

Le chant des loups

Spectacle installation

Tout public, dès 7 ans

Inspiré de l'album jeunesse*

* *Le chant des loups*,
écrit par Alice Liénard
illustré par Marine Schneider

COMPAGNIE VERT D'EAU
SPECTACLE VIVANT / ARTS VISUELS

*Supposons que vous embarquiez à bord de nos spectacles !
Petits et grands, vous ferez parti de l'équipage et effectuerez une traversée en
mouvement, au cœur d'un récit épique.
Vous découvrirez nos scénographies qui se déploient au fur et à mesure de l'histoire.
Telles des marionnettes géantes, elles sont manipulées par les comédiens. Tantôt
narrateur.rice ou personnage, ils s'amuse à tirer les fils de récits légendaires.*

La Compagnie Vert d'eau crée des spectacles visuels et déambulatoires et cultive une proximité avec les publics.

Suite à un parcours au sein de l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, à l'Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle puis à la HEAR (arts décoratifs) de Strasbourg, Margaux Michel fonde la compagnie en 2021.

Entourée de comédiennes et artistes visuels, elle se demande comment raconter l'océan à partir d'une goutte d'eau?

Comment s'emparer de nos mythes et les mettre en perspective d'une société contemporaine dans laquelle les événements parcellaires priment sur une histoire linéaire ?

Comme une invitation au voyage, le premier spectacle de la Compagnie Vert d'eau s'inspire de la légendaire quête de la baleine blanche, revisitée au présent à travers une lecture chorale, visuelle et immersive.

Curieuse de transmettre, la Compagnie Vert d'eau intervient en milieu scolaire en parallèle de la création de ses spectacles.

Les rencontres et espaces de recherche avec les publics sont source d'enrichissement et incitent la compagnie à créer le BEE-Bureau d'Exploration Éphémère.

Aujourd'hui, la Compagnie Vert d'eau est bien implantée sur le territoire Alsacien. Le premier spectacle *C'est une colline qui se prend pour une île*, créé en juin 2023 poursuit sa diffusion en parallèle des temps d'intervention artistique.

COMPAGNIE VERT D'EAU

1 - SPECTACLE - INSTALLATION

Alice Liénard

LE CHANT DES LOUPS

Marine Schneider

LE CHANT DES LOUPS

UN ALBUM JEUNESSE ADAPTÉ AU THÉÂTRE

Petit.e.s et grand.e.s, vous suivrez le périple de la petite fille et de la vieille ourse, qui partent en voyage, traversent les saisons, les paysages et les nuits à la découverte de soi, et de l'autre. Il y sera question d'une tentative de reconnexion entre le monde animal et humain à travers les mots, les mélodies et les chants du monde.

Les illustrations, le mode de narration et les personnages sont autant de leviers dont se sert la Compagnie Vert d'eau pour cheminer du livre à l'espace de la scène, à travers un très beau conte qui met en lumière l'importance des histoires, réelles et imaginaires.

La thématique du voyage est une prédominante dans la littérature jeunesse. Après avoir voyagé sur les mers à bord du Pequod, sur les traces de la légende de *Moby Dick* réécrite par Fabrice Melquiot, la Compagnie Vert d'eau pose ses valises sur la terre ferme. Cette fois-ci, le voyage s'annonce terrestre et il y sera question des loups - conteurs d'histoires depuis la nuit des temps. Chassés de la forêt par le peuple des deux-pattes, qui les considèrent comme trop puissants et effrayants, les loups se retirent dans une nuit sans lune, emportant avec eux les contes et chants qui berçaient les rêves des animaux de la forêt. En l'absence d'histoires pour les unir, les humains et les animaux se terrent dans le silence, les nuits se font sombres et sans âmes. Seul le courage et la générosité de la petite fille sauront redonner confiance aux loups et rétablir l'équilibre.

Le chant des loups est un conte qui célèbre le pouvoir créateur des mots. Aussi poétique que mélodieuse, la collaboration entre l'autrice Alice Liénard et l'illustratrice Marine Schneider envisage la guérison et la recréation de lien à travers la rêverie et la mélodie d'un monde meilleur. C'est ce nouveau récit de voyage que la Compagnie Vert d'eau souhaite porter à la scène à travers un spectacle qui immerge le public dans une installation visuelle et sonore .

