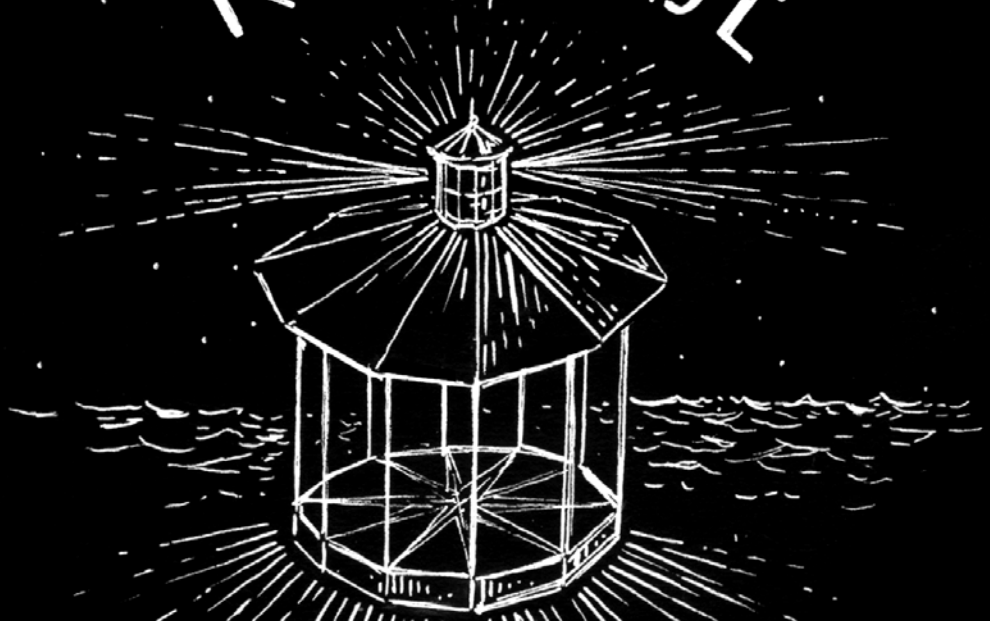
LA

RENVERSE



CIE

LES OMBRES PORTÉES

LA RENVERSE

Compagnie Les ombres portées

Théâtre d'ombres et musique

création 31 mai et 1er juin 2024 avec la Faïencerie - Théâtre de Creil

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 des ombres : Erol Gülgönen, Florence Kormann, Christophe Pagnon, Claire Van Zande

Composition musicale : Séline Gülgönen, Fabien Guyot, Jean Lucas

Création son : Frédéric Laügt, Corentin Vigot

Création lumière : Nicolas Dalban-Moreynas, Thibault Moutin

Régie générale : Donatien Letort

Oreilles extérieures : Baptiste Bouquin

Réalisation de la structure scénique : Les ombres portées en partenariat avec Nil Obstrat

