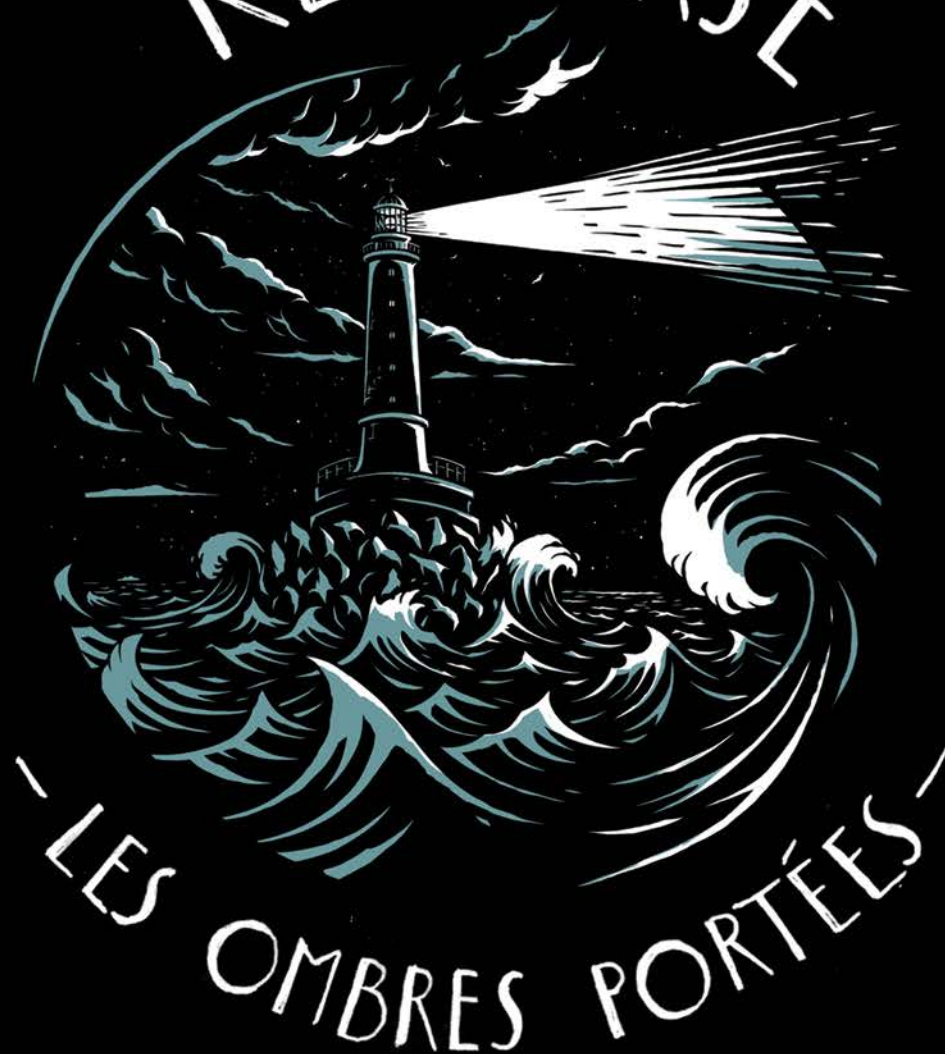

LA

RENVERSE

LES OMBRES PORTÉES

LA RENVERSE

Compagnie Les ombres portées

Théâtre d'ombres et musique

spectacle tout public dans l'espace public

représentations à la nuit tombée

durée : 1 heure

création les 31 mai et 1er juin 2024 dans le Jardin du Roy
à Senlis avec La Faïencerie, théâtre de Creil

L'ÉQUIPAGE

La Renverse a été conçu et écrit par : Erol Gülgönen, Séline Gülgönen, Florence Kormann, Christophe Pagnon, Claire Van Zande.

La réalisation collective a été portée par : Erol Gülgönen et Florence Kormann (décors et marionnettes), Christophe Pagnon et Claire Van Zande (texte, voix et lumières), Séline Gülgönen, Fabien Guyot, Jean Lucas (musique), Frédéric Laügt et Corentin Vigot (son), Nicolas Dalban-Moreynas (lumière), Violaine de Maupeou (costumes).

Étude et réalisation de la structure : Nil Obstrat, centre de création artistique et technique dédié aux arts de la rue, Saint-Ouen-l'Aumône.

Manipulation : Erol Gülgönen, Florence Kormann, Christophe Pagnon.

Musique : Séline Gülgönen, Fabien Guyot, Jean Lucas.

Régie lumière et son : Frédéric Laügt.

Régie générale : Donatien Letort, Cécile Mazelin (en alternance).

Production et diffusion : Christelle Lechat.

Production et administration : Sarah Eliot.

Avec l'aide de : Guillaume André (administration), Baptiste Bouquin (oreilles extérieures), Susanna Hsing (catering), Martin Maniez (peinture), Léo Maurel (conques), Thibault Moutin (lumière), Philippe Smith (voix), Marine Somerville (colorisation).

LE SPECTACLE

Sur les mers soumises à l'alternance des marées, il existe un moment suspendu qu'on appelle La Renverse. Il est aussi insaisissable et magique que "l'entre chien et loup" bien connu sur la terre ferme. Certains racontent que dans ce moment hors du temps, entre la marée montante et la marée descendante, tout peut arriver.

extrait du texte

Dans l'espace public, à la tombée de la nuit, *La Renverse* invite les spectateurs à un voyage dans un monde imaginaire en ombres et en musique.

