

La compagnie AU PETIT THÉÂTRE DES OMBRES présente

CHAT COMMENCE BIEN

Adaptation du livre jeunesse « Le Chat d'Achille » de Johan Leynaud

Création 2025

Théâtre d'ombre jeune public à partir de 3 ans

Accompagnée en production déléguée par l'Usine, Centre national des arts de la rue et de l'espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole)

l'Usine
Centre national des arts de la rue et de l'espace public
Tournefeuille / Toulouse Métropole

CRÉATION

Chat commence bien est une création pour le jeune public et pour l'espace public. La compagnie a été séduite par l'album « Le chat d'Achille » de Johan Leynaud et s'est d'emblée projetée dans l'histoire qui lie l'enfant et l'animal tant dans l'écriture que dans le graphisme et les couleurs avec l'envie de les défendre. C'est avec l'autorisation de l'auteur qui est prêt à rencontrer les membres de la compagnie et qui ne revendique aucun droit de regard que nous envisageons cette création.

L'histoire « Le chat d'Achille » nous parle des émotions, de l'intérieur et de l'extérieur, du conflit personnel et relationnel lié à soi et aux autres mais aussi d'amitié et de la liberté. Le thème est universel, inhérent à tous les âges et à toutes les époques.

C'est pour toutes ces raisons que la compagnie Au Petit Théâtre des Ombres a choisi d'adapter cet album sous une forme de baraque foraine, une forme d'entre-sort, un espace qui réveille la curiosité. L'approche extérieure par la forme de la structure mais aussi par la scénographie étonnante de l'entrée est une invitation à aller voir ce qui se passe à l'intérieur, à faire une découverte et à être surpris par un nouvel univers. C'est un peu comme ouvrir un livre, se plonger dans l'histoire et, pris par l'aventure, se laisser porter jusqu'à en oublier ce qu'il se passe autour de soi.

Synopsis de l'album :

« Achille adore son chat ! Il l'aime à la folie, c'est son meilleur ami ! Il voudrait passer tout son temps avec lui : faire la course, jouer à cache-cache, sauter jusqu'aux nuages. Mais Zélo n'a pas envie. Zélo est libre. Alors le jour où Achille le serre un peu trop fort dans ses bras, Zélo sort les griffes et aïe ! Les larmes coulent sur les joues du petit garçon qui ne comprend pas. Le temps de s'approprier à nouveau, lentement, tout doucement, pour que le doute et les blessures guérissent, et les deux amis se retrouvent proches et libres à la fois. »

Un cocon d'amour et de câlins qui rappelle qu'aimer c'est aussi accepter les limites de chacun.

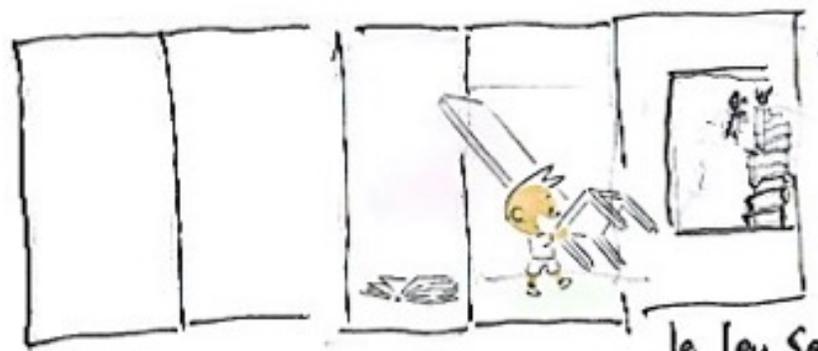
Une chose est sûre...

Ombres.

Marsoulette.