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

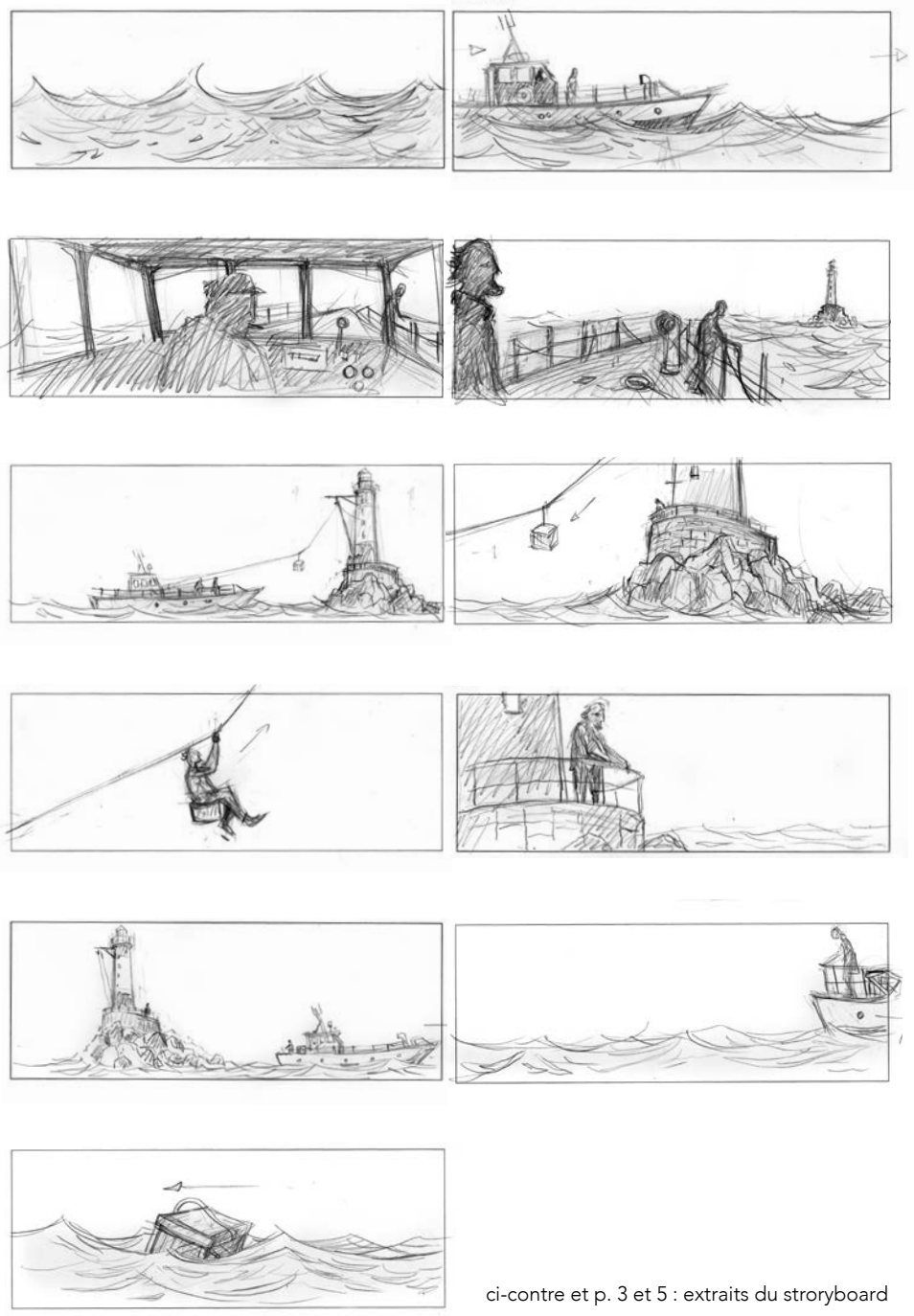
L'imagination, les multiples formes qu'elle peut prendre, son pouvoir et son rapport au réel, constituent des axes fondamentaux dans le travail de notre compagnie. Elle apparaît au cœur de nos créations (les récits fantastiques de *Pekee-Nuee-Nuee*, la ville rêvée des *Somnambules*, l'inventivité débridée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