Un gardien de phare, lors de sa relève, découvre le journal de bord d'une navigatrice solitaire. Après en avoir lu les dernières pages, aussi mystérieuses que désespérées, il décide de partir à la recherche de son navire en perdition. C'est pour lui le début d'un voyage extraordinaire qui le mènera dans des contrées insoupçonnées...

UNE INVITATION AU VOYAGE ET À L'IMAGINAIRE

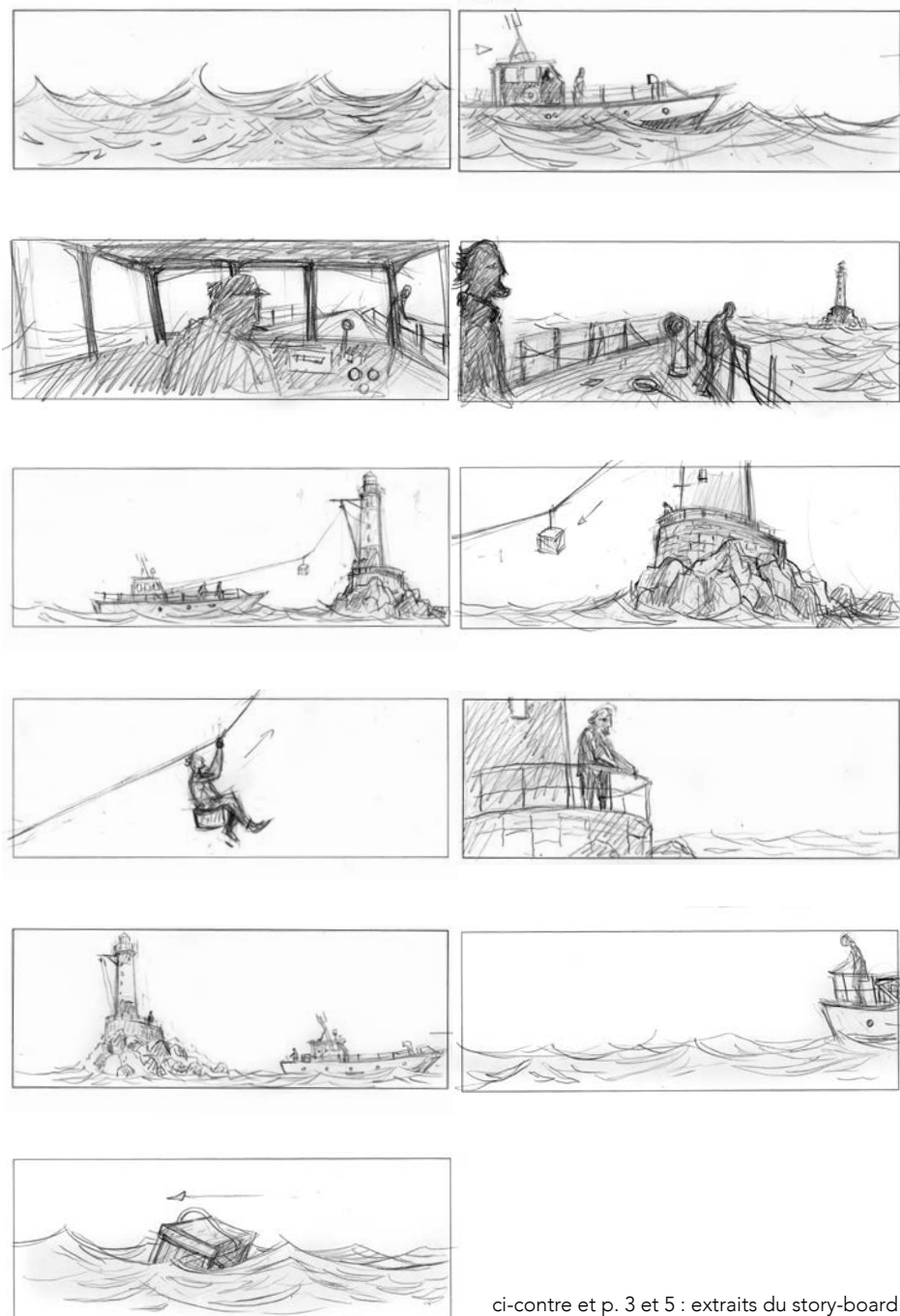
L'imagination, les multiples formes qu'elle peut prendre, son pouvoir et son rapport au réel, constituent des axes fondamentaux dans le travail de notre compagnie. Elle apparaît au cœur de nos créations (les récits fantastiques de *Pekee-Nuee-Nuee*, la ville rêvée des *Somnambules*, l'inventivité débridée du cirque *Natchav*). Le développement de l'imagination constitue aussi l'enjeu principal des actions pédagogiques que nous développons (ateliers, transmission). Nous sommes convaincus que c'est la faculté fondamentale pour vivre singulièrement, mais aussi pour transformer notre monde et le réinventer.

L'imagination sera le thème central de notre nouvelle création à travers le récit d'un voyage imaginaire du gardien de phare. Mêlant une écriture à la fois poétique et onirique, la dramaturgie entraînera les spectateurs dans un périple plein de rebondissements, construit dans le sillage des récits de voyages réels et inventés (comme ceux de Jules Verne), et des formes de prose poétique (comme celle d'Italo Calvino).

