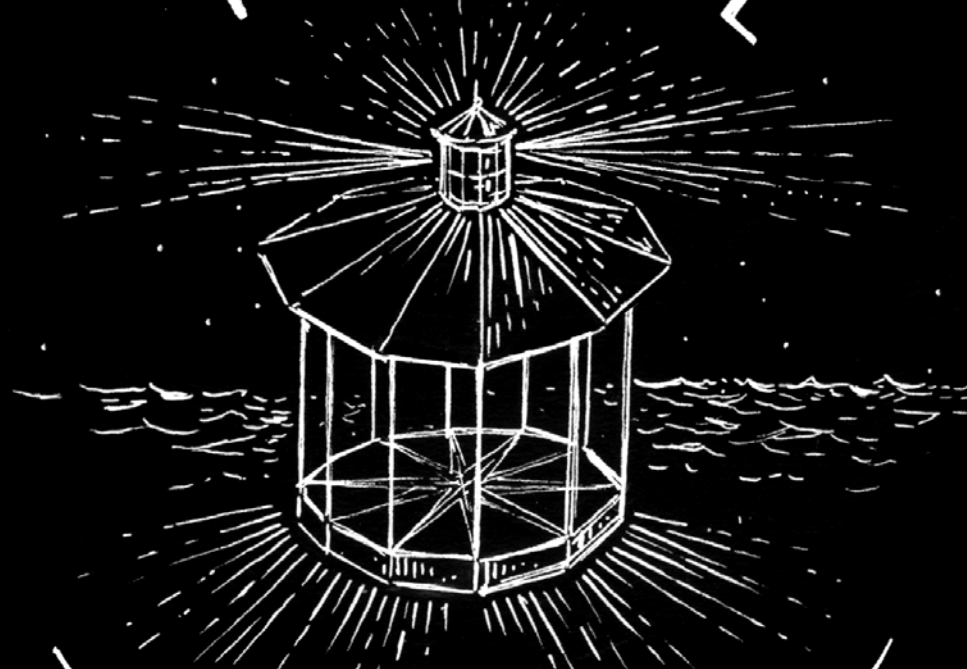

LA

RENVERSE

CIE

LES OMBRES PORTÉES

LA RENVERSE

Compagnie Les ombres portées

Théâtre d'ombres et musique

création mai 2024

spectacle pour l'espace public

représentations à la nuit tombée

tout public

durée estimée : 1 heure

L'équipage :

Conception : Les ombres portées

Réalisation des décors et de la structure : Erol Gülgönen,
Florence Kormann, Claire Van Zande

Composition musicale : Séline Gülgönen, Fabien Guyot, Jean Lucas

Création son : Frédéric Laügt, Corentin Vigot

Création lumière : Nicolas Dalban-Moreynas, Thibault Moutin

Aide à l'écriture et regard extérieur : Christophe Pagnon

Production et diffusion : Christelle Lechat

Production et administration : Sarah Eliot

LE SPECTACLE

La renverse : moment singulier entre les marées montante et descendante où le courant devient nul avant de s'inverser

