

Production: L'atelier des songes - Clamart 92140

www.atelierdessonges.com

Co-production: La maison du conte - Chevilly Larue 94550

De quoi s'agit-il?

De «re-visiter» des grands classiques de la littérature orale enfantine, au travers d'une proposition plastique originale destinée aux plus jeunes à partir de trois ans, associant au récit, la manipulation de petites formes en bois ainsi qu'une mise en sons et en musique.

Résolument encrées dans notre époque, la diversité des langages utilisés, la dimension évolutive et fantaisiste de l'ensemble offrent une lecture à la fois moderne, sensible et drôle des récits indispensables de notre enfance, qui n'ont de vieux que leur âge. La proposition graphique permet d'éveiller les plus jeunes au graphisme et à l'art contemporain en ouvrant un spectre poétique stimulateur d'imaginaires. Les dimensions visuelles et sonores viennent compléter ce que la conteuse ne dit pas, ou renforcer ce qui l'est d'une façon ludique et vivante. Dans tous les cas, il s'agit au travers de la forme, de faire remonter le fond de ces histoires à la surface!

Résumé fiche technique

Public: 3/6 ans + accompagnants

Jauge maximum: 70 personnes en proximité - espace confiné - ouverture frontale

Format premier opus : 40/45 mn (*Le spectacle est composé de deux histoires d'environ 20 mn chacune. Elles peuvent être jouées plusieurs fois séparément en alternance lors d'un festival*)

Spectacle techniquement autonome son et lumière

Temps de mise en place : 2H00 à 2h30 suivant la configuration

Temps de rangement : 1h pour une personne seule

Lien teaser sur youtube : https://youtu.be/AAICAvIKGc8

Pourquoi?

Ces petites histoires qui font devenir grands!

Les 3 petits cochons, Le petit Chaperon rouge, Boucle d'or et les 3 ours, La petite poule rousse... font partis des « best-off » de la littérature orale dans de nombreux pays.

Ces histoires dont il existent moult versions à travers le monde, sont entrées dans la géographie de notre imaginaire infantile pour s'inscrire progressivement dans notre mémoire collective et se hisser au rang de mythe. Elles sont fondatrices.

En choisissant ces contes, j'interroge d'abord la magie enfouie de mes premiers émois d'auditrice, mes premières expériences féériques de petite spectatrice, mes premiers plaisirs « d'apprentis cinéastes de l'imaginaire », mes premières incursions dans le monde de l'intime. C'est le moyen de renouer le dialogue avec de vieilles copines qui ont toujours été là, tout près de moi dans les tréfonds de ma mémoire. Que me reste t-il de ces histoires qui ont aidé la petite fille que j'étais à me sentir parfois moins seule ? Comment puis-je à mon tour les transmettre avec toute l'attention et le respect qui s'impose ? A travers les thème abordés par ces histoires, ce sont les questions existentielles fondamentales de notre enfance dont je choisis de m'emparer et de mettre en lumière, celles-là même qui participent aux fondements de la personnalité de tout être en devenir.

Ces contes mettant en scène majoritairement des animaux avec fantaisie, ont la particularité d'exposer des problèmes de façons brèves et précises auxquels chaque enfant peut facilement s'identifier. Il peut ainsi les affronter dans leur forme essentielle avec la distance requise, le bien finissant toujours par s'imposer sur le mal, ce qui le rassure et lui permet de percevoir les enjeux constructifs des situations exposées.

Courage, adversité, capacité d'anticipation, quête d'identité, jalousie fraternelle, respect de l'intimité, rapport au temps..., les notions d'apprentissage révélées par ces histoires sans âge, continuent à traverser le temps sans prendre une ride. Dire qu'il a fallu que j'atteigne l'âge de pouvoir être grand-mère pour me décider à les raconter ...

Mais comment faire ?

Comment arriver à surprendre son auditoire avec un conte qu'on a déjà entendu cent fois ?

