

Quand le loup n'y est plus

UN SPECTACLE DE LA COMPAGNIE SYNCOPE

TOUT PUBLIC DÈS 4 ANS
DURÉE : 1H

Présentation du spectacle

Titre : Quand le loup n'y est plus

Disciplines : Conte, Récit, Théâtre d'objets, Marionnette, Théâtre sonore

· Tout public dès 4 ans

Des arbres qui parlent, une forêt vivante, et une petite-fille qui y musarde.

L'histoire telle que nous la racontons :

Rouge est une petite fille timide, dont les joues prennent souvent une teinte cramoisie, à l'école. Un jour, elle apprend par sa maman que sa mamie est à l'hôpital : celle-ci souffre du lupus, une maladie qui forme un masque de loup rouge sur le visage. Elle se prépare alors à aller en forêt pour rencontrer le loup, apprendre à vivre comme lui, et ainsi pouvoir continuer à communiquer avec sa mamie. Rouge boucle donc son sac à dos, s'empare de sa carte IGN, et part toute équipée explorer la forêt. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu... Et si le loup refusait de jouer son rôle de prédateur ? Mais, mamie, si le loup n'y est plus, alors les chasseurs non plus ?

- Jeunes publics, mais pas seulement
- Un croisement pluridisciplinaire entre marionnette, théâtre sonore et théâtre d'objet
- Une écriture plateau
- Une création à trois

Réécrire les récits de notre enfance

elle

Pour ce spectacle, nous sommes parties du conte "Le Petit Chaperon Rouge" des Frères Grimm. Dans le récit de ces derniers, dont la fin, plus heureuse que celle de Charles Perrault, connaît deux versions, la grand-mère et sa petite fille sont chaque fois mangées par le loup puis sauvées par un chasseur. Imaginons que cette fois-ci, le Petit Chaperon Rouge déambule dans une forêt dépourvue de prédateurs : le loup reste introuvable. Et si, pour un temps, la forêt n'était plus cette zone hostile, mais un lieu dans lequel un personnage féminin aurait tout loisir de s'égarer, de musarder ?

Dans la forêt lointaine les plantes chantent en bruissant, au pied de leur grand chêne, elles répondent à l'enfant.

Vers une "fiction panier"

Nous voulons en ce sens raconter l'histoire des cueilleuses, et non celle des chasseurs. L'idée nous est venue de la lecture de "Je suis une fille sans histoire", d'Alice Zeniter, elle-même inspirée par Ursula LeGuin et sa recherche d'une fiction-panier. Une fiction sans prédation. Parce qu'elles n'en peuvent plus « des récits de chasseurs, des récits d'hommes remarquables qui font des trucs », elles se demandent également toutes deux comment écrire une histoire qui n'utiliserait plus la faune et la flore uniquement comme ressource, mais comme personnages, dotées d'une sensibilité et d'un langage.

Nous faisons parler au plateau plusieurs espèces vivantes, humaines et animales, et végétales. Les arbres ne sont plus seulement des instances muettes, mais bel et bien des protagonistes. En lieu et place des prédateurs, la petite-fille, sa mère et sa grand-mère, le loup et les végétaux de la forêt réinventent donc ensemble leur histoire. L'enjeu est artistique et écologique : il s'agit de s'interroger sur les significations propres du vivant et de son altérité, de proposer aux enfants un regard nouveau sur le monde, et de penser autrement la thématique de "la nature".

Conte, théâtre d'objet, marionnette et théâtre sonore : au carrefour des langages

Pour répondre à toutes ces questions, nous passons par le théâtre d'objet, la marionnette et le théâtre sonore. Le théâtre d'objet consiste en la possibilité pour l'acteur.ice de donner voix, corps et intentions à un objet inanimé. La marionnette réside en la manipulation d'une effigie pour lui donner vie. Le théâtre sonore se situe quant à lui à la lisière du bruitage et de la voix-off.

Nous travaillons en effet à ce que le spectacle se crée en alternance entre quatre mediums : théâtre dramatique, art du récit, théâtre sonore et théâtre d'objet.