Un jour, alors qu'une nuée d'étoiles venait d'illuminer le ciel, Petite Louve, qui n'était plus si petite, s'exclama dans un bémollement :
 « Hé bien, je ne te croquerai pas, Petite Fille. Nous pouvons rentrer maintenant. » Petite Fille, Vieille Chaise, Petite Louve

et le peuple des Loups se mirent donc en route.
 Ils traversèrent maintes forêts, maintes montagnes et maintes saisons.
 Chaque soir, Petite Fille berçait les Loups de ses airs et ceux-ci s'endormaient en musique, tant et si bien qu'ils glapissaient joyeusement dans leur sommeil.

ENTRER DANS L'HISTOIRE COMME ON ENTRE DANS LE LIVRE

Et si nous trouvions refuge dans un livre géant, comme on trouve refuge dans une histoire ?
 Et si nous nous créions un cocon de papier depuis lequel repenser notre rapport au monde ?
 Un livre - cabane qui s'active au gré de nouvelles histoires qui s'écrivent sur la trame du papier.
 On l'habite avec nos mots, nos corps et nos rêves. On la fait évoluer par le travail du papier qui sculpte un nouveau rapport aux figures légendaires qui peuplent nos imaginaires.
 Elle est un lieu de rassemblement, d'invention et de dialogue.
 Cette cabane ressemble à un livre géant, une installation habitée par le public le temps du spectacle.

D'UNE SCÉNOGRAPHIE IMMERSIVE...

Nous cherchons à pousser encore plus loin notre recherche autour du déploiement de récits légendaires par le travail de la scénographie.
 Avec le spectacle-installation *Le chant des loups*, nous travaillons autour de la création d'un livre géant qui se déploie - à l'image d'un origami - pour donner vie à l'album jeunesse. Par ce travail d'adaptation du livre à l'espace de la scène, nous opérons un glissement de la narration vers la fiction. L'illustration quitte ainsi la 2D et prend du volume, jusqu'à devenir immersive.
 Transposer l'ossature d'un livre au plateau, c'est s'intéresser au rythme des pages qui se tournent, aux espaces entre les illustrations. La scénographie opère alors comme un élément dramaturgique qui articule les différents épisodes du voyage autour de cet objet livre géant.

... À UNE ÉCRITURE RHAPSODIQUE

Nous cultivons le décalage et changement d'échelle, du petit vers le grand. Au fur et à mesure que le livre se déploie, l'espace de la scène se voit envahi de morceaux de paysages jusqu'à immerger les spectateur.rice.s dans le paysage. Du livre de poche au livre géant, les pages grandissent avec la petite fille et accompagnent son voyage initiatique. Le cadre du livre devient scène et la scène prend des allures de carnet de voyage.

PLACE À L'ORALITÉ, AU CHANT ET À L'ÉCRITURE DE NOUVEAUX RÉCITS

Ce rapport à la parole conduit à la transmission d'une mémoire collective qui ne cesse de se réinventer, au gré des rituels de passage du voyage initiatique.

Transposé à la scène, cet album jeunesse se situera au croisement entre l'art de la narration d'une part – qui renvoie à l'oralité, au chant et au théâtre épique - et le théâtre dramatique d'autre part.

Dans les contes populaires, on voit souvent les petites filles arpenter les forêts, par choix ou par obligation. Le voyage les fait grandir, s'initier à la vie, à mesure qu'elles rencontrent pièges et épreuves. En quête d'épanouissement, ces héroïnes laissent apparaître des femmes au caractère hors du commun. Dans son livre *Des contes et des femmes, Le vrai visage de Margot*, Mireille Piarotas s'appuie sur des contes populaires afin de démontrer leur évolution avec l'histoire des mœurs et des idées. Derrière une apparence toujours belle, douce, passive, voire naïve, l'auteure dévoile la relation privilégiée de la femme avec la nature, ses pouvoirs presque magiques de guérison et de divination; ce qui a fait d'elle au fil des siècles un être aussi fascinant que redouté.

DU PETIT CHAPERON ROUGE AUJOURD'HUI

Loin du modèle des super-héros, la petite fille de l'album jeunesse dont nous nous inspirons se montre à la fois vulnérable et courageuse. Accompagnée de la vieille Ourse dans son voyage, c'est à travers l'oralité, la mélodie, le chant – emplies de rêverie et d'imaginaire - qu'elle saura trouver le chemin vers de nouveaux possibles.