Les enfants aiment qu'on leur raconte plusieurs fois les mêmes choses! C'est bien connu... j'ai pu l'éprouver et encore aujourd'hui lorsque je raconte aux plus petits: l'habitude, la répétition, connaître l'issue d'une situation à l'avance pour mieux la comprendre, ça les rassure et leur donne un certain pouvoir. Ils ont besoin d'éprouver les choses, de se familiariser avec elles avant de passer à une autre. Si les plus petits découvriront les contours de ces histoires, les plus grands apprécieront de s'y replonger, de goûter avec délice à la posture complice de celui qui sait déjà. Ah oui... mais là... y a un truc qui n'est pas pareil?

Ecrire sa version induit de la marquer d'une empreinte singulière. Aussi le principe d'écriture, le choix des langages utilisés, la proposition formelle, participent à rendre l'histoire plus ludique, surprenante et révélatrice de sens, en l'inscrivant dans notre époque.

Principes d'écriture

Voilà bientôt 15 ans que mes créations sont marquées par le lien que je tisse entre la parole, la musique et le chant. J'aborde l'écriture de ces récits comme une partition sonore avec ses rythmes, ses récurrences et ses silences pour en révéler les émotions. Les contes de la petite enfance, ont par nature une structure très musicale fondée sur la répétition des situations et la présence de ritournelles auxquelles les plus jeunes sont très sensibles. J'aime jouer avec la prosodie, je me plais à glisser des parties textuelles écrites en rimes, pour faire sonner les mots et claquer la langue, entrer dans la chair du vocabulaire, afin d'ajouter de la musicalité et d'exalter la dimension ludique et poétique de l'écriture. Je romps avec le systématisme, et ménage la surprise en alternant verts libres, textes en proses et parties chantées. Pour donner davantage de « vivance » au récit. Des dialogues surgissent ici ou là pour faire apparaitre les personnages grâce à une parole incarnée où le corps entre en jeu. Je m'emploie à glisser de temps à autre, un double niveau de lecture, car en m'adressant aux enfants, je m'adresse aussi aux adultes qui les accompagnent. Pour convoquer d'autres émotions, d'autres mémoires et élargir l'imaginaire, j'ai pris le partie de métisser mon écriture orale avec une écriture visuelle, doublée d'une imagerie sonore et musicale, imposant un dispositif scénographique spécifiquement conçu pour cette création. L'écriture textuelle est composée en conscience de cette manipulation visuelle et sonore, de façon à proposer une lecture complémentaire.

Extrait: Les trois petits cochons tout ronds (épisode 1)

C'est l'histoire d'une grande forêt.

C'est l'histoire d'une petite maison bien chauffée bien tranquille, à l'orée d'une grande forêt.

C'est l'histoire de deux petits cochons qui vivent dans une petite maison bien chauffée bien tranquille, à l'orée d'une grande forêt.

Enfin non! C'est l'histoire de deux petits cochons et... d'une petite cochonne.

Dans la petite maison bien chauffée bien tranquille, il y a aussi... Maman cochonne.

Et une et deux cochonnes et trois et quatre cochons tout roses et tout ronds, vivent bien au chaud bien tranquilles, dans la petite maison. Bon. Enfin non... pas bon !

Ce jour là, dans la petite maison, les trois petits cochons tout ronds sont tout ronchons, tournent en rond, raclent, renâclent, reniflent et ronflent... »

Dispositif scénographique :

Un parti pris esthétique fort associant tradition et modernité

L'écriture visuelle est matérialisée par la manipulation de petites formes en bois découpées et imprimées, créées spécifiquement pour le spectacle, positionnées verticalement grâce à des rails sur quatre plans. Les formes sont imprimées de manières parfois différentes (couleur/expression) au recto et au verso afin d'offrir deux images en un seul élément. Les réglettes (rails) reposent sur trois cagettes en bois brut positionnées au sol à hauteur d'enfant sur la tranche de part et d'autre, le fond visible côté public. L'ensemble forme un mini castelet, servant de support à des tableaux évolutifs composés à vu par la conteuse en lien avec le récit, un peu comme un livre animé en trois dimensions. Afin d'offrir une mobilité fluide, la conteuse est assise sur un gros ballon derrière le castelet, pour faire ses manipulations. La partie creuse des cagettes disposant d'étagères, sert à accueillir les accessoires (enceinte, pad pour diffuser le son et la musique...). Des étagères pliables servant à accueillir les formes ferment les côtés du castelet. Un fond noir auto-porté permet de révéler le graphisme et les couleurs des figurines.

