

Compagnie L'arbre Potager

Création 2016

Pinocchio

Récit . Musique . Théâtre d'ombres et d'objets

Librement inspirée de l'oeuvre de Carlo Collodi

Compagnie L'Arbre Potager - Siège social : 23 rue Pasteur 86000 Poitiers
Adresse de correspondance : 10 rue de la Mairie - 86370 Vivonne - www.larbrepotager.com
Contact production : Elodie Gendre 06 10 20 30 95

Pinocchio

Récit . Musique . Théâtre d'ombres et d'objets

En 1881, Carlo Collodi raconte les aventures de Pinocchio sous forme d'épisodes dans un journal italien pour enfants. Aujourd'hui l'histoire de Pinocchio est connue de tous.

C'est celle d'un petit pantin de bois, pur objet du désir de son «père créateur» Geppetto, qui devra affronter tout un périlleux cheminement pour obtenir le statut de personne humaine. De ses rencontres et mésaventures avec le montreur de marionnettes, les voleurs assassins, la bonne fée aux cheveux bleus, et autres gendarmes, maître d'école et requin vorace, la petite marionnette de bois va grandir pour finalement devenir un petit garçon de chair.

A l'origine, l'histoire de Pinocchio était une tragédie, le mauvais comportement de la marionnette finissant au 15ème épisode par sa pendaison. C'est en voyant la réaction des jeunes lecteurs et de son éditeur qui réclamait une suite, que l'auteur a fini par ressusciter la marionnette. Collodi, en écrivant cette histoire ne souhaitait pas forcément attendrir le lecteur, mais plutôt l'avertir : l'apprentissage des enfants passe par la peine et la punition. L'épanouissement n'est permis que s'ils adoptent une bonne conduite. A l'époque où cet ouvrage a été écrit, l'éducation, la morale, les vertus de l'école et de l'obéissance envers parents et maîtres étaient très prégnantes dans la société («Malheur à ces enfants qui se rebellent contre leurs parents et qui par caprice, abandonnent la maison paternelle»).

Nous avons choisi de raconter l'histoire de Pinocchio en nous éloignant volontairement du caractère moralisateur de l'oeuvre. Il ne s'agit pas ici de dire ce qui est bien ou mal. Pour nous, ces aventures ne représentent là que la réalité du parcours de vie propre à chacun, avec les étapes positives ou négatives de son chemin.

Dans une approche certainement moins «sévère» que celle de Collodi, il nous est apparu important de mettre en avant l'éventualité de laisser à l'enfant la possibilité de prendre le temps qui lui est nécessaire pour devenir auteur de sa vie.

Il nous a également semblé intéressant de nous attacher au caractère imaginaire et poétique de ce pantin plutôt qu'aux discours culpabilisateurs des différents personnages de l'histoire. Pinocchio grandit, se responsabilise au contact de la société et gagne finalement son statut d'adulte en sauvant son père.

C'est ce qui nous a guidé dans le choix des 15 tableaux parmi les 36 chapitres de l'oeuvre originale de C. Collodi. Cette sélection s'est aussi faite en fonction des explorations possibles qu'ils nous permettaient d'un point de vue graphique et musical, en terme de manipulation d'objets, de marionnettes, d'ombres, de bruitages, de chansons ou de narration.

Nous espérons que ce spectacle soulèvera des réflexions sur les thèmes abordés (liberté, autorité, mensonge, émancipation, curiosité, éducation...), et sera une occasion donnée aux enfants et/ou aux parents d'amorcer le dialogue.