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

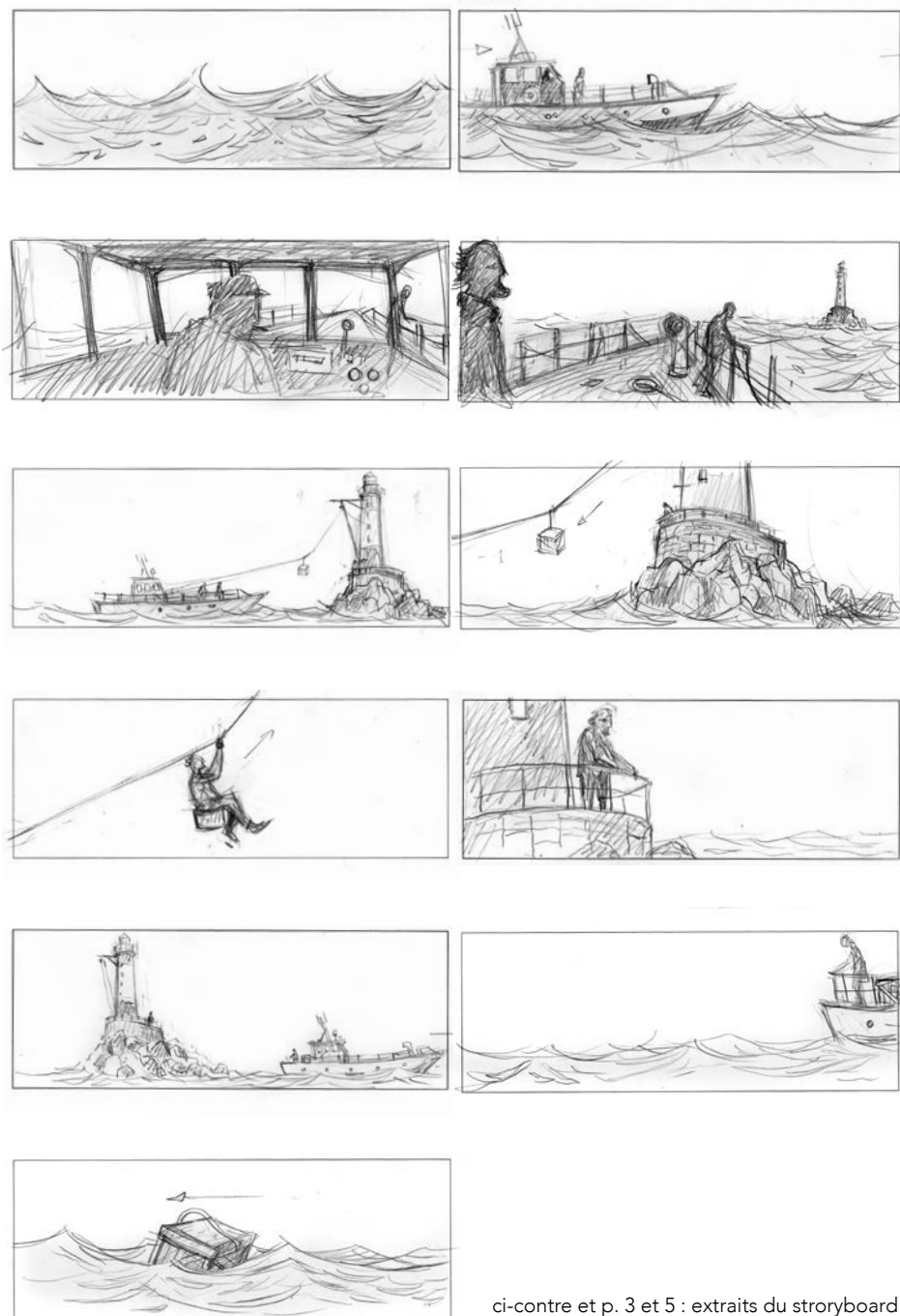
L'imagination, les multiples formes qu'elle peut prendre, son pouvoir et son rapport au réel, constituent des axes fondamentaux dans le travail de notre compagnie. Elle apparaît au cœur de nos créations (les récits fantastiques de *Pekee-Nuee-Nuee*, la ville rêvée des *Somnambules*, l'inventivité débridée 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).