Proposition visuelle et plastique

Les figurines

Dans le but d'ouvrir une gamme sensorielle très large, j'ai choisi de créer les formes avec la complicité de Flora Carreno, en s'inspirant d'artistes contemporains dont l'œuvre est marquées de codes stylistiques empruntés à l'univers plastique de l'enfance (Warja Lavater, Keith Harring...). L'usage de ces formes imprimées et très colorées, apporte une touche artisanale qui nous renvoie à l'esthétique des jouets d'antan. Le parti pris illustratif est volontairement éloigné du figuratif, voire abstrait, pour convoquer d'autres sens et offrir un autre niveau de lecture et d'interprétation : traits grossiers, aplats de couleurs vives, figures géométriques, organiques ou naïves. Nous les avons créées en conscience de la dramaturgie, de l'équilibre et la complémentarité qui se jouent entre narration et image.

<u>Lumière</u>

Un dispositif lumière simple et léger, manipulé par la conteuse, permet de mettre en valeur les images et l'atmosphère qui se révèlent sous les yeux des petits spectateurs.

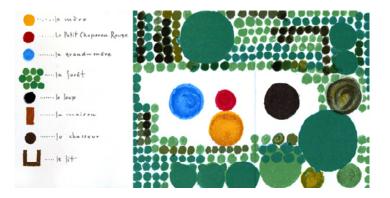

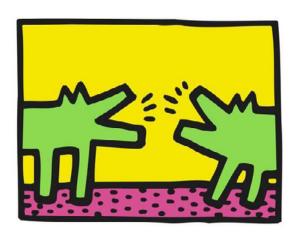

Photos : jd

Warja Lavater

Keith Harring

Une composition sonore et musicale sensible et ludique

Afin de rester dans un dispositif léger techniquement et économiquement abordable, la musique est contrôlée et diffusée manuellement par la conteuse via un pad. La création sonore et musicale est originale. Elle a été conçue avec le support textuel et en conscience de la manipulation des formes, dans le but de souligner ou prolonger les images et donner du relief aux émotions qui apparaissent au fil de l'histoire. Les couleurs sonores sont à la fois douces, claires ou toniques grâce à l'usage de la harpe électrique et relevées de temps à autre par de petites percussions. Les mélodies puisent leurs influences dans la chanson, le blues, le classique et la musique latine. En alternance avec la musique, une partition sonore inventive, métissant des (vrais) sons de la nature et quelques effets et/ou petits bruits, apportent une fantaisie complémentaire à l'ensemble. Elle conduit l'enfant à convoquer sa mémoire auditive du réel et alimenter son imaginaire. Les sons sont clairement identifiables pour souligner ou annoncer des événements précis dans la dramaturgie.

L'équipe artistique

Nathalie Loizeau

Ecriture, récit, manipulation, chant, mélodies, scénographie

Elle se voit comme une bricoleuse de fantaisie, la tête la première dans la mécanique de ses songes. L'imagerie musicale et le chant sont souvent au cœur de son travail. Ses créations sont empreintes de langages multiples,

puisées dans ses expériences vécues à l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq et au sein des « labos » de la Maison du Conte à Chevilly Larue, avec laquelle elle collabore depuis plus de 10 ans, en tant qu'artiste et pédagogue.

