

La Compagnie *En Chemins*

présente

Petit chantier lyrique et plastique

de papiers, carton, cadres, tissus, plumes et lumières
pour voix, accordéon, tambourin, sanza, et autres petits instruments
avec 2 comédiens-chanteurs, et beaucoup de marionnettes

Ecriture/Mise en scène : Margot Dutilleul

Scénographie/marionnettes : Magalie Dubois

Création musicale : Guillaume Lainé

Lumières : Laurent Vergnaud

Jeu, chant, musique : Margot Dutilleul & Guillaume Lainé

Cie.Enchemins@orange.fr / 06 83 78 39 47 / *Chouette !*

Tout public dès 18 mois
Durée: 35 ou 50 min

PREMIERE IMPRESSION

Un plateau recouvert de tissus, papier (kraft, de soie, ...), entouré de cadres posés au sol, des sacs...

Des appareils de lumière, quartz de chantier, ampoules, qui s'allumeront au fur et à mesure du spectacle.

Des instruments de musique qui sortent de sous les tissus, les papiers.

De ce désordre sortent deux personnages qui très vite entreprennent, en s'accompagnant de chants et de musique, de faire du chaos un monde, qui bientôt se peuple... de choouettes de toutes tailles.

La matière et le faire comme matrice de toute humanité, la possibilité toujours renouvelée et ouverte à tous du geste artistique.

Le chant et la musique comme prolongement dans l'émotion et le plaisir des bruits de la nature et du travail, l'expression et la sensation avant le langage.

LE PROJET

Chouette! Bâtit sous les yeux du public un espace qui froisse, déchire, sculpte, tisse, un monde où le son devient musique, où la voix murmure, chuchote, vocalise...

L'espace du plateau se remplit pas à pas de matières et de couleurs sonores et... de Chouettes.

Un monde imaginaire se construit, laissant alors place aux rêves...

Conçue pour être jouée autant dans des salles de spectacles équipées que in situ dans les lieux de vie des enfants (crèches, écoles...), cette nouvelle création s'inscrit dans la continuité des recherches développées pour les spectacles *Grat' moi la puce que j'ai dans le do* et *Après la pluie* : proposer à des jeunes ou très jeunes enfants de une expérience artistique où se nouent l'émotion de la musique et du chant (lyrique), la sensation du jeu et de l'univers visuel, la compréhension d'une dramaturgie simple, autour de situations ou de thématiques à la fois universelles et appréhendées dès le plus jeune âge (la journée d'un enfant pour *Grat'moi la puce que j'ai dans le do*, la succession des saisons pour *Après la pluie*).

Chouette ! explore le jeu avec les matières, le jeu de construction, met en scène l'invention du monde telle que la pratique quotidiennement les enfants, à partir de matériaux simples, papiers, tissus, cadres, que le travail des mains et la puissance de l'imaginaire peuvent transformer en un univers.

Pour cette nouvelle création, notre travail a été nourri par des rencontres lors d'ateliers musicaux et plastiques avec les enfants des crèches et les professionnels qui les encadrent. Mais il n'y a ici aucune velléité de dictatisme, déplacé et inutile pour des tous petits, juste l'expérience de l'émotion douce et de l'imaginaire comme puissance d'être, à partir d'un terrain de jeu comme ils le connaissent déjà.

INTENTIONS

Comme pour *Grat'moi la puce que j'ai dans l'do* avec la journée d'un enfant, puis *Après la pluie...* le cycle des saisons, *Choouette* !évoque aussi le temps qui passe. Ici il s'agit du temps de la création, celui d'un monde qui se construit. Une génèse : au commencement il y a la matière et de celle-ci vont naître ici et maintenant un monde, des paysages, des constructions.

Il s'agit de mettre en scène le *faire* en tant que processus de création. Le *faire* comme source de l'imaginaire. Le travail de construction en temps réel sur le plateau, manipuler à vue, fabriquer les images devant les enfants, les rendre témoins de nos actions, afin de créer une complicité, voire les inclure dans ce processus créatif. Ainsi, je l'espère, nous inviterons le jeune spectateur à se projeter dans l'histoire qui se construit devant leurs yeux. Celle-ci se raconte par un enchaînement d'actions, d'images, de sons, de musique, de langues inconnues.

Pour inviter les enfants à ce voyage sensoriel, le travail de la voix, de la musique, du jeu des comédiens, de la lumière et de la scénographie sont étroitement liés, expérimentés et construits dès le début et tout au long des répétitions.

En apportant douceur et rêve aux enfants, en les invitant à regarder et écouter des images et de la musique soigneusement choisies pour eux, il me semble pouvoir nourrir, par le plaisir de la matière en transformation, des sensations et du sens qui en surgit, leur imaginaire et leur désir de créativité.

