

La Cie Chamar Bell Clochette présente

Aouuuu !

spectacle bilingue à partir de 4 ans

©Sepp Devries

En coproduction avec
PlayBack Produktionen (CH / ZH)
Le Théâtre des Marionnettes de Genève (CH / GE)
Le Theater Stadelhofen (CH / ZH)

Avec le soutien de Pro Helvetia, la Loterie Romande, Ernst Göhner Stiftung, Stanley Johnson Foundation, Migros Pour-Cent-Culturel, Oertli Stiftung, la Ville de Carouge

Tournées passées

Theater Stadelhofen (Zürich)

04 au 12 mai 2019

4 représentations publiques et 5 représentations scolaires

Théâtre des Marionnettes de Genève (Genève)

29 octobre au 17 novembre 2019

12 représentations publiques et 19 représentations scolaires

Figurentheater Luzern (Lucerne)

11, 14 et 15 décembre 2019

3 représentations publiques

Figurentheater Winterthur (Winterthur)

15, 18, 19 et 22 janvier 2020

4 représentations publiques

Stadtbibliothek Basel (Bâle)

26 janvier 2020

1 représentation publique

Fabrikpalast (Aarau)

01 et 02 février 2020

2 représentations publiques

Schlachthaus Theater (Berne)

15 et 16 février 2020

2 représentations publiques

Théâtre de Marionnettes de Lausanne (Lausanne)

28 mars au 01 avril 2020 (annulé pour cause de Covid19)

4 représentations publiques

Figura Festival (Baden)

17 Juin 2020 (annulé pour cause de Covid19)

1 représentation publique et 1 représentation scolaire

Theater Stadelhofen (Zürich)

16 au 22 octobre 2020 (reprise)

4 représentations publiques et 5 représentations scolaires

Figurentheater Wettingen (Wettingen)

23 au 27 octobre 2020

2 représentations publiques et 4 représentations scolaires

Odeon Theater (Brugg)

31 octobre au 03 novembre 2020

2 représentations publiques et 4 représentations scolaires

Klein Buhne (Zofingen)

23 au 26 novembre 2020

5 représentations scolaires

Nuithonie (Fribourg)

01 au 10 février 2021 (annulé pour cause de Covid19)

4 représentations publiques et 7 représentations scolaires

Tournée 2022

Bicubic (Romont)

17 avril 2022

1 représentation publique

Théâtre des Marionnettes de Genève (Genève)

10 au 23 octobre 2022

Théâtre de Marionnettes de Lausanne (Lausanne)

15 au 19 mars 2023

Nuithonie (Fribourg)

En attente de re-programmation sur la saison 22/23

L'histoire

Petit lapin a les chocottes ! Au moindre bruissement de feuilles il tressaille, à chaque craquement de branches son coeur bat la chamade. Sortir de chez lui ou jouer à cache-cache avec ses amis peut s'avérer un vrai calvaire. Réalisant que ses angoisses l'empêchent de vivre, petit lapin décide d'agir. Et si pour avoir moins peur il se glissait dans la peau d'un prédateur qui ne craint personne ? Chose dite, chose faite ! Le lendemain, petit lapin se confectionne un costume de loup, dont l'effet sera bien plus terrifiant qu'escompté...

Photo : Chris Iseli

Le spectacle

Aouuuu ! est né de la rencontre avec Jadwiga Kowalska, réalisatrice de films d'animation lucernoise et de la découverte de son premier album jeunesse « Ich bin ein Wolf, sagt Hase » (paru en 2017 aux Editions Atlantis).

Le thème de la peur, élément central du livre de Jadwiga Kowalska nourrit la trame du spectacle. Cependant pour l'adaptation théâtrale nous avons pris une grande liberté esthétique et dramaturgique, en nous éloignant du texte initial.

La force dramaturgique de Aouuuu ! est de développer un langage davantage visuel et sonore, sur lequel s'appuie la narration, et d'osciller entre différents espaces-temps - le prosaïsme d'une scène de théâtre où des marionnettistes jouent leur propre rôle et déconstruisent la fabrication de l'illusion théâtrale et l'espace imaginaire de la forêt dans lequel le récit se développe et les personnages affrontent la peur.

Ce spectacle qui comporte peu de dialogues est destiné à un public de tous horizons linguistiques. Aouuuu ! peut être joué dans toutes les langues. Sur scène, les deux comédiens s'expriment chacun dans une langue différente et traduisant les propos de l'autre. Les personnages-animaux parlent quant à eux une langue inventée, à travers laquelle chaque enfant peut projeter ses émotions et interpréter les propos et la réaction des personnages.

A travers cette création, nous avons mis en place une collaboration artistique inédite entre la Suisse romande et la Suisse allemande et souhaitons renforcer la diffusion de Aouuu ! dans les autres cantons suisses et hors à l'étranger.