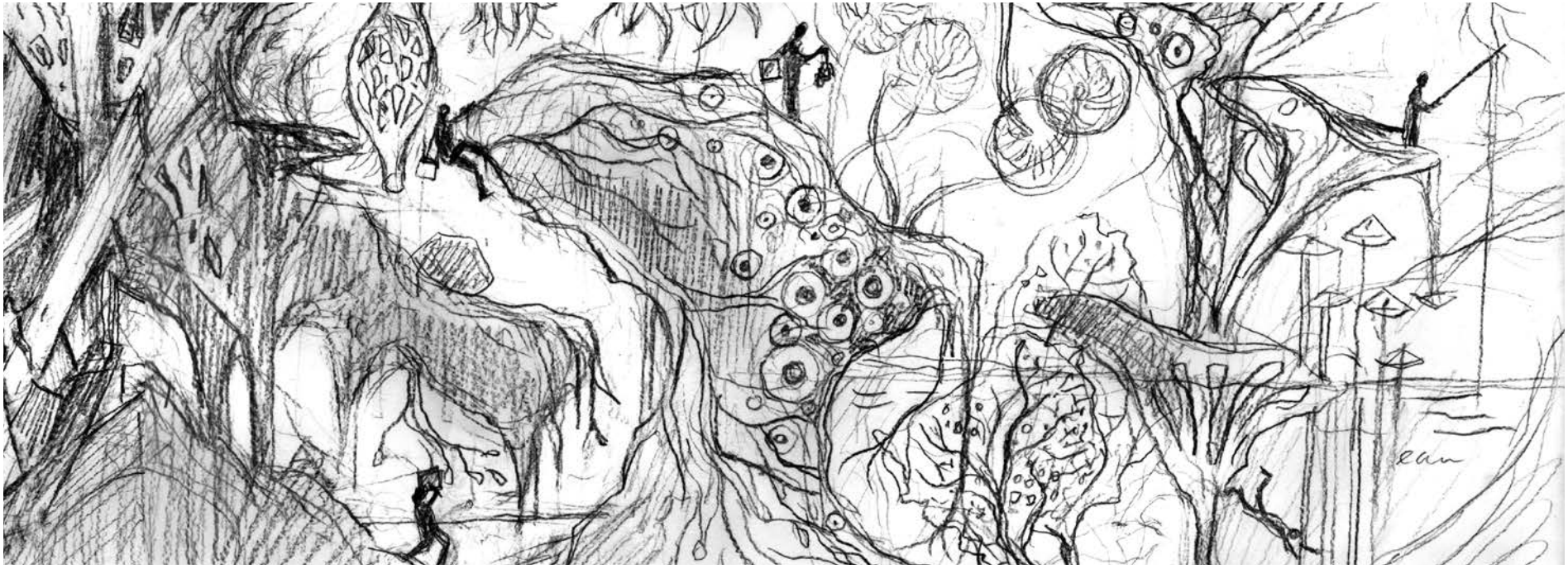
Notre spectacle sera construit autour du récit des aventures du gardien. Après avoir quitté son phare, il sera pris dans une tempête surnaturelle qui le fera basculer dans un monde extraordinaire. Les spectateurs suivront les étapes de son périple qui le feront évoluer dans des univers fantastiques et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



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

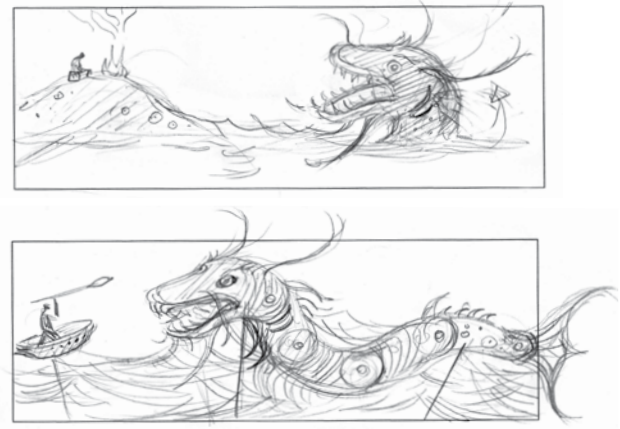
Dans ce nouveau spectacle, trois musiciens formeront un petit orchestre qui accompagnera et renforcera la narration, tout en laissant libre l'imaginaire du spectateur.

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 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.

1.