Margot Dutilleul

IMAGES

Nous sommes partis sur l'envie de travailler sur l'espace, la matière et le son.

Jeux de matière, et jeux sonores : sculpter, cacher, apparaître, froisser, déchirer, voler, envelopper, construire...murmurer, vocaliser, chuchoter, hululer, chanter...

Pour le son, des allers/retours entre du son diffusé et du son direct, un accordéon sur le plateau, des petits instruments qu'on frotte, secoue, des voix...un répertoire allant de la musique ancienne au jazz, en passant par l'opéra et la composition originale.

Le spectacle d'une nuit étoilée, le paysage nocturne d'une ville, d'un chantier éclairé... un champ, une forêt au clair de lune...*Chouette* ! sera très inspiré de ces plaisirs.

Un tapis de danse blanc, des feuilles de papiers, des plumes, des cadres, du tissu, des lumières : un chantier.

Les deux comédiens vont construire sous les yeux des enfants, une ville habitée par des chouettes.

Des chouettes de toutes tailles, en papier fabriquées en qq secondes devant les enfants, mais aussi réalisées en amont par Magalie Dubois, avec des plumes, en tissu, lumineuses, petites ou grandes... les comédiens eux-même deviennent chouettes.

Chacune aura sa spécificité, sa musique, sa taille, sa matière...des rigolotes qui swingent sur du Jazz, des très très vieilles qui vocalisent sur du *Monteverdi* ou du grégorien, des à plumes qui flottent sur une mélodie de *Ravel*....des aventurières qui sifflent des musiques de films, des stars qui chantent *Casta Diva*.

LA VOIX – LA MUSIQUE

La voix est instrument. Elle chantera lyrique, seule ou à plusieurs, accompagnée ou a cappella, bruitera, résonnera avec la matière du plateau...Toute proche des spectateurs, la voix vibre, si proche qu'ils pourraient presque attraper le son.

Elle peut faire rire et pleurer, ou même donner envie de danser. Découverte dès le plus jeune âge, sans préjugé, la voix lyrique est source de grande émotion.

Nous avons souhaité pour *Choouette !* des allers/retours entre du son diffusé et du son direct, pour répondre à cet aller/retour entre fabrication et imaginaire.

Sur le plateau , un accordéon, un tambourin, une senza et des petits instruments qu'on frotte, secoue, frappe, des voix... et un répertoire éclectique, qui s'est choisi au gré de notre plaisir : des anonymes du 15eme, Monteverdi, Ravel, Louis Amstrong, Bellini, mais aussi des compositions originales pour *Choouette !* de Guillaume Lainé.

LA SCENOGRAPHIE

La scénographie du spectacle "*Choouette*" s'appuie sur l'idée principale des jeux simples chez les tous-petits : la construction et déconstruction, le coucou/ caché et l'éphémère.

De part ces premières notions l'idée de cadre et hors-cadre nous est apparu évident et pertinent. Jouer avec les visages cachés derrière des cadres, des bras et jambes qui apparaissent dedans, qui les traversent, des yeux qui se cachent et une bouche qui apparaît et chante...

On regarde dans le cadre ou à côté...

Ces cadres en bois et en cartons disposés au sol comme une marelle viendront s'encastrent pour construire un arbre ou un immeuble, une sculpture centrale qui accueillera des chouettes et hiboux de tissus, de cartons et de papiers.

Pour ce spectacle j'ai voulu une improvisation du décor, pour faire écho à l'improvisation du jeu des comédiens.

Ceci par la manipulation de papiers Kraft, de plumes qui vont se transformer en animaux, s'envoler, se déchirer, se froisser, entourer les comédiens...

Le décor devient une sculpture qui se crée sous les mains de l'accordéoniste et de la chanteuse.

La scénographie se veut renouvelable au grès des comédiens, des émotions, du jour et de la nuit tout comme un jeu d'enfant.

Magalie Dubois, Scénographe-plasticienne

Choouette! in Situ et au théâtre

Choouette! a d'abord été imaginé, pour aller à la rencontre des enfants. Dans les écoles, les crèches, les médiathèques, les musées....C'est un spectacle de proximité, autonome de lumières et de son. Avec un dispositif léger. Nous pouvons installer les enfants tout autour de l'espace scénique (3mx5m), ou en frontal suivant l'espace. Il s'adapte aussi au salle de spectacle qui ont une scène non surélevée.

Deux versions : *35 minutes pour les plus petits et 45 min pour les plus grands.*

La Compagnie *En Chemins*

2014 - *Après la pluie...* création Festival d'Avignon- Tournée 2014-17

2015 - *Choouette!* Création 20 juin Théâtre Colombier – Ville d'Avray (lieu de résidence)- Du 1er Juillet au 08 aout- Théâtre du Lucernaire - Paris

Après avoir cofondé et codirigé (2005 à 2013) la Compagnie ***Minute papillon*** !, j'ai créé début 2014 la **compagnie *En Chemins***, afin de poursuivre mon travail et ma recherche autour de la mise en scène du chant lyrique, au croisement du théâtre, de la danse, des marionnettes, de l'image... afin de raconter à des publics d'âges et de milieux différents, des histoires faites de voix et de musiques de toutes époques.