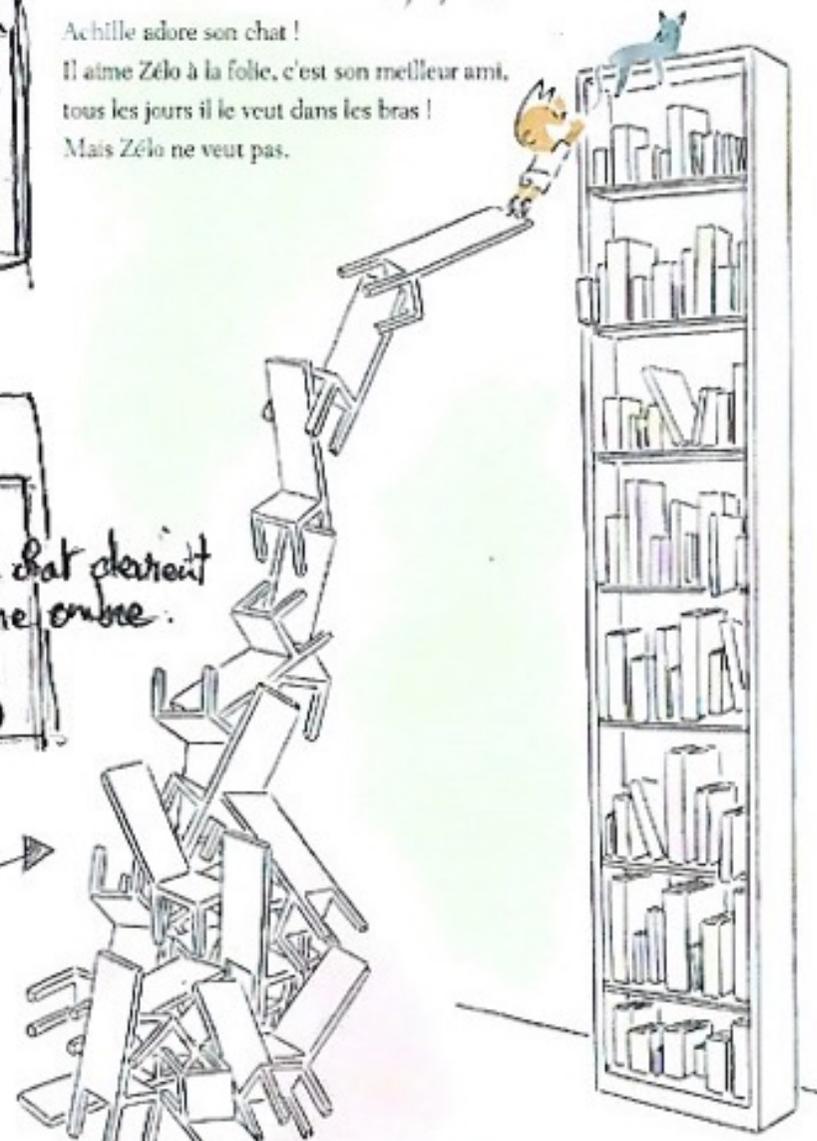
Le chat devient Une ombre.

le jeu se fait sur 2 échelles échelle ombre échelle réelle

1 et 6 sont des portes, avec Rideau.
2, 3, 4, et 5 sont des écrans

Achille adore son chat !
Il aime Zélo à la folie, c'est son meilleur ami,
tous les jours il le veut dans les bras !
Mais Zélo ne veut pas.

JEU ET ÉCRITURE

On est dans l'espace public, un livre est en volume et ouvert pour l'entrée du public, qui est invité à se glisser entre ses pages. Le public harangué est convié à entrer, à prendre place au cœur de l'histoire et à assister à l'incroyable expérience des personnages d'un livre qui prennent vie. Achille, le petit garçon est en ombre sur les pages du livre et son chat Zélo, protagoniste principal, se détache des pages et bouge sous la forme d'une marionnette manipulée à vue. Les personnages et les situations prennent vie en théâtre d'ombres sur des pages organisées en paravent, comme un livre en accordéon. C'est un livre dans le livre.

