

THÉÂTRE UN THÉÂTRE DUNOIS À PARIS POUR LA JEUNESSE

THEATRE MULTIMEDIA

D'UN BATTEMENT D'AILES

Cie Artefact

Mise en scène Philippe Boronad

Ecriture Catherine Verlaguet

Le spectacle

Un drôle de personnage, pas plus costaud pas moins fragile qu'un petit oiseau migrateur, erre dans un aéroport depuis...depuis...combien de temps déjà ? Des hommes, là-bas, ont volé le sol sous ses pieds... Dans cet espace en transit, cerné par des ombres insolites, des molosses inquiétants, un chat qui n'a rien à faire là, un étrange étranger tente de s'envoler...

L'envie est de raconter aux enfants l'errance des migrants qui, en transit dans un pays qui n'est pas le leur, en proie au traumatisme, au froid et à la faim, peuvent parfois se perdre eux-mêmes.

De leur dire, à ces jeunes spectateurs, avec le plus de poésie possible, que le visage de ces gens ressemble au leur. Et qu'à quelques mottes de terre près, cette histoire est la leur.

L'écriture se tisse de dessins, car la réalité de ce jeune homme est multiple. Il y a ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il projette...Sauver cet homme, aider cet oiseau-là à s'envoler, c'est sauver l'humanité, en nous.

La note d'intention de la compagnie

Cette double création jeune public 3/6 ans et 7/11 ans correspond au second volet d'une recherche de cinq ans sur l'enfermement dont la première forme a été la création *Braises* de Catherine Verlaguet, en direction des publics adultes et adolescents.

La volonté de mener ce cycle de recherche à travers des créations destinées à toutes les tranches d'âge naît de notre constante interrogation sur notre rôle, en tant qu'artistes, au sein de la société. De notre conviction de l'intense nécessité de rester vigilants, de soulever des questionnements, de susciter des réactions. La crise véhicule des peurs ataviques à l'origine d'enfermements divers. La peur, le repli sur soi, l'isolement rompent les liens humains, sociétaux, familiaux, territoriaux. L'exploration menée a vocation à renouer le lien profond entre les êtres, quel que soit leur appartenance. Et pour ce, elle se doit d'inventer de nouvelles voies : être foncièrement participative, immersive, fédératrice, généreuse.

En cela, artefact revient à cette mission première du théâtre : permettre, à travers la fiction, de s'identifier aux autres pour déclencher l'empathie, une compréhension sensible et intime de ces étranges étrangers.

Pour cette nouvelle création, la compagnie poursuit son exploration d'un langage scénique pluridisciplinaire, fortement inscrit dans l'utilisation des nouvelles technologies. Partant d'une écriture de plateau, la dramaturgie pose une narration hybride sollicitant l'enfant à travers plusieurs champs de perceptions. Cette création met en synergie plusieurs registres de langages scéniques : le théâtre, le vocabulaire

du clown, la marionnette virtuelle, le dessin animé, le rapport immersif à l'image, la musique et le design sonore.

La compagnie artefact

Compagnie de théâtre spécialisée dans les écritures numériques et transdisciplinaires du spectacle vivant, artefact est implantée en région PACA depuis 2008, ayant maintenu une double implantation Île de France/PACA jusqu'en 2016. Artefact est désormais soutenue par la DRAC PACA, la Région PACA et le département du Var.

Impulsée par une dynamique collective et transdisciplinaire, chaque création d'artefact réunit une équipe à géométrie variable, composée de collaborateurs issus d'horizons divers : artistes, professionnels de la recherche, des sciences et de l'industrie. Pour favoriser une synergie autour de ces compétences multiples et avancer collégalement sur des champs de recherche au croisement des relations arts/sciences, artefact a ouvert en 2008 un laboratoire, artefact-lab, qui a pour objectif de concevoir et de constituer, avec l'ensemble des acteurs, auteurs, plasticiens, chercheurs et technologues engagés sur les projets, une organisation collective susceptible de maintenir une permanence dans leur travail de recherche et de création sur les écritures scéniques contemporaines.

