

CHAT / CHAT

Spectacle à voir et à toucher de 6 mois - 4 ans

Une production de la compagnie Zapoï / Valenciennes(59)

Création originale et mise en scène: Stanka Pavlova

Musique: Usmar

Univers graphique: Magali Dulain

AVANT PROPOS

Depuis plusieurs années j'interroge l'espace, le temps et la figure.

Avec le langage que j'ai appris, celui de l'acteur-marionnettiste, celui de faire naître des images, de les animer, de les faire et de les défaire.

Mais la forme anthropomorphe n'est pas au cœur de ma recherche, au contraire, je questionne le processus de son élaboration en allant de l'abstraction vers la figuration.

L'espace scénique se présente comme un échafaudage où des figures, des sons, des dispositifs évolutifs, des corps s'entremêlent et composent des images qui résonnent dans le regard du spectateur. Pas forcément dans le but de construire une narration classique.

Au contraire, je cherche à surprendre par des images souvent symboliques et métaphoriques qui laissent la possibilité aux spectateurs de se faire poètes le temps d'une représentation et de tisser leur propre chemin dans la trajectoire narrative proposée. Ils ont le droit de s'égarer, de se perdre, de s'abandonner à la rêverie...

Pour l'adulte c'est toujours un peu plus compliqué, car ce processus demande un lâcher-prise. Être là, entièrement présent, ici et maintenant, sans analyser, sans référencier, sans comparer.

Je retrouve chez le tout-petit ce spectateur spontané, imprévisible et unique, qui se laisse emporter ou pas, par les images, les sons et les mots. Un Homo Spectator ! Celui qui cherche à construire un monde pour exister hors de lui, dans une relation d'altérité.

J'envisage mes spectacles pour les tout-petits comme un cheminement vers une forme scénique ouverte et en lien avec diverses disciplines artistiques (architecture, sculpture, illustration, musique, danse, etc.). Le regard des spectateurs est confronté à une trajectoire narrative à travers la scénographie, les objets, les figures, les interprètes et les images qui se composent et dessinent un récit visuel.

Créer pour les tout-petits est un vrai défi: comment donner à voir l'invisible, comment inventer l'espace-temps ?

C'est aussi une exigence: c'est leur première rencontre avec les arts vivants et cela provoque beaucoup d'émotions.

C'est aussi un vrai plaisir : remettre les compteurs à zéro, se reconnecter avec soi, avec les autres, rester en éveil, surprendre par la simplicité, par la poésie du geste, par la relation que nous tissons avec le tout-petit tout au long de la représentation et même après...C'est tellement important.

Une main tendue vers l'autre, un regard, une voix, et voici la naissance d'un spectateur !

Stanka Pavlova

“Laissez venir à moi le hasard, il est innocent comme un petit enfant.”
Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra

C'est par hasard en cherchant l'ultime inspiration pour mon nouveau projet à destination des tout petits que BLACKIE, le chat de Fredun Shapur s'est fixé dans ma mémoire.

Voilà des mois que Blackie hante mon imagination, visite mes nuits parfois agitées et ronronne tranquillement à côté de mes rêves.

Ce chat, dont les facettes et les couleurs évoquent des jeux de lumière et les contrastes changeant, crée une véritable impression de mouvements et ressemble étrangement à un pliage d'origami.

Blackie, le chat est un livre pour enfants écrits par Kathlenn Brooks et illustré par Fredun Shapur, illustrateur sud-africain né à Johannesburg en 1929.

C'est en 1957 que Shapur travaille à Prague comme graphiste. Au même moment l'industrie tchèque du jouet en bois répond au besoin du bloc soviétique et suscite une admiration unanime.

Entre tradition et avant-gardisme ces jouets s'exportent au delà des frontières de l'Europe. Blackie, le chat me fait penser à mon enfance, aux jouets en bois avec lesquels je m'amusais pendant des heures. Ce chat magique me rappelle les livres des illustrateurs et des auteurs russes de mon enfance: Samuel Marchak, Vladimir Lebedev et leur cirque, Vladimir Maïakovsky et son petit cheval de feu, Alexandre Rodtchenko, Ivan Bilibine et tant d'autres.

Blackie, le chat de Shapur a réveillé mes souvenirs d'enfance... J'avance derrière ce chat, je suis ses traces et j'espère ne pas me perdre.

Je voudrais juste me souvenir de ces premiers instants de douceur, de ces longs mois passés à rêver et à imaginer les traits de mes parents, de rêver le monde à l'extérieur.