Accorder une place sur scène à la petite fille, c'est porter un autre regard sur les héros et héroïnes dont foisonnent nos mythes, légendes, nos imaginaires.

Notre spectacle-installation revisitera certains aspects du conte du Petit Chaperon rouge, à travers un récit contemporain de petite fille dans la forêt. Nous tenterons de lui dessiner une nouvelle trajectoire au regard de certaines réécriture du Petit Chaperon rouge (dont celle de Joël Pommerat). Ainsi, nous questionnerons la transmission d'une mémoire collective qui ne cesse de se réinventer, au gré des époques et des problématiques qui les traversent.

INSTALLATION

Notre installation sera composée de plusieurs éléments de décor inspirés de l'album jeunesse, dispersés à différents endroits du lieu d'accueil. Elle sera accessible à tou.te.s en libre accès. Ces îlots formeront de petits cocons propices à la lecture et à la découverte du paysage sonore créé par l'artiste Alba Alonso à partir du *Chant des loups* et inspiré du monde sauvage nocturne. *Le Petit chaperon rouge* de Joël Pommerat, *Lisières*, *Contes de petites filles dans la forêt* de Daniela Ginevro... et d'autres ouvrages seront disponibles à la lecture. Le public circulera librement dans ce paysage fragmentaire jonché de livres et composé de coussins en forme de cailloux bleus, de cocons-montagnes (assemblage de formes en bois à l'image d'un jeu de construction).

SPECTACLE

En plus de ces îlots, la compagnie installera un livre géant qu'elle déploiera le temps du spectacle. À l'image d'un origami qui se déploie pour donner vie à l'album jeunesse, nous glisserons de la narration vers la fiction. Alba Alonso, Lucas Filizetti et Margaux Michel interviendront dans le paysage en tant que narrateur.rice.s, personnages et technicien.ne.s. Ensemble, iels déploieront le livre géant et donneront vie à certaines scènes inspirées de l'album jeunesse et de la réécriture du Petit Chaperon rouge. Alba Alonso accompagnera cette traversée par une création sonore en live telle une ode à la vie, un cri.

2 - INTERVENTIONS

Synthèse

Le B.E.E. (Bureau d'Exploration Ephémère)

Exemple d'interventions

Références

PLACER L'INTERVENTION AU COEUR DE LA CRÉATION

En tant qu'artistes-enquêteur.rice.s, nous aimons créer des protocoles de recherche au plus près des publics jusqu'à les faire participer aux prémices de nos projets. Nous avons l'envie de placer nos interventions au coeur de la démarche artistique. Avec le projet *Le chant des loups*, nous proposons des temps d'atelier qui développent un imaginaire commun autour de ce récit de voyage, en explorant l'objet livre à différentes échelles. Les interventions sont la première étape vers la création du spectacle.

TRAVAILLER AUTOUR DE L'OBJET LIVRE

Pensé comme un origami qui se déploie à différentes échelles, le livre va à la rencontre de tout un tas de monde, qu'il tienne dans une poche ou sur une place publique. En travaillant avec du papier, nous créons différentes aires de jeu. Pliée en deux, la feuille A4 pourra accueillir un petit récit, qui se déploie grâce aux techniques du Pop'up. Et si la page du livre se déployait à l'échelle de la scène puis de l'espace public? Et si elle se transformait en livre-cabane, capable d'accueillir nos corps et nos récits légendaires? Couper, plier, assembler, tresser, coller le papier d'une histoire qui s'écrit à l'instant T avec les participant.e.s, voilà ce qui nous stimule.

VOUS AVEZ DIT RÉCITS LÉGENDAIRES ?

Quelles mélodies la petite fille peut-elle entonner, qui redonne aux loups le goût du rêve ? Les interventions menées autour de la création du spectacle-installation *Le chant des loups* nous permettent d'entrer dans l'imaginaire par une série d'ateliers ludiques. C'est un projet qui nous invite à revisiter certains récits d'aventure au présent et à combler avec les enfants, la part manquante de l'album jeunesse. Pour nos interventions, nous nous munissons de quelques extraits de texte et d'images, support à l'invention de nouveaux récits.

SYNTHÈSE

QU'EST-CE QUE LE B.E.E. ?

