

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES

Compagnie de Théâtre indiscipliné

ET SI L'OcéAN...

Contes océaniques pour apprentis matelots

Tout public à partir de 7 ans

Création mars 2021

En théâtre, en camion-théâtre, en médiathèque ou en école, dispositif autonome

Jauge : 80 à 120

Durée : 55 minutes

Équipe en tournée 3 ou 4 personnes selon la version.

Equipe de création

Écriture et mise en scène : Bruno Thircuir

Jeu : Julie Pierron, Alphonse Atacolodjou

Écriture, musique et chants : Noémie Brigant

Marionnette vidéo : Gaël Payan

Création Lumière : Johanna Moaligou

Décor, accessoires, marionnettes et manipulation : Cati Réau

Avec l'aide de Bruno Gallix, Isabelle Monnard, Elfie Saccoman, Zoé Raphaël

Assistante à la mise en scène : Isabelle Gourgues

Administration : Antoine Richel, Marjolaine Raffin

Diffusion : Alicia Debieuvre

Note d'intention de mise en scène

Nous souhaitons écrire un spectacle sur la magie des mers et des océans. Adèle, une enfant marionnette, dans son bac à sable joue.

Je pense qu'Adèle vivra trois histoires. Un conte pour savoir que la vie a commencé dans l'eau. Puis, une plongée pour comprendre que l'homme a besoin des océans. Enfin, dans les abysses, Adèle vivra un chant, un ballet aquatique, pour nous inviter à respecter les vagues, les marées et les animaux marins.

Si, je vous assure, le bac à sable d'Adèle est magique.

Peu à peu, d'histoires en histoires, il devient un castelet, un espace de jeu où Adèle invente, rit, danse, chante.

Adèle connaît les secrets de la mer. Alors, quand elle nage avec les hippocampes et parle aux méduses, elle nous accompagne dans l'univers magique des profondeurs océaniques.

Mais Adèle sait aussi que l'océan est malade, très malade. Alors elle organise pour nous un voyage dans une fosse abyssale. Elle veut, avec ses mots d'enfant, nous faire comprendre que l'on ne peut pas continuer ainsi ! Adèle croit que les océans cachent des solutions pour la survie de l'humanité. Alors, avec malice et ingéniosité, Adèle confie aux spectateurs ses connaissances et ses espoirs.

Moi, quand j'écoute Adèle, je me demande si cette enfant n'est pas en fait une sirène venue nous redonner confiance.

Ce spectacle s'articulera en trois étapes de la vie d'Adèle : une enfant du XXI siècle qui sait qu'elle n'a plus le choix : réenchanter le monde, en étant, pourquoi pas une sirène.

Bruno Thircuir, 29 mars 2019

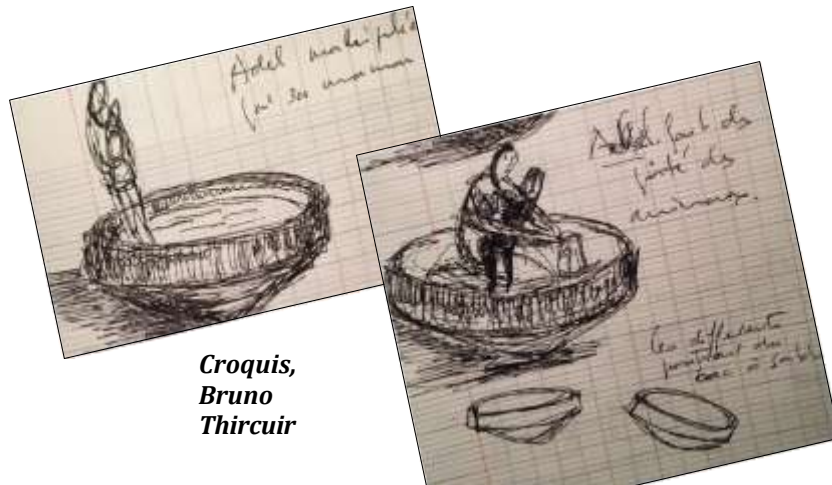
COMMENT AIMONS-NOUS IMAGINER DES SPECTACLES POUR LA JEUNESSE ?

DES ATELIERS DE MEDIATIONS AUX RÉPÉTITIONS

Nous allons proposer à des centaines d'enfants d'inventer ensemble des dizaines d'histoires pour ne plus jamais avoir peur de l'eau, pour aimer les océans comme s'ils étaient leurs jardins.