Dans notre processus créatif, chaque espèce vivante possède son propre mode d'expression scénique : les arbres et la forêt ne sont (presque) qu'audibles, nous les animons grâce au théâtre sonore et à différents bruitages élaborés en direct. Ces arbres parlent donc sous une forme chorale, à l'aide de micros en régie que nous contrôlons depuis le plateau, ainsi que d'une table de bruitage et d'une pédale de loop. Rouge, la petite fille, est incarnée par une actrice, et ses souvenirs douloureux (l'annonce de la maladie de sa mamie, les moqueries à l'école) sont interprétés sur scène grâce au théâtre d'objet. Enfin, le loup est figuré grâce à une marionnette en papier, qui interroge sur scène avec Rouge.

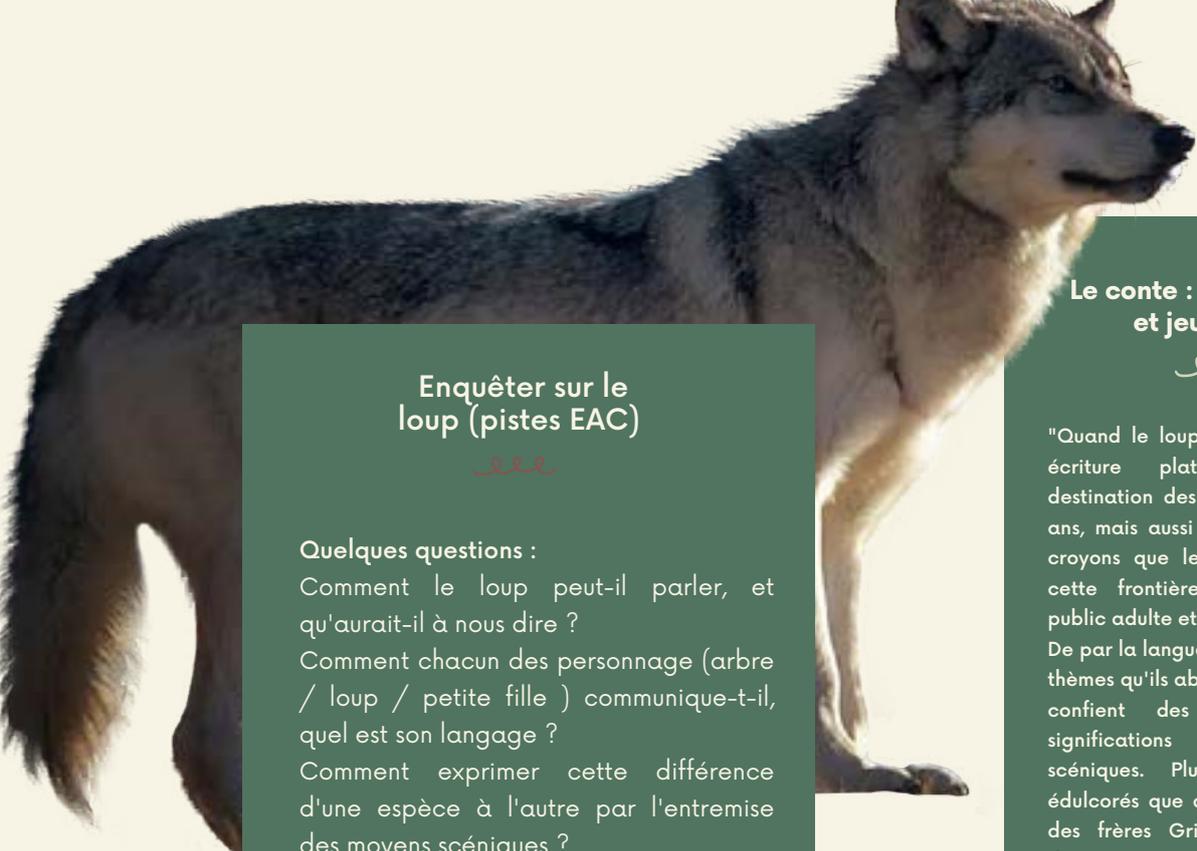
Les forêts : scénographie, zones à poétiser

Le lieu dans lequel s'inscrit "Quand le loup n'y est plus" est un lieu à la fois effrayant et merveilleux : il s'agit de la forêt, c'est-à-dire un décor idéal pour y perdre Hansel, Gretel, et le Petit Poucet. Un domaine réservé aux sorcières, aux ogres, aux loups et à toutes sortes de créatures maléfiques. La forêt est le lieu par excellence des contes de fées, à la fois fictif et réel, hétérotopique et fantasmagorique, elle sert souvent d'espace d'initiation au protagoniste.