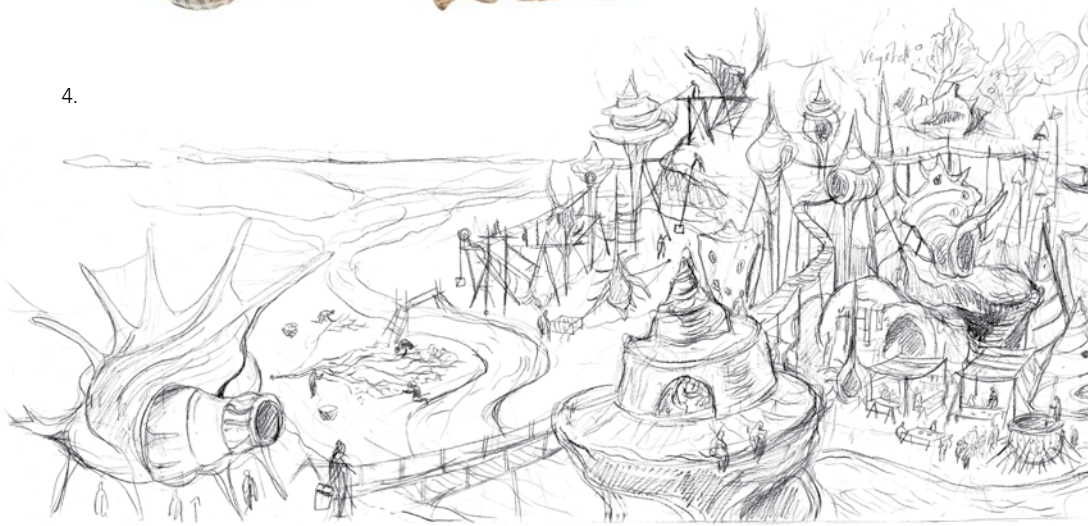


2.

3.

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

4.



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.

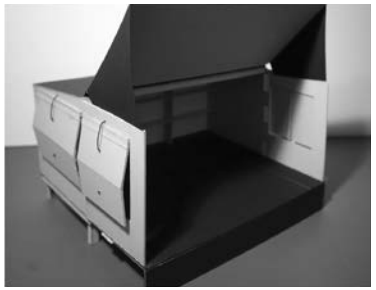
L'environnement nocturne créera naturellement un écrin spécifique à notre histoire le temps de la représentation, embarquant les spectateurs dans un rêve éveillé.

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 de la pluie par un auvent.
Au-dessus des musiciens, se situera un grand écran de 3,60 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 de volets ouverts sur les côtés de l'espace manipulateurs.



Croquis de recherche scénographique

INFORMATIONS TECHNIQUES

(en cours)

- envergure de la structure : ouverture 5,70m, profondeur 6,50 m, hauteur 4m
- structure autoportante
- système de protection contre la pluie pour les marionnettes et les instruments
- scène des musiciens légèrement surélevée et écran en hauteur pour une bonne visibilité
- espace régie son et lumière situé derrière les spectateurs, surelevé sur un praticable et protégé par un barnum
- base de la structure fermée hors représentation

INFORMATIONS PRATIQUES EN TOURNÉE

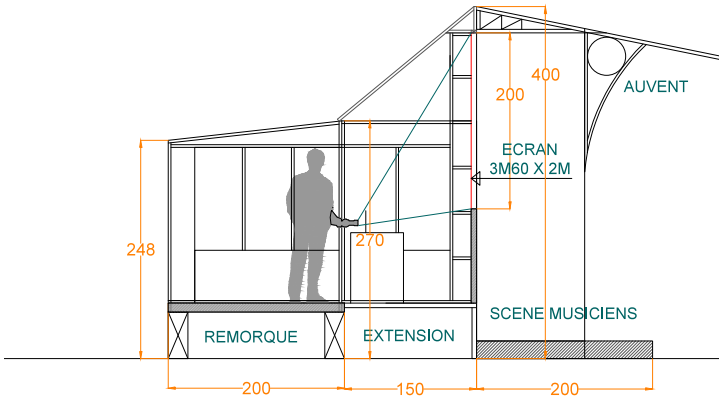
- équipe : 9 personnes : 3 musiciens, 3 marionnettistes, 1 régisseur général, 1 régisseur son, 1 chargée de diffusion
- spectacle conçu pour l'espace public dans les contextes les plus variés (places urbaines, places de villages, parcs, etc.)
- spectacle jouant dans l'obscurité à la nuit tombée
- durée : 1 heure (environ)
- jauge : 200 à 300 spectateurs (étude en cours)
- montage et répétition à J-1 sur 3 services
- démontage : 1 service