Le B.E.E. est né de l'envie de transmettre notre démarche d'artiste-enquêteur.rice aux publics en instaurant des temps de rencontre et d'expérimentation en parallèle des spectacles.

Bureau : mobilier d'intervention

d'exploration : terrain de jeu activé avec les publics

éphémère : modulable, il s'adapte à chaque intervention

Comme son nom l'indique, le B.E.E. est un bureau au sens physique du terme.

Il est matérialisé par un objet fonctionnel qui permet de ranger les outils nécessaires à l'intervention et d'archiver la documentation produite à chaque intervention.

Ludique, il place les publics et intervenant.e.s dans la démarche d'explorateur.rice, à la découverte de récits de voyage légendaires.

Enfin, c'est un objet modulable, qui s'adapte aux publics et aux territoires sur lesquels il se déploie.

En dehors des lieux de spectacle, la compagnie développe des interventions dans différents milieux (écoles élémentaires, centres socio-culturels, maisons des arts,...), à l'aide de son mobilier d'intervention qui opère tel un petit théâtre tout terrain. Le fruit des ateliers menés avec le B.E.E. nourrit nos premières réflexions autour de la création du prochain spectacle.

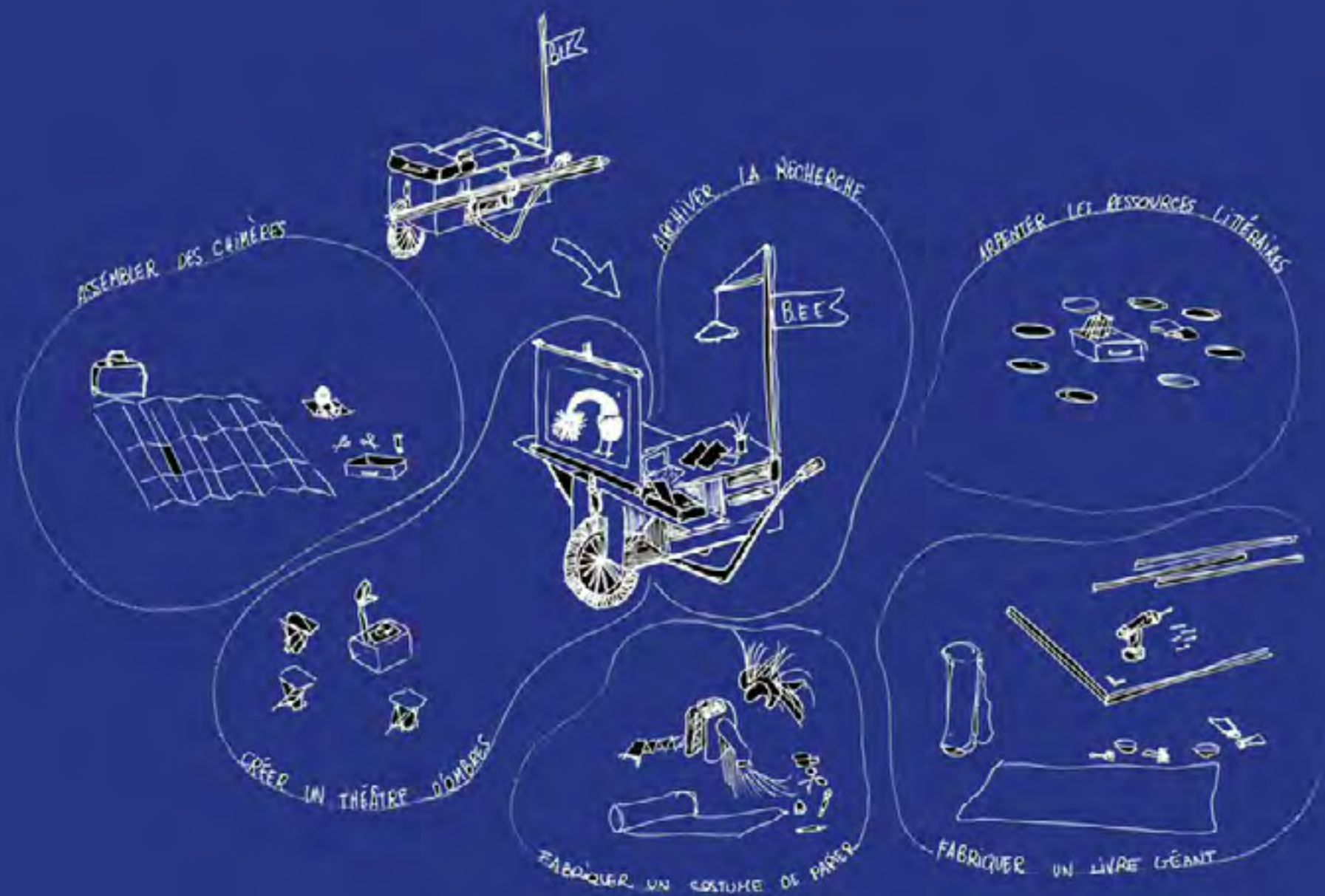

LE B.E.E. BUREAU D'EXPLORATION ÉPHÉMÈRE

LA BOÎTE À OUTILS DE L'ARTISTE-ENQUÊTEUR.RICE

1 / LE RÉCIT DE VOYAGE

Le chant des loups est un conte qui célèbre le pouvoir créateur des mots.

Ce projet nous permet d'aborder la thématique du récit de voyage, prédominant dans la littérature jeunesse. À travers la lecture de contes issus de la tradition orale qui peuplent l'imaginaire collectif, nous prenons appui sur la figure de la petite fille, qui part à la rencontre de l'autre dans la forêt. Comment s'émanciper des contes populaires qui mettent en scène des petites filles dans la forêt et les revisiter au présent? Comment écrire autrement notre rapport au monde, que par la conquête de territoires ? Nous proposons un espace de réflexion sur ces voyageuses qui préfèrent à l'aventure le merveilleux et la subjectivité comme lieu de désobéissance.

TRAVAIL D'ÉCRITURE ET D'IMAGINATION : COMBLER LES MANQUES DU RÉCIT

