

Même les Lions

T3
Création
Automne
2020

Théâtre
Cinémaionnettique

L'Histoire

Un jour, Victor décide d'arrêter de grandir.

Il ne veut pas passer dans ce monde des grands, il veut rester petit, continuer à jouer comme il le fait avec ses amis, continuer de rêver aussi.

Il le décide et il y arrive, en quelques mois il n'a pas pris un centimètre.

Oui mais... la rentrée des classes arrive et Victor sait, il sait déjà qu'il sera considéré comme un petit.

Alors Victor décide de se réfugier dans une grande boîte en carton.

A l'intérieur, il tapisse les parois de tout ce qu'il aime et qu'il veut garder pour lui.

A l'extérieur du carton, il dessine, découpe et colle tous les attributs qui le feront ressembler aux autres, pour être comme les autres, avec les autres.

Et ça marche.

Adèle a toujours rêvé d'être la plus grande.

Rêvé de tout voir, de voir plus loin, au-delà de l'horizon.

Et aujourd'hui, Adèle est devenue la plus grande, tellement grande qu'elle dépasse tout le monde au point de pouvoir choisir de voir ou non les autres.

Oui mais... la rentrée des classes arrive et Adèle sait que Zoé, sa meilleure amie, risque de ne plus la voir, de ne plus vouloir être avec elle.

Alors Adèle décide de se réfugier dans une petite boîte en carton.

A l'intérieur, elle tapisse les parois de tout ce qu'elle aime et qu'elle veut garder pour elle.

A l'extérieur du carton, elle dessine, découpe et colle tous les attributs qui la feront ressembler aux autres, pour être comme les autres, avec les autres, avec Zoé.

Et ça marche.

Un jour, au hasard des couloirs, Adèle et Victor se heurtent l'un l'autre.

A travers l'ouverture de leur carton, ils se voient.

Pour vivre cette rencontre, Adèle et Victor vont devoir se dévoiler l'un à l'autre. Ouvrir chacun son carton à l'autre pour qu'il/elle puisse y accéder et ainsi découvrir qui ils sont véritablement, au-delà de cette apparence fabriquée de toutes pièces.

Et ce faisant ils changeront de regard sur eux, et sur les autres.

Le Projet dramaturgique

Pour cette quatrième création nous allons parler de cette période ingrate pour beaucoup d'entre nous, l'entrée dans l'adolescence, ce moment où les corps changent, où les uns grandissent plus vite que les autres, où le regard des autres devient le seul moyen de se définir. Ce temps des amours les plus fulgurants et éternels.

Nous allons nous servir du carton comme d'une allégorie d'un corps devenant double, intime et social. L'opposition entre ce corps social qui se voit dans l'obligation de répondre aux canons de beauté normalisés et ce corps intime, qui devient un jardin aussi secret que les jardins suspendus de Babylone.

Depuis l'intérieur d'un carton, on ne peut voir le monde que par une maigre fente, mais au moins on y est tranquille, encore un peu chez soi, encore un peu enfant au-dedans et déjà tellement adulte au-dehors. Et c'est aussi cela le temps de l'adolescence, celui d'avoir encore la possibilité de choisir entre se comporter comme un enfant ou décider d'être considéré comme un adulte.

- - - -

Nous voulons faire évoluer notre travail, ce langage singulier que nous développons depuis plusieurs années.

Nous avons la sensation d'être allés au bout de notre travail d'exploration du rétro-projecteur, d'en connaître les possibles et les limites. Tout en maintenant notre recherche esthétique, nous allons continuer à rechercher d'autres moyens de construire ce théâtre cinémarionnettique.

Pour cette création, nous allons troquer nos rétro-projecteurs pour des caméras et des vidéoprojecteurs, mélanger nos marionnettes de papier transparent avec des marionnettes et objets que nous filmerons au plateau et dont les images seront projetées en direct sur un écran.

- - - -

Sur scène :

// 1 comédien doublant tous les personnages et bruitant les séquences en direct //

// 1 manipulateur-montreur d'images //

// 1 manipulateur - musicien jouant en direct //

// 3 caméras et 1 vidéoprojecteur //

// 1 écran de 8x4,5 mètres au-dessus du dispositif scénique //

A partir de 8 ans et pour une jauge de 250 personnes en représentations scolaires et tout public.