Alexandra Shiva Melis

Mise en scène et accompagnement à la dramaturgie

Lauréate du prix du public et de la personnalité au grand prix des conteurs de chevilly Larue, elle est aussi diplômée de l'école supérieure nationale des arts la marionnette. Son goût pour les expériences pluridisciplinaires est le reflet

de ses rencontres et collaborations en France et à l'étranger en qualité de dramaturge, metteuse en scène, comédienne, conteuse et plasticienne avec de nombreuses compagnies. Aujourd'hui, elle développe ses propres projets au sein de IT'S TY TIME, structure nouvellement implantée dans le Morbihan.

Flora Carreno

Création graphique

Diplômée de l'école sup de création à Roubaix, elle a fait ses marques comme directrice artistique dans les plus grandes agences de pub avant de devenir free-lance. Flora crée l'identité visuelle de tous les spectacles de l'atelier

des songes ainsi que tous ses supports de communication depuis plus de 10 ans.

Adrien Bolko

Habillage sonore et prise de son

Diplômé de l'ISTS (Esra) en 2010, il travaille depuis six ans en qualité d'ingénieur du son au studio Guillaume Tell à Suresnes. Il est également musicien/claviériste et collabore parallèlement à différentes formations : Le groupe Pau-

lette (rock alternatif), Stéphane Boget (Metal progressif Instrumental), Yonate (Reggae). Il s'intéresse depuis quelques années à la prise de son binaurale, et maintenant Ambisonic ainsi qu'au mixage musical intégrant les technologies de spatialisation.

Camille Lévy

Harpe électrique & arrangements

Elle débute la harpe à l'âge de cinq ans, obtient son diplôme de fin d'étude en solfège, harpe classique et musique de chambre au conservatoire. Elle est aussi chanteuse et joue du piano. Elle développe son intérêt pour les musiques

actuelles amplifiées et collabore à différents projets pluridisciplinaires, notamment pour le théâtre pour lequel elle compose et arrange ses premières pièces pour Harpe, violoncelle et cor. Sa formation au MIMA (Musicien interprète de musiques actuelles) dont elle est titulaire, la conduit en 2017, à troquer sa harpe classique contre une harpe électrique et lui permet d'affirmer son goût pour le jazz et le rock au sein de plusieurs formations guitare-basse-batterie.

Felix Loizeau

Cajon

Batteur, diplômé du BTMM de Sêvres, formé à l'école Agostini Paris et spécialiste des musiques extrêmes, Félix a suivi un cursus de musicien professionnel dédié aux musiques actuelles à l'EDIM. Il joue au sein de différentes

formations rock prog, death core, métal prog et percussions urbaines, dont le groupe de math-rock Noolysis, avec la harpiste Camille Lévy.

Avec le soutien de l'Étoile de l'Ours

Maison d'édition de biens culturels

www.letoiledelours.com

Autour du spectacle...

Proposition d'actions pédagogiques et d'éveil culturel

Public: grande section maternelle et CP

- Créer ses propres formes en carton plume et jouer à raconter avec.
- Codifier un conte connu avec des figures géométriques.
- Découvrir le graphisme et l'art contemporain à travers les artistes qui ont inspiré les formes du spectacle.
- Découvrir d'autres moyens d'expression visuelle utilisés pour raconter des histoires. Exemple : marionnettes, livres pop-up, kamishibaïe, théâtre d'ombre, théâtre d'objets...

LIVRET D'ACCOMPAGNEMENT ET D'ACTIVITÉS

La conjugaison, des langages mis en œuvre dans le spectacle, offre de multiples possibilités de jeux ludiques éducatifs. Elle nous a conduit à concevoir un livret d'accompagnement très complet avec l'appui d'enseignants des cycles 1 et 2. Il est construit autour de quizz oraux, devinettes, jeux de mots et de langage, de logique, de composition et créations graphiques... Ce livret est disponible sur demande et reproductible en nombre pour un usage strictement interne aux structures pédagogiques

et socio-éducatives. Il est destiné aux enseignants, bibliothécaires, éducateurs et professionnels de l'animation socio-culturelle.