Les spectacles *Braises* et *Envol* ont été soutenus par le réseau jeune public TRIBU.

Le spectacle *Alaska Forever* (2010) a donné lieu à 60 représentations, tandis qu'à ce jour *Braises* (2014) a été joué à 100 reprises en France, Belgique, Suisse et Nouvelle-Calédonie. Ces deux dernières créations ont été présentées au Festival d'Avignon à la Manufacture respectivement en 2010 et 2015.

Elle élargit également son champ d'action au hors les murs notamment par le biais de son objet performatif *Commando Poétique*, qui intervient chaque année depuis 2012 dans de nombreuses classes de collèges et lycées. Artefact travaille activement à révéler les processus de création en confrontant les publics à sa démarche artistique. Elle ouvre aux spectateurs les portes de la création à travers des présentations d'étapes de chantier et des répétitions publiques. Ces interfaces sont systématiquement accompagnées d'un temps d'échange et de décryptage des chemins de la création.

La compagnie s'implique également fortement dans des actions d'accompagnement aux spectacles créés : échanges et débats avec les publics, rencontres thématiques et actions de sensibilisation. Aussi, nous proposons de mettre en place des ateliers d'écriture et de pratique théâtrale pour enfants, ado, adultes ou en famille, en lien avec le spectacle. Ceux-ci pourront être animés par l'auteure Catherine Verlaquet ou par la comédienne Michelle Cajolet-Couture.

L'équipe de création

Conception et mise en scène Philippe Boronad
Écriture Catherine Verlaguet
Jeu Michelle Cajolet-Couture
Dessin et animation No Joke Studio
Création sonore Nicolas Déflache
Gestion d'interfaces multimédia Nicolas Helle
Scénographie Maxime Ghibaud
Création lumière Philippe Boronad / Nicolas Helle
Régie générale et son Vincent Salucci
Assistanat à la mise en scène Tiphaine Laubie
Production/diffusion Sébastien Rocheron

Auteur et metteur en scène, Philippe Boronad est également directeur artistique au Carré Ste-Maxime, structure régionale PACA. Comédien permanent pendant deux ans au CDN de Montreuil et premier prix de mise en scène du Cercle Artistique Français, il fonde la compagnie artefact en 2002. Il initie en 2008 un travail de recherche sur la narration au théâtre autour de la transdisciplinarité, des écritures contemporaines et des croisements arts/sciences, en intégrant les nouvelles technologies au cœur du dispositif scénique qui verra le jour avec *Los Demonios* (2008), *Alaska forever* (2010) et *Braises* (2015).

Catherine Verlaguet s'est formée au théâtre au conservatoire de Toulouse puis de Marseille, et à l'université d'Aix-en-Provence puis de Nanterre. D'abord comédienne et metteuse en scène, elle se consacre aujourd'hui exclusivement à l'écriture, s'essayant à tous les styles : romans, nouvelles, scénarios, comédies musicales, adaptations, pièces de théâtre... qu'elle écrit parfois à plusieurs mains. En 2010, elle adapte le roman *Oh, boy !* de Marie-Aude Murail pour une création d'Olivier Letellier qui reçoit le Molière du spectacle jeune public.

Michelle Cajolet-Couture est une comédienne physique, metteuse en scène et auteure d'origine québécoise. Veillant à appliquer la méthodologie de l'essai-erreur tant à son art qu'à sa vie de tous les jours, elle se laisse guider par l'instinct, les amitiés, les étrangers, les poètes, les étoiles, les fissures dans les trottoirs ainsi que par les démons intérieurs. Artiste aux multiples savoir-faire, elle se forme au théâtre, au clown, au mime, au tumbling et à la danse contemporaine à Montréal, à Paris et finalement en Australie où elle fait en 2015 la rencontre significative du clown et metteur en scène Ira Seidenstein (Salva's Snowshow, Cirque du Soleil), mentor avec qui elle travaille depuis deux ans. Ces trois dernières années, elle plante son travail à Paris, se baladant bras dessus bras dessous avec son seule-en-scène *La Force de la Gravité*, tout en orchestrant la troisième saison du spectacle *Requiem*, laboratoire et collectif de clowns, de comédiens et d'improvisateurs.