On verra pour l'essentiel les mains humaines des deux interprètes, qui manipulent les accessoires et les marionnettes. Ils prennent donc le rôle de « passeurs », de « rats de bibliothèques » donnant vie et racontant l'histoire de ce livre au public. Différentes sources de lumières et différentes intensités : liseuse ; rétroprojecteur et lampe de poche apportent l'éclairage pour préserver la sensation qui est donné lors de la lecture quand il fait nuit. Des objets sortiront du livre comme le principe des livres animés et passeront de l'univers de l'ombre à l'univers du réel et inversement. Seul le chat bleu, une marionnette en 3D sortira de l'ombre, elle sera manipulée et éclairée à vue pour évoluer en devant de scène.

A l'image du Chat Botté, ce chat sera le porte-parole de l'histoire, c'est avec son point de vue que le public le suivra dans son aventure avec le petit garçon Achille.

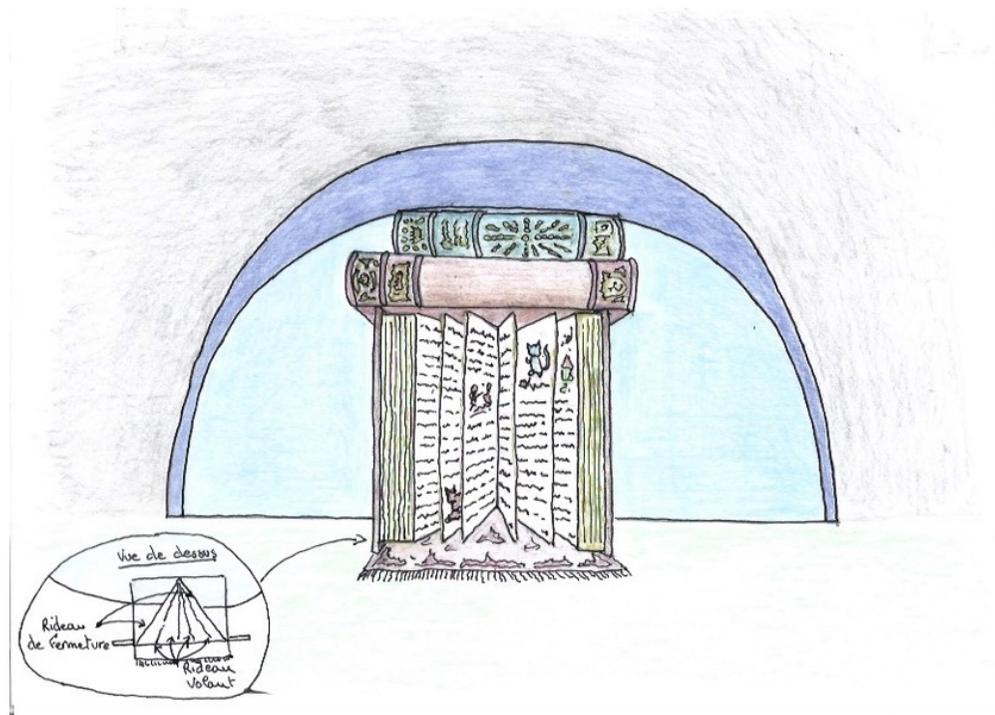
Dans la mise en abîme du livre dans le livre, les allers-retours entre la marionnette et les ombres rythmeront le spectacle. La musique, les sons et les effets spéciaux participeront à l'aventure pour donner tout son relief à l'histoire. La dramaturgie du spectacle tient dans sa scénographie, Il est important que le livre soit physiquement représenté à échelle humaine et que les enfants puissent se projeter dans l'histoire en entrant dans ce livre. Dans ce passage, les enfants et les adultes qui les accompagnent vont vivre une expérience de lecteur happés par les personnages et les situations qui habitent l'intérieur du livre. L'histoire s'anime en direct permettant de lire entre les lignes.

Avoir une structure dédiée et pouvoir jouer hors les murs permet d'inviter le public dans une aventure totale, le jeu entre la marionnette manipulée à vue et le théâtre d'ombre leur ouvrira les portes d'une représentation visuelle pleine d'émotions. Enfin la création sonore les accompagnera et les guidera dans ce périple imaginaire.