- - - -

Un théâtre cinémarionnettique

Notre travail nécessite une écriture scénique et dramaturgique particulière, tenant à la fois des grammaires théâtrales et cinématographiques, mêlant les écritures textuelle, picturale, musicale et l'écriture scénique.

Les créations s'élaborent à partir d'un synopsis décidé conjointement entre Clément Arnaud et Rodolphe Brun, puis l'écriture dramaturgique, l'écriture plastique et la mise en scène se relaient et dialoguent pour élaborer le spectacle.

Démarche d'écriture :

Une fois le synopsis élaboré le processus d'écriture commence par un temps de documentation, de recherches bibliographiques au travers de textes fondateurs. Pour *Même les lions*, les écrits de Christine Cannard, Françoise Dolto ou encore Hannah Arendt relatifs à l'adolescence, à l'éducation et au développement de l'adolescent ont servi de base de réflexion. Plus théâtrales, les influences de Nathalie Papin (*Mange-moi*) et de l'œuvre de Suzanne Lebeau se font sentir tout au long du texte. De cette recherche naît un premier jet du texte, version 1.0 qui servira de base de travail.

Clément Arnaud et Rodolphe Brun élaborent alors un story-board qui permet à l'écriture plastique de commencer.

Un processus croisé :

Aux premiers jours des répétitions nous disposons donc d'un texte et des images nécessaires au travail. Cette démarche nécessite de nombreux aller-retour entre l'écriture du texte, l'élaboration des plans cinématographiques, la construction des marionnettes qui seront manipulées devant les caméras et les temps communs de répétitions. Chaque champ influence les autres, les surprend, les modifie au fur et à mesure de l'avancée du travail.

Les marionnettes sont des éléments imprimés sur des feuilles rigides et tenues par des baguettes. Elles mesurent entre 5 millimètres et 70 centimètres, selon la proximité du personnage dans le plan et la nature des plans (du panoramique au gros plan). Elles sont manipulées sur les images. Chaque marionnette n'est utilisée que dans le plan pour lequel elle a été conçue.

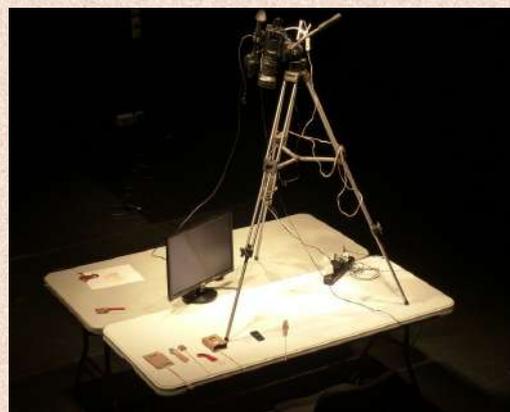
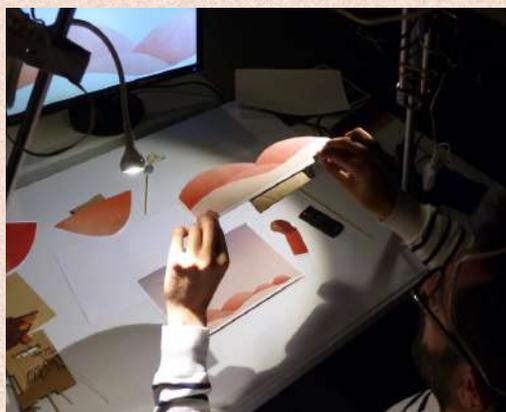
Nous utilisons plusieurs caméras afin d'abolir le temps de préparation du plan à venir, de gagner en dynamique cinématographique et donc en fluidité narrative.

Montrer les coulisses :

Tous ces éléments techniques prennent une part essentielle dans le processus de représentation. Nous souhaitons qu'ils soient constamment visibles du public, afin de ne pas jouer sur l'illusion théâtrale, mais sur la capacité du spectateur à « cadrer » lui-même ce qu'il désire voir : le résultat, ou les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Nous voulons inviter les spectateurs à la lecture d'une double représentation : celle de la fable théâtrale, médiatisée sur les écrans du théâtre d'ombre, et celle de la matérialité du spectacle en train de se faire.

Dans ce contexte, les acteurs deviennent à la fois les marionnettistes, les voix des personnages fictionnels, et les montreurs de l'histoire en marche.