Créateur son, Nicolas Déflache intervient au théâtre, à la radio et en concert. Musicien-ingénieur du son du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, après un passage au Banff Center for the Arts (Canada), il devient l'ingénieur du son du CIRM, Centre National de Création Musicale (Nice), puis réalisateur informatique musicale : il interprète des œuvres électroacoustiques (de Matalon, Maldonado, Cendo, Saariaho, Romitelli, Mâche, Paris, Lopez- Lopez...) dans les auditoriums d'Europe et d'ailleurs. Son parcours le mène à la direction artistique et au théâtre, où il pratique l'aïkido puis les marionnettes chinoises et le théâtre Nô. Il collabore avec musiciens et performeurs : Jacques Rebotier, la chanteuse de p'ansori Min Hye-sung, *les flûtes andines et d'Europe centrale* de Leonardo Garcia, Patricia Dallio (Extraball, installation) et les metteurs en scène Philippe Boronad (*Envol, Braises, Alaska Forever*).

Formé à l'INA et au CFPTS, Nicolas Helle croise les techniques du cadrage et du montage vidéo avec l'art de la mise en lumière. Ses dernières créations se nourrissent de la maîtrise du vidéo mapping : *Lumières* (exposition in situ à la Chapelle de l'Observance - Draguignan) en 2015 ; *Ma petite Maison animée* (collectif Chimères et compagnie, installation), *Festival Musique en Provence* (Château Thuerry) en 2013 et 2014, Cie Pulso (Danse - Marseille). Nicolas Déflache intervient au théâtre, à la radio et en concert. Musicien-ingénieur du son du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, après un passage au Banff Center for the Arts (Canada), il devient l'ingénieur du son du CIRM, Centre National de Création

Musicale (Nice), puis réalisateur informatique musicale : il interprète des oeuvres électroacoustiques dans les auditoriums d'Europe et d'ailleurs.

No Joke Studio est un studio d'animation et de graphisme fondé en 2013 par Eric

Dragon, Jeff Galataud et Emmanuel Baudoux. Ses activités vont de la création de clips vidéo, tel que Awake pour le groupe Ghost of Christmas, à la peinture animée Crooks - vidéo projection sur du live painting - en passant par le mapping, le

scribing ou encore l'élaboration de story-board.

Il travaille pour des institutions (GMEM, Marie de Villeneuve Loubet), des commanditaires privés (DCNS, EDF...), mais également avec différentes maisons de productions (Xilam, Teamto, Disney, Marathon...). Il prend également en charge des projets de films d'animations publicitaires pour Tuto.com ou bien Bureau Vallée à Nouméa. Forts de leur vingt ans d'expérience dans le domaine de l'imagerie, ces trois passionnés ont à leur actif de nombreux films publicitaires, story-boards et suivis de communication globale.

TRANSDISCIPLINARITÉ ET ÉCRITURES NUMÉRIQUES

Le vocabulaire du clown

Le personnage du migrant est interprété par un clown musicien qui s'empare de différentes techniques circassiennes (jonglage, équilibrisme...). Son langage se développe dans l'interactivité avec les jeunes spectateurs. Avec ses valises et ses chaussures éculées, le clown est, par sa nature instable et insaisissable, touchant dans son humanité, dangereux dans sa proximité. Par sa fragilité et sa marginalité, le migrant renvoie au clown à bien des égards. Le rire, puisqu'il permet de vaincre la peur, semble alors un ressort essentiel dans la relation d'empathie posée entre le clown et les jeunes spectateurs. Le rire, c'est l'espoir. Le courage retrouvé au cœur de la nuit. Le clown représente à la fois la gestion perpétuelle de l'accident, l'expérimentation d'une physique des catastrophes et une poésie de l'absurde. Ici, l'écriture de l'espace et du corps se développe en réaction aux menaces de l'environnement perçues par le migrant qui provoquent courses, escalades, dérobades.... Son langage corporel traduit la recherche permanente d'un équilibre dans le chaos. Le clown, c'est la langue du cœur et du corps.