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie de cette nouvelle création est représentée par un livre ouvert, où le public est invité à se glisser entre les pages de ce livre géant afin de rentrer au cœur même de l'histoire, protégé dans la tente, les sens en éveil.

Cette immersion favorise l'écoute du jeune enfant qui est amené à faire un pas vers l'inconnu, ne sachant pas ce qui l'attend à l'intérieur de la tente. Par l'ouverture du livre comme un appel à entrer, la structure elle-même aide à se blottir dans l'imaginaire et à accepter l'inconnu de l'intérieur du livre. Dans la tente, le public sera confortablement installé, en ligne, sur un petit gradin. Au contraire de l'entrée du « Loup », la scénographie « livre » sera conçue dans des dimensions plus restreinte afin de pouvoir également proposer une forme plus légère techniquement à des écoles, médiathèques, centre sociaux culturels et autres lieux non dédiés qui seraient susceptibles de programmer ce spectacle.

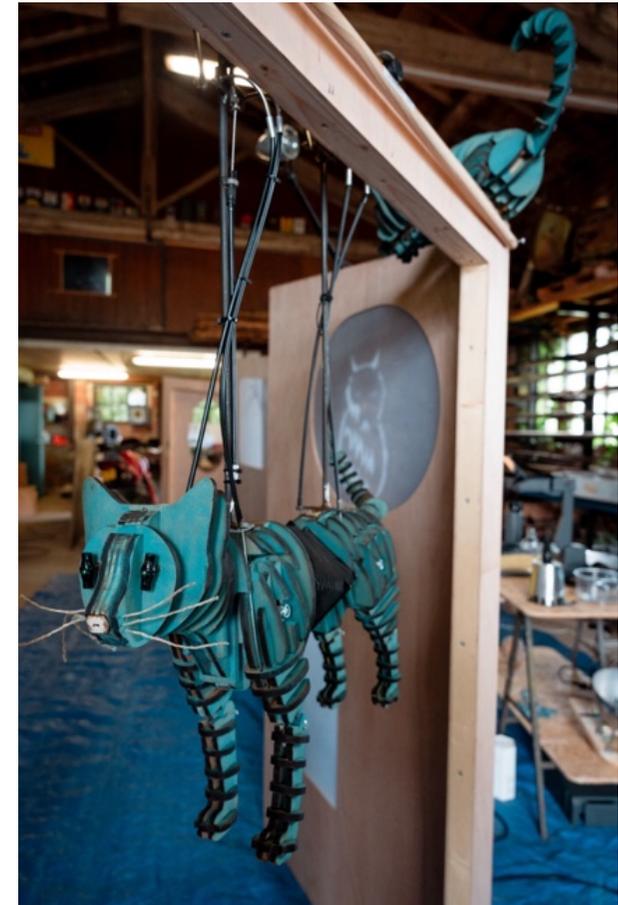

DÉCOR

Pour cette création technique, Pierre Pailles responsable technique de la compagnie sera aux manettes. Officiant au Royal de Luxe, à la Machine, au PHUN, à la compagnie SCOM, à la Compagnie des Barbare, et sur la création de la compagnie Un sommeil de loup. C'est avec son talent d'inventeur qu'il saura allier la création d'un décor onirique aux besoins techniques en mettant l'accent sur la manipulation à vue. Tout comme on tourne les pages d'un livre en lisant, les comédiens vont manipuler les lumières et les marionnettes en simultanément.

©Sabine Rouquette

©Alexandre Le Gratiot

LUMIÈRE

La lumière donnera le rythme à l'histoire racontée, les parties éclairées pour permettre l'ombre se substitueront aux lumières éclairant la marionnette et inversement. La comédienne et le comédien doivent pouvoir manipuler ces lumières pour mettre en œuvre les effets lumineux. La création de ces diverses lumières et leur traduction technique pour être manipulables à vue demande un temps de construction spécifique.