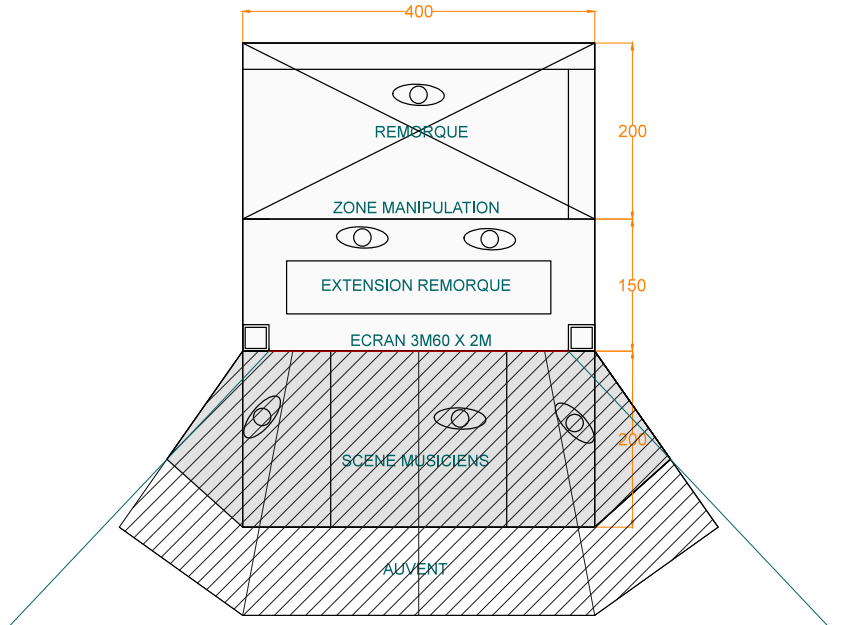
<u>demandes au lieu d'accueil :</u>

- aide technique pour le repérage, le montage et le démontage
- occultation des sources lumineuses du site à proximité de la structure
- intimité sonore
- 5 praticables pour les musiciens et la régie
- arrivée du courant électrique (PC 16) pour le son et la lumière
- système de diffusion adapté pour l'extérieur
- petit gradin et/ou bancs pour le public
- éventuel éclairage pour le public (balisage) adapté à l'extérieur
- éventuel gardiennage en fonction des lieux d'implantation

PLAN D'IMPLANTATION

(à l'étude)