En enquêteur.rice.s, les enfants se voient investis d'une mission : inventer la mélodie chantée par la petite fille pour regagner la confiance des loups, à travers un travail d'étude et d'écriture de Haïku.

Si le temps le permet, certaines scènes de dialogue figurant dans l'album jeunesse pourront être réécrites en classe de manière chorale. Ces différentes scènes viendront ponctuer la déambulation de la restitution finale.

Les enfants seront également invités à combler les manques de l'album jeunesse en créant leur propre figure animale légendaire rencontrée en voyage. Peut-on charger les espèces animales contemporaines d'une dimension légendaire ? Par le travail du papier, nous croiserons différentes mythologies afin de venir composer des espèces hybrides qui figureront dans ce récit de voyage transposé sur scène.

INTERVENTIONS PROPOSÉES : ARTS PLASTIQUES ET ÉCRITURE

Immersion dans le récit/ l'univers :

- recherche plastique autour des paysages traversés à l'échelle de la feuille de papier (création d'une cartographie collective et d'un carnet de voyage inspiré de l'album jeunesse)
- une chimère pop'up à soi (Hybrider les formes : découpage et assemblage de plusieurs animaux pour venir former son animal légendaire)
- arpentage littéraire, invention et écriture autour de nouveaux récits et de nouvelles figures animales légendaires (inspiré de l'art du Haïku, leitmotiv "Elle était une fois", "Supposons que...")

OEUVRES RENCONTRÉES :

- *Le chant des loups*, album jeunesse écrit par Alice Liénard, illustré par Marine Schneider, aux éditions Albin Michel
- *Lisières, Contes de petites filles dans la forêt*, publié aux éditions Lansman Editeur, sous la plume de Ginevro, Daniela.
- *Vieille petite fille*, Juliette Ridler
- *La nuit où le jour s'est levé*, Catherine Verlaguet

Cartographie, et carnets de voyage réalisés avec les enfants de CP et CM1/CM2 de l'Ecole Simone Veil, Lingolsheim
Dans le cadre d'un projet ACMISA,
En partenariat avec la Maison des Arts de Lingolsheim, de février à mai 2024

2 / VERS UN THÉÂTRE-PAYSAGE : DU LIVRE À LA SCÈNE

A travers ce conte illustré, nous jouons à déployer l'univers du livre vers la scène. Nous proposons aux classes une approche du paysage par les arts plastiques et déployons l'esthétique du livre à différentes échelles : celle du livre de poche, et d'un livre géant.