Chanteuse et comédienne, passionnée par l'art lyrique, je souhaite le partager avec le plus grand nombre dans des spectacles faciles à tourner, accessibles, sans renoncer en rien à la rigueur et à l'exigence musicale et scénique.

La pédagogie est indissociable pour moi du projet artistique de la compagnie et de mon désir de transmission, notamment aux plus petits. La compagnie propose des projets d'actions culturelles permettant de partager des moments singuliers avec le public, liés aux productions où construits pour leur intérêt propre. Les spectacles sont accompagnés de propositions d'interventions, de sensibilisations ou d'ateliers.

Enfin, la **compagnie *En chemins*** a été fondée autour d'un projet à long terme qui se décline déjà autour d'un certain nombre de spectacles qui verront le jour dans les saisons à venir :

- ***La femme squelette***, création lyrique et chorégraphique contemporaine, adaptée d'un conte Inuit -
- ***La fille de l'Ogre***, variation lyrique pour 4 voix , drôle et terrifiante, autour d'un arbre généalogique.

L'équipe

Margot Dutilleul - Chant - Jeu - Mise en scène

Comédienne, chanteuse, metteur en scène, elle commence sa formation en danse classique dès 6 ans. Elle s'oriente ensuite vers la danse contemporaine et en parallèle le théâtre. Elle suit les cours de théâtre au **Cours Simon**. A vingt ans, elle part à **Dublin** où elle poursuit ses études théâtrales, joue dans diverses productions.

A son retour à Paris, elle travaille sur des projets alliant souvent danse et théâtre ("Roméo et Juliette"; "Comme une valse" de Dorothee Parker; "Les Fables de la Fontaine", "Noces de sang" et "La maison de Bernarda Alba" de Federico Garcia Lorca, "Henri VI" de Shakespeare...). Elle travaille avec la **compagnie Pina Bausch** à Paris et à Wuppertal.

La curiosité et son goût pour la musique la poussent à intégrer un chœur polyphonique (**Les Chanteurs de Saint Eustache**). Elle décide alors de se former à l'art lyrique.

La Danse, le Théâtre et le Chant sont pour elle, indissociables, dans son travail de création, comme dans son travail d'interprétation et de mise en scène.

C'est de ce désir et de la rencontre avec Violaine Fournier que naît le spectacle **La Mémoire Courte**. A la suite de ce spectacle, qui s'est joué plus de 80 fois, elles créent la compagnie **Minute papillon !** :

De 2005 à 2013 **Les Bavards** d'Offenbach, **Hänsel et Gretel**, opéra d'Humperdinck, **Grat'moi la puce que j'ai dans l'do**, une invitation à l'art lyrique pour les tout-petits (mise en scène par Margot Dutilleul).

En 2013, elle est interprète dans **Le Verfügbar aux Enfers**, de Germaine Tillion, "opérette" mise en scène par Frédéric Fachena et Laurent Vergnaud au Collectif 12, Mantes la Jolie.

La pédagogie est un aussi un axe très important de son travail. Depuis 2000 elle donne régulièrement des ateliers corporels pour comédiens et chanteurs, et chaque année elle accompagne des classes de primaire sur un projet théâtral (agrément éducation nationale).

Guillaume Lainé - Accordéon - Jeu - Composition

Comédien et accordéoniste classique, formé à l'**Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre** (ENSATT), et comme Accordéoniste au **CRR d'Aubervilliers**.

Il joue dernièrement avec **Agnès Bourgeois** "*Un sapin chez les Ivanov*" d'A. Vedenski, "*Espace(s) de démocratie*" improvisations, "*Le conte d'hiver*" de W. Shakespeare, "*A Table*" divers auteurs.

Avec **Gérard Clarté**, cirque actuel : "*Pas de quartier, le chapeau qui grince*".

Avec **Margot Dutilleul** : "*Grat' moi la puce que j'ai dans l'do*", spectacle lyrique pour les tout petits.

Avec **Michel Cerda** : "*On débusque un démon*" de B. Brecht, "*Le dénouement imprévu*" de Marivaux, "*Paillasses*" et "*Maison du peuple*" d'Eugène Durif, "*Plus d'histoire*" de Serge Valetti.

Avec **Philippe Berling** : "*La sortie au théâtre*" de Karl Valentin, "*Feu la mère de madame*" de G. Feydeau).