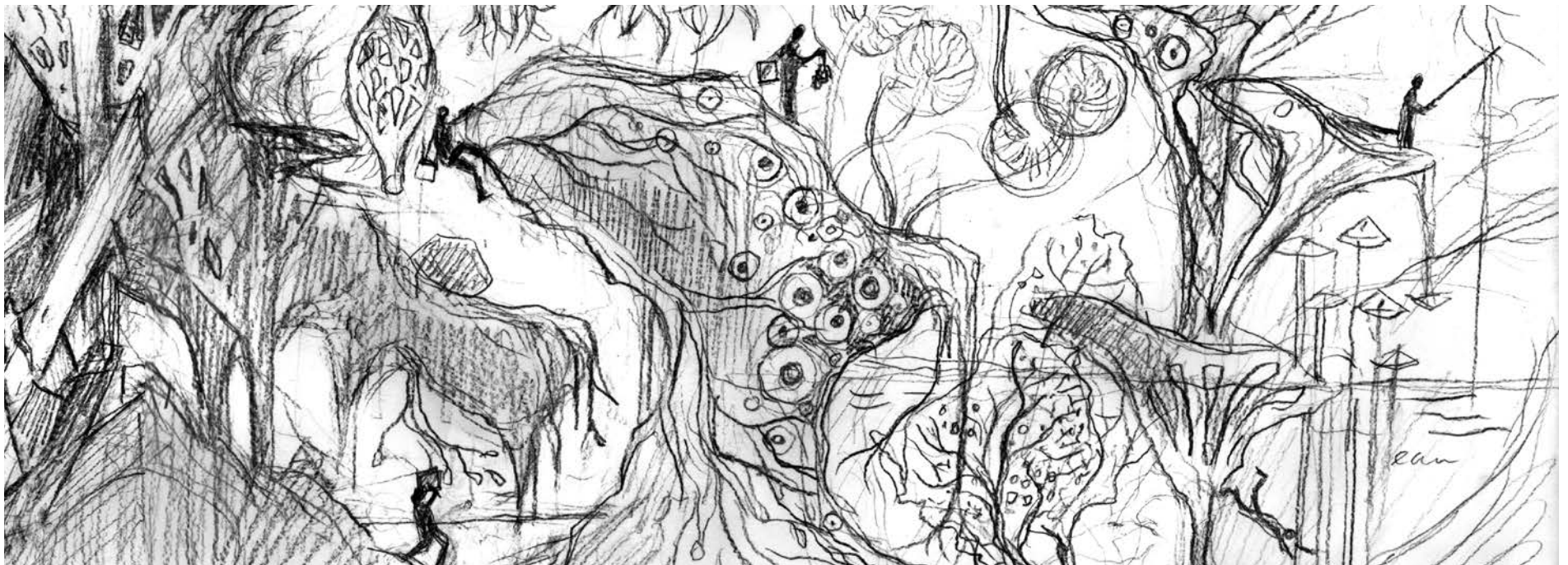
Notre spectacle sera construit autour du récit des aventures du gardien. Après avoir quitté son phare, il sera pris dans une tempête surnaturelle qui le fera basculer dans un monde extraordinaire. Les spectateurs suivront les étapes de son périple qui le feront évoluer dans des univers fantastiques et le meneront 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. Le texte permettra d'apporter de la nuance et d'entrer dans la psychologie des personnages.

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 des mets inspirés du voyage.

ci-contre et p. 3 et 5 : extraits du storyboard

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.

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 nos 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 points de vue.

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

décor des escaliers du phare

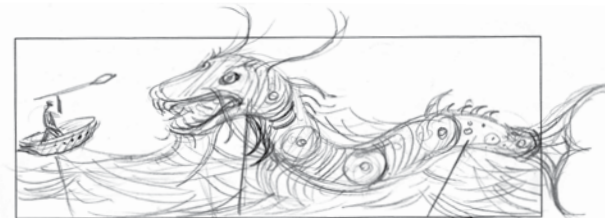
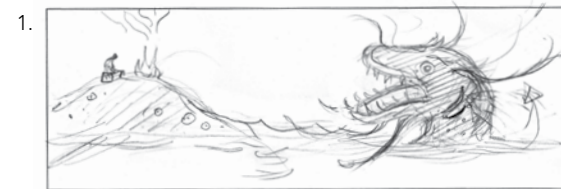
LA MUSIQUE À L'AVANT DE LA SCÈNE

Dans ce nouveau spectacle, trois musiciens formeront un petit orchestre qui accompagnera et renforcera la narration, tout en laissant libre l'imagination 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 grâce à des instruments que nous fabriquerons comme nous le faisons dans tous nos spectacles, et qui s'insèrent dans des structures mélodiques et harmoniques plus traditionnelles.