Souvent, nous allons répéter auprès d'eux, en installant notre castelet dans des salles de classe. Nous inventons ensemble nos objets marionnettiques en jouant avec des jouets de gosse, des sacs plastiques, des coquillages et les poissons de lumière.

Nous allons aussi écrire les chansons du spectacle en écoutant le vent et les oiseaux marins. Pour inventer avec des classes des musiques de spectacle il faut prendre son temps, imaginer des dizaines de chants, de comptines et n'en utiliser que quelques-unes. Pour ne pas écrire un spectacle trop naïf, ou au contraire trop compliqué, il faut prendre le temps de partager leurs frousses, leurs rires, leurs aventures.

DES RÉPÉTITIONS AUX RÉSIDENCES DE CRÉATION

Lorsque nous fabriquons un spectacle nous nous installons pour des résidences de création. Nous y rencontrons de nombreux spécialistes du sujet.

Nous rêvons un spectacle dont le fond scientifique est réel et, en même temps nous pensons que le théâtre doit rester métaphore, qu'il doit être un chant d'amour pour notre planète bleue, rappeler aux enfants qu'ils habitent une planète fragile, que chaque papier plastique qu'ils jetteraient par terre finirait dans le ventre d'une baleine bleue.

Nous allons écrire un spectacle pédagogique ?

Je ne sais pas, je m'en moque, nous n'avons plus longtemps pour apprendre à nos enfants que les océans ne sont pas les poubelles. Mais dans 20 ans, parmi les enfants à qui nous racontons aujourd'hui ces histoires, certains d'entre eux seront des armateurs, des navigatrices, des voyageuses... Alors si par l'une de nos histoires nous modifions un petit peu, un tout petit peu seulement, leur façon de regarder la mer, nous aurons gagné quelques précieux jours de vie pour notre planète bleue.

Ce spectacle sera joué avec des objets de la mer, des instruments à eau, des aquarelles, et des projections de couleurs.

Note d'intention décors et accessoires

Pour « Et si l'Océan ... » me sont venues de suite des images de personnages flottants et mouvants, de couleurs en dégradés et transparences diaphanes, des envies de carcasses légères modelées en fil de fer, d'objets détournés et assemblés, de petites mécaniques sonores...

Naîtrons peut-être une baleine-bunraku au ventre lumineux, un tambour de lave-linge-tempête, des poissons-coffres magiques, des murènes à manivelles qui claquent !?

Dans un processus de fabrication, l'adaptation technique à la main qui animera l'objet est primordiale. Phase passionnante qui devient pour moi complètement joyeuse si je vois que ça fonctionne !

Ce que je crée part ensuite grandir et jouer avec les comédiens. Sur ce projet, je voudrais pousser plus loin mon travail, chercher, tester, construire le corps certes mais également le « mental » de l'objet, ce qu'il est et transmet au public.

Je serai donc à la fabrication mais également à la manipulation et rejoindrai les comédiens sur scène pour animer notre océan peuplé d'apparitions soudaines.

Cati Réau,
15 mai
2019

*Maquette,
Cati Réau*

Note d'intention musicale

S'immerger dans l'eau comme on plonge dans le son.

Tout entier. C'est une affaire de corps enveloppé dans un tissu vibrant. Travailler à rendre cette apnée réconfortante, retrouver les sensations intra-utérines où la pesanteur nous est familière. Travailler avec l'élément "eau" en tant que source sonore et élément traversé de sons. Vocaliser sous l'eau, contre l'eau, tenter de faire entrer en collision et résonance des fréquences, en sortir une matière qui porte le récit. Vivre une expérience de corps.

Avant tout, de corps.

Se construire un instrumentarium taré et aquatique. Aller voir par nous-même, écouter tous les boucans animaux, végétaux et humains qui vivent sous l'eau. Composer la mélodie de tous ces corps sonores étranges et poétiques.

Lire les travaux d'acousticiens, rapporteurs de sons et autres explorateurs. La marche d'un bernard-l'hermite, un passage éclairé de néons, le lent déplacement des baleines, le cri d'alarme des dauphins, le rôle des sonars, comment se joue cette musique précise et secrète ?

Tous ces sons organisés qui constituent le bestiaire aquatique et qui sont du langage, comment se parlent-ils ?

S'inventer notre propre langage, celui d'un humain qui voudrait entrer en dialogue avec le monde marin. Accompagner le récit en chanson et prêter la voix aux créatures diverses de l'histoire qui sera racontée avec fantaisie et espièglerie, trouver la musique d'une écriture qui navigue librement.