Conception livret: Nathalie Loizeau - Graphisme: Flora Carreno

ATELIER D'EXPRESSION ORALE ET CORPORELLE

Conception et Encadrement : Nathalie Loizeau

Lieux : Théâtres, centres culturels, écoles, bibliothèques, structures socio-éducatives... **Durée :** Environ 1h de jeux en mots, en mouvement, en son et en musique, autour de

l'imaginaire des histoires du spectacle

Publics: Maternelle, CP et adultes accompagnants

Nombre de participants : 1 classe entière : maximum 30 élèves

ou un groupe parents/enfants : maximum 20 pers

Tarif horaire : 130€ net (pas de TVA)

L'atelier du petit spectateur - Maison du conte - Juin 2019

CONDITIONS TECHNIQUES D'ACCUEIL ET TARIFS Boucle Bleue et les 3 petits cochons tout ronds

Le spectacle est techniquement autonome pour le son et la lumière (si la salle peut être occultée). Néanmoins, pour les salles équipées d'un gril et d'une boite noire et disposant d'un recul conséquent par rapport à la jauge, un raccord lumière en façade est vivement recommandé.

Afin d'optimiser la qualité d'écoute et que les petits spectateurs profitent pleinement de notre proposition, le dispositif scénique requière quelques recommandations importantes.

- Jauge maximum par représentation : environ 60/70 personnes
- Mise à disposition du plateau : 2h30 avant la première représentation
- Durée minimale d'installation : 2h
- Durée d'enlèvement de l'installation : 60 mn (pour une personne seule)
- Taille minimale du plateau : 3,50 m d'ouverture x 3 m de profondeur
- Prévoir 2 mètres de recul minimum entre le castelet et le premier rang du public
- Le castelet est placé au sol à hauteur d'enfants

Exemple de configuration complète pour salle équipée

Installation de la jauge

Jauge frontale en proximité (éviter l'hémicycle en l'absence de recul) placée si possible sur un maximum de 4,50 mètres de large (si peu de recul).

Dans le but d'optimiser la visibilité du castelet (surtout pour les enfants placés à l'arrière), nous vous recommandons de créer un petit gradinage.

ex. tapis aux deux premiers rangs, petites chaises aux second et troisième, petits bancs plus hauts aux quatrième et cinquième, chaises plus hautes au sixième etc ...

<u>Durée du spectacle</u>

Environ 40 mn - Temps de rencontre possible après la séance

Tarifs

Le spectacle étant composés de 2 histoires, plusieurs combinaisons sont possibles. A vous de composer la vôtre en fonction de votre public.

Formule Marmots:

- Séance pour les 3 7 ans : spectacle intégral 2 histoires
- BOUCLE BLEUE ET LES 3 PETITS COCHONS TOUT RONDS : Durée environ 40 mn

Formule Bouts de chou :

- Séance spécifique pour les plus petits de 2 3 ans : 1 seule histoire
- BOUCLE BLEUE ET LA MAISON DES OURS : Durée environ 20 mn

Formule Bichons:

- Séance spécifique pour les 3 4 ans : 1 seule histoire
- LES TROIS PETITS COCHONS TOUT RONDS : Durée environ 25 mn

PRIX DE SESSION:

Formule marmots : spectacle intégral sans entr'acte :

- 1 session: 650 euros net
- 2 représentations le même jour dans le même lieu : 850 euros net
- Prix par représentation supplémentaire (série) : 500 euros net (pas de TVA)

Sur le plan tarifaire, 2 formules Bouts de chou ou Bichons équivaux à 1 formule Marmots

Contact production

L'atelier des songes

92 rue Denis Gogue 92140 Clamart **Tél** 07 71 12 47 90 **Mail** contact@atelierdessonges.com **Site** www.atelierdessonges.com

Co-production

La maison du conte

Villa Lipsi, 06/08 rue Albert Thuret 94550 Chevilly Larue **Tél 01 49 08 50 85 Mail** info@lamaisonduconte.com **Site** www.lamaisonduconte.com