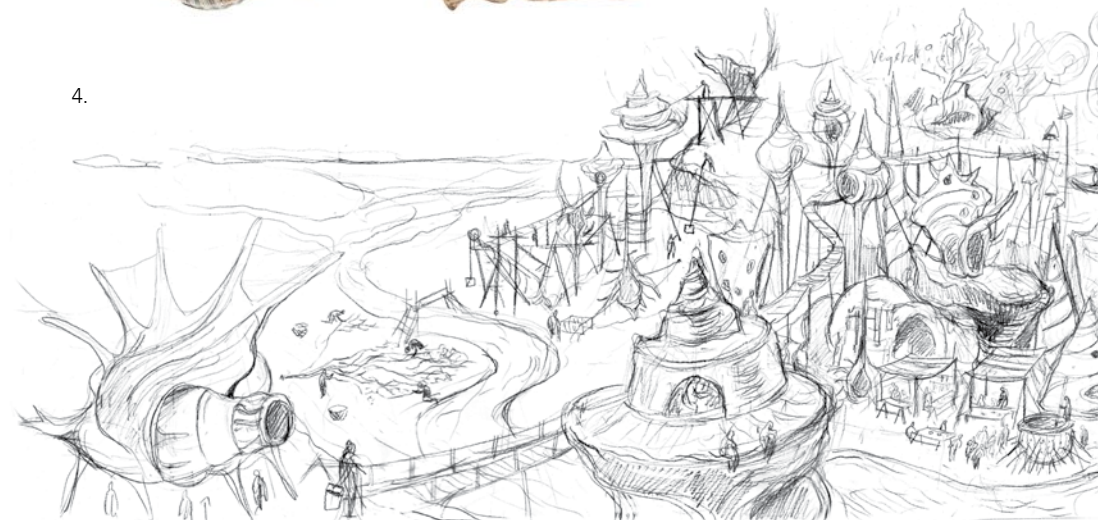

2.

3.

4.

1. Storyboard, le lac monstre
2. Pavillon de buccin à coulisse à tête de dragon, Michel Rivet, 1840-1850
3. Trompettes à coquille de conque
4. Storyboard, 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 jouer à la fois dans les quartiers des villes, les places de villages et les campagnes. Ce spectacle proposera, 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 jusqu'au chargement de notre camion et 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. Ce dispositif lumineux évoquera ainsi aussi le phare, point de départ de notre récit, celui qui éclaire et donne une direction.

En avant-scène de la structure, un peu surélevés, trois musiciens seront installés sous un grand cyclorama. Les marionnettistes seront placés derrière cet écran pour fabriquer les ombres projetées sur le cyclorama. Le public sera positionné de manière frontale, face à l'écran.