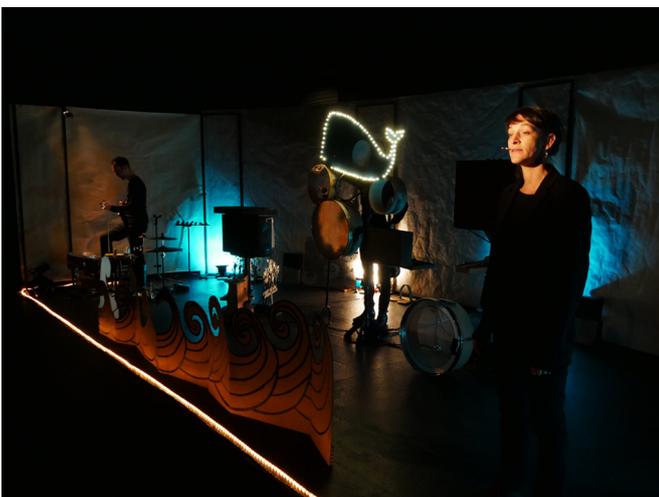

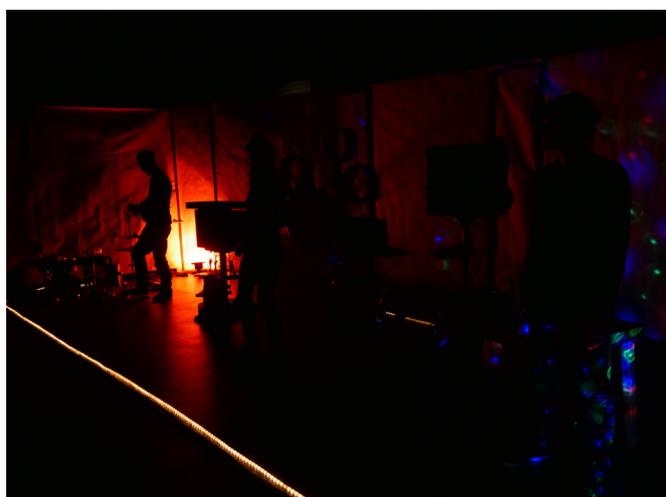
»»»» *La scénographie : un espace confiné pour spectacle intimiste*

Nous accordons beaucoup d'importance à la recherche de proximité avec le public en privilégiant un espace intime. Les spectateurs sont accueillis et installés dans une structure autonome et occultante, entourée de pendrillons noirs. Ils sont assis sur des petits bancs gradinnés.

L'espace de jeu se compose d'un assemblage de volumes et de textures différentes (papier, bois, tissus...) qui s'anime et se construit tout au long de l'histoire. Ce principe illustre le cheminement du pantin, aussi bien dans les lieux qu'il traverse que dans son parcours de vie personnel.

Notre volonté est de retranscrire l'univers fantastique, magique et émouvant dans lequel se déroule l'histoire, tout en conservant la possibilité de jouer au plus près des jeunes spectateurs, et d'utiliser lors des manipulations d'images et d'objets, des machineries et des marionnettes de petites ou moyennes tailles.

>>>>> *La partition musicale et sonore :*

La narration de Pinocchio se fait en direct.

Elle est enrichie de chansons et de paysages sonores.

La musique de ce spectacle est conçue pour être à l'image même du pantin «héros» : un mélange de musique minimaliste (à l'image de la bûche de bois dont Pinocchio est issu), et de musique expressive et large, de par la palette des émotions et des décors qu'on y trouve (fête foraine inquiétante, campagne menaçante, océan agité...).

Les mélodies instrumentales sont agrémentées, élargies, poussées plus loin par des mots. De nombreux passages du spectacle sont ainsi chantés à deux voix. Sans parler de comédie musicale, on se rapproche d'une histoire avançant entre narration pure, musiques instrumentales et chansons.

Pour répondre à la diversité des personnages et des situations, l'instrumentarium est des plus éclectiques : la guitare électrique peut y cotoyer la basse, le Toy-piano, le Glockenspiel, mais aussi des instruments dédiés spécifiquement au bruitage : Wah-wah tubes résonnants, Flexitone, Vibraslap, appeaux divers...

Pinocchio est une oeuvre trépidante dans laquelle on ne trouve que de rares moments de pause. L'ensemble de la partie musicale cherche à refléter cette course haletante du pantin de bois vers sa métamorphose. Peut-être à l'image de l'enfant qui grandit : avancer, cadencer, virevolter, se cogner aux murs du monde adulte, de la vie en générale, pour enfin trouver sa propre voix, lâcher son corps de bois, trouver sa propre peau.

>>>> *L'équipe de création*

- * Olivier AUCHER : chant, création et interprétation musicale.
- * Christel DOEBELE : chant, création et interprétation musicale.
- * Mélanie MONTAUBIN : narration, manipulations.
- * François MARTEL : mise en scène.
- * Mathieu MARQUIS : création lumière.
- * Guillaume TOULET : création son.
- * Sophie BURGAUD/ AK : construction des décors.
- * Elodie GENDRE : chargée de production.

>>>> *Précisions techniques*

- * Spectacle tout public à partir de 6 ans.
- * Durée : 55 minutes
- * Jauge : 90 personnes.
- * Autonomie complète en lumière et en son.
- * 5 personnes en tournée.

>>>> *Coproduction*

Le CSC La Blaiserie (Poitiers)

>>>> *Partenariats*

- * La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
- * Le Département de la Vienne
- * La Ville de Poitiers
- * La SPEDIDAM

>>>> *La compagnie L'arbre Potager : une approche sensible et poétique*

L'Arbre Potager, compagnie jeune public, a vu le jour en 2006.