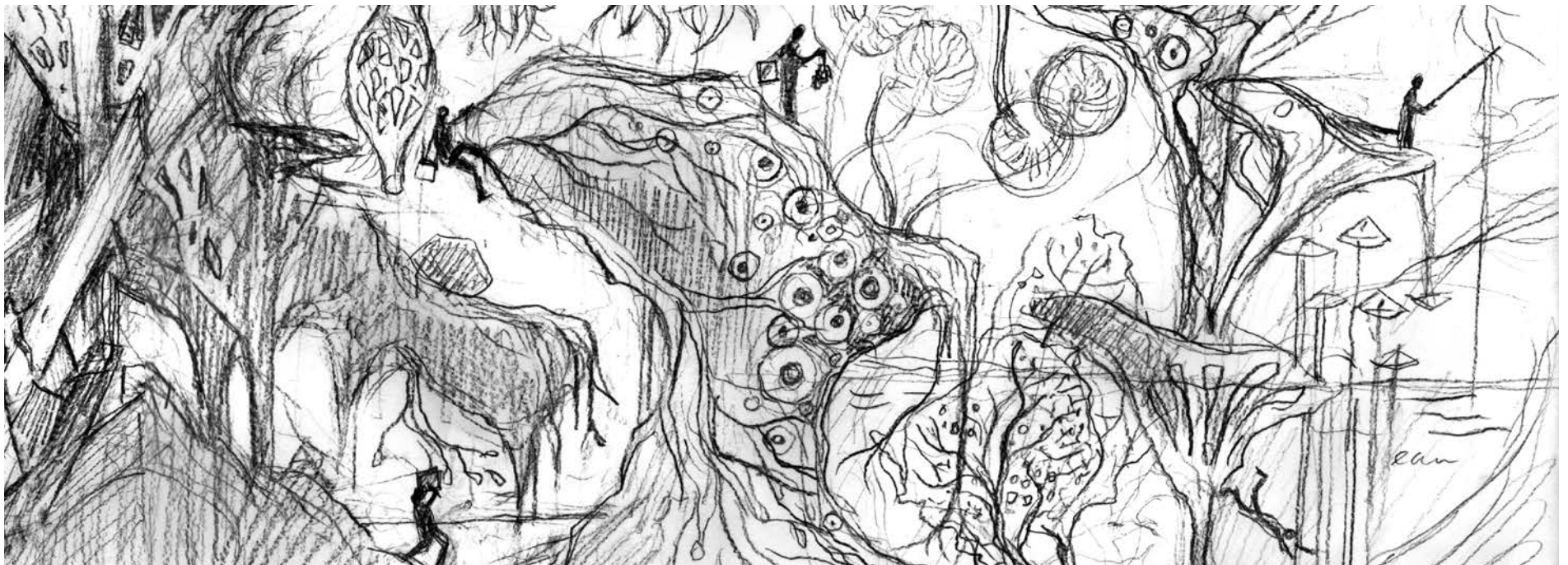
Notre spectacle sera construit autour du récit des aventures du gardien. Après avoir quitté son phare, il sera pris dans une tempête surnaturelle qui le fera basculer dans un monde extraordinaire. Les spectateurs suivront les étapes de son périple qui le feront évoluer dans des univers fantastiques et le mèneront dans des contrées insoupçonnées au cœur de son imaginaire.

Illustré par des images projetées en ombres et de la musique jouée en direct, ce récit de voyage sera aussi accompagné ponctuellement par un texte à l'oral, qui se situera entre la lecture d'un journal de bord et celle d'un conte.

Nous aimerions aussi prolonger le temps de la représentation en invitant les spectateurs à partager un moment convivial et festif autour d'une buvette proposant certains mets inspirés du voyage.

ci-contre et p. 3 et 5 : extraits du story-board

DES OMBRES EN MOUVEMENT

Pour la projection des images en ombres, nous construirons de grands décors panoramiques qui illustreront les paysages traversés par le gardien de phare et amplifieront chez les spectateurs la sensation de voyage et de découverte.

La complexité et la richesse des décors permettront de basculer d'un point de vue général large vers une lecture plus approfondie d'un espace, riche en détails insolites, à la manière d'un tableau de Jérôme Bosch.

Nous créerons des images dynamiques et vivantes grâce à des marionnettes articulées illustrant des actions des personnages ou des événements.

Nos décors seront conçus sur plusieurs plans, permettant de créer un effet de profondeur et d'enrichir ainsi les images.

C'est la manipulation de la lumière qui composera le rythme narratif du spectacle. Grâce à des lampes mobiles avec lesquelles nous éclairerons les décors, nous rendrons ces tableaux vivants en jouant avec des techniques proches du cinéma.

Un travelling permettra de découvrir tous les éléments signifiants d'un décor. Un zoom sur un personnage ou un élément mettra en évidence son importance et attirera l'attention du spectateur pour le guider dans sa compréhension de l'histoire. Un cut créera un effet de surprise. Une alternance de points de vue subjectif et objectif offrira une multiplicité de regards.

