affaires pour les retrouver, pour vivre ensemble, avoir des règles communes tant sur une étagère que dans la rue, avec un code de la route. L'importance de son environnement, de ses propres affaires.

Besoin d'un cadre humain, d'un entourage rassurant, des adultes. Ici c'est le roi qui porte conseil, qui aide les enfants, mais qui reste à l'extérieur en laissant les enfants faire par eux-mêmes, en s'assurant que le cadre est « safe ».

La dragonne elle, bien qu'elle puisse être impressionnante, est comme une matrice, une présence maternelle qui les rassure.

Ateliers proposés par l'équipe artistique

Rencontrer les artistes, découvrir un métier, un spectacle en création

Rencontre avec les artistes Juliette Belliard, Jean-Benoît L'Héritier et Pierre Bernert: découverte de leur métier : création de marionnettes, de décors, mise en scène de spectacles, présentation et manipulation devant les enfants des différents types de marionnettes utilisés dans des spectacles de la compagnie,
Découverte de l'histoire au centre de leur prochain spectacle comme fil conducteur du projet : lecture du texte en musique devant les enfants. Discussions, échanges.

Pratiquer

1) Séances d'expression corporelle, d'exploration de l'espace et jeux de manipulation en lien avec le spectacle :

Connaitre son propre corps, dissocier et mettre en mouvement les différentes parties du corps, bras mou, jambes bâton, marcher avec une partie cassée. Etre dirigé par une partie du corps, explorer les directions haut bas, derrière devant, dessus dessous. Faire un cercle. Marcher en rond. Changer de sens. S'écarter, se rapprocher..."
Jeux théâtraux, faire passer le courant. Donner un son un geste à son voisin.
Se déplacer, s'arrêter sur la musique (jeu de l'île musicale ou de la statue). Variation de rythmes, d'intensités, de sensations (le jeu des planètes : léger/lourd, chaud/froid, raide/mou...). Aller vers le sol. Se relever. Sauter. Marcher en émotion.
S'identifier à un animal (la fourmi, le dragon), une matière (feu, nuage), un objet (balle, bâton)

Chef d'orchestre, se déplacer ensemble en banc de poisson avec un meneur, marcher en ligne

Mise en danse libre avec musique

Jeux coopératifs : jouer avec une balle assis au sol en cercle, manipulation de tissus à plusieurs, tourner, se cacher, déplacer une balle à plusieurs sur le tissus.

Jouer avec l'autre, à deux : dos à dos, cote à cote, coude à coude. Jeu de miroir. Le sculpteur façonne. Suivre comme une ombre. Guider l'autre main contre main. Une main dans le dos. Allongés au sol, la fée manipule par un fil imaginaire .

Manipuler un rectangle de tissus seul, le toucher, le faire danser, le faire voler, le rattraper, le tenir par le coté court, le coté long, faire un nœud, le faire devenir marionnette, trouver le regard, la respiration, la marche, la tension du corps.

Se positionner par rapport à un objet. Explorer son rapport à l'objet.

Expression de l'imaginaire. Etc...

Travail par petits groupes (3/4) autour de la chambre en bazar et du rangement, de la manipulation.

Petits matelas, draps, couverture et coussins sont jeté en désordre dans la salle, la joie de cette simple mise en scène.

Faire jouer aux enfants, tour à tour, celui qui se blottis, celui qui se cache, celui qui est perdu, puis depuis ce désordre, dessiner avec ces éléments scéniques un corps de dragon, le ventre, le cou, les pattes, la queue.

Faire jouer cette marionnette-dragonne-coussins, la faire gronder cracher du feu se rendormir. Ranger tous ces éléments comme un jeu, le plus vite possible, plier les draps, classer les coussins etc.

2) Séances d'arts plastiques en relation avec l'histoire du spectacle

- Création de marionnettes individuelles : marionnettes sur table comme « Les Petits » dans le spectacle « avec un corps en tissus et tête en volume avec une boule de papier (tige de maintien sur le derrière de la tête) ou marionnette faite à partir d'une boîte d'œuf, manipulée comme une muppet (qui ouvre la bouche avec la main dedans), corps en tissus sur le bras.
- Création d'une grande marionnette collective : création d'une dragonne à manipuler à plusieurs : soit une tête de dragonne en carton, peinte par les enfants, portée par un enfant et corps en tissus, manipulée par tous les enfants en dessous (cf .dragon chinois ou chenille) ; soit une dragonne en tissus ou papier manipulée à deux par des tiges et des fils par le dessus.

Bibliographie, ressources

Nous vous proposons un lien vers le site ressource du Théâtre Mouffetard à Paris :

<http://lemouffetard.com/content/le-centre-de-ressources>

Vous y trouverez différentes pistes sur la marionnette.