Toute cette musique sera faite du maillage des médiations avec les enfants. Avec leur foisonnement et tout ce qu'ils s'imaginent de sombre et lumineux dans les abysses. Là où personne n'est encore allé, faire comme si nous en revenions avec tout un monde à chanter.

Noémie Brigant, 4 octobre 2019

Calendrier

ÉCRITURE, RECHERCHE, MÉDIATION

Janvier à décembre 2020 : résidences d'écriture, recherches et médiations en écoles.

- ✓ Janvier 2020 : 2 semaines dans les écoles de St-Antoine l'Abbaye (38) et de St-Marcellin (38) le cadre de notre résidence territoriale St Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC)
- ✓ Février et mars 2020 : 2 à 3 semaines à l'école Le Lac à Grenoble (38)
- ✓ Mars 2020 : une semaine à l'école de La Tronche (38) – reportée fin septembre 2020
- ✓ Avril 2020 : une semaine à l'école de Saint-Egrève (38) – reportée fin décembre 2020
- ✓ Septembre 2020 : 2 jours à l'école Le Lac à Grenoble (38) et 1 semaine à l'école du Coteau à La Tronche (38)
- ✓ Octobre 2020 : 1 semaine à l'école La Carronnerie à La Tronche (38)
- ✓ Décembre 2020 : 1 semaine à l'école du Pont de Vence à Saint-Egrève (38)

CRÉATION

Septembre 2020 à février 2021 : résidences de création

- ✓ Juin-Juillet 2020 : résidence de construction des décors / Théâtre de la Toupine / Évian (74)
- ✓ 15 au 23 sept. 2020 : répétitions au Théâtre 145 / Théâtre Municipal de Grenoble (38)
- ✓ 28 sept. au 9 oct. 2020 : résidence de répétitions et médiation école du Coteau et La Carronnerie de La Tronche (38)
- ✓ 28 sept. au 16 oct. 2020 : résidence de construction et répétitions à La Navette – St-Laurent-en-Royans (26) avec l'ACCR - 5ème Saison
- ✓ 26 oct. au 4 nov. 2020 : création musicale à L'Astrada / Scène conventionnée jazz à Marciac (32)
- ✓ 16 au 20 nov. 2020 : résidence de création à EPCC Travail Et Culture / St-Maurice-l'Exil (38)
- ✓ 23 nov. au 4 déc. 2020 : résidence de construction à La Navette – St-Laurent-en-Royans (26) avec l'ACCR - 5ème Saison
- ✓ 4 au 15 janv. 2021 : répétitions au Diapason / St-Marcellin (38)
- ✓ 17 au 30 janv. 2021 : répétitions, construction au théâtre La Licorne / Dunkerque (59)
- ✓ 1 au 8 fév. 2021 : répétitions à la Minoterie / Dijon (21)
- ✓ 15 au 26 fév. 2021 : répétitions La Nef - Manufacture d'Utopies à Pantin (93)

TOURNÉE 2020-2021

- ✓ 25 et 26 fév. 2021 : La Nef – Manufacture d’Utopies à Pantin (93) – Avant-première
- ✓ 04 et 05 mars 2021 : La Vence Scène - Saint-Egrève (38)
- ✓ 09 au 16 mars 2021 : le Diapason – Saint-Marcellin (38)
- ✓ 23 mars 2021 : La Faïencerie – La Tronche (38)
- ✓ 25 mars 2021 : École La Carronnerie dans le cadre « Hors les murs » de La Faïencerie à La Tronche (38)
- ✓ 04 mai 2021 : L’Astrada – Scène conventionnée jazz à Marciac (32)
- ✓ 06 mai 2021 : Ligue de l’enseignement 32 - Masseube (32)
- ✓ 18 au 20 mai 2021 : Ecole élémentaire de Fures, dans le cadre « Hors les murs » du Grand-Angle à Voiron (38)
- ✓ 09 au 11 juin 2021 : ACCR-5ème saison – Pont-en-Royans (38)
- ✓ 08 au 10 juillet 2021 : Atelier du Plateau - Festival Les Bons Coins – Paris (75)
- ✓ 23 au 27 août 2021 : Festival Au Bonheur des mêmes – Grand-Bornand (74)
- ✓ 17 au 26 septembre 2021 : Festival International des Théâtres de Marionnettes à Charleville Mézières (08)
- ✓ 22 au 29 novembre 2021 : EPCC Travail et Culture – Saint-Maurice-l’Exil (38)
- ✓ Dates prochainement communiquées : Théâtre 145 - Grenoble (38)
- ✓ Dates prochainement communiquées : Le Coléo – Pontcharra (38)