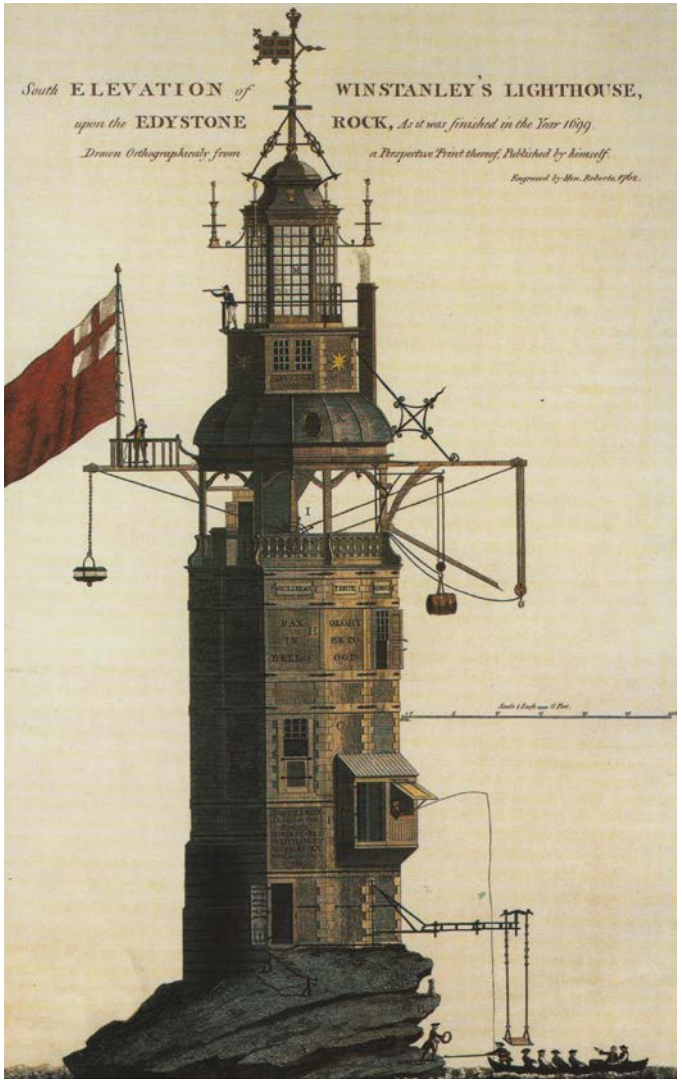




JAUGE PUBLIC ASSIS
ENTRE 200 ET 300

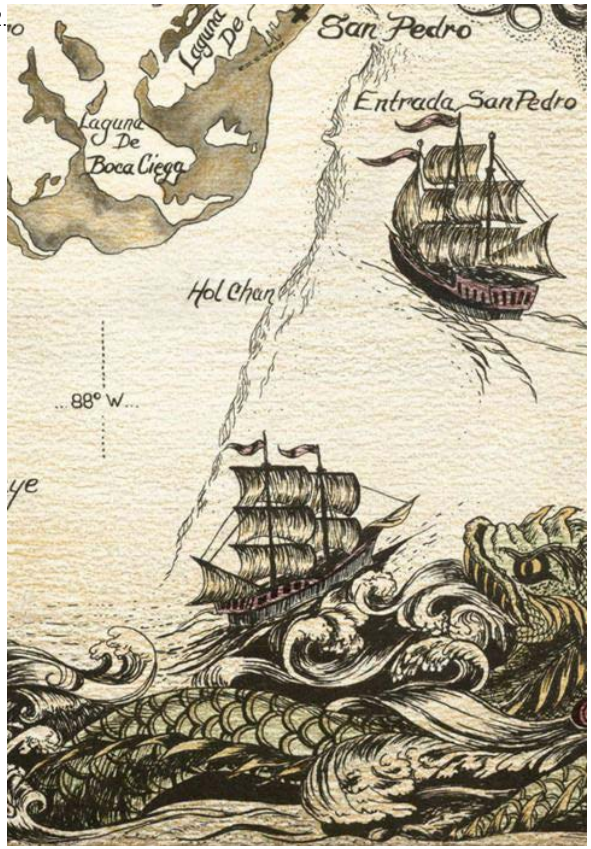
SOURCES ET INSPIRATIONS

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

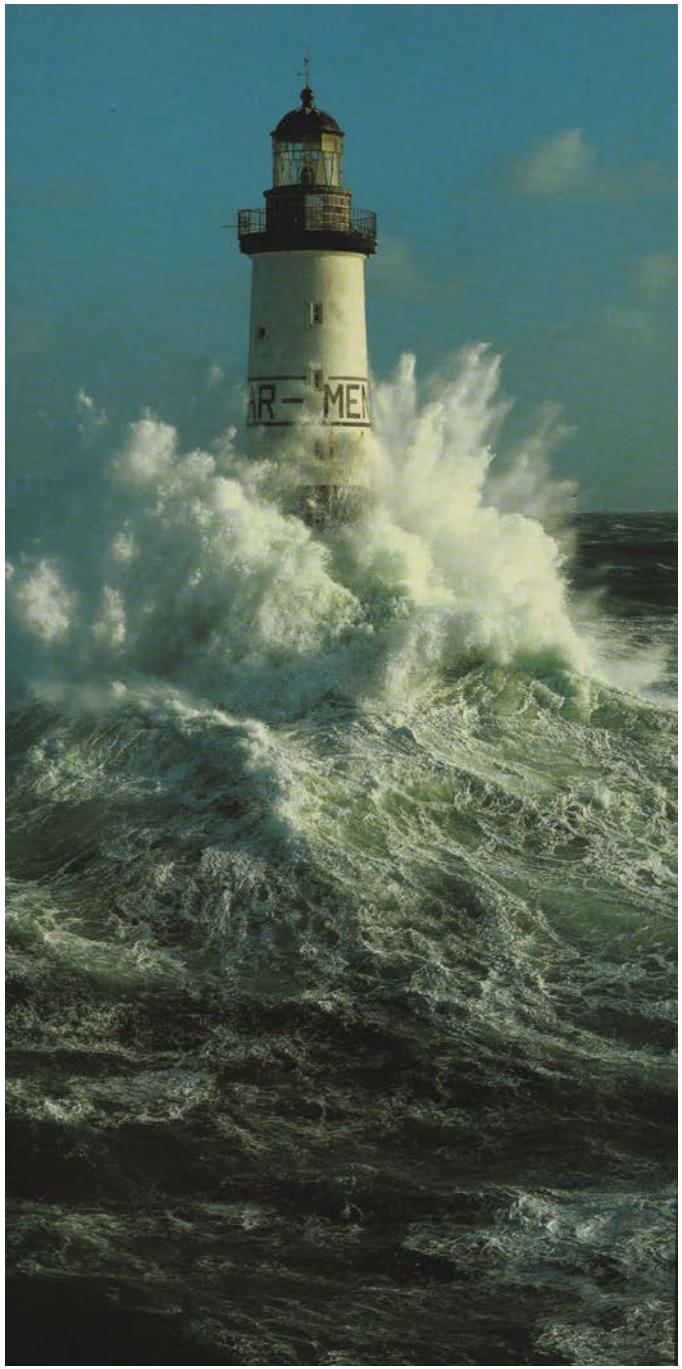


1.

2.



3.

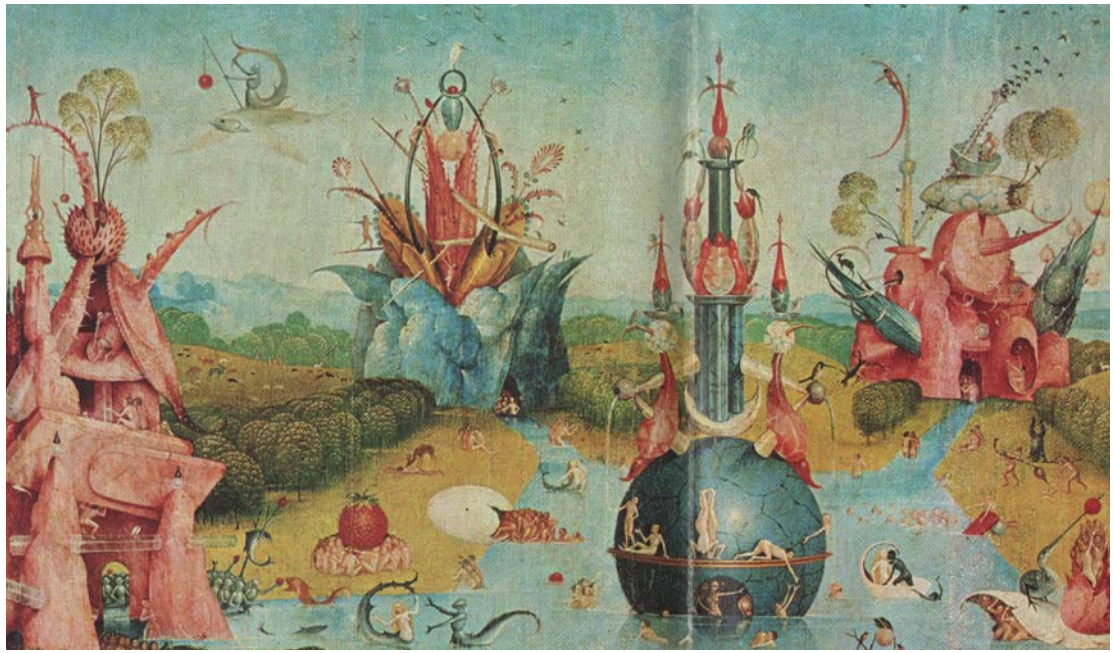


4.

5.

6.

7.



8.

BIBLIOGRAPHIE

- Jean-Pierre Abraham, *Armen*, 1988
- Italo Calvino, *Marcovaldo*, 1963 ; *Les villes invisibles*, 1972
- Lewis Caroll, *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...
- 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 Mac Cay, *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 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...