Mais dans notre monde contemporain, nos forêts se sont peu à peu transformées en territoires exploitables.

Nous pensons qu'elles ne sont pas seulement des zones à défendre, elles sont également des zones à poétiser. Les forêts et les peuples qui y vivent recèlent bien des histoires que nous voulons raconter.

Nous avons créé ce spectacle à trois : toutes au plateau, toutes à l'écriture, toutes à la mise en scène. Nous avons mis en place un protocole de création respectueux de ces conditions singulières de travail. La fiction que nous avons écrite s'est structurée à six mains, et en alternance entre les essais plateau, grâce aux restitutions de commandes, et des temps de retours : discussions et sorties de résidence.

Enquêter sur le loup (pistes EAC)

...

Quelques questions :

Comment le loup peut-il parler, et qu'aurait-il à nous dire ?

Comment chacun des personnage (arbre / loup / petite fille) communique-t-il, quel est son langage ?

Comment exprimer cette différence d'une espèce à l'autre par l'entremise des moyens scéniques ?

Quelques réponses (et des surprises) :

Ecrire une pièce en forme de forêt

Ne pas domestiquer le loup

Une scène de picnic inter-espèces

S'inspirer des fables animalières

De l'humour pour petits... et grands

Le conte : tradition orale et jeune public

...

"Quand le loup n'y est plus" est une écriture plateau collective à destination des jeunes publics, dès 4 ans, mais aussi du moins jeune. Nous croyons que le conte sait dépasser cette frontière perméable entre public adulte et jeune public.

De par la langue qu'ils déploient et les thèmes qu'ils abordent, les contes nous confient des récits riches en significations et en possibilités scéniques. Plus cruels et moins édulcorés que ceux de Perrault, ceux des frères Grimm sont un terreau dramaturgique inépuisable pour remotiver le genre théâtral.

Nous puisons donc dans "Le Petit Chaperon Rouge" des frères Grimm, mais également dans d'autres sources bibliographiques, pour y trouver un terrain de jeu riche en significations et en interprétations. Nous avons ainsi à coeur de conserver la forme originale du conte, qui se présente sous forme orale, et souvent frontale.

"Que diraient les animaux si... on leur posait les bonnes questions ?"

Vincianne Despret

Un spectacle léger, et un cycle d'ateliers à destination des enfants

Notre volonté est de diffuser cette oeuvre auprès de publics différents, issus notamment de la ruralité (d'où notre partenariat avec le festival Débords&DesRives, entre le Tarn et l'Aveyron, mais également notre diffusion en écoles, à Villeurbanne et Bernay).

Nous sommes entièrement autonomes en régie, qui est placée à vue sur le plateau. Enfin, nous proposons, en lien avec les représentations, un cycle d'actions publiques, qui prennent notamment la forme d'ateliers créatifs à visée écologiste et féministe, et à destination des enfants. Ces ateliers ont été notamment menés de septembre à décembre 2023 auprès de deux écoles de Villeurbanne dans le cadre du dispositif d'Education Artistique et Culturelle "Minimixes".