CRÉATION SONORE

Le son est un fabuleux générateur d'émotion, particulièrement chez les enfants. Il donnera leur rythme à chacun des personnages et à chacune des situations. L'habillage sonore du spectacle doit être précis, le son et la lumière doivent dialoguer ensemble.

La musique sera composée par Mino Malan, compositeur et musicien notamment pour la compagnie La Machine. Il a également créé la bande sonore du spectacle Un sommeil de loup. Il excelle dans l'art d'allier le son à la technique. Son intervention dans les étapes de création arrivera dès le premier trimestre 2025.

ESPACE PUBLIC

Les membres de la compagnie travaillent dans et pour l'espace public depuis plus de 30 ans. C'est donc tout naturellement qu'ils imaginent cette création en espace public comme une invitation à venir lire un livre dans une prairie, dans un jardin public, sur une pelouse ou dans une cour d'école.

Lors de la création Un sommeil de loup, la compagnie a investi dans une tente habilitée pour un accueil public de 50 personnes. Son montage se fait à l'air comprimé et l'espace au sol est de 50 mètres/carré. Nous avons monté et démonté la tente de très nombreuses fois, c'est un bel écrin très attractif pour le public et qui protège le spectacle de la lumière du jour et atténue les nuisances sonores. Cette tente, via ses qualités techniques permet ainsi de pouvoir importer le théâtre d'ombre dans l'espace public tout en recréant les conditions favorables pour cette discipline, notamment l'importance du noir pour permettre les jeux de lumières.

La compagnie se projette donc dans ce même espace pour cette nouvelle création avec un livre ouvert comme entrée car il s'agit de parler de lecture à son public, d'accessibilité au conte, à l'histoire écrite et dessinée, tout cela sous une forme spectaculaire.

©Charlotte Auricombe

PROCESSUS DE CRÉATION – CALENDRIER

À la suite de la création du spectacle *Un sommeil de loup* en 2021, (soutenu par la DRAC, la Région Occitanie, le département de la Haute-Garonne, Odyssud, l'Usine, Le Boulon et L'atelier 231) la compagnie Au petit théâtre des Ombres se lance dans la réflexion d'une nouvelle création au début de l'année 2024.

En février 2024, la compagnie est lauréate de l'appel à projet « Création spectacle vivant jeune public » - dans le cadre du prix du livre petite enfance 2023-2024 organisé par la Ville de Gaillac et la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet pour l'adaptation de l'album jeunesse « *Le chat d'Achille* » de Johan Leynaud.

Il correspond aux attentes politiques suivantes : Favoriser l'éducation artistique dès la petite enfance, lutter contre l'illettrisme, sensibiliser à la culture et la rendre accessible à tous.

Aussi, pour répondre aux objectifs, l'appel à projet avait pour but :

- D'accompagner la création d'une œuvre artistique à destination du très jeune public, par une compagnie régionale, donnant lieu à plusieurs représentations ;
- De soutenir les artistes pendant leurs actions culturelles au sein des écoles permettant de nourrir le processus artistique ;
- De prévoir un programme d'actions permettant aux enfants de s'approprier un récit par le biais de différents arts et de participer à une création

Au long de l'année 2024, la Compagnie s'est rendue en résidence de création dans la salle de spectacle « Le Balcon » à Gaillac sur les périodes suivantes :

- Du 17 au 24 mai 2024 : résidence d'écriture, un travail en lien avec les 57 classes de maternelle ayant participé au vote de l'album a également été lancé : rencontres avec les artistes, explications du théâtre d'ombre et de marionnettes, travail de création et de réflexion autour de l'album : dessin de chat, enregistrement sonore de miaulements qui vont être intégrés dans la bande-son du spectacle.
- Du 10 au 14 juin 2024 : résidence d'écriture et de répétitions.
- Du 24 au 27 juin 2024 : Ces trois jours de résidences ont donné lieu à des répétitions ouvertes aux 57 classes de maternelles, ce sont près de 300 élèves de la toute petite section à la grande-section qui ont eu la chance de pouvoir voir les avancées de la création mais aussi de pouvoir échanger avec Sabine Rouquette et Pierre Pailles au sujet du travail de création autour de l'album jeunesse qu'ils ont lu en classe.