Se souvenir de son premier souffle,

De la voix qui nous accueille,

Des odeurs,

Se souvenir des premiers pas, des premiers rires, des premiers jeux.

Comment c'était avant?

A quoi je rêvais avant?

Avant d'être?

A quoi rêvent les bébés?

A quoi rêvent les chats?

Je doute de pouvoir répondre à toutes ces questions.

Mais Blackie, le chat de Shapur a allumé par hasard l'étincelle de mon imaginaire qui s'est enflammé. Rien ne pourra m'arrêter de courir derrière le souvenir d'un chat qui abandonne son sourire en croissant de lune dans les feuillages, derrière le souvenir des mots qui se quittent et se rassemblent en troupeau du hasard..

Oui, le hasard, innocent comme un petit enfant..

Illustration de Fredun Shapur: Blackie et la pelote

Chat/Chat: Le spectacle

Mais où se cache le chat ?

Quelques traces de pas sur le sol, un carré tout blanc, une pelote de laine...

Ah tiens, Il est là ! Il dort ...mais à quoi rêvent les chats ?

Un poisson rouge, un chat sirène, un chat-smonaute....

Le trouveras-tu sous un Chat-Pot ? ou sur le dos d'un Chat-mot ?

Il s'est peut-être caché derrière les mots...

Le spectacle tisse de manière ludique et poétique les questions de la figuration pour les tout- petits. Les images au graphisme épuré et coloré de Magali Dulain se métamorphosent au gré de leur mise en mouvement et d'un univers musical signé Usmar. Le spectacle est prolongé par un deuxième temps où les petits spectateurs sont invités à explorer les tapis d'éveil qui prolongent l'univers graphique et sensible du spectacle.

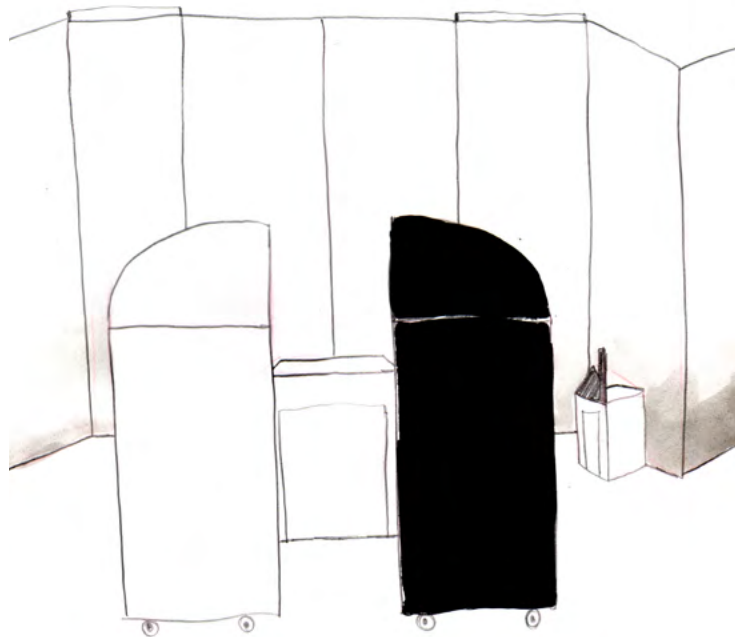

Le dispositif scénique tout en déploiement

Un dispositif évolutif imaginé sur le principe du triptyque permet de faire connaître et disparaître des images et des figures. Il évolue en déploiement. Ce principe ludique offre de nombreuses possibilités de constructions et de déconstructions, d'assemblages, de transformations et de métamorphoses.

Le spectacle puise son inspiration dans l'œuvre des illustrateurs tels que Fredun Shapur, Komogata et Bruno Munari.

Ce qui caractérise ces illustrateurs est leur approche à l'espace (Komogata est architecte, Munari et Shapur sont designers) et particulièrement la question de l'échelle, de la profondeur du champ et du hors champ, de la figuration. L'ensemble de ces concepts s'applique également aux arts de la marionnette.

Ainsi l'ensemble de leur œuvre fut une formidable source d'inspiration pour la construction de ce spectacle.

Le spectacle se conçoit comme un livre à vivre. Il se déroule en deux temps. Un pour le jeu et la narration et un temps pour l'exploration et la découverte.

Tout au long du spectacle, l'univers se déploie dans l'espace afin de permettre l'éveil et la stimulation visuelle des enfants.