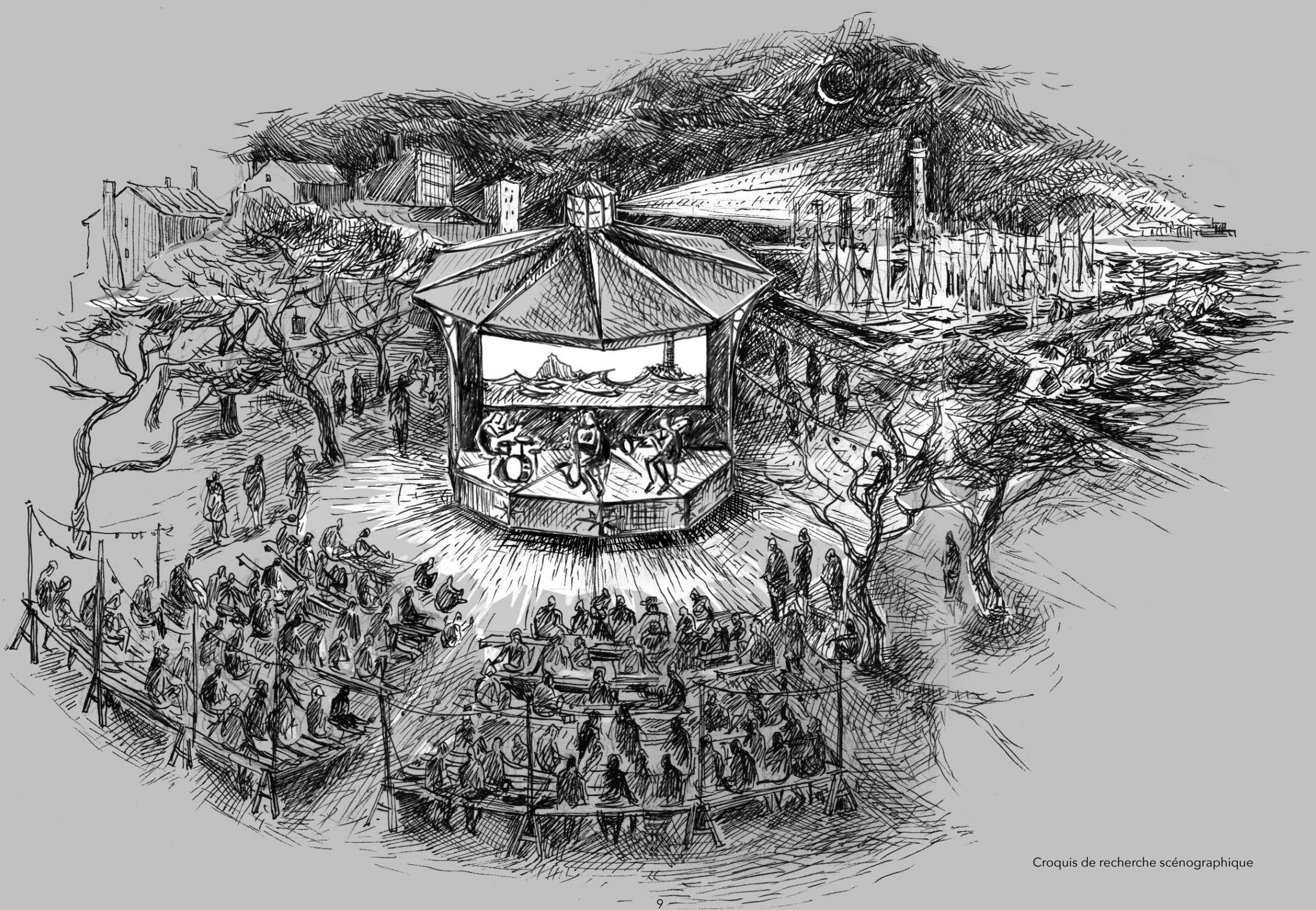
Les recherches scénographiques sont en cours et la forme définitive de la structure n'est pas encore arrêtée car nous voulons prendre en compte les différents enjeux, à la fois esthétiques mais aussi techniques (abri en cas de pluie pour les instruments et les marionnettes, structure auto-lestée contre la prise au vent) et logistiques (conditionnement et transport optimisés, temps de montage et démontage réduit).

INFORMATIONS TECHNIQUES

(en cours)