Perspective tournée saison 2021-2022

- ✓ 16 au 28 octobre 2021 : 10 jours de la Culture – Grenoble Alpes Métropole (38)
- ✓ Novembre 2021 ou Mars 2021 : Tournée au Brésil de 3 semaines en partenariat avec Les Alliances Françaises, l’Ambassade de Rio et l’Institut Français

PRIX DE CESSION

Prix de la première représentation : 1200 € HT

Prix de la première représentation avec musicienne : 1400 € HT

Frais de transport au départ de Grenoble : 0,50€ HT / Kilomètre

Frais de restauration pour 3 à 4 personnes : 18,8 € HT / repas / personne (selon tarif Syndeac)

Hébergement à la charge de l’organisateur

Nous venons avec tout le matériel son et lumière sauf configuration spéciale en salle.

Nous demandons 2 régisseurs sur un service de 4H d’aide au montage et démontage

Espace de jeu : une salle de 10 mètres par 12 mètres minimum

Equipe

Bruno Thircuir

AUTEUR ET METTEUR EN SCENE

Elève à l'Ecole du **Théâtre National de Chaillot**, Bruno Thircuir part pour l'Afrique en 1995 et monte une pièce au **Bénin**, *Le Roi se meurt*. En 1996, il monte *Les tribulations de Mōssieu et de son valet*, balade théâtrale, mise en scène à **Cotonou** et tournée en France et en Afrique. De retour en France, il joue comme comédien dans *La femme de Gilles Bourdouxhe*, puis dans *Crime et Châtiment*, mis en scène par **Chantal Morel**. Il repart à l'étranger, au **Liban**, comme assistant à la mise en scène sur *Les nuits guerrières*, création de **Gilles Zaepffel**.

De ses nombreux voyages, Bruno Thircuir a ramené entre autres le désir de créer un théâtre à la croisée des cultures, d'où cette volonté de composer son équipe avec des personnes aux histoires et aux vécus très différents.

En 2000, il monte *La Fabrique des petites utopies*, avec laquelle il crée *Monstres et Saltimbanques* de Wole Soyinka, qui tournera au **Bénin et en France**.

Les créations et les mises en scène se succèdent depuis :

- En 2003, *Quichott, l'homme qui n'y était pour rien* de M'hamed Benguettaf.
- En 2004, *Juliette je zajebala Romeo* de Jean Yves Picq.
- En 2005-2006, *Manque* et *4.48 Psychose* de Sarah Kane.
- En 2007-2008 la Trilogie Africaine avec *Et si l'Homme avait été taillé dans une branche de baobab*, adaptation du *Désert* de Le Clézio, *Niama-Niama : le secret des arbres*, texte de Bruno Thircuir et *Kaïna Marseille* de Catherine Zambon.
- En 2009, *Tour Babel*, texte de Mathieu Malgrange.
- En 2011, *Les Enfants d'Icare*, texte de Bruno Thircuir et *Daeninckx Café* de Didier Daeninckx.
- En 2012, *Utopies dans la rue* (parades politico-oniriques).
- En 2013, *Nous sommes tous des K*, adaptation du *Château* de Franz Kafka par Paul Emond.
- En 2014, *La nuit les arbres dansent*, contes de Bruno Thircuir.
- En 2015, Mise en cirque de *Rue des voleurs* d'après le roman de Mathias Enard et écriture et mise en marionnettes d'*Un Mystérieux voyage en forêt*.
- En 2017, il crée les spectacles *Echecs et Mâts* et *Mines de Rien* dont il écrit les textes.
- En 2019, il adapte librement le texte de Clémence Weill dans un spectacle acrobatico-politique sur l'économie mondiale : *Mondofoly®*.
- Depuis 2016 à 20, Bruno écrit et met en scène *Confidences et voyages*, des spectacles déambulatoires pour l'espace pour lesquels il invente des lunettes à histoires (projet arts sciences).

Alphonse Atacolodjou

COMEDIEN

Alphonse Atacolodjou et Bruno Thircuir se sont rencontrés il y a plus de quinze ans au Bénin.