Calendrier

Création : 2022-2023

· Du 22 août au 4 septembre 2022
La Maison des Religieuses, Sceaux, sortie de résidence

· Du 17 au 23 octobre 2022
La Barge, Morlaix, sortie de résidence

· Du 12 au 18 décembre 2022
Théâtre à Durée Indéterminée, Paris, sortie de résidence

· Du 10 au 16 avril 2023
Debout les Yeux, La Crouzié (dans le cadre du festival
Débords&DesRives, 81), sortie de résidence publique

· Du 17 au 22 avril 2023
La Laiterie, Saint-Juery, Tarn (dans le cadre du festival
Débords&DesRives, 81), première le samedi 22 avril

Diffusion : 2023-2025

· Les 16 et 17 mai 2023
2 représentations à la Médiathèque Persepolis (Saint-Ouen)

· Du 18 au 22 décembre 2023
8 représentations scolaires et tout public
à la MJC de Villeurbanne (Théâtre La Balise 46)

· Les 10 et 12 avril 2024 :
2 représentations au Centre Paris Anim' Ruth Bader Ginsburg (Paris, 1e)

· Les 10, 11 et 12 juillet 2024 :
3 représentations au Festival de la Marionnette de Bernay (27)

· Du 5 au 23 février 2025 :
6 représentations au Théâtre du Troisième Type (Les 3T), Saint-Denis
(93)

*Nos partenaires et soutiens engagés pour ce projet :

Ville de Sceaux, Ville de Villeurbanne, Plaine Commune - Grand Paris
(Intercommunale Ile-de-France), La Barge de Morlaix, Théâtre à Durée
Indéterminée, Médiathèque Persépolis de Saint-Ouen,
Festival Débords&DesRives, La Laiterie de Saint-Juery,
La Crouzié-Debout Les Yeux,
La Balise 46 - MJC de Villeurbanne

FICHE TECHNIQUE

Temps montage : 8h

Temps démontage : 1h

Note : Régie envoyée depuis le plateau via boîtier ENTTEC.

PLATEAU

- Table : idéalement 1,5 longueur x 70cm largeur (minimum 1m longueur)
- 1 bout de taps noir pour couvrir la table + petit bout taps noir pour comédienne
- Branches, feuilles d'arbres, noisettes, accessoires (fournies par la cie)
- Une petite tente (fournie par la cie)

LUMIERE

- Face proche + Lointain adaptée à la salle
- Contres adaptés à la salle
- Face led R.G.B.W. baignant le plateau
- 4 PAR64 CP62 sur platine
- 2 projecteurs LED sur platine
- 1 PAR 64 CP62 sur pied lumière
- 1 Ponctuel LED (arbres)
- 1 douille + ampoule suspendue (fournie par la cie)
- Plan de feu (fourni par la compagnie)

SON

- Diffusion facade
- 2 retours (jardin et cour)
- 2 pieds de micro girafe
- 2 SM 58
- 1 sortie mini-Jack au plateau (ordinateur)
- 1 petite console son (min. 3 pistes) au plateau
- Pédale de loop (fournie par la cie)

Elles portent le projet

Mathilde Bellin

Mathilde Bellin se forme au jeu au Conservatoire d'Art Dramatique de Toulouse et au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique ; et à la dramaturgie à l'École Normale Supérieure de Lyon qu'elle intègre en 2013 (auprès notamment de Joris Mathieu, Jean-Loup Rivière ou Samuel Gallet).

En 2016, elle rejoint le TNP de Villeurbanne en qualité de dramaturge. Depuis septembre 2023, elle est enseignante en licence d'Arts du spectacle à l'Université Lumière Lyon 2, et donne des cours de théâtre amateur et des ateliers d'écriture dans différentes structures publiques. En 2024, elle est à la mise en scène de l'opéra "Lakmé" (création mai 2025, Théâtre d'Albi).

À la Syncope, elle écrit et met en scène "Tout ce qu'il y a dans le ventre des poissons" (Prix du Jury du Festival de Théâtre de Maisons-Laffitte en 2022, Prix des jeunes auteur·ice·s de théâtre Bioviv'art), et est co-créatrice de "Quand le loup n'y est plus".

Pauline Legoëdec

Pauline Legoëdec se forme professionnellement pendant un an à "Demain le printemps", école de théâtre pluridisciplinaire à Minsk (Biélorus) puis pendant deux ans au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique qui propose une approche organique et physique du jeu. Elle y bénéficie des interventions de Frédéric Jessua, Lorraine de Sagazan, Thomas Bouvet, du Collectif du Grand Cerf Bleu.