Jeux de miroirs

Le dispositif de la pièce comprend différents niveaux de récits dont l'enfant peut pressentir les nuances :

-les comédiens sur scène installent leur matériel (l'espace théâtral / le temps présent)

-les marionnettistes qui acceptent de raconter une histoire à Lapin (le contrat narratif / le temps du récit)

-l'histoire dans laquelle Lapin et ses amis imaginaires Hibou et Taupe deviennent les protagonistes d'une histoire racontée par les marionnettistes qui jouent leur propre rôle (l'espace de la forêt / le monde imaginaire).

Ce dispositif de mise en scène permet de renforcer l'identification de l'enfant au personnage du lapin et de déconstruire les moments qui pourraient être perçus par l'enfant comme source de peur (l'apparition du loup). Un lien de connivence fort est créé entre le public et le personnage du lapin. Le Lapin sert de guide à l'enfant pour appréhender ses émotions dans l'expérience de la peur dans l'espace imaginaire tamisé de la forêt, créé par les projections lumineuses et la bande sonore. Les interruptions dans le récit et le retour brusque de la lumière sur le plateau permettent aux enfants de mettre à distance l'illusion théâtrale et de désamorcer les situations angoissantes vécues par le personnage du lapin.

Comme le public qui éprouve par projection à travers une œuvre théâtrale, littéraire ou cinématographique les émotions des personnages, Lapin apprend à maîtriser sa peur en devenant le héros de l'histoire qu'on lui raconte.

Lapin est un support identificatoire pour les jeunes spectateurs, captivés comme Lapin par les contes et aimant jouer à se faire peur.

Dans Aouuuu ! les codes du théâtre sont révélés, par des aller-retour incessants entre la réalité de l'artifice théâtral (manipulation à vue des marionnettes, création « d'effets spéciaux » en direct, interactions avec le public etc.) et l'imaginaire du récit (projection colorée pour évoquer la forêt, marionnettes et comédiens se fondent dans l'histoire, détournement poétique d'objets, rôle de la bande sonore).

Une mise en scène contemporaine

Nous avons privilégié une mise en scène contemporaine avec des évocations d'ambiance, des détournements d'objets, un décor prosaïque avec un écran pour laisser l'imagination se déployer. Les marionnettistes projettent et manipulent à vue, et se présentent comme tels, avant de se fondre eux aussi dans l'histoire. La narration se déploie dans deux espaces distincts - la scène du théâtre (le présent) et la forêt (lieu imaginaire lors des récits des marionnettes). La pièce propose aussi au jeune public une réflexion sur l'art de la marionnette, les interrogeant sur l'illusion théâtrale, le pouvoir de l'imagination et de l'identification au personnage.

Nous y révélons les moyens par lesquels la peur est créée: les effets de lumière, la musique et les effets sonores seront ostensiblement activés par les deux comédiens sur scène. Ce faisant, nous thématiserons les mécanismes des effets spéciaux: comment un petit objet peut projeter une ombre énorme s'il est éclairé en conséquence; comment un son peut créer une atmosphère étrange, comment on peut détourner des objets et les transformer en personnages.

Nous rendrons la peur du lapin intelligible et nous révélerons comment le sentiment de la peur apparaît. La fabrication sur scène de l'illusion et le dévoilement de ses ficelles sont aussi passionnants que l'illusion elle-même, et tout autant source de magie.

La légèreté de notre dispositif scénique permettra au spectacle d'être accueilli dans toutes sortes de lieux, des théâtres mais aussi dans des lieux qui ne sont pas nécessairement à vocation culturelle. De plus nous sommes techniquement autonomes. La régie se fait par un dispositif de pédales pour le son et la lumière. Le montage est effectué en direct par les deux comédiens-marionnettistes.

otos : Sepp Devries

Les marionnettes et la musique

Nous avons choisi des marionnettes de table à crosse pour le lapin, la taupe et le hibou, car c'est la technique la plus appropriée en terme d'animation directe des personnages. Le loup est joué par la comédienne qui porte un gigantesque masque de loup. La menace qu'il inspire aux personnages est ainsi renforcée, même si sa démarche chaloupée lui apporte une touche de nonchalance. Le loup est aussi figuré par sa silhouette projeté en ombre sur un écran et annoncé par une bande son inquiétante.

La musique est un moyen d'amplifier les émotions. Elle a été composée par Julien Israelian et Pierre Omer, les musiciens de nos précédents spectacles. Les musiciens ont fait des recherches sur les bruits de la forêt et sur les différents caractères des personnages. Les thèmes sont développés selon les différentes ambiances et le ressenti des personnages.

La musique est pré-enregistrée et diffusée sur scène, grâce à un ingénieux système de pédales actionné par les comédiens- marionnettistes, qui activent en temps voulu les différentes pistes musicales.

Interview

« Ce qui caractérise le plus notre spectacle, c'est la complicité »

Entretien avec Chine Curchod, porteuse du projet et marionnettiste

Comment êtes-vous tombée sur l'album de Jadwiga Kowalska ?