Il se divise en cinq chapitres:

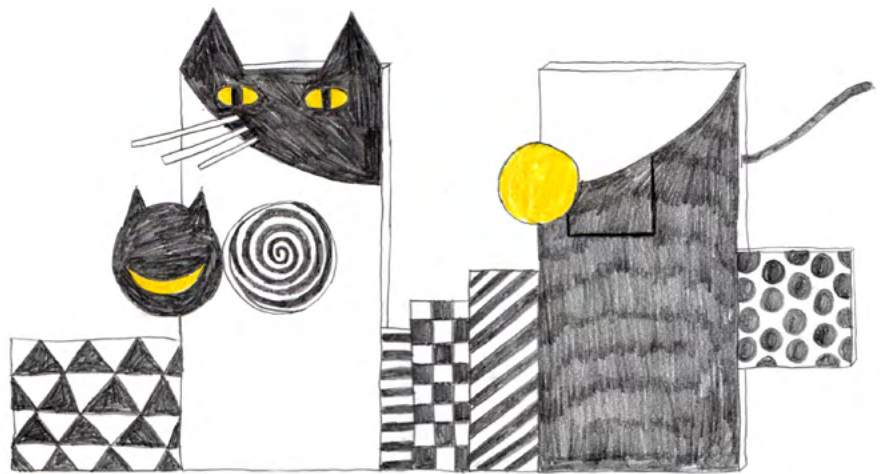
1) Chat noir / Chat blanc

Deux panneaux se déploient autour de l'idée du noir et du blanc. A partir d'une forme simple le dispositif s'ouvre et par l'ajout et la juxtaposition d'éléments graphiques, ils évoquent des maisons dans lesquelles un chat noir et un chat blanc se nichent.

Tantôt chat carré tantôt chat rond, chat à pois et chat à rayures, il joue à cache-cache.

Mais où donc est passé ce chat ?

Tiens chat noir et chat blanc,
la nuit tous les chats sont gris !

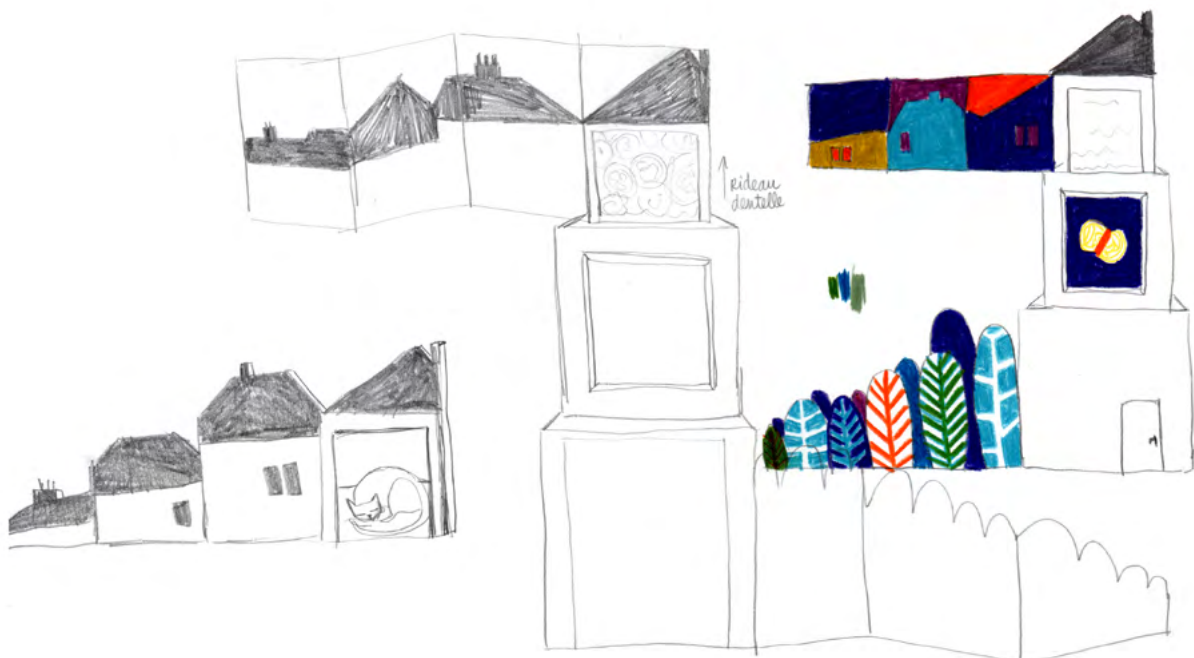

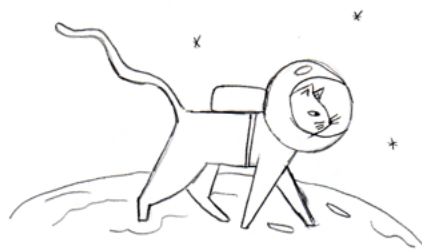

2) La maison du Chat Gris

La maison est un élément scénique qui se construit devant le regard des tout-petits. Les cubes disposés au sol se superposent afin de devenir une petite maison de trois étages: la maison du Chat. Les deux interprètes réalisent la construction tout en proposant un jeu de questions-réponses simples.