Photos issues d'une résidence de recherche - mai 2019

Production

- CALENDRIER DE PRODUCTION - 2018-19

Travail dramaturgique
Écriture et premiers travaux plastiques
Recherche de partenaires de production et lieux de résidence

2019-20

Finalisation de l'écriture et des objets plastiques
Résidences de création
Rencontres avec les publics

2020-21

Septembre-Octobre 2020 : finalisation de la création
**Octobre 2020 : Création à La Coloc' de la culture - Cournon d'Auvergne (63),
scène conventionnée d'intérêt national - art, enfance, jeunesse**

- PARTENAIRES -

Coproductions : La Coloc' de la culture - Cournon d'Auvergne (63)
Yzeurespace - Yzeure (03)

Partenaires de production : Théâtre Cornillon - Gerzat (63) / Le Vellein, Scènes de la CAPI (38) / Train
Théâtre - Portes-lès-Valence (26) / L'Amphithéâtre - Pont de Claix (38) / Maison des Arts du Léman -
Thonon-les-Bains(74) / Saison culturelle de Colomiers (31) / Saison culturelle de Villiers-le-Bel (95)

avec le soutien de la DRAC, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Adami.

Même les Lions a été présenté pendant la Route des 20 2020 dans le cadre d'un rendez-vous d'artistes.

Une création, des actions en direction des publics

- En amont -

Pendant toutes les périodes de travail en résidences nous souhaitons proposer à une ou des classes de nous rendre visite. Nous voulons les associer à notre processus de création en leur proposant d'en être les témoins et les conseillers dramaturgiques.

A chaque étape de travail, nous associerons une classe pour qu'ils viennent assister à un temps de présentation du travail en cours puis nous échangerons avec eux sur ce qu'ils auront vu ainsi que sur la thématique globale de la création, le rapport à leur corps, la confiance en soi, l'ouverture à l'autre etc...

Ces échanges nous permettront de nourrir notre travail esthétique et dramaturgique de leurs remarques, réflexions et retours que nous espérons nombreux.

Nous leur proposerons également un temps d'initiation à cette technique particulière. Deux heures pendant lesquelles nous leur montrerons les étapes qui jalonnent notre travail et leur donnerons les clés pour qu'ils puissent par la suite s'en emparer.

- En aval -

Une fois la création passée et en plus des actions d'initiation au théâtre cinémarionnettique, nous proposerons, en aval des représentations, de travailler avec des élèves à la réflexion et à l'élaboration de leur propre carton/carapace.

Que chacun vienne avec sa propre boîte en carton, qu'il en choisisse le format et l'aspect puis qu'ils travaillent à y construire la représentation de leur univers intérieur et de la façade qu'ils aimeraient que le monde perçoive d'eux.

Ce travail esthétique sera accompagné de temps de réflexions et d'écriture pour trouver les mots qui aident à se décrire, à dire qui l'on est.

L'équipe

Texte, mise en scène et création graphique : Clément Arnaud et Rodolphe Brun

Création musicale : Ulrich Becouze

Création lumière : Ludovic Bouaud

Scénographie et conception des décors et machines : Pierre Josserand

Jeu : Clément Arnaud

Manipulation des marionnettes et des décors : Ulrich Becouze et Rodolphe Brun

Musique : Ulrich Becouze

Clément Arnaud - Metteur en scène et comédien

En 1998 il fonde Traversant 3 avec Simon Grangeat, et participe aux premières créations (*Harangue-berceuse, Enfonçures, Meurtres Hors Champs, Le pont de pierre et la peau d'images...*).

En 2001, il intègre le Compagnonnage Théâtre où il aura l'occasion de découvrir d'autres formes, d'autres approches de l'acte théâtral ; deux années riches en rencontres où il participera à de nombreuses lectures, petites formes, stages et ateliers avec l'ensemble des intervenants. Il intégrera également les créations des compagnies Les Trois Huit (*Thrènes*), Maccoco-Lardenois et Cie (*Encore Merci*) et la compagnie Françoise Maimone (*Le Roi Lear, Ivanov*). De cette expérience naîtra, en 2003, l'Olympique Pandémonium, coopérative d'acteurs, avec lequel il continuera son parcours de comédien au travers des créations : *Résidu Richard III, Acteurs chroniques* et *La légende des siècles*. En 2006, il réintègre Traversant 3 à l'occasion de la création du *Cabaret des humiliés*. Il joue dans les spectacles *Dialogue / Pouvoir, Faut-il désespérer du monde ou mourir en riant ?*, *Jean le chanceux*, et reprend *Le Secret des chocottes*.