Je connaissais Jadwiga à travers ses films d'animation. Elle a son studio dans la même maison que mon compagnon. Un jour elle m'a raconté qu'elle était en train de travailler sur un livre pour enfants et m'a demandé si j'étais d'accord de jeter un oeil sur les planches, étant donné que je travaille beaucoup avec le jeune public. J'ai été tout de suite enthousiasmée par ses dessins au point d'avoir envie de les utiliser pour ma prochaine création. Elle m'a avoué que secrètement, elle rêvait et espérait cette réponse ! Lorsque le livre a été édité s'est posée la question de comment l'adapter. Nous avons gardé tous les personnages sauf un (comme nous ne sommes que deux à manipuler).

Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le sujet. Nous nous sommes tous interrogés sur ce qui se passait en nous quand nous avons peur...trop peur ! Qu'est-ce que cela enclenche comme mécanismes ? La solution que trouve le lapin (parmi tant d'autres solutions possibles) - celle d'incarner lui-même le prédateur en se déguisant - nous a beaucoup plu d'un point de vue dramaturgique et scénique. En plus de l'image du « costume », nous avons aussi retenu l'image de la « forêt », qu'il nous semblait intéressant de porter à la scène, notamment à travers les différentes ambiances du jour, de la nuit et du crépuscule...

Nous avons fait une première semaine de travail collectif avec toute l'équipe, lors de laquelle nous avons défini un espace. À partir de là Anna et Benno ont imaginé une dramaturgie à l'intérieur de cette forêt. Nous avons un plan des scènes que nous voulions montrer, mais tout a été chamboulé au gré de nos essais et de nos contraintes (d'espace, de rythme, de manipulation).

Notre pièce s'inspire donc de l'album de Jadwiga mais en est une adaptation pas du tout fidèle (*rires*). On s'est complètement emparé de la matière livrée par Jadwiga, ce dont elle est par ailleurs absolument ravie ! Elle n'a pas souhaité intervenir dans la manière dont nous racontions l'histoire, mais avait envie qu'on se l'approprie.

Comment avez-vous géré la distance physique entre Zürich et Genève pour cette création ?

Jadwiga a beaucoup correspondu avec Pierre Monnerat, notre constructeur de marionnettes. Ils se sont envoyés des croquis et des prototypes par la Poste. La musique a une grande place dans le spectacle. Julien et Pierre ont vu un premier bout à bout au début de la création en février, puis nous avons communiqué par mail et par téléphone. Ils ont travaillé sur les sons et les mélodies en studio à distance, puis Julien nous a rejoint à Zürich pendant deux semaines pour faire coller et correspondre tous ces bouts de bruitages et de musiques et définir le timing musical. Marius et moi gérons la régie nous-même depuis la scène, c'est nous qui actionnons les sons et les effets lumières. De ce point de vu là il était essentiel que tout soit bien calibré d'avance.

Dans la liberté que vous avez prise s'inscrit également la présence et le rôle de vous deux manipulateurs...

Oui, le spectacle s'ouvre sur un espace dans lequel Marius et moi sommes à vue et agissons comme conteurs. Le lapin arrive et demande une histoire : il veut qu'on lui raconte l'histoire de la forêt avec le loup. Pendant le spectacle, il y a un va-et-vient entre la réalité du plateau (et le trio Marius-Chine-lapin) et la forêt (la fiction). Parfois le lapin interrompt l'histoire parce qu'il a trop peur...un peu comme les enfants. Pourquoi cette idée nous est-elle venue ? Tout simplement parce que les marionnettes étaient tellement belles, tellement sorties d'un livre que nous n'avions pas envie que notre décor et notre scénographie reprenne cette même esthétique, sinon on serait tombé dans du « kitsch ». Nous avons envie de quelque chose de plus contemporain.

Comment gérez-vous le bilinguisme ?

Il y a peu de texte. L'essentiel se comprend à travers les images, les ambiances. Les animaux ont leur propre langage.

Le bilinguisme n'intervient que dans notre langage d'humains, entre manipulateurs. Nous disons tous les deux le même texte, Marius en allemand, moi en français. D'ailleurs, comme Marius ne parle pas le français et moi très peu le suisse-allemand, nous avons trouvé notre propre manière de communiquer et de nous comprendre...à travers le jeu. Malgré l'absence de mots, la connivence entre nous est incroyable !

Propos recueillis par Irène Le Corre / Mai 2019

Générique

Conception et portage du projet : Chine Curchod

Mise en scène : Anna Papst

Scénographie et construction décor : Luana Paladino

Dramaturgie : Benno Muheim

Jeu & manipulation : Chine Curchod et Marius Kob

Marionnettes : Pierre Monnerat en collaboration avec Jadwiga Kowalska

Musique originale : Pierre Omer et Julien Israelian

Arrangements musicaux : Julien Israelian

Création lumière : Hans Ueli Trüb

Costumes : Mirjam Egli

Administration : Astrid Maury

Informations pour la tournée

Contact: chine@chamarbellclochette.ch

+41 78 818 02 91

www.chamarbellclochette.ch