Ils ont commencé à travailler sur la création théâtrale *Monstres et Saltimbanques* d'après Wole Soyinka, et depuis, il semble improbable pour toute l'équipe d'imaginer un spectacle sans cette incroyable présence sur scène. Alphonse est quelqu'un qui aime le théâtre comme un tout, comme si le travail ne s'arrêtait jamais vraiment. Il a été comédien dans un grand nombre de créations de la Fabrique des petites utopies.

Actuellement, il joue dans *La Nuit les Arbres dansent* et *Un Mystérieux voyage en forêt*, deux spectacles pour enfants rêveurs sur la magie du végétal ; dans *Mondofoly®* il est la figure du banquier et celle de l'espoir ; dans *Confidences de Plaine et de Forge*, il est le migrant et le travailleur poète. Il sera comédien dans *Et si l'Océan ...* en 2020.

Noémie Brigant

CHANTEUSE, COMPOSITRICE, INTERPRETE

C'est l'amour pour les mots et les histoires qui ont mis en lien Noémie Brigant et Bruno Thircuir. D'abord pour une première aventure autour des *Confidences de plaine et de forge à Oyonnax* et à présent pour la création d'*Et si l'Océan ...*. Noémie porte la voix, les textes à travers sa pratique musicale poly-instrumentiste. Elle est séduite par l'accordéon parce qu'il est transportable, pratique et qu'il porte cette ambivalence, mélancolie joyeuse qui permet de tout raconter sans enterrer le vivant.

Fascinée par l'écriture et les langues, elle cherche à triturer la voix, trouver une liberté dans la fantaisie des sons et à improviser comme va l'âme.

Son parcours aussi est poly-forme : diplôme de comédienne à l'Ecole Art en scène où elle donne aujourd'hui des cours de voix ; collaboration avec plusieurs compagnies de théâtre ; membre de plusieurs groupes de musique formés en cycle chanson à l'ENM de Villeurbanne...

Elle prépare la sortie d'un nouvel album pour mars 2020.

Equipe

Julie Pierron

COMEDIENNE

Julie est comédienne, danseuse, musicienne, metteur en scène et intervenante artistique.

Après une formation à l'Académie des Arts de Minsk (Biélorussie) et aux conservatoires des 11ème et 1er arrondissements de Paris, Julie entre en scène avec deux spectacles tournés en France : *Le Médecin malgré lui* de Molière et Léonce et Lena de Georg Büchner. En 2009, soutenue par l'auteure Coline Séreau, elle met en scène sa pièce *Quisaitout et Grobêta*.

C'est en 2006 que Julie commence à intervenir dans des médiations artistiques auprès des enfants. Elle se forme aux pédagogies dites positives. En 2017, elle écrit, met en scène et joue *Baobab à dix doigts*, une fable écolo-participative. Dynamisée par l'élan d'un retour aux racines, Julie revient en 2019 en région Auvergne-Rhône-Alpes pour créer « La compagnie des cré'acteurs ». C'est en septembre 2019 que Julie travaille pour la première fois avec « La Fabrique des petites utopies » en tant qu'assistante à la mise en scène pour *Les savoureuses confidences*.

Cati Réau

ACCESSOIRISTE-MANIPULATRICE

Toute petite, Cati prenait la route en R16 bleue à pédales, tractant une remorque bricolée avec le caddy du jeu de croquet familiale, afin de charger l'essentiel : une caisse à outils, une boîte de couleurs et un duvet.

Quelques années plus tard, au bénéfice d'une mécanique plus élaborée, elle prend la route artistique, d'abord via le spectacle équestre puis au fil du temps le théâtre et le théâtre d'objets, mêlant tour à tour jeu, fabrication, construction, régie générale, direction technique...

Elle se consacre maintenant aux masques et accessoires, patines et décors pour des compagnies de théâtre et spectacle vivant. Elle a rejoint la Fabrique des petites utopies en 2009 sur *Tour Babel* et crée les accessoires de la plupart des spectacles de la compagnie depuis. Pour *Mines de Rien*, elle crée la marionnette de Rien, et les quatre livres pop-up. Elle créera les décors et accessoires marins de *Et si l'Océan*.

Isabelle Gourgues

ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE

Isabelle a suivi une formation théâtrale à Aix en Provence.

Elle a ensuite joué dans plusieurs créations théâtrales, notamment pour Pascale Henri et Isabelle Bartniki.

En 2000, elle participe à la création de la Fabrique des petites utopies aux côtés de Bruno Thircuir et Alphonse Atacolodjou.