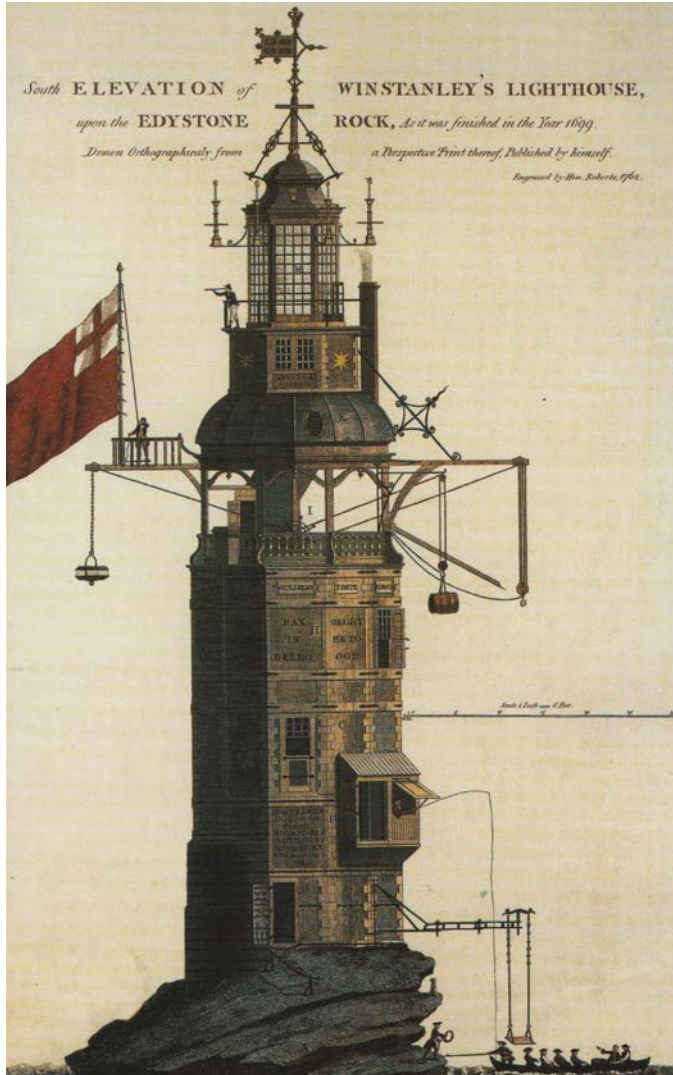
- équipe : 8 personnes : 3 musiciens, 3 marionnettistes, 1 régisseur son, 1 chargée de diffusion
- spectacle conçu pour l'espace public dans les contextes les plus variés (places urbaines, places de villages, parcs, etc.)
- durée : 1 heure (environ)
- jauge : 200 à 300 spectateurs (étude en cours)
- montage et répétition à J-1 sur 3 services avec l'aide de techniciens du lieu d'accueil
- démontage : 1 service avec l'aide de techniciens du lieu d'accueil
- intimité sonore et obscurité nécessaire
- scène surélevée pour visibilité et stabilité de la structure auto-portante
- protection contre la pluie pour les marionnettes et les instruments
- petit gradin et/ou bancs pour le public à prévoir par le lieu d'accueil
- fermeture totale de la structure possible, mais éventuel gardiennage à prévoir en fonction des lieux d'implantation