Magalie Dubois, Scénographe-plasticienne

Après une formation en arts appliqués en Bourgogne, j'arrive à Paris pour passer un BTS plasticien de l'environnement architectural à l'école Duperré.

Le volume et l'espace m'attirent, les décors, les coulisses d'une scène de théâtre ou d'une scène de tournage m'enchangent, je débute donc mon expérience professionnelle dans le décor de cinéma au côté d'Alberte Barsacq.

Se suit des courts métrages et clips en tant que décoratrice puis je passe aux scènes de théâtre.

En parallèle je poursuis un travail avec les enfants en atelier, de la petite enfance aux collégiens, je transmet l'art autant que je reçois et l'univers de l'enfant me permet de continuer à garder un oeil neuf et vif sur ce qui m'entoure et à rester dans l'émerveillement.

En tant que scénographe je travaille l'espace comme une pièce à modeler comme une sculpture à travers des éléments comme le mobilier, les couleurs, les matières afin de créer une harmonie visuelle .

Je développe mon travail de scénographe et plasticienne auprès de différentes compagnies et particulièrement les compagnies de marionnettes. Aussi bien dans la conception des décors que dans la sculpture de marionnette.

Des sculptures qui prennent vie...

Mes sources d'inspirations vont vers la faune et la flore, le temps, le ciel, l'eau, le vent, l'homme... l'univers onirique et ludique du monde de l'enfance.

Frédéric Rubay - Direction musicale

D'origine belge, il se forme au **Conservatoire de Lille**, puis à **l'Atelier Lyrique de l'Opéra National de Paris** où il se perfectionne dans sa fonction de **chef de chant** auprès de Jeanine Reiss. Il participe à plusieurs productions de **l'Opéra Bastille**, avant d'être appelé à **Francfort** et puis à la **StaatsOper de Vienne** où il travaille sous la direction de Bertrand de Billy et de Philippe Jordan. Il collabore régulièrement avec le **Théâtre du Capitole de Toulouse** et **l'Opéra National de Paris**.

Il se consacre parallèlement à la pédagogie et à la préparation de chanteurs aux côtés d'Elène Golgevit, soprano, dont il assiste la classe au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Depuis 2005, il est aussi **coordinateur du pôle vocal au CRD de Mantes** en Yvelines (78). Il est directeur artistique pour la compagnie "Minute Papillon!". Il interprète au Théâtre de Paris, le rôle du pianiste dans **Master Class de Terrence McNally**, aux côtés de Marie Laforêt (2008/2009).

Chef de chant pour les créations mondiales d'"Akhmatova" de Bruno Mantovani et de "La cerisaie" de Philippe Fénélon à **l'Opéra national de Paris**, il collabore depuis 2013 avec le **theatre d'Herblay** (95) à la découverte d'un répertoire lyrique méconnu (Zanetto de Mascagni, Abu Hassan de Weber, le Consul de Menotti ou encore Falstaff de Salieri) aux côtés d'Iñaki Encina Oyon et de Bérénice Collet.

Laurent Vergnaud - Création lumières

Après des études à l'**Institut Etudes Politiques** de Bordeaux, puis une formation à la réalisation documentaire à l'**Université de Poitiers**, il se tourne vers la **régie**, l'**éclairage** de théâtre, et la **scénographie**, en parallèle à ses **expérimentations audiovisuelles** scéniques ou **multimedia**. Il se forme à la Direction Technique du spectacle vivant à L'**ISTS** et à l'**Université d'Avignon** en 2006 (Master *Stratégie de Développement Culturel*).

Il collabore à partir de 2000 avec **Le Collectif 12**, dont il supervise la rénovation scénique en 2003, et dont il assure alors la direction technique, tout en y menant ou participant à différents projets de création. Depuis 2008 il assure la **co-direction artistique** du Collectif 12.

Récemment, il éclaire et/ou scénographie les spectacles de **Frédéric Fachéna** : "*L'opera de Quat'sous*", **Eudes Labrusse** : "*Elias lester, Le Couperet...*", **Catherine Boskowitz** : "*Bérénice*", "*Samantha à Kinshasa*", "*La dernière interview*" de J Genet, "*Penthésilée*"... **Dieudonné Niangouna** : "*Le coeur des enfants léopards*", **Verbal Sarrazin** : "*P.R.I.S.O.N.S*", **Elsa Ménard** : "*Euphémismes*", "*Résistances 1*", **Christelle Harbonn** : "*La révolution des escargots*"...

Au Collectif 12 il conçoit et met en scène la série "*Mantes la Jolie Histoire du Monde*", installations / spectacles utilisant des techniques mixtes (vidéo, son, comédiens...). Il conçoit et assure la direction artistique de *Petit Persée*, création collective jeune public. Il co-met en scène "*Le Verfügbar aux Enfers*", de **Germaine Tillion**, dont il conçoit aussi la scénographie et les éclairages.