Elle participe également à la construction du camion-théâtre mobile de la compagnie en 2002.

Elle a joué dans la plupart des créations de la Fabrique des petites utopies depuis *Monstres et Saltimbanques* en 2001 jusqu'à *Mondofoly®* en 2019.

Gaël Payan

VIDEASTE

Fâché depuis son plus jeune âge avec le système scolaire et l'écrit, Gaël Payan s'oriente rapidement dans le monde de l'image.

Autodidacte, c'est d'abord la photographie qui le happe, de longues heures flânant, boitier en main, des nuits entières en chambres noires. L'image, devient un révélateur : il trouve là ce qui sera son langage.

En 1997 il intègre la Maison de l'image et rapidement il découvre qu'une autre pédagogie est possible. L'idée de faire « avec » et non « à la place » le fascine. Chaque rencontre est une richesse.

Photographe, vidéaste et formateur depuis près de 30 ans il réalise et accompagne de nombreux projets audiovisuels : exposition photos, cinéma d'animation, reportage, documentaire, fiction avec toujours la même passion.

Fabrique Des Petites Utopies - Cie de Théâtre Indiscipliné

A travers nos spectacles, nous tentons de raconter le monde d'aujourd'hui de manière politico-poétique avec des créations au croisement des arts du théâtre, de la marionnette, du cirque et mettant en avant une esthétique de matériaux de récupérations.

Nous cherchons à construire un théâtre pour tous, qui puisse se jouer dans les lieux éloignés, pour tous les publics.

C'est pourquoi nous avons conçu et fabriqué en 2003 un théâtre ambulant.

Ce **camion-théâtre** de 100 m² se déploie en quelques heures, et devient ainsi une salle de spectacle équipée, chauffée, pouvant accueillir une centaine de spectateurs confortablement assis dans des gradins.

En 2007, nous avons conçu un **chapiteau** pour nous installer sur les places publiques des villages et dans les quartiers urbains. Avec un plateau de 8m/8m et un gradin de 400 places. Cet équipement mobile nous a permis de créer des formes plus spectaculaires telles que *Tour Babel* en 2008, *Nous sommes tous des K* en 2013, *Echecs et Mâts* en 2017 et *Mondofoly®* en 2019.

« Fondée en 2000, La Fabrique des petites utopies, compagnie itinérante et cosmopolite a pour source d'inspiration pour les théâtres nomades d'Afrique que Bruno Thircuir a découvert au Bénin [...], depuis sa région d'implantation, l'Isère, il renoue avec une tradition de l'itinérance que le XXème siècle avec ses deux guerres mondiales et son économie de marché a mis à mal. »

Alix de Morant, *Hors les murs*, janvier 2015, disponible sur www.horslesmurs.fr

Contacts

Bruno Thircuir, metteur en scène
thircuir.bruno@petitesutopies.com
06 64 83 22 16

Antoine Richel, administrateur de production
gestion.fabrique@petitesutopies.com
06 31 17 95 73

Alicia Debieuvre, chargée de diffusion
diffusion.fabrique@petitesutopies.com
07 81 51 68 69

Marjolaine Raffin-Curteyron, chargée de production
production.fabrique@petitesutopies.com
06 88 22 46 11

La Fabrique des petites utopies est subventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l'Isère, la Ville de Grenoble, l'Institut Français. La Fabrique des petites utopies est en résidence triennale sur le territoire Saint-Marcellin-Vercors-Isère-Communauté dans le cadre de la Convention Territoriale d'Education Artistique et Culturelle (2018-2021).

Le spectacle est coproduit par le Grand Angle – Scène régionale / pays Voironnais, le Théâtre Municipal de Grenoble, le Diapason à Saint-Marcellin, l'EPCC Travail et Culture à Saint Maurice l'exil et Grenoble Alpes Métropole.

Avec le soutien dans le cadre de résidences de création du Théâtre de la Toupine à Evian, l'ACCR/5ème saison à Pont-en-Royans, l'Astrada à Marciac, la Minoterie – scène conventionnée Art, enfance, jeunesse à Dijon, La Nef – Manufacture d'utopies à Pantin, le Théâtre de la Licorne à Dunkerque.

Partenaire : Maison de l'image de Grenoble.

La Compagnie est soutenue dans son fonctionnement par Gaïa.

La Fabrique des petites utopies
2 rue Dubois-Fontanelle 38100 Grenoble
04 76 00 91 52
www.petitesutopies.com