Notre clown s'exprime par le biais d'un langage non réaliste, fragmenté et dénué du "je", qui réapparaît cependant à certains moments plus intimes du spectacle.

La création sonore immersive

La composition sonore est pour partie fondée sur des musiques concrètes et, pour une autre part, sur une recherche instrumentale. Le système de diffusion sera multipoints pour permettre une spatialisation fine, contribuant pleinement à la dramaturgie et à l'immersion du spectateur au cœur du dispositif.

Le langage visuel et le rapport à l'image

Nous nous orientons vers une esthétique empruntant ses codes à l'univers du dessin animé et au théâtre d'ombre. Pour ce faire, nous utilisons une animation visuelle de type Flash, qui permet de créer une réelle fluidité de mouvement tout en conservant une animation proche de la marionnette. L'esthétique graphique se caractérise par une palette très colorée et contrastée qui permet de jouer tant avec la lumière qu'avec les matières. Même si la représentation d'éléments constituant un univers référencé - tels que des valises dans le hall, ou un avion qu'on voit décoller à travers la baie vitrée - illustre les divers lieux empruntés, l'image tend davantage à évoquer l'espace autour du comédien qu'à le figurer. La déstructuration de ce même espace par l'absence de perspective (et donc de repères) crée un sentiment d'immersion, donnant au spectateur l'impression d'être au cœur même du lieu. C'est l'unité graphique de chaque décor qui crée l'enfermement mais donne paradoxalement à ces espaces un aspect léger et aérien...

Les codes couleurs de l'image concernant les espaces seront en partie influencés par l'univers esthétique et coloré du clown. Par opposition, les personnages véhiculant les peurs ataviques s'inscriront sur des dégradés de noir avec le rouge comme unique couleur

Salle des bagages

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE

La scénographie est constituée de deux écrans vidéo de 5m x 3m, d'un élément tour de contrôle suspendu sur perche au-dessus de l'espace de jeu et de trois flycase, la family fly, embarquant toute sa vie, passée, présente, future. Tout à la fois son univers et sa planète...

Grande cathédrale contemporaine représentative de nos sociétés, symbole de voyage et de circulation, l'aéroport est aussi un espace fermé qui s'est construit à travers des impératifs de fonctionnalité et de sûreté toujours plus forts : restrictions d'accès, caméras de surveillance, présence policière, contrôles répétés. Par sa conception, l'objet scénographique est en correspondance avec le principe même d'aéroport : c'est un lieu d'enfermement (concept de boîte) doté d'une ouverture vers le voyage via une ligne de fuite entre les deux écrans.

C'est ainsi un espace en rupture avec l'environnement extérieur, dual par la juxtaposition de zones ouvertes destinées à l'envol (pistes) et d'espaces clos où l'attente est assimilée à une captivité (zones de transit). C'est aussi un formidable terrain de jeu pour peu qu'on accepte de franchir les lignes...

Chaque étage, une étape pour le personnage, un terrain de jeu pour l'acteur. Dans la verticalité, l'image circule entre les sept niveaux de l'aéroport via un ascenseur virtuel. Dans l'horizontalité, les moments de courses, de dérobades ou d'invasion jouent sur la vitesse de circulation de l'image le long des écrans et une circulation physique simulée par le son dans le noir de la salle. Grâce à un travail sur le changement d'échelle, la taille de l'image permet de modifier la perception visuelle des enfants et amplifie la sensation d'immersion dans l'histoire.