Le montage des images rythmera la temporalité et apportera un sens dramaturgique.

décor des escaliers du phare

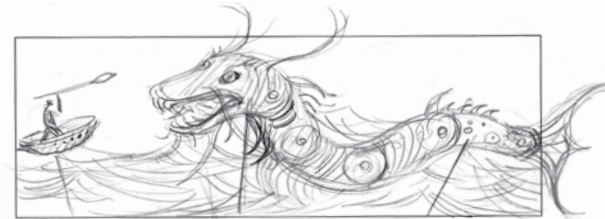
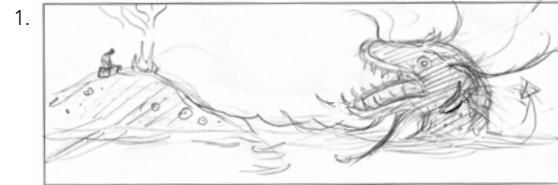
LA MUSIQUE À L'AVANT DE LA SCÈNE

Dans ce nouveau spectacle, trois musiciens formeront un petit orchestre qui accompagnera et renforcera la narration, tout en laissant libre l'imaginaire du spectateur.

La musique sera composée et interprétée par trois musiciens poly-instrumentistes (trombone, tuba, accordéon, clarinettes, percussions). Chaque morceau aura une couleur particulière, propre à l'étape du voyage qu'elle accompagnera. Par exemple, les morceaux illustrant le monde sous-marin seront joués avec des instruments particuliers comme des conques ou des cuivres fantastiques à l'allure aquatique.

L'expérience de composition et d'interprétation que nous avons acquise lors des dix dernières années définit un style musical propre à la compagnie, influencé par le jazz et des musiques traditionnelles.

Notre musique fera également appel à des séquences bruitistes, comme dans tous nos spectacles, qui s'insèrent dans des structures mélodiques et harmoniques plus traditionnelles.

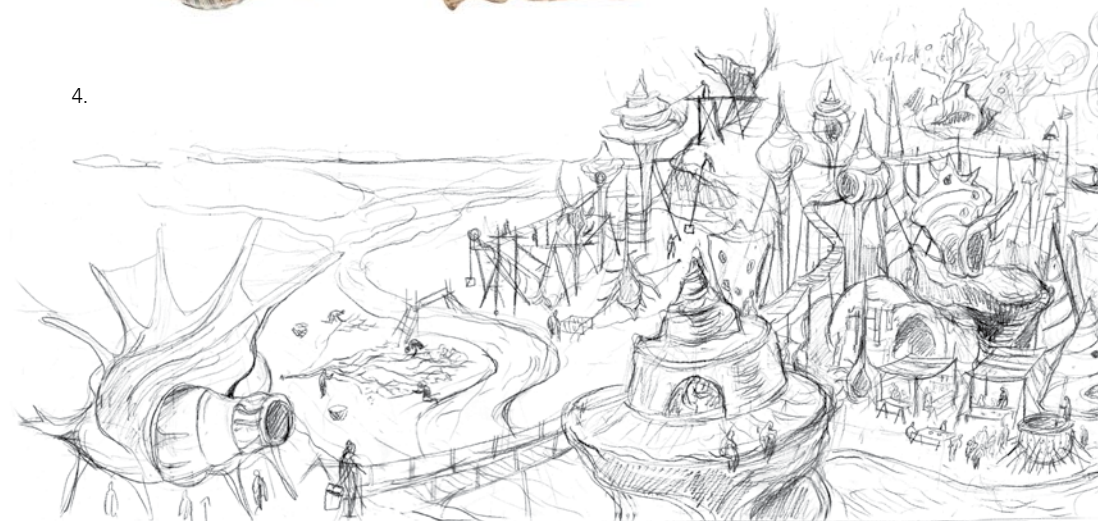

2.

3.

4.

1. Story-board, le lac monstre
2. Pavillon de buccin à coulisse à tête de dragon, Michel Rivet, 1840-1850
3. Trompettes à coquille de conque
4. Story-board, la ville coquillage

UNE SCÉNOGRAPHIE CONÇUE POUR L'ESPACE PUBLIC

Chacune de nos créations expérimente des formes scénographiques et dramaturgiques nouvelles, liées au propos abordé. Avec ce nouveau spectacle, nous avons envie de sortir des salles de théâtre et de jouer dans l'espace public.

Nous voulons proposer un spectacle tout terrain et ambulant, qui puisse être présenté à la fois dans les quartiers des villes, les places de villages et les campagnes. Ce spectacle créera, à travers sa scénographie, un nouveau rapport à un espace public en l'investissant et en le transformant temporairement.

Avec *La Renverse*, nous souhaitons aller à la rencontre du public différemment, en étant présents et visibles dès le début du montage et en créant ainsi un événement plus long que la seule représentation. Nous voulons (ré)occuper l'espace public dans lequel nous avons de moins en moins de place aujourd'hui, s'adresser à tous et être un lieu de rencontres et d'échanges.

L'environnement nocturne créera naturellement un écrin spécifique à notre histoire le temps de la représentation, embarquant les spectateurs dans un rêve éveillé.

Notre scénographie sera un point lumineux dans la ville qui attirera le regard, telle une lanterne magique géante illuminée en son centre par les projections d'ombres, évoquant aussi le phare, point de départ de notre récit, celui qui éclaire et donne une direction.