En 2011, il prend la direction artistique de Traversant 3 et crée *Un Caillou dans la botte* en janvier 2013, *De Fil blanc* en janvier 2015. Il écrit et met en scène *Le Voyage de Malenky* en novembre 2017.

Depuis 2016, il intervient régulièrement auprès des lycéens d'option lourde Théâtre du Lycée Parc Chabrières à Oullins (69).

En parallèle il travaille en tant que comédien-marionnettiste avec Emilie Flacher, Compagnie Arnica, sur le projet-triptyque: *Écris-moi un mouton*.

Rodolphe Brun - Création graphique et comédien

En 1995, Rodolphe passe deux années à l'école de cirque de Lyon où il se forme et enseigne les arts du cirque, après de multiples expériences en spectacles de rue.

Il rencontre le théâtre-forum et la compagnie Tenfor avec qui il travaille toujours aujourd'hui, tant sur les spectacles que sur les ateliers avec des jeunes en insertion. En parallèle il travaille avec la compagnie Eller-Peyraud en marionnettes et avec Jean-Louis Prebet (Compagnie des Balmes) en théâtre d'ombre. Tout au long de ces années, il a une activité de graphiste (affiches de spectacles, de festivals, pochettes CD et sites internet) et de plasticien.

La rencontre avec la compagnie Traversant 3 se fait à l'occasion d'un travail autour d'une affiche puis se poursuit au plateau avec les créations *Y aura au moins Macbeth, Le Secret des chocottes* et de *Faut-il désespérer du monde ou mourir en riant ?*

A partir de 2011, il crée, avec Clément Arnaud, les spectacles *Un Caillou dans la botte, De Fil Blanc* et *Le Voyage de Malenky*.

Traversant 3

"Le moyen fait partie de la vérité, aussi bien que le résultat. Il faut que la recherche de la vérité soit elle-même vraie; la recherche vraie, c'est la vérité déployée, dont les membres épars se réunissent dans le résultat."

Karl Marx

Traversant 3 est une équipe de création théâtrale associant un metteur en scène – Clément Arnaud, et un plasticien – Rodolphe Brun. Nous élaborons ensemble des créations destinées à un large public, avec une attention particulière pour le jeune public.

Notre recherche esthétique s'inscrit à la croisée d'un théâtre d'ombre ré-inventé et des pré-cinéma qui mirent pour la première fois les images en mouvement. Notre instrument fondateur est le rétroprojecteur, dont nous nous servons pour diffuser des images que nous animons sur scène, à vue du public. Au fil des créations nous faisons évoluer notre travail en remplaçant cet outil par des caméras tout en conservant l'aspect artisanal de la monstration.

Au plateau les acteurs sont tour à tour personnages incarnés, marionnettistes ou comédiens assumant leur position de montreurs d'histoire.

Nous créons ainsi des formes théâtrales à mi-chemin entre théâtre et cinéma d'animation.

La compagnie Traversant 3 a toujours eu à cœur, en marge de ses créations, de mener une démarche d'ouverture au public et de médiation autour de ses spectacles, des thématiques abordées et de son parti pris esthétique. L'approche pédagogique est indissociable des représentations dans le cadre de la diffusion et peut prendre des formes diverses.

Pour développer ces projets, nous utilisons des méthodes participatives qui encouragent les enfants à acquérir un maximum d'autonomie.

Nous donnons à toutes ces actions culturelles une dimension territoriale importante en favorisant les partenariats transversaux entre des institutions culturelles et les mondes éducatif, associatif, social et solidaire. Cela correspond ainsi aux enjeux des politiques publiques d'éducation artistique et culturelle.

// La compagnie Traversant 3 est associée à la Coloc' de la Culture - Ville de Cournon d'Auvergne, scène conventionnée d'intérêt national art, enfance et jeunesse. //

Contact:

Audrey Vozel, administratrice de production - admin@traversant3.com - 06 13 71 93 67