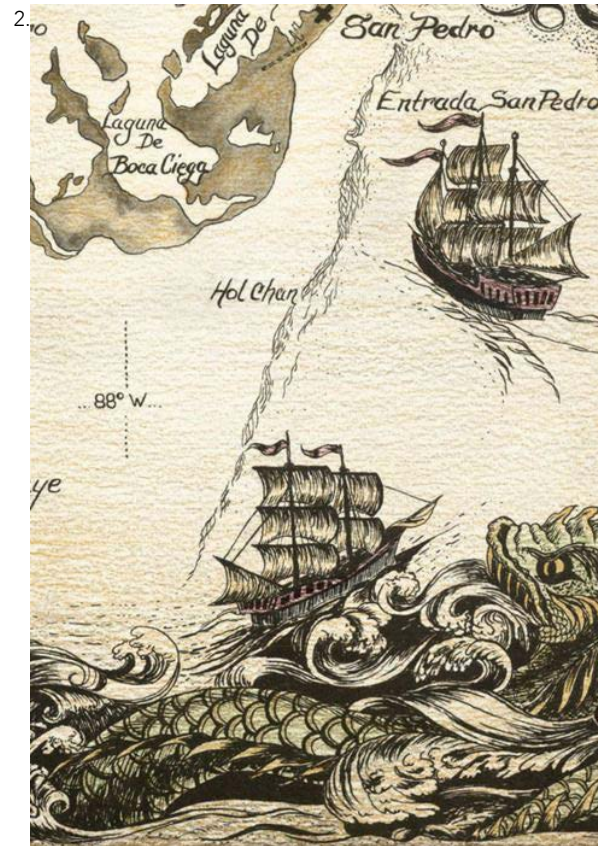

SOURCES ET INSPIRATIONS

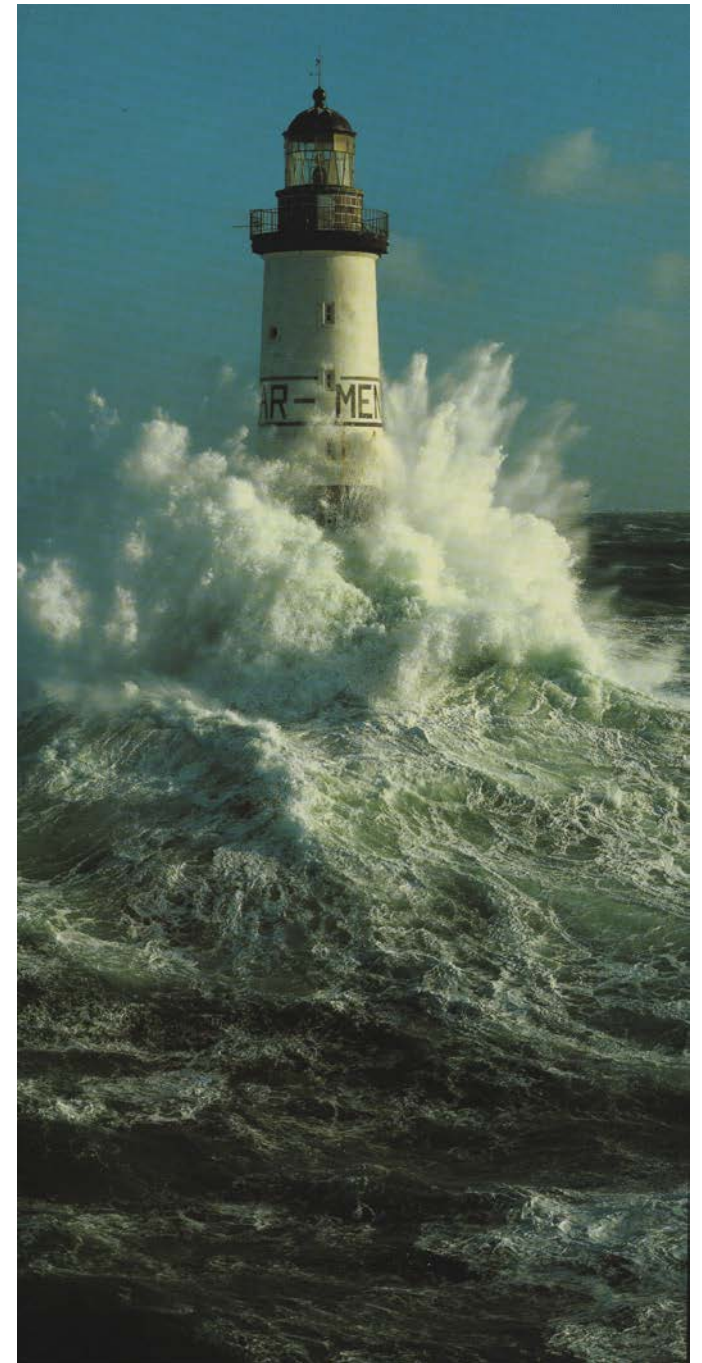
1. *Élévation du phare de Winstanley*, Henry Roberts, 1762
2. Carte marine ancienne illustrée
3. *Tout seul*, Christophe Chabouté, 2008
4. Photographie du Phare d'Ar-Men, Philip Plisson