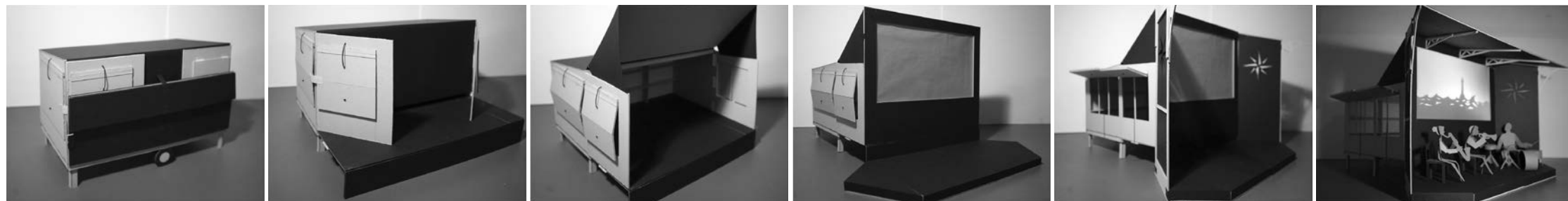
Nous avons imaginé une scénographie optimisée qui se déploiera à partir de la remorque utilisée pour le transport et le conditionnement du spectacle. Par un système de charnières, dans un montage simple et rapide, cette remorque s'ouvrira sur un côté et constituera la base de la structure.

Une fois dépliée et montée, cette structure contiendra deux espaces distincts :

- à l'arrière-scène, l'espace des manipulateurs avec tous les décors ;
- en avant-scène, la scène des musiciens, un peu surélevée par des praticables, recadrée par deux côtés et protégée par un auvent.

Au-dessus des musiciens, se situera un grand écran de 3,80 m de large par 2 m de haut sur lequel seront projetées les ombres.

Le public sera positionné de manière frontale, face à l'écran et aux musiciens. Après la représentation, les spectateurs pourront découvrir l'envers du décor grâce à un système d'ouvertures sur les côtés et à l'arrière de la remorque.

étude du déploiement de la structure scénographique

INFORMATIONS TECHNIQUES

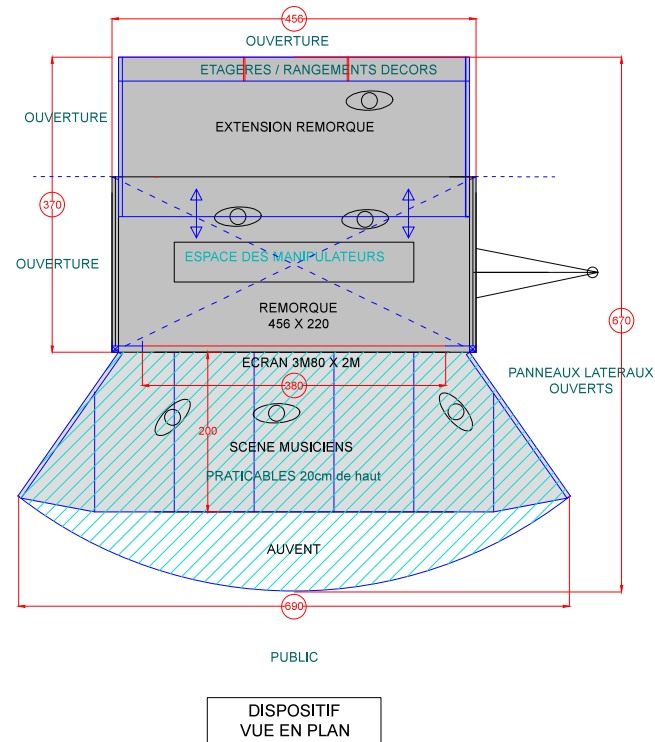
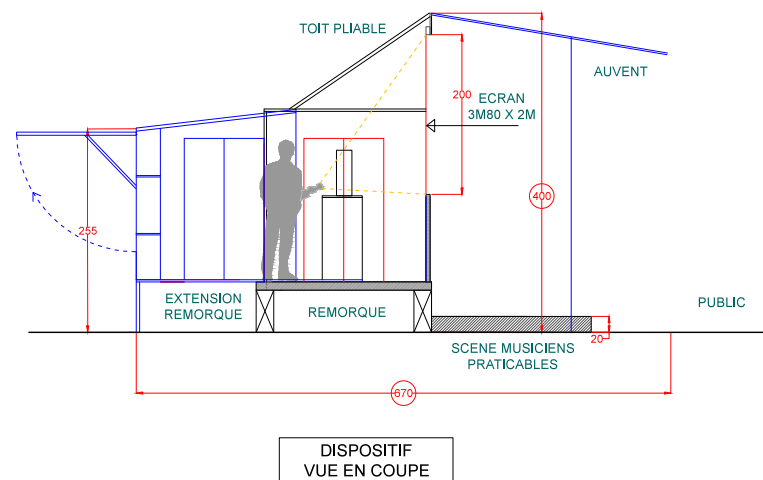
- convoi de 7 tonnes : 12m de long x 2,80m de haut, composé d'un véhicule tracteur type fourgon 12m³ et d'une remorque de 3,5 tonnes
- envergure de la structure (remorque déployée) : 6,90m d'ouverture x 6,70m de profondeur x 4m de hauteur
- structure autoportante
- zone minimum de l'aire de jeu et d'implantation du public : 25m d'ouverture x 26m de profondeur sur sol plat et stabilisé
- scène des musiciens légèrement surélevée et écran en hauteur pour une bonne visibilité
- espace régie son et lumière situé derrière les spectateurs, surélevé sur 2 praticables et protégé par un barnum