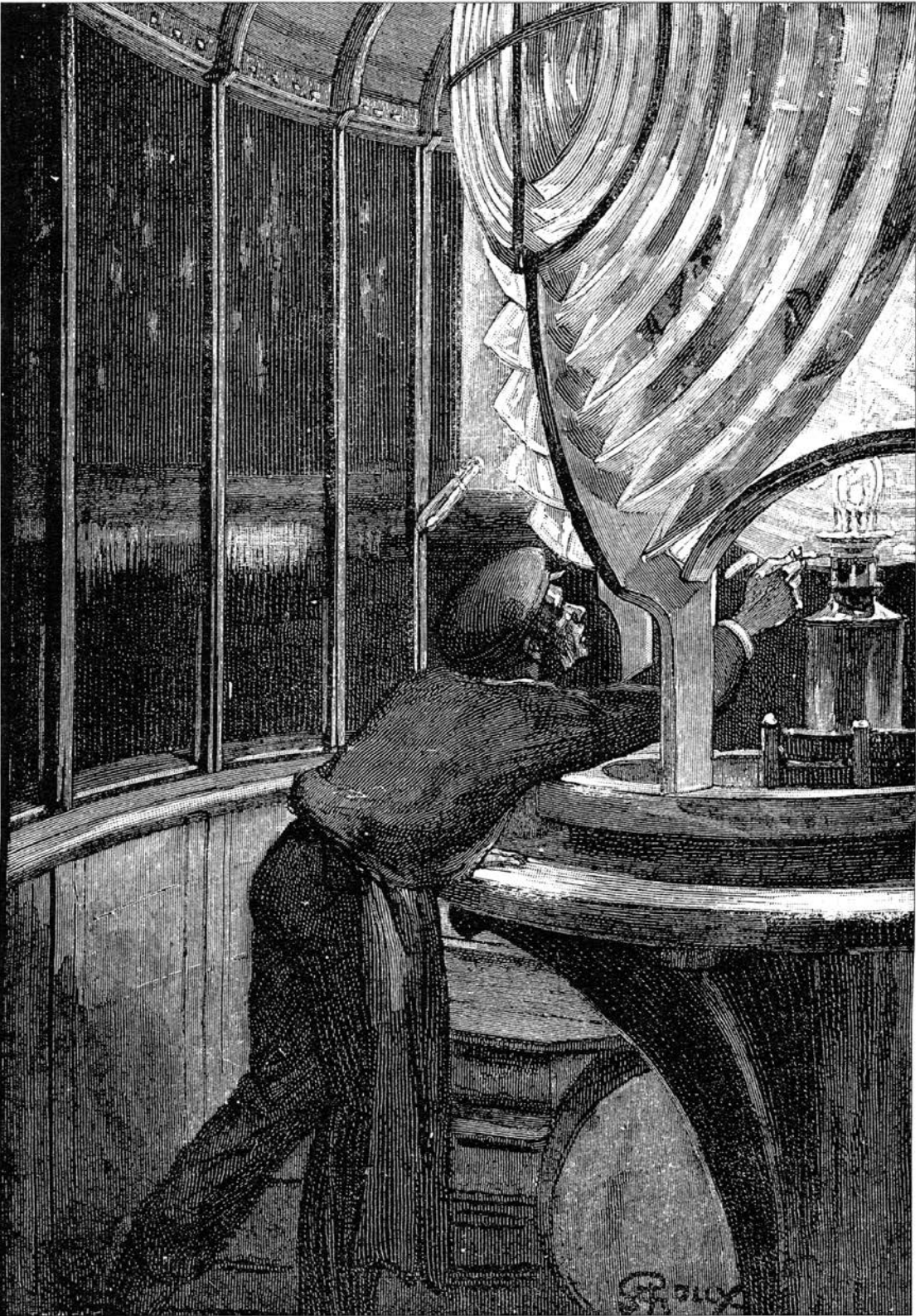
Elle revisite le théâtre d'ombres et crée des spectacles tout public, mêlant images et musique jouée en direct. Chaque projet est l'occasion de développer un mode de narration original, un dispositif scénographique et une partition musicale spécifiques, en lien avec le propos défendu.

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.

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

p14 : 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
- 31 mai et 1er juin 2024 : création dans l'espace public avec la Faïencerie, Théâtre de Creil

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) • Risotto, réseau pour l'essor des arts de la rue et de l'espace public en Île-de-France • Nil Obstrat, centre de création de Saint-Ouen-l'Aumône (95) • Espace Périphérique - Mairie de Paris - Parc de la Villette

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