- Du 03 au 05 octobre 2024 : dans le cadre du festival du livre jeunesse de Gaillac, la salle du Balcon a été mise à disposition de l'équipe pour des répétitions, ce temps a été l'occasion de présenter deux étapes de travail à un public familial. Durant ces présentations, les dessins des élèves ont été exposés dans la salle de spectacle afin de valoriser le travail d'éducation artistique et culturelle mené dans le cadre de l'appel à projet.

Courant novembre 2024, la compagnie se rendra à Nîmes pour une semaine de résidence, deux présentations d'étape de travail et des bords plateaux sont prévus et organisés dans le déroulement de la résidence et en lien avec l'association Samuel Vincent sur ce territoire QPV Nîmes Est qui a contacté et informé l'ensemble des partenaires associatifs du territoire. L'installation de la résidence est connue de tous les acteurs (institutionnels également) des quartiers du Chemin Bas d'Avignon, Clos d'Orville et Mas de Mingué, favorisant le lien et les rencontres possibles avec les habitants et les enfants. Ces temps de découverte du spectacle en chantier, de sa construction sont organisés pour une vingtaine de familles à la fois le mercredi 27 et le jeudi 28 novembre 2024 de 17h à 18h30. Les habitants sont ainsi conviés à venir découvrir, partager, questionner et comprendre la technique du spectacle, la construction des personnages, des décors,... et venir vendredi en fin de semaine participer à la sortie de résidence.

Ces temps sont très importants (outre la sortie de la résidence) car ils permettent le lien avec les habitants et les familles de ce quartier très précarisé de Nîmes. Ils participent à nourrir une découverte du spectacle vivant et à garantir l'accès à tous à la Culture, à l'imaginaire, au questionnement, à une forme de subversivité... Ce projet de Résidence Artistique s'inscrit pleinement et positivement dans la dynamique de projet portée par l'association Samuel Vincent et l'ensemble de ses partenaires sur le quartier. Le projet n'est pas "hors sol"- Il s'agit d'un projet de vie repéré et ouvert qui permet la rencontre in situ avec les familles, mais aussi les bénévoles, les professionnels qui œuvrent sur le territoire.

L'actualité des quartiers populaires nîmois est malheureusement difficile et violente. 2024 aura été une année particulièrement violente et l'actualité sociale du quartier émaillée d'événements malheureux liés à la guerre des gangs qui s'affrontent dans le trafic de drogue. Il s'agit de soutenir les propositions et les projets porteurs de vie sur ces quartiers QPV dont la précarité s'est aggravée ces cinq dernières années.

De tels projets culturels menés dans ces territoires sont très positifs, permettant la rencontre et également de porter une réflexion ouverte sur les enjeux de vie et de pratique de la citoyenneté et de la laïcité (dans le respect). Ils participent largement de l'ouverture nécessaire pour ces quartiers ghettoïsés.

La seconde phase du processus de création se déroulera durant l'année 2025 et se découpera en plusieurs semaines de résidences :

- Du 24 au 28 février 2025 à l'Usine - CNAREP (Tournefeuille / Toulouse Métropole) : 5 jours de résidence de construction et de répétition.

- Mars 2025 à Odysud Blagnac : 5 jours de résidence au sein de leur locaux, les dates sont en cours de validation. Des temps d'éducation artistique et culturelle à destination d'un public scolaire, mais aussi un temps de rencontre tout public est en cours de finalisation durant cette période à Odysud.

- Du 14 au 18 juillet 2025 au Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge à Toulouse : 5 jours de résidence et une sortie de résidence afin de présenter une étape de travail aux familles du quartier Empalot est prévue durant cette période.

Enfin, les premières représentations se tiendront au courant du dernier trimestre 2025 :

- La Brique Rouge à Toulouse : fin 2025 (date en cours de validation) : 1ère représentation du spectacle Chat Commence Bien.