Aujourd'hui, elle travaille en tant que comédienne pour des collectifs dont Sorcières&cie suivi par le Bureau des filles, elle est co-coordinatrice du T.D.I. (Théâtre à Durée Indéterminée, 20e) et elle assiste à la mise en scène Paul Balagué pour le prochain spectacle de la Compagnie en Eaux Troubles (création en mai 2025 à la MC93). À la Syncope, qu'elle cofonde en 2019 et dirige artistiquement avec Mathilde Bellin, elle est tour à tour comédienne et co-metteuse en scène.

Rose Guillon

Rose Guillon se forme au Théâtre de la Colline avec Sharif Andoura puis au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique, où elle travaille au contact de différent.e.s metteur.euse.s en scène : Frédéric Jessua, Lorraine de Sagazan, Thomas Bouvet, le Collectif du Grand Cerf Bleu...

À sa sortie d'école, elle crée avec ses camarades de promotion le Collectif des 8 Poings avec lequel elle participe à la création de quatre spectacles de salle et de plein air. Elle travaille également pour la compagnie de théâtre d'objet Indigo Flamingo, la compagnie La Pariétaire et collabore régulièrement avec le metteur en scène Joris Rodriguez.

À la Syncope, elle collabore à la mise en scène de "Tout ce qu'il y a dans le ventre des poissons" de Mathilde Bellin, et est co-créatrice du spectacle "Quand le loup n'y est plus", avec Mathilde Bellin et Pauline Legoëdec.

La compagnie

Qu'est-ce que c'est que cette Syncope ?

Une aventure artistique menée par Mathilde Bellin et Pauline Legoëdec, autour desquelles gravite une multiplicité d'artistes et d'interprètes.

La Syncope est une compagnie de théâtre francilienne créée en 2019 par Pauline Legoëdec et Mathilde Bellin, deux artistes de théâtre ayant développé une affinité artistique singulière lors de leurs différentes formations. Elle affirme une grande confiance en l'interprète et mène à bien des spectacles qui ont pour terrain de jeu des écritures contemporaines, pensées pour, avec et par la scène.

La Syncope accompagne des artistes de théâtre et des auteur·ice·s de textes contemporains, et nourrit ainsi des collaborations complices et pérennes, notamment avec la comédienne Rose Guillon, les créateurs sonores Nicolas Hadot et Marius Orjollet, la vidéaste et plasticienne Isadora Teles, ou encore avec l'auteur et metteur en scène Vassia Chavaroche.

Distribution

Écriture, mise en scène et jeu

Mathilde Bellin, Pauline Legoëdec et Rose Guillon

Création sonore
Rebecca Meyer

Régie son
Marius Orjollet

Création lumière
Rose Guillon

Photographies, captation
Nicolas Blandin, Eva Honings, Jason Respilieux

Nos axes de travail et nos principes créatifs :

- 1- Dramaturgies imprévisibles : écrire avant, pendant, après le plateau.
- 2- Une compagnie pour de jeunes auteur·ice·s de théâtre : accompagner des textes non édités, les aider à rencontrer leur public.
- 3- : Les créations de la Syncope questionnent le monde actuel par l'entremise de la fiction.
- 4- Entremêler théâtre et disciplines artistiques allogènes : arts plastiques, arts numériques y dialoguent avec l'art de la scène.
- 5- Sororité et horizontalité : deux modes de fonctionnement appliqués au plateau, en régie, et dans nos bureaux. Anciennement baptisée "Syncope Collectif", La Syncope s'est d'ailleurs féminisée en 2023.

Contact

Mail : syncopecollectif@gmail.com

Site internet

<https://www.lasyncope.fr>

Facebook

<https://www.facebook.com/LaSyncope>

Instagram

<https://www.instagram.com/la.syncope/>

Syncope Collectif

Siège Social : 14 bis rue des Imbergères, 92330 Sceaux

Présidente : Emmanuelle Mougne

Trésorière : Margaux Vessié

Directrices artistiques : Mathilde Bellin et Pauline Legoëdec

Crédits photo : Nicolas Blandin