PISTES PÉDAGOGIQUES

THÉMATIQUES

- La migration
- L'Exil
- Le voyage
- Vivre ensemble
- L'enfermement

DRAMATURGIE

- Théâtre
- Ecritures numériques
- Vocabulaire du clown
- La marionnette virtuelle
- Le dessin animé

EXTRAIT

Ché qui cha ?

Ch'est quoi ?

Ché un qui ou ché un quoi Qu'est-ce que tu faites là ?

Hey ! Hey ché chez moi là ! Ca, ché chez moi

Ché clair ou ché gouttière ?

Ché une fille ou ché un gars ? Comment ch'appelle ?

T'es bizarre vous

Cha ch'mange ?

Non cha ch'mange pas, ché trop gros...

Hé...va pas m'manger au moins ?

Hein dis...tu vas pas m'manger ?

J'te jure que chuis pas très comechtible comme chat...euh ch'pourrais t'donner des maladies...

Hé, on fait un deal, cha t'dit ?

J'te mange pas, tu m'manges pas, on partage tout ch'qu'on trouve moit-moit... faut bien ch'remplir le bidoubidou...pas vrai ?

Cha roule taboule, on fait comme cha ?

Hé j'te préviens hein...chi tu m'grignottes, moi ch'te dévore, ché clair ou ché gouttière ?

Chuis pas un chat chauvage moi, mais faudrait pas m'prendre pour un minouminou...

Ché bon, ché bon, t'énerves pas...on est pareil...on est les mêmes...on ché compris...cha va !
Faut ch'cherrer les poils, ché tout c'que j'dis moi !
Cha t'va ?

A faire en classe

A/ Le voyage en classe

Transformez le rassemblement en voyage autour du monde. Chaque enfant s'assoit dans boîte de carton qui leur servira d'avion tout au long de la semaine.

Chaque matin, invitez les enfants à prendre place dans l'avion et dites-leur :
« Bonjour, je suis votre pilote aujourd'hui et nous allons découvrir ... (exemple : l'Italie).
Attachez bien votre ceinture et bon voyage! »

Remplissez une valise d'objets et de photos qui représentent le pays que vous abordez.

Ouvrez la valise et demandez à chaque enfant de piger un objet de son choix. À tour de rôle, les enfants présentent l'objet. Vous pouvez les aider, bien sûr.

Source : <https://www.educatout.com/activites/themes/les-enfants-du-monde.htm>

B/ inventer la suite d'une histoire

Pour stimuler la créativité des élèves, et leur capacité à participer à une création collective, l'adulte peut proposer de raconter le début de l'histoire d'un battement d'ailes, mimant avec une marionnette, un oiseau coincé dans un aéroport qui veut voyager (un chiffon ? un morceau de carton ?) puis faire passer le personnage à un enfant. Chacun doit raconter en une phrase une partie de l'aventure, et peut déformer l'objet, qui devient tour à tour personnage, paysage (la mer, le ciel...).

C/ Comptines sur le cirque

Le clown

J'ai un gros nez rouge
Deux traits sous les yeux
Un chapeau qui bouge
Un air malicieux
Deux grandes savates

Un grand pantalon
Et quand ça me gratte
Je saute au plafond !!!

<https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-clown-jai-un-gros-nez-rouge/>

Petit clown

Petit clown est venu chez nous
Petit clown est gentil comme tout
Il nous a fait danser
Et pour nous amuser
Avec lui nous avons chanté
Alouette, gentille alouette,
Je te plumerai....