Une tournée du spectacle dans le cadre de la tournée de la FOL81 dans le Tarn est en cours d'établissement. Une série de 6 représentations est également en cours de confirmation dans le cadre de la programmation du festival Luluberlu 2026 organisé par Odysud à Blagnac.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION 2024 - 2025

CALENDRIER PREVISIONNEL CRÉATION 2025				
<i>Le chat d'Achille - titre provisoire</i>				
Cie Au Petit Théâtre des Ombres - 2024/2025/2026				
ETAPES	DATES / DURÉE	LIEUX	EQUIPE ARTISTIQUE	BESOINS
2024				
mi-février 2024	candidature à l'appel à projet de la ville de Gaillac et de l'agglomération Gaillac - Graulhet			
fin février 2024	pré-sélection pour l'appel à projet de la ville de Gaillac et de l'agglomération Gaillac - Graulhet			
début mars 2024	Lauréat de l'appel à projet et début de l'élaboration du projet de création			
Résidence 1 - répétitions, construction décor et marionnette	20 au 24 mai 2024	Gaillac	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète	
Résidence 2 - répétitions, construction décor et marionnette	10 au 14 juin 2024	Gaillac	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète	
Résidence 3 - rencontre avec les classes de maternelles de l'agglomération Gaillac	25 au 27 juin 2024	Gaillac	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète	
Résidence 4 - répétitions, présentation d'une étape de travail dans le cadre du festival du Livre	4 au 6 octobre 2024	Festival du Livre - Gaillac	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète	
Résidence 5 - répétition, mise en scène, aide regard extérieur, travail sur la dramaturgie et l'écriture	novembre 2024 - confirmation des dates en cours de validation	Associtaion Samuel Vincent - Nîmes	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète Hélène - Regard extérieur	
2025				
Résidence 6 - répétition, mise en scène, début de création sonore et avancée costume - scénographie	24 au 28 février - 5 jours	L'Usine, CNAREP Tournefeuille	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète Mino Malan - compositeur Sohuta - costumière	espace de construction - min 7m de hauteur pour l'implantation de la tente // salle de répétition // espace pour costumière
Résidence 7 - répétition, mise en scène, fin musique et peinture du décor	Mars - 5 jours	Odyssud - validation des dates en cours	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète Mino Malan - compositeur Marc Ménager - peinture scénographie	espace de construction - min 7m de hauteur pour l'implantation de la tente // salle de répétition // espace pour costumière
Résidence 8 - répétition, mise en scène, finalisation décor	<i>Avril - 5 jours</i>	<i>en recherche</i>	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète Sohuta - costumière	espace de construction - min 7m de hauteur pour l'implantation de la tente // salle de répétition // espace pour costumière ou sans la tente
Résidence 9 - répétition	<i>Mai - 5 jours</i>	<i>en recherche</i>	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète	espace de répétition - pas forcément avec la tente
Résidence 10 - répétition	14 au 18 juillet 2025 - 5 jours	La Brique Rouge - Centre Culturel Empalot - Toulouse	Sabine - Metteuse en scène / interprète Pierre - Régisseur général / interprète	espace de répétition - min 7m de hauteur pour l'implantation de la tente
Fin de création	Automne 2025	La Brique Rouge - Centre Culturel Empalot - Toulouse		1 représentation - date en cours de calage
Fin de création	Automne 2025	Tarn - tournée dans le cadre de la FOL 81		20 représentations - tournée en cours de calage
<i>En recherche de diffusion</i>				
2026				
DIFF - en discussion	mai-26	Festival Luluberlu - Blagnac (31)		6 représentations

CONTACTS

Artistique

Sabine Rouquette – 06 45 19 37 46 - sabinerouquette81@gmail.com

Diffusion

Camille Garcia – 06 74 16 10 15 - aupetittheatredesombres@gmail.com

Production

Lucile Gaillard – 06 52 29 97 97 - lucile@lusine.net

Site internet

www.sabinerouquette.fr