INFORMATIONS PRATIQUES EN TOURNÉE

- équipe : 9 personnes : 3 musiciens, 3 marionnettistes, 1 régisseur général, 1 régisseur son, 1 chargée de diffusion
- spectacle conçu pour l'espace public
- spectacle jouant à la nuit tombée (obscurité et intimité sonore nécessaire)
- durée : 1 heure + échange avec le public à l'issue de la représentation
- jauge : 400 spectateurs (public positionné de manière frontale)
- montage et répétition : 4 services (J-1 et J)
- démontage : 1 service (J+1)

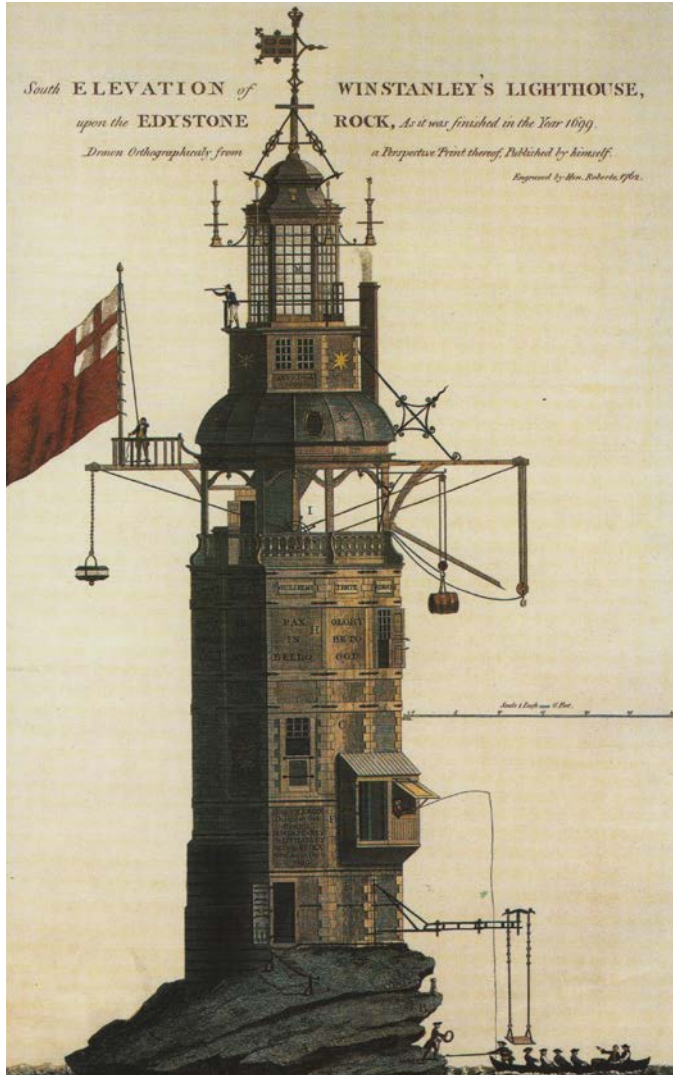
Pour le détail des demandes techniques au lieu d'accueil et le planning
type : demande la fiche technique