Vous trouverez également sur la page youtube du Mouffetard des capsules vidéos qui présentent les différents types de marionnette. Ce sont les vidéos nommées Capsules:

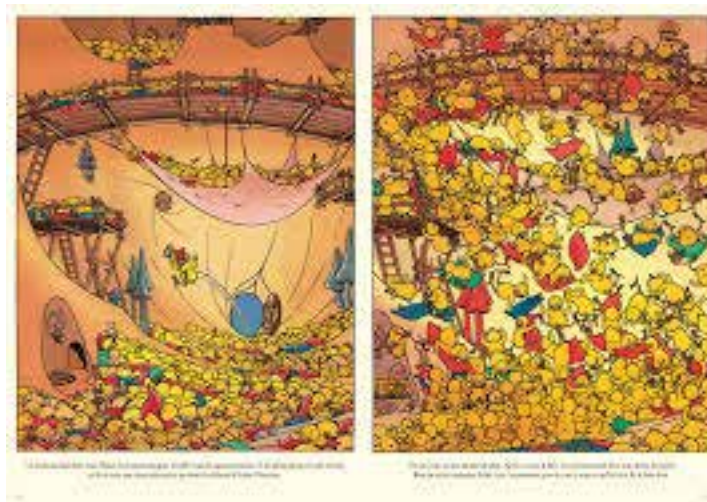
<https://www.youtube.com/channel/UChM3HZsJe5q71FDjZMk5i6Q/videos>

Claude Ponti, Ecole des loisirs,

«Blaise, Isée et le Tue-Planète»

«Blaise, Et Le Château d'Anne Hiversère»

Avec le lien aux hamacs dans lequel dorment les poussins :

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 Gauté 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 Gauté, 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.

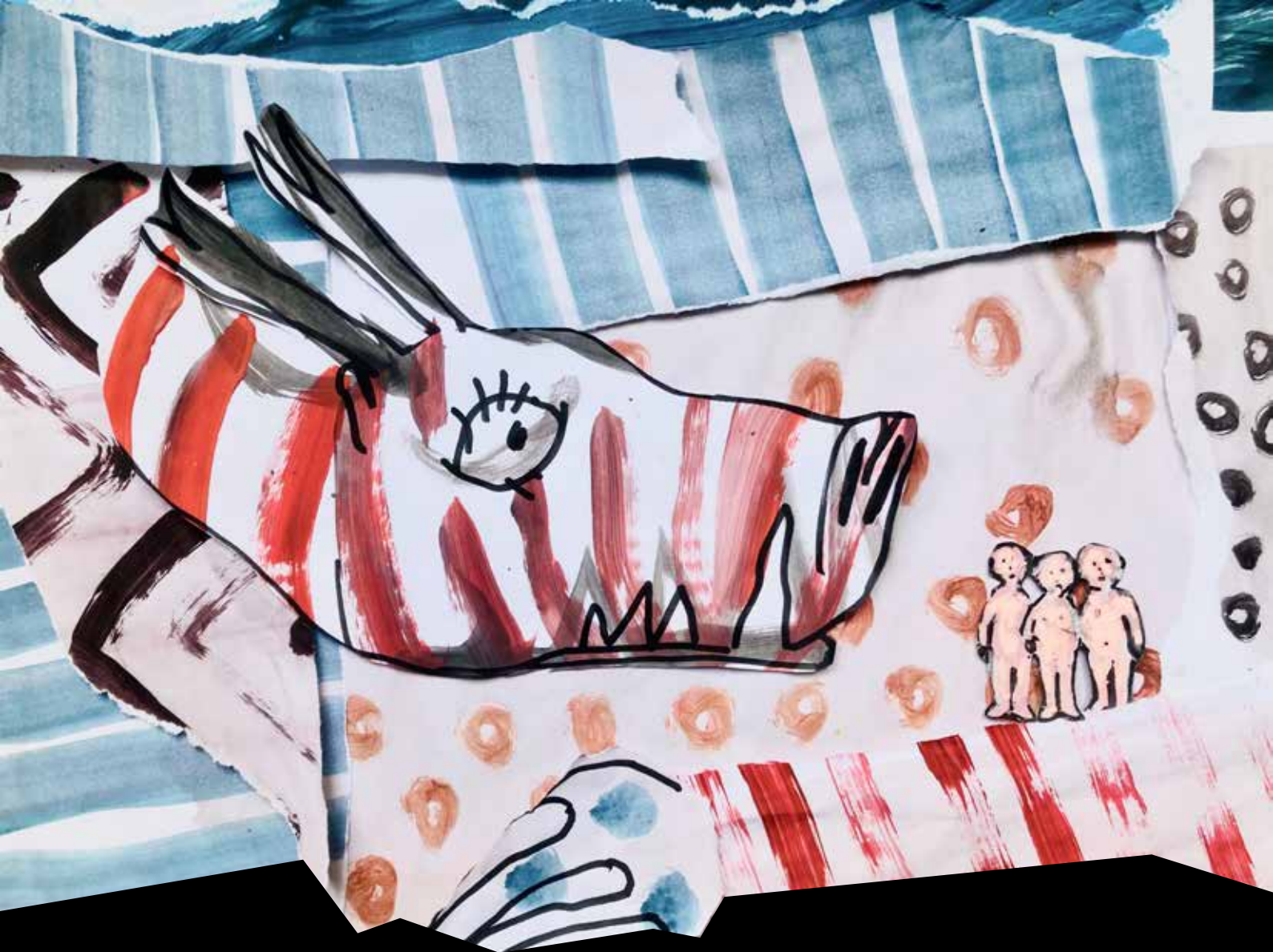
Elle joue avec la Cie Entre eux deux rives dans *Boom* et *E(mouvoir)*, pour laquelle elle construit également les décors.

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