Sa ligne artistique réside dans la rencontre entre l'image (théâtre d'ombres et d'objets) et la musique (chansons, paysages sonores et bruitages).

Nous souhaitons proposer des créations exigeantes qui puissent être accessibles au jeune public et partageables avec les adultes.

Donner à l'enfant l'occasion de s'interroger, s'émouvoir, rire et s'ouvrir au monde.

Le thème de la transformation, de l'évolution de l'individu apparaît presque toujours dans nos spectacles, afin d'accompagner les enfants dans leur construction du moi et le développement de l'imaginaire.

La compagnie est dirigée artistiquement par trois personnes, Olivier Aucher, Christel Doebele et Mélanie Montaubin.

Nous revendiquons un travail collectif, fruit de la répartition d'une maîtrise artistique individuelle, et c'est de cette mise en commun que naît notre identité : une esthétique graphique et musicale poétique.

En outre, chacun de nos spectacles est orchestré par un metteur en scène différent (Richard Sammut, Patrick Ingueneau et François Martel), afin d'enrichir notre travail de création.

Le théâtre d'ombres et d'objets est un processus artisanal et intime, autour d'une manipulation de formes de papier ou d'objets domestiques. Cet espace requiert une attention toute particulière sur le travail de lumière.

De la même manière, en ce qui concerne la création musicale, notre choix est toujours tourné vers de petits objets du quotidien devenant sonores ou de petits instruments de musique.

La voix parlée et la voix chantée se rejoignent sur le fil de la narration.

Nous accordons beaucoup d'importance à la recherche de proximité avec le public en privilégiant un espace intime.

Nos créations sont prévues pour des petites jauges (80 personnes en moyenne voire même pour notre spectacle en caravane entre 16 et 20 places).

Ce rapport est cher à la compagnie, afin que le langage poétique, tant par les images que par la musique, soit mis en valeur.

D'autre part, nous sommes attachés à la rencontre avec un public le plus large possible, et pour se faire, chacune de nos créations est autonome en son et en lumière.

Les artistes de la compagnie

* *Olivier Aucher*

Olivier Aucher est un musicien poly-instrumentiste, issu du CFMI de Poitiers.

Musicien au sein de différentes formations musicales depuis une vingtaine d'années, (L'oeil de la voisine, Liquid Team, Boolon, Le Gaucher, et actuellement La Goguette d'Enfer), il a développé aujourd'hui d'autres activités :

- du spectacle jeune public (la Cie l'Arbre Potager), en tant que musicien-comédien sur «Monsieur et Madame Toulemonde ont un zizi» et «La potion Magique de Georges Bouillon)
- de l'éveil musical pour les 1-3 ans (Relais du Porteau) , pour les maternelles
- des ateliers d'écriture (de la primaire au collège aux lycées, lycées techniques, pro, jusqu'aux maisons de retraite, en passant par les centres de loisirs l'IRTS, la prison)
- des ateliers chanson (M3Q de Poitiers, Prison de Vivonne)
- des spectacles de danse et des ateliers en tant que musicien dans le monde du handicap (festival Choukar, Poitiers, IME de Montmorillon, Oasis de Poitiers-Biard, ITEP de Pellevoisin dans l'Indre)

* *Christel Doebele*

Depuis les Beaux-Arts de Poitiers, Christel Doebele a toujours mêlé la musique et le graphisme à travers différentes réalisations :

- musicienne-comédienne dans «Mr et Mme Toulemonde ont un zizi» et «La potion magique de Georges Bouillon» (Cie l'Arbre Potager 2009 et 2013) ;
- musicienne au sein du groupe Catchora, (chansons françaises, 2004-2006) ;
- réalisatrice vidéos, d'effets spéciaux («La chinita» de Manu Chao, générique «La 1ère fois que j'ai eu 20 ans» Lorraine Lévy, «Embrassez qui vous voudrez» Michel Blanc) ;
- réalisation de créations graphiques papier pour différents groupes de musique et webmaster pour La Fanzinothèque.

Son expérience lui permet de proposer des ateliers d'initiation pour les enfants en sérigraphie, fabrication de papier et ombres chinoises en centres de loisirs et écoles.

* *Mélanie Montaubin*

Depuis quelques années, Mélanie Montaubin travaille au sein de la compagnie L'arbre Potager en tant que conceptrice des décors et manipulatrice d'objets et d'images : « La potion magique de Georges Bouillon » en 2013, « La Drôle de maison » en 2011, « Monsieur et Madame Toulemonde ont un zizi » en 2008, « Le monstre de la chambre le soir quand on se couche » en 2007.