Le travail de l'illustrateur Pop'up Arno Célérrier (de la feuille plate au volume) sera une porte d'entrée pour transposer l'univers de l'illustratrice Marine Schneider à l'espace de la scène. Par le travail de coupe, pliage et collage du papier, nous recomposerons les paysages de l'album jeunesse jusqu'à leur donner vie sur scène.

INTERVENTIONS PROPOSÉES : ARTS PLASTIQUES ET THÉÂTRE

- création du livre en volume, à l'échelle d'un kamishibai
- exploration du livre géant par les arts plastiques (peinture de fonds, formes, construction et assemblage du livre géant)
- mise en situation du kamishibai et du livre géant : déploiement dans l'espace de l'école/théâtre, installation du parcours de déambulation et mise en jeu avec les enfants

OEUVRES RENCONTRÉES :

- Illustratrice Marine Schneider
- Peintre René Magritte
- Illustrateur pop'up Arno Célérrier
- Spectacle *Là-haut sur ma montagne*, Compagnie En attendant
- Scénographies de Justine Bougerol, Silvio Palomo

Kamishibai,
Exemple de transposition de l'album jeunesse, à
l'espace du Kamishibai
Dans le cadre du projet NEFE mené avec l'équipe
enseignante de l'École élémentaire Marguerite Perey,
Cronenbourg, avril 2024

Un très grand livre est créé pour étonner le lecteur, aussi important et corpulent que possible. C'est un livre qui tient debout comme une cabane, si grand qu'on ne peut pas lire tout seul. Un kamishibai ou livre-théâtre à raconter devant un groupe. Un immense livre d'images dans lequel on est immergé...

Les sculptures du XXème siècle en sont la préfiguration : les "Demeures" d'Etienne-Martin, les grottes historisées de Dubuffet, cabanes troglodytes aux parois dessinées, les sculptures-livres posent la question du livre qu'on "habite". Le livre géant devient pour Bruno Munari un livre-lit, une posture de lecture. Pour les bibliothèques, la lecture doit être et demeurer un plaisir : le mobilier est pensé pour la posture de lecture, au choix de chacun - couché sur un tapis, lové dans des coussins, réfugié dans un livre-maison en carton, assis à une table à sa mesure. Les images géantes sortent des livres et deviennent décor : galets de coton gris, plantes de tissu, coussins-animaux en peluche.

Liégeois Catherine, *L'art du livre tactile*, Broché - Illustré, 2017, p. 77

Cabane-livre géant créé avec les enfants du Centre socio-culturel L'Albatros, Lingolsheim
Dans le cadre de notre résidence de territoire, Jeunes Estivants, été 2023

3 - INFOS PRATIQUES

Partenaires

Calendrier

PARTENAIRES

Partenaire depuis la création du premier spectacle de la Compagnie Vert d'eau, la Maison des Arts de Lingolsheim nous accompagne dans le développement de nos projets. Notre nouveau projet a débuté durant une résidence de territoire menée à Lingolsheim dans le cadre du dispositif Jeunes Estivants - été culturel 2023. Les partenariats tissés localement se poursuivent sur l'année 2024 avec des enfants de l'école Simone Veil, en lien avec la Maison des Arts de Lingolsheim.

Un temps de restitution des ateliers est prévu le 1er juin 2024 à la MDA de Lingolsheim.

CALENDRIER

- Résidence de territoire, à Lingolsheim (en partenariat avec la Maison des Arts, l'Ecole élémentaire Simone Veil, le Centre socio-culturel L'Albatros),
Été culturel, Dispositif Jeunes Estivants 2023
- Interventions avec 2 classes de l'école élémentaire Simone Veil, Lingolsheim, dispositif ACMISA, janvier à juin 2024
- Workshop mené en lien avec la médiathèque Gisèle Halimi, le CSC L'Albatros et la MDA, Lingolsheim, fin février - début mars 2024
- Automne 2024 : construction du décor
- du 6 au 10 janvier 2024 : Résidence, Maison des Arts de Lingolsheim
- 18 janvier 2025 : Première étape de travail présentée dans le cadre de la Nuit de la lecture, Médiathèque Gisèle Halimi, Lingolsheim

CONTACT

Margaux MICHEL

Responsable artistique

-

vertdeau.compagnie@gmail.com