La Maison devient ainsi métaphore de la figure parentale. Placée au centre de l'espace scénique, cette petite maison rassure, accueille, protège, propose, éveille, ainsi notre Chat se sent bien et il s'endort...

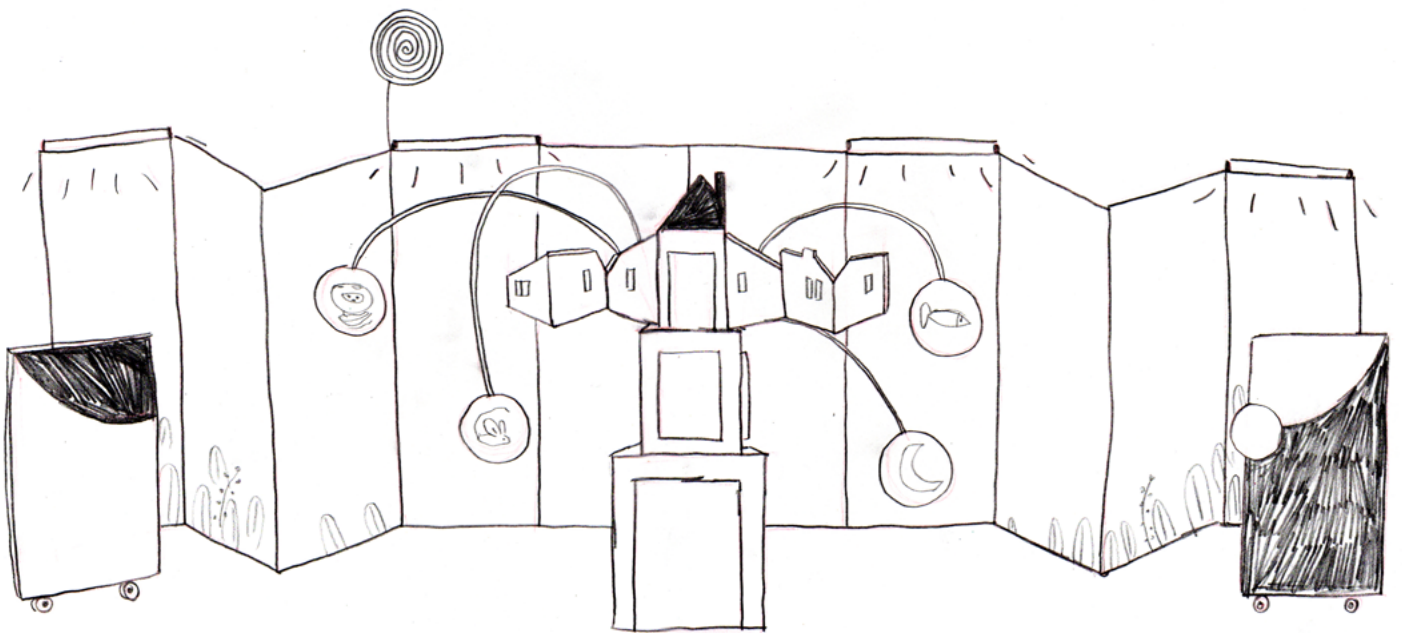
3) Le Rêve du chat

L'ensemble de la structure se transforme et une nouvelle perception onirique du monde se met en place. Le chat rêve, il est tour à tour cosmonaute ou poisson chat.

Une occasion de visiter l'au dessus et l'en dessous. Mais aussi une occasion pour les adultes à se reconnaître dans cette séquence:

Qui n'a pas rêvé et projeté des désirs et des envies sur la vie future de son enfant?
Un moment de nostalgie...car en tant que parent nous savons pertinemment qu'un jour

« Le Chat va voler de ses propre ailes! »