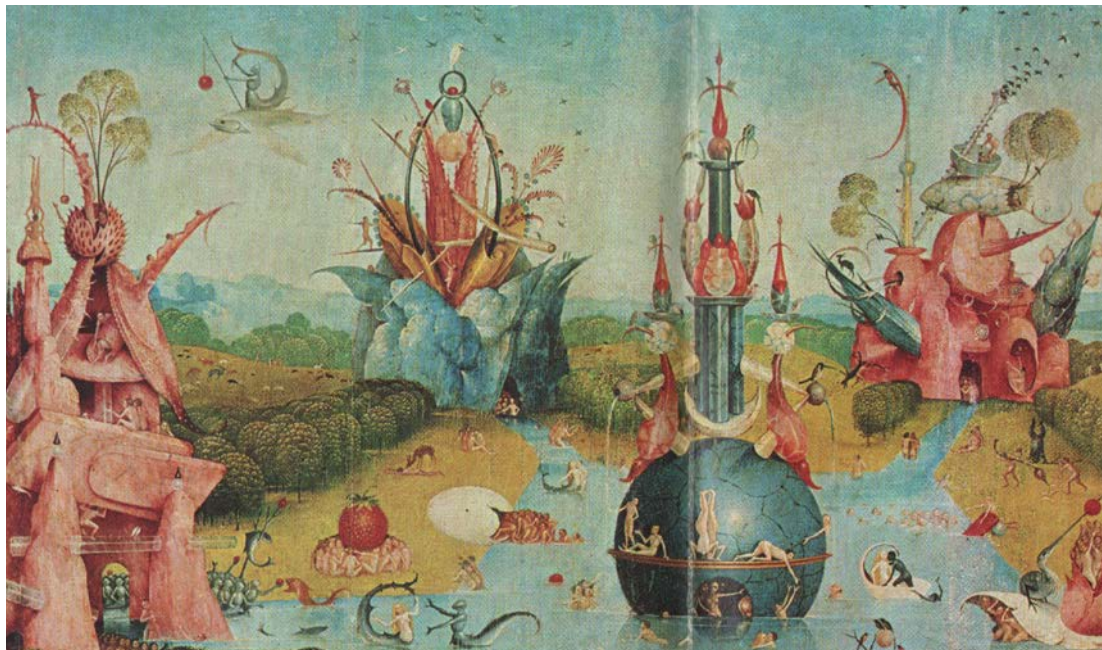
1.

3.

4.

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 Véritable*, 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...

OUVRAGES ILLUSTRÉS

- Mitsumasa Anno, *Ce jour là...*, 1978
- Christophe Chabouté, *Tout seul*, 2008
- Winsor Mac Cay, *Little Nemo*, 1910
- François Place, *Les derniers Géants*, 1992
- Marietta Ren, *Phallaina*, 2016 (bande défilée)

FILMOGRAPHIE

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

5. Gravure de E. Riou, 1867, *Voyage au centre de la terre*, J. 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* (2011), 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* (2015) et *Natchav* (2019). Ces spectacles connaissent une large diffusion en France et à l'étranger.

A partir de septembre 2020, la compagnie est artiste associée au théâtre de la Faïencerie de Creil pour trois saisons. Elle est également conventionnée par la DRAC Île-de-France depuis 2020.

Ci-dessus : Carte postale ancienne - Paris - Ranelagh - Le Kiosque et la Musique

p15 : illustration de G. Roux gravée par Froment, *Le phare du bout du monde*, 1905, Jules Verne

PRODUCTION

CALENDRIER :

- année 2021 : écriture et dramaturgie, recherches techniques et scénographiques
- années 2022 et 2023 : construction de la structure et des décors, composition musicale
- année 2023 et 2024 : répétitions
- mai 2024 : création dans l'espace public

PARTENAIRES

- Étude et réalisation de la structure avec Nil Obstrat, centre de création artistique et technique dédié aux Arts de la rue, Saint-Ouen-l'Aumône (95).
- Coproductions et résidences :
La Faïencerie, théâtre de Creil (60) • Le Théâtre-Sénart, scène nationale (77) • Le Sablier, Centre National de la Marionnette de Dives-sur-mer et Ifs (14) • Risotto, réseau pour l'essor des arts de la rue et de l'espace public en Île-de-France.
- La compagnie est artiste associée à La Faïencerie, Théâtre de Creil et conventionnée par la DRAC Île-de-France.

Recherche d'autres partenaires en cours (coproductions, résidences et pré-achats).

CONTACTS

Compagnie Les ombres portées
compagnie@lesombresportees.fr
7 rue Saint-Luc
75018 Paris

Production et diffusion :
Christelle Lechat
diffusion@lesombresportees.fr
06 14 39 55 10

www.lesombresportees.fr