PLAN D'IMPLANTATION

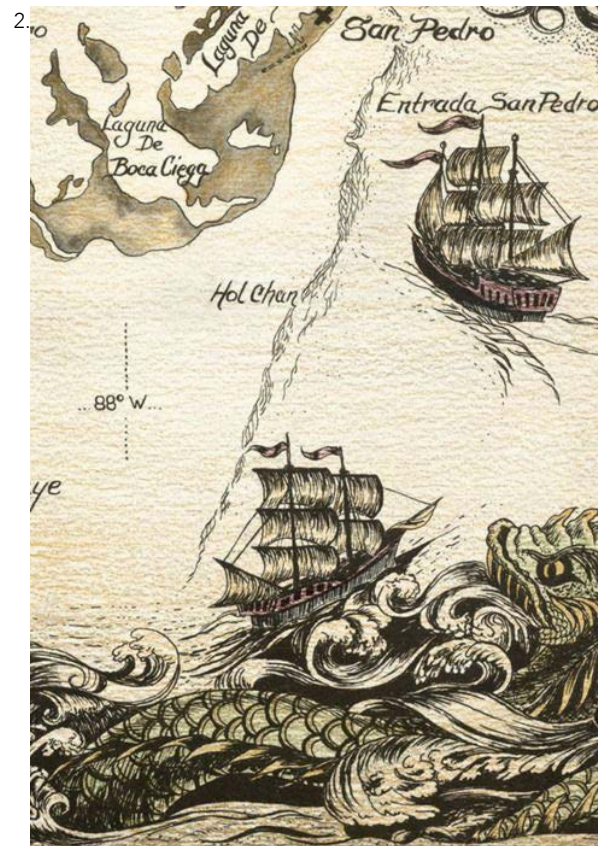

SOURCES ET INSPIRATIONS

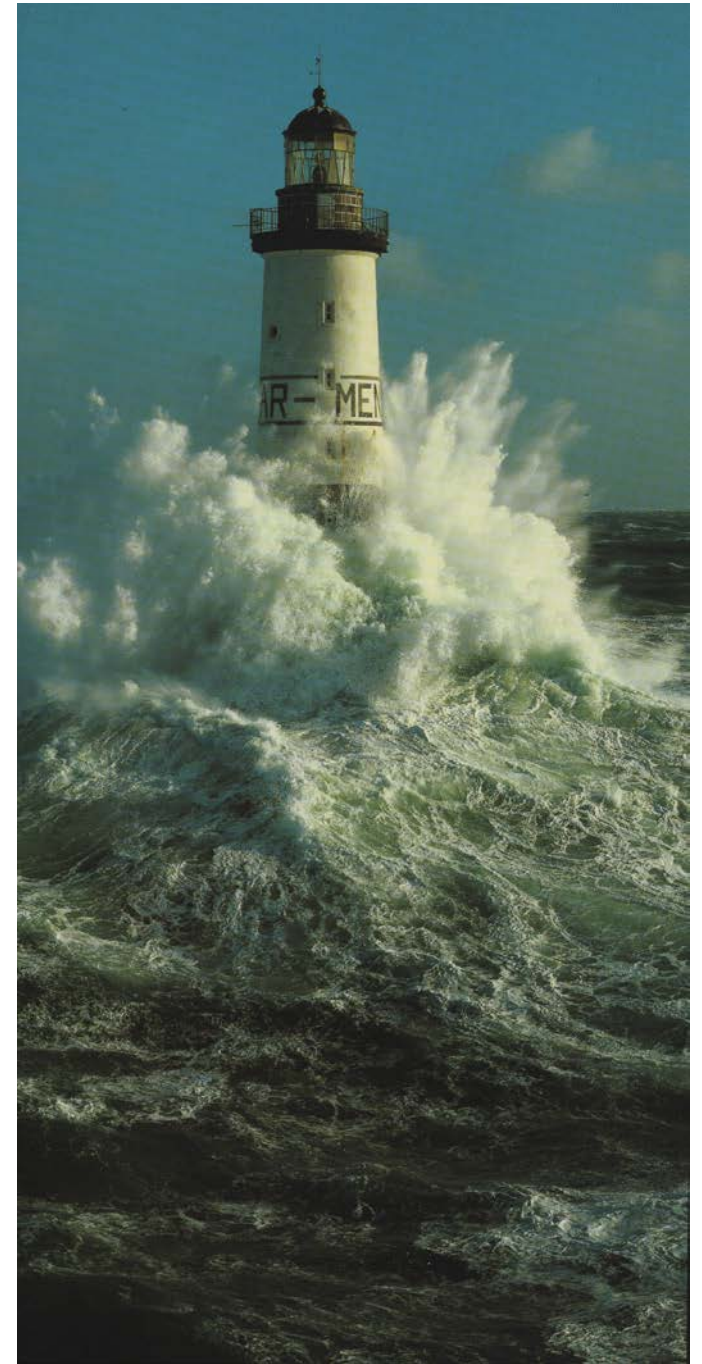
1. Élévation du phare de Winstanley, Henry Roberts, 1762
2. Carte marine ancienne illustrée
3. Tout seul, Christophe Chabouté, 2008
4. Photographie du Phare d'Ar-Men, Philip Plisson

1.

3.

4.

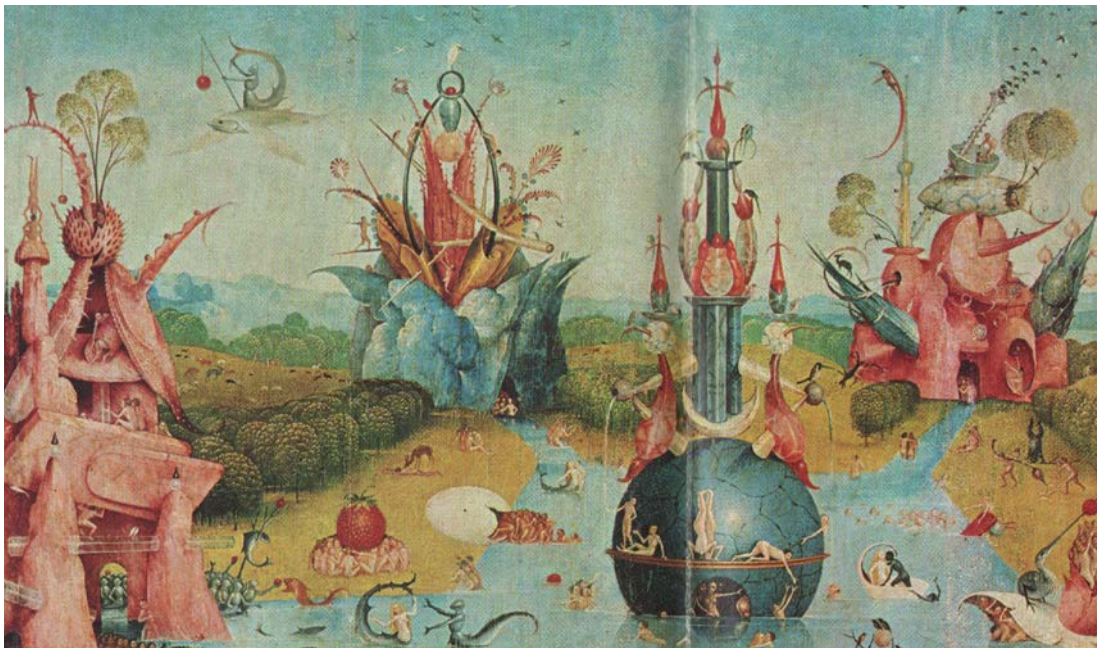
5.