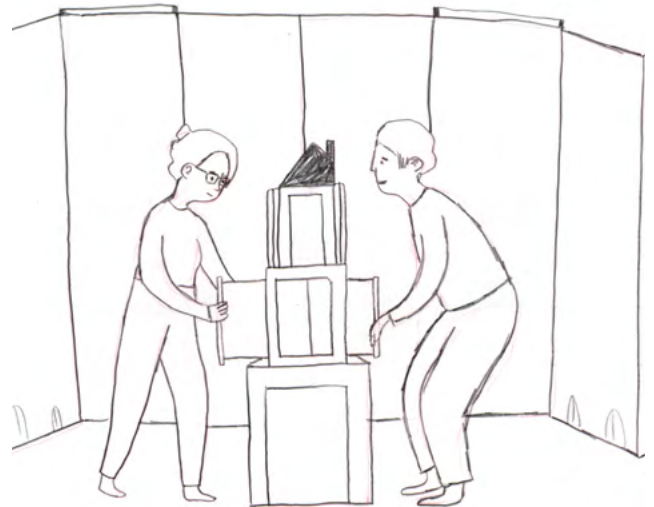
4) Mais où donc est passé Chat Chou?

Conçu comme un imagier, cette séquence accumule les images à la manière des Kamishibai.

Des jeux de mots se mettent en place et en chanson autour du mot CHAT:
château, chapeau, chameau, chapitre, chavirer, Chagal etc...

Mais où donc est passé Chat Chou ?

Où es-tu mon chat chat ?
où es-tu mon chat chou ?
je crois que je ne te vois pas
pourtant je t'ai cherché partout ?
je suis monté dans un château
demandé à la châtelaine
si elle t'avait pas vu
mais elle chauffait des châtaignes
j'ai croisé des chameaux
qui n'avait plus de champagne
ils mangeaient des champignons
en battant la chamade
et sous la jupe de Shakira
derrière les pinces de Chagal
j'ai demandé au poisson chat
il m'a dit j'ai vu ke-dal !
j'ai pris de la hauteur avec les chasmonautes
et j'ai vu des chasseurs en petite culotte
quel charivari, même le chaperon n'a rien vu
slalom m'a t'il dit, mais chat m'a pas servi
t'es toujours disparu, mais moi je parie
que si tu n'es pas là, tu es sûrement ici !

Nous entrons dans la maison et nous retrouvons
le chat qui est prêt à conquérir le monde.

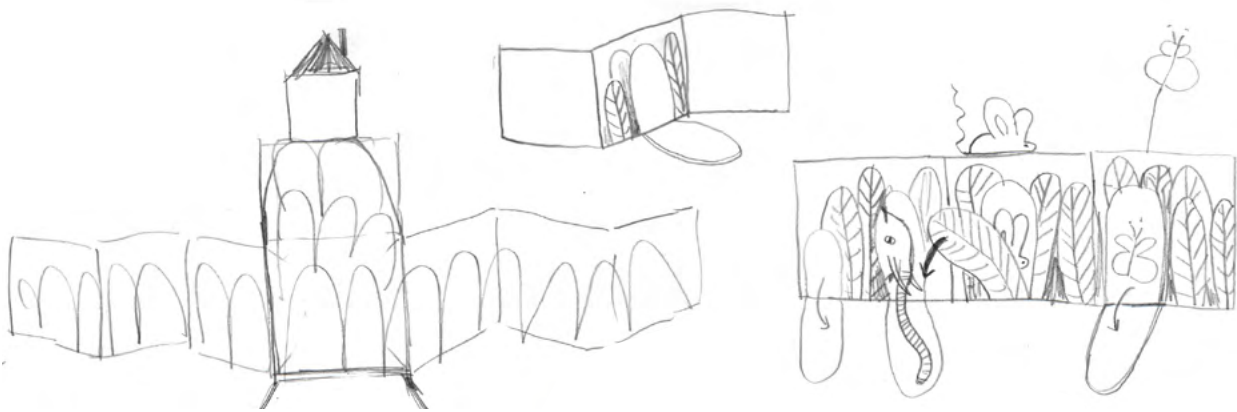
5) Chat PRÊT à EXPLORER LE MONDE, à LA RENCONTRE DES AUTRES

Un dispositif qui rappelle un jardin se déploie et invite les tout-petits à découvrir les surprises cachées.

Sur le principe d'un imagier les enfants retrouvent des animaux et des insectes familiers: une grenouille, une coccinelle, un papillon, un escargot...

Tiens c'est la queue du Chat, mais non c'est la trompe d'un éléphant !

Les jardins sont déployés et sous les feuilles vit un microcosme surprenant, le monde prend vie, les papillons s'envolent...