Dans le même temps, elle réalise les scénographies du Théâtre Sabir : « Ecce Homo » en 2013, « La bouche pleine de terre » en 2011, « Frères Humains » en 2009, « Phèdre(s) » en 2009.

Parallèlement, elle réalise des créations graphiques pour diverses compagnies de théâtre et groupes de musiques : Opa Tsupa, , la Compagnie de la Trace, L'oeil de la voisine, Le Garage Rigaud, Mambo Diablo, La goguette d'enfer, le Collectif Gonzo, le Théâtre du Diamant Noir, Jérôme Rouger – Cie La Martingale, la Cie du Coq à l'Ane, les Bras Cassés...

>> *Les spectacles créés depuis 2006*

2006 : « *Le monstre de la chambre le soir quand on se couche* » - à partir de 6 ans - (*spectacle à la retraite*)

Une alliance entre la musique (l'accordéon) et la parole (le conte) fut choisie. Ce premier spectacle évoque les peurs que nous ne voulons pas nous avouer, que nous n'osons pas voir en face, qui grandissent avec nous et nous poursuivent. Une histoire en 3 volets, racontée successivement au travers du regard de chacun des 3 personnages principaux. Et l'énigme se dénoue au croisement des 3 points de vue.

2009 : « *Monsieur et Madame Toulemonde ont un zizi* » - à partir de 6 ans - (*spectacle à la retraite*)

Le mariage des arts graphiques (manipulation d'objets et d'images) à la chanson fut le fil rouge du second spectacle. Dans une ambiance intimiste, sont développés en musique et en images différents tableaux : les différences entre les garçons et les filles, la drague, les premiers bisous, la puberté, l'acte sexuel, la contraception, le sida, l'homosexualité, la conception des enfants...

Un univers ludique pour aborder avec poésie et humour le thème de la vie amoureuse et de la sexualité.

2011 : « *La drôle de maison* » - à partir de 2 ans - (*spectacle en diffusion*)

Ce troisième opus de la compagnie est dans cette même lignée artistique, mêlant illustration sonore et machineries graphiques.

Le public est invité à se glisser derrière les murs d'une drôle de maison et à en découvrir l'univers singulier... Six appartements s'ouvrent au gré du spectacle et nous laissent découvrir de curieux personnages. Sous nos yeux, ces instantanés de vie se transforment tour à tour en tableaux poétiques et farfelus, le banal devient étonnant, les sons s'enchaînent, s'assemblent. Sans un mot, en images, avec douceur et par magie, cette drôle de maison nous joue sa musique...

2013 : « *Le Goût de la lune* » - de 2 à 4 ans - *(spectacle en diffusion) - Petite forme -*

Douce histoire musicale avec chansons et marionnettes, elle raconte que depuis la nuit des temps, tous les animaux se demandent quel goût peut avoir la lune. Mais ils sont bien trop petits... et elle est bien trop haute... Or un jour, une toute petite tortue, décide de prendre son courage à deux mains et d'aller escalader la grande montagne, pour se rapprocher le plus près possible de la lune et en croquer un morceau.

2013 : « *La potion magique de Georges Bouillon* » - à partir de 6 ans - *(spectacle en diffusion)*

Ce spectacle est une fantaisie visuelle faisant sortir de l'ombre images et marionnettes en musiques et en chansons.

Parce qu'il ne peut plus supporter son horrible grand-mère, Georges décide de remplacer le thé de 11h de son aïeule par une potion de sa composition. Il attrape alors tout ce qui lui tombe sous la main dans la maison, et concocte un breuvage qui aura des effets inattendus et surprenants sur la «pauvre» vieille dame.

Bruitages, musiques et voix accompagnent en direct le récit de cette singulière aventure, tandis que dans le décor s'animent les différents personnages de l'histoire, en ombres chinoises, marionnettes et autres manipulations.

2014 : « *Un petit poisson, un petit oiseau* » - De 3 à 6 ans - *(spectacle en diffusion)*

Entresort musical et visuel pour caravane théâtre. Installés dans une caravane reconvertie en cabaret de poche, les jeunes spectateurs sont conviés, lors d'un voyage intimiste, à suivre les aventures poétiques et musicales des deux personnages principaux, ainsi que leurs péripéties pour essayer de se rejoindre et de s'aimer. Un voyage imaginaire insolite entre monde aquatique et aérien.

Un doux mélange de théâtre d'ombres et d'objets sur une partition où paysages sonores et mélodies sont joués en direct.