6.

7.

8.

BIBLIOGRAPHIE

- Jean-Pierre Abraham, *Armen*, 1988
- Italo Calvino, *Marcovaldo*, 1963 ; *Les villes invisibles*, 1972
- Lewis Carroll, *Les Aventures d'Alice au pays des Merveilles*, 1865
- Louis Cozan, *Un feu sur la mer*, 2010
- Homère, *L'Odyssée*, VIIIème siècle av. J.-C.
- Paolo Rumiz, *Le phare, voyage immobile*, 2015
- Lucien de Samosate, *Histoire Véroitable*, IIème siècle
- Jonathan Swift, *Les Voyages de Gulliver*, 1721
- Jules Verne, *Voyages Extraordinaires : Cinq semaines en ballon*, 1863 ; *Voyage au centre de la Terre*, 1864 ; *Vingt mille lieues sous les mers*, 1869-1870...
- Bernard Moitessier, *La longue route*, 1971
- Alain Bombard, *Naufragé volontaire*, 1953
- Thor Heyerdahl, *L'Expédition du Kon-Tiki*, 1948

OUVRAGES ILLUSTRÉS

- Mitsumasa Anno, *Ce jour là...*, 1978
- Christophe Chabouté, *Tout seul*, 2008
- Winsor McCay, *Little Nemo*, 1910
- François Place, *Les derniers Géants*, 1992

FILMOGRAPHIE

- Jean Epstein, *Le tempestaire*, 1947
- Jean Painlevé, films sur l'univers marin à partir de 1934
- Richard Fleischer, *Vingt mille lieues sous les mers*, 1954

5. Gravure de E. Riou, 1867, *Voyage au centre de la terre*, Jules Verne

6. Marionnette dragon, théâtre d'ombres, Chine

7. Planche illustrée de coquillages

8. Détail du *Jardin des délices*, Jérôme Bosch, 1503-1505

LA COMPAGNIE

Les ombres portées est une compagnie de théâtre d'ombres créée en 2009. Selon les projets, ce collectif regroupe jusqu'à une quinzaine d'artistes et de techniciens issus de différents univers et mettant en commun leurs savoir-faire : musique, scénographie, construction, dessin, lumière, écriture...

Elle revisite le théâtre d'ombres et crée des spectacles tout public, mêlant images et musique jouée en direct. Chaque projet est l'occasion de développer un mode de narration original, un dispositif scénographique et une partition musicale spécifiques, en lien avec le propos défendu.

La compagnie propose également de nombreux ateliers de théâtre d'ombres à destination de tous les publics, ainsi que des projets scénographiques.

Après *Pekee-Nuee-Nuee* (création 2011 - 142 représentations), sa première création collective jouée à la fois en intérieur et en extérieur, la compagnie réalise deux scénographies pour l'espace public, *Memory* (2012) et *Panoscope* (2013), avant de créer deux spectacles collectifs joués en salle : *Les Somnambules* (création 2015 - 127 représentations) et *Natchav* (création 2019 - 226 représentations). Ces spectacles connaissent une large diffusion en France et à l'étranger.

La compagnie est artiste associée à La Faïencerie, Théâtre de Creil (2020-2023), puis au Théâtre-Sénart (2024-2026). Elle est accueillie pour une résidence territoriale avec PIVO (2024-2025) et est conventionnée par la DRAC Île-de-France et la Région Île-de-France.

PRODUCTION

CALENDRIER

- 2021 : écriture et dramaturgie, recherches techniques et scénographiques
- 2022 / 2023 : construction de la structure et des décors, composition musicale
- 2023 / 2024 : répétitions
- 31 mai & 1er juin 2024 : création avec la Faïencerie, théâtre de Creil

PARTENAIRES

Coproductions et résidences : Espace d'Albret, ville de Nérac (47) • Espace Périphérique, co-géré par La Villette et la Ville de Paris (75) • La Faïencerie, théâtre de Creil (60) • La Lisière, lieu de création en Île-de-France pour les arts de la rue et les arts dans et pour l'espace public, Bruyères-le-Châtel (91) • Le Sablier, Centre national de la marionnette, Iles et Dives-sur-mer (14) • Le Théâtre-Sénart, scène nationale (77) • Les Tombées de la Nuit, Rennes (35) • Nil Obstrat, centre de création de Saint-Ouen-l'Aumône (95) • PIVO, Pôle itinérant en Val d'Oise avec Points communs, scène nationale de Cergy-Pontoise/Val d'Oise (95) • Risotto, réseau pour l'essor des arts de la rue et de l'espace public en Île-de-France

Partenariats et subventions :

- La compagnie est artiste associée au Théâtre-Sénart (2024-2026) et accueillie pour une résidence territoriale avec PIVO (2024-2025).
- Ministère de la Culture, DRAC Île-de-France - Conventionnement
- Ministère de la Culture - Aide nationale à la création pour les arts de la rue et du cirque (2024)
- Action financée par la Région Île-de-France.

★ CONTACT DIFFUSION ★

Christelle Lechat
diffusion@lesombresportees.fr
06 14 39 55 10
www.lesombresportees.fr