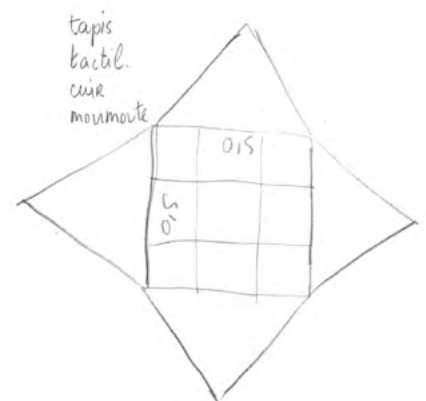
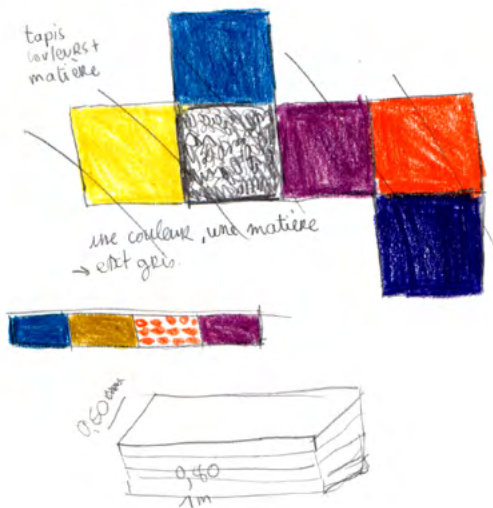
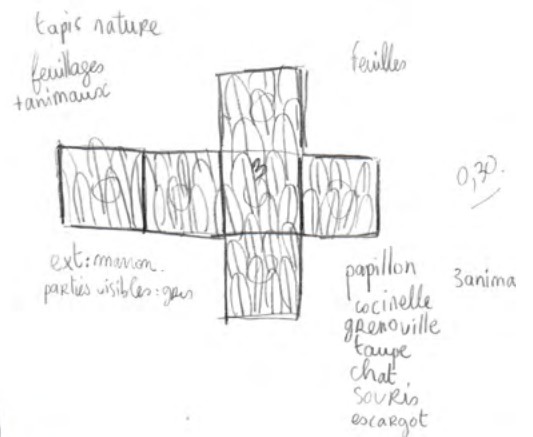
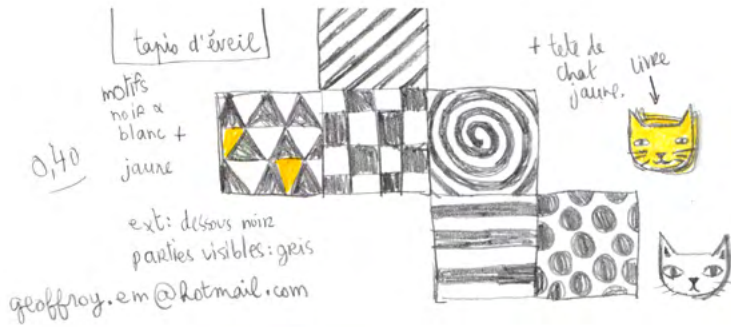

Et à la fin...

La représentation se termine sur une invitation à l'exploration. Les enfants sont invités à explorer ce jardin sensoriel au travers plusieurs tapis d'éveil qui leur permettront de continuer à chercher le chat.

Ce principe permet aux enfants de sortir de la représentation en douceur et de s'appropriier par le toucher et la vue ce voyage imaginaire.

FICHE TECHNIQUE POUR SALLE ÉQUIPÉE

Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.

Pour tout questionnement concernant une adaptation n'hésitez pas à nous joindre afin de définir des alternatives.

Les conditions techniques décrites ci-dessous concerne la version salle équipée mais le spectacle peut aussi jouer en version médiathèque.

ÉQUIPE

Metteure en scène et interprète:

- **Stanka Pavlova** +33 (0)6 71 95 30 05

Musicien (en alternance):

- **Usmar** (Quentin Vanhersel) +33 (0)6 60 53 90 86

- **Raphaël Bourdin** +33 (0)6 50 86 15 06

Régie (en alternance):

- **Thierry Berger** +33 (0)6 85 87 45 16 / thier.berger@gmail.com

- **Florent Machefer** +33 (0)6 81 95 29 14 / email@flomac.fr

Diffusion:

- **Laurence Deroost** +33 (0)6 50 64 80 16

DURÉE DU SPECTACLE

25 minutes de spectacle + 20 minutes de temps d'exploration des tapis d'éveil.

JAUGE

60 personnes (accompagnateurs inclus).

A noter que le public doit idéalement se trouver sur un gradin et les 2-3 premières rangées peuvent être placées au sol sur coussins.

ATTENTION: LES COUSSINS NE SONT PAS FOURNIS PAR LA COMPAGNIE.

Le spectacle peut jouer 2 fois par jour (temps minimum requis entre chaque représentation: 1h30).

Exemple: 1ère représentation à 9h, 2ème à 10h30).

ACCÈS AU LIEU

Prévoir accès parking pour un véhicule de 6 m³.

ESPACE SCÉNOGRAPHIQUE

Profondeur: 5 m.

Ouverture: 6, 50 m.

Hauteur minimum avec les lampes suspendues: 4m.

Hauteur minimum sans les lampes suspendues: 2m50.

Ces dimensions sont les conditions idéales mais l'implantation peut être adaptée (voir avec la compagnie).

PLATEAU

Sol plan (Absolument – pas de pente).

PAS DE MOQUETTE.

Fond noir souhaitable.

LUMIÈRE Version salle équipée

12 PC (500W ou 1kW selon la hauteur sous perche).

5 lanternes (fournies par la compagnie – voir photo ci-apres).

Un éclairage public graduable (en douche au dessus du public, si possible, dans le cadre de l'accueil des très jeunes enfants l'éclairage public est important).

Régie en salle souhaitée.

Version médiathèque: la compagnie peut venir avec un kit lumière minimum. Prévoir une alimentation 16A 230V.

SON

La compagnie apporte son propre système de diffusion. Prévoir un direct 16A 230V à jardin.

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie est constituée de 3 paravents: un paravent pour créer un fond de scène, deux autres sur les côtés pour construire l'espace et permettre une coulisse.

Les paravents sont constitués de modules mesurant 2,20 m sur 0,80 m (paravent jardin et cour: 3 modules; paravent lointain: 4 modules).

Vue des coulisses

**Les premiers rangs sont placés sur des coussins ou des tapis ou un gradinage mousse.
Le public est ensuite placé sur gradin ou sur des chaises en configuration médiathèque.
COUSSINS OU TAPIS OU MOUSSES NON FOURNIS PAR LA COMPAGNIE**

PLANNING

Montage: 1 service de 4h (ou 2h si prémontage lumière) avec 1 régisseur lumière d'accueil.

Exploitation: 1 technicien d'accueil – l'équipe arrive une heure avant la représentation.

Démontage: 2h avec 1 technicien d'accueil.

<http://compagniezapoi.com/chat-chat/>

Compagnie Zapoi

Maison des associations – 84, rue du Faubourg de Paris – 59300 Valenciennes

+33 (0)3 27 26 50 32

compagniezapoi@orange.fr

www.compagniezapoi.com

PRÉSENTATION de L'équipe

Stanka PAVLOVA – metteur en scène-interprète

Stanka Pavlova est formée aux arts de la marionnette à l'Académie Théâtrale de Sofia et à l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.

Son travail de recherches et d'expérimentation l'ont conduit à la création de **C'est un bout de papier** en 2004, de **Mobilhomme** en 2007, **Aux Commencements** en 2011 et **J'ai une soif de baleine dans mon ventre** en octobre 2013 et **Moustaches** en 2015. Sa sensibilité l'amène à créer pour la toute petite enfance, car elle y trouve un public sensible à son langage symbolique et poétique et lui permet de tisser un théâtre d'images au service de l'émotion.

Elle accompagne en mise en scène et dramaturgie pour les tout-petits d'autres compagnies : Créa Théâtre de Tournai (B), Cie de L'Échelle etc.

Son travail au plateau s'associe à un travail de recherches universitaires au sein de l'Université d'Artois où elle a soutenu en décembre 2011 une thèse de Doctorat en Arts du Spectacle intitulée : « **Les avatars et les métaphores de la figure humaine dans les spectacles contemporains de la marionnette** ».

Directrice artistique au sein de la compagnie Zapoï depuis 2001, elle organise avec Denis Bonnetier le Festival Itinérant de Marionnettes dans le Valenciennois depuis 2009.

Denis BONNETIER – metteur en scène

Metteur en scène pour la compagnie Zapoï depuis 2001, Denis Bonnetier cherche à travers la marionnette et le cinéma d'animation l'expression d'un théâtre d'images au service de l'imaginaire.

Il a notamment créé **Zapping Lupus, Cirkusa Absurdita, Balkanik Délirium, Dracula, Tranchées, Malgré eux.**

Il collabore également avec Stanka Pavlova pour l'accompagner dans ses projets: **C'est un bout de papier, CrocSoupe, Mobilhomme, Aux commencements, Moustaches.**

Il collabore à la conception et à la réalisation de spectacle pour d'autres compagnies: **En fer en en os**, de Rachid Bouali, **Dracula, l'amour plus fort que la mort**, comédie musicale de Kamel Ouali, **Huck Finn** de la compagnie La Mécanique du Fluide, et **Avenue Zéro** pour le Théâtre des Alberts.

Magali DULAIN - illustratrice

Née à Nantes en 1985, Magali Dulain vit et travaille aujourd'hui à Lille. Après des études d'illustration en Belgique à La Cambre et à l'école de Saint-Luc de Tournai, elle publie plusieurs albums pour la jeunesse comme **Le renard perché** (Casterman), **La roulotte de Zoé** (éditions des Éléphants), **Où tu lis, toi?** (Didier Jeunesse). Elle dessine régulièrement pour la presse et est ponctuellement intervenante artistique autour du livre dans les écoles. Sa pratique d'aquarelle mêlée aux crayons de couleurs se transpose également auprès de différentes compagnie de marionnettes comme la compagnie Zapoï qui lui confie la réalisation graphique de spectacles jeune public. Son univers dépeint des scènes colorées et foisonnantes emprunt de délicatesse. Elle explore aussi le trait noir sur fond blanc tout en conservant à chaque fois finesse et poésie dans un monde traversé de maisons perdues dans les montagnes et de personnages aux épaisses chevelures.

USMAR (Quentin VANERSEL) - auteur-compositeur-interpète

Usmar est un musicien-producteur lillois aux influences diverses. Repéré par les Découvertes du Printemps de Bourges et par le Chantier des Francos en 2005 avec son premier album **L'âge des possibles** (Tekonosko / Musicast/ Edition Sony ATV Publishing), Usmar a signé depuis de nombreuses musiques pour le spectacle vivant (Compagnie Zapoï, Compagnie Illimitée, Gilda et compagnie, Cie In Extremis...) et s'est spécialisé dans l'utilisation des instruments électroniques en live. Stanka Pavlova et USMAR ont déjà collaboré pour des créations à destination des tout-petits (**Mobilhomme, Aux commencements, Moustaches** etc.)

Thaïs TRULIO – marionnettiste interprète

Thaïs Trulio, artiste brésilienne, fait partie de la cie Ludicos de Teatro Popular de 2005 à 2011. Elle joue dans deux long-métrages: **Les Douze Travaux** (2007), réalisé par Ricardo Elias et **Le Soleil du Midi** (2009), réalisé par Eliane Caffé. En 2008, elle rejoint le Groupe Giramundo Théâtre de Marionnettes où elle fait ses premiers pas au tant que marionnettiste. Elle quitte le groupe en 2011 quand elle intègre l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, de Charleville-Mézières.

Thaïs a été compagne du Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie Nord Pas de Calais en 2015 où elle a pu créer son spectacle solo **Le Corps Liquide**.

Aujourd'hui Thaïs fait partie du Collectif [23h50], collabore avec l'association Art-Boretum où elle crée des formes marionnettiques dans le milieu arboré et elle travail également avec la compagnie Zapoï.

Emmanuelle GEOFFROY - costumière

Diplômée des Métiers d'Arts en conception et réalisation de costumes, Emmanuelle Geoffroy travaille avec différentes équipes artistiques depuis 12ans. En tant que costumière, elle collabore avec des compagnies de théâtre, de marionnettes, de cirque ou encore de danse : la compagnie Zapoï (Valenciennes), la Compagnie Melting Spot (Lille), Zahrbat (Roubaix), les Fourmis dans la lanterne (Lille), la compagnie Balles et Pattes (Lille), La Baraque foraine (Lille) ou encore la Ligue d'Improvisation Professionnelle de Marcq en Barœul...Couturière, elle travaille avec **l'Opéra de Lille** (Xerse, Idomeneo, Le barbier de Séville) ainsi qu'au sein de **l'atelier Bas et Haut** (Paris) pour la fabrication des costumes pour Holiday on Ice, Disneyland Paris..

Laurence Deroost - chargée de diffusion

Laurence collabore avec des compagnies de théâtre depuis plusieurs années en tant que chargée de production et de diffusion. Elle crée en 2014 **la compagnie L'Ours Affable** (promotion de l'oralité) et coopère à l'animation de l'association **Fenêtre sur rue** (éveil culturel du tout petits) à Lille. Parallèlement, sensible à l'univers des arts de la marionnette, elle rejoint en 2017 la compagnie Zapoï au service de la diffusion des projets artistiques.