Petit clown nous a raconté
Le beau conte du chat botté
L'histoire du petit poucet
Qui pleurait dans la forêt
J'ai du bon tabac dans ma tabatière,
J'ai du bon tabac tu n'en auras pas

<https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-petit-clown-venu-chez-nous/>

Les animaux du manège

Refrain (bis)
Le patron dans sa roulotte
Ne les a pas vus
Le patron dans sa roulotte
Ne l'a jamais su

Les animaux du manège
Sont partis sans bruit
Sous les flocons de la neige
Danser dans la nuit
Refrain (bis)

Les animaux du manège
Se sont tous enfuis
Pour se rouler dans la neige
Et reprendre vie
Refrain (bis)

C'est sans doute un sortilège
Un tour de magie
Sous les doux flocons de neige
Ils jouent dans la nuit
Refrain (bis)

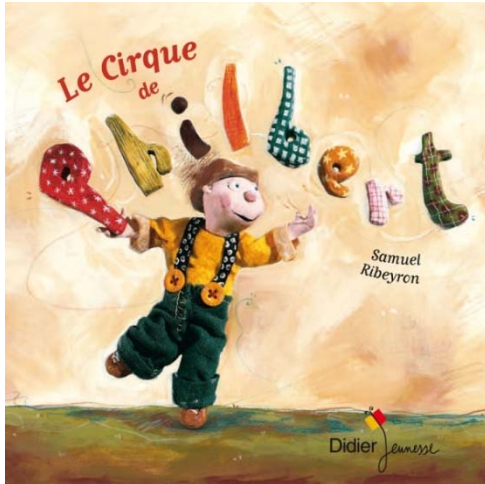
C'est sans doute un sortilège
Quand sonne minuit
Ils s'en reviennent au manège
Se ranger sans bruit
Refrain (bis)

Pierre Chêne

<https://dessinemoiunehistoire.net/comptine-animaux-du-manege/>

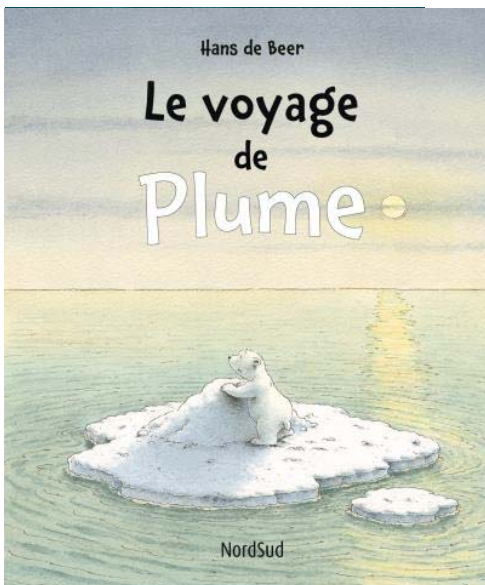

PROPOSITIONS DE LIVRES

Le Cirque de Philbert – Samuel Ribeyron

Philbert est né sur la route du cirque. Sa maman, écuyère, le voyait déjà clown ou cracheur de feu. Mais Philbert a tout essayé et ne sait attraper ni soleil, ni lune. Il ne fait même pas rire, même pas pleurer. Rien ! À tel point que le directeur du cirque finit par le mettre dehors...

Le voyage de Plume, Hans de Beer.

Un petit ours polaire est entraîné à la dérive sur un iceberg, puis ensuite sur un tonneau jusqu'en Afrique. Là, il apprend qu'il existe d'autres couleurs que le blanc, et fait la connaissance d'un hippopotame. C'est sur le dos d'une baleine qu'il regagne ses terres froides. Une histoire d'animaux drôle et tendre.

PROPOSITIONS D'ŒUVRES

Sur les animaux du monde :

Les animaux de François Pompon.

François Pompon va procéder à une observation des animaux du monde, au jardin des plantes de Paris.

Le cirque de Georges Seurat.

Représente un spectacle d'équilibriste sur un cheval avec au premier plan un clown, dans un cirque. Georges Seurat procède pour cela à la juxtaposition de points colorés, formant une seule couleur lorsqu'on regarde le tableau de loin.

Georges Seurat (1859-1891) Le cirque 1890-1891 Huile sur toile H. 186 ; L. 152 cm Paris, musée d'Orsay legs John Quinn, 1924 © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt