

CHAT / CHAT

Spectacle d'éveil et découvertes pour les tous petits de 6 mois à 4 ans

Une production de la compagnie Zapoï / Valenciennes

Conception et écriture: Stanka Pavlova

Musique: Usmar

Univers graphique: Magali Dulain

AVANT PROPOS

“Laissez venir à moi le hasard, il est innocent comme un petit enfant.”

Nietzsche - Ainsi parlait Zarathoustra

C'est par hasard en cherchant l'ultime inspiration pour mon nouveau projet à destination des tout petits que BLACKIE, le chat de Fredun Shapur s'est fixé dans ma mémoire.

Voilà des mois que Blackie hante mon imagination, visite mes nuits parfois agitées et ronronne tranquillement à côté de mes rêves.

Ce chat, dont les facettes et les couleurs évoquent des jeux de lumière et les contrastes changeant, crée une véritable impression de mouvements et ressemble étrangement à un pliage d'origami.

Blackie, le chat est un livre pour enfants écrits par Kathlenn Brooks et illustré par Fredun Shapur, illustrateur sud-africain né à Johannesburg en 1929.

C'est en 1957 que Shapur travaille à Prague comme graphiste. Au même moment l'industrie tchèque du jouet en bois répond au besoin du bloc soviétique et suscite une admiration unanime.

Entre tradition et avant-gardisme ces jouets s'exportent au delà des frontières de l'Europe. Blackie, le chat me fait penser à mon enfance, aux jouets en bois avec lesquels je m'amusais pendant des heures. Ce chat magique me rappelle les livres des illustrateurs et des auteurs russes de mon enfance: Samuel Marchak, Vladimir Lebedev et leur cirque, Vladimir Maïakovsky et son petit cheval de feu, Alexandre Rodtchenko, Ivan Bilibine et tant d'autres.

Blackie, le chat de Shapur a réveillé mes souvenirs d'enfance... J'avance derrière ce chat, je suis ses traces et j'espère ne pas me perdre.

Je voudrais juste me souvenir de ces premiers instants de douceur, de ces longs mois passés à rêver et à imaginer les traits de mes parents, de rêver le monde à l'extérieur.

Se souvenir de son premier souffle,

De la voix qui nous accueille,

Des odeurs,

Se souvenir des premiers pas, des premiers rires, des premiers jeux.

Comment c'était avant?

A quoi je rêvais avant?

Avant d'être?

A quoi rêvent les bébés?

A quoi rêvent les chats?

Je doute de pouvoir répondre à toutes ces questions.

Mais Blackie, le chat de Shapur a allumé par hasard l'étincelle de mon imaginaire qui s'est enflammé.

Rien ne pourra m'arrêter de courir derrière le souvenir d'un chat qui abandonne son sourire en croissant de lune dans les feuillages, derrière le souvenir des mots qui se quittent et se rassemblent en troupeau du hasard..

Oui, le hasard, innocent comme un petit enfant..

Stanka Pavlova, Janvier 2016.

Illustration de Fredun Shapur: Blackie et la pelote

Chat/Chat: Le spectacle

Mais où donc est passé ce chat ?

Tout blanc, il se fond dans la neige, mais sa présence est trahie par des traces de pattes.

Rayé, il a disparu dans les buissons!

Le voilà maintenant tout noir, bien caché dans la nuit.

Jonglant avec des formes et des couleurs par superposition ou jeux de contraste Chat/Chat est un spectacle ludique qui amène les tout-petits dans un voyage sensible et poétique, stimulant le regard comme l'ouïe.

Les images au graphisme épuré et coloré de Magali Dulain se métamorphosent au gré de leur mise en mouvement et d'une ambiance sonore signée Usmar. Le dispositif scénique se déploie ensuite comme un tapis d'éveil, invitant les jeunes spectateurs à explorer ce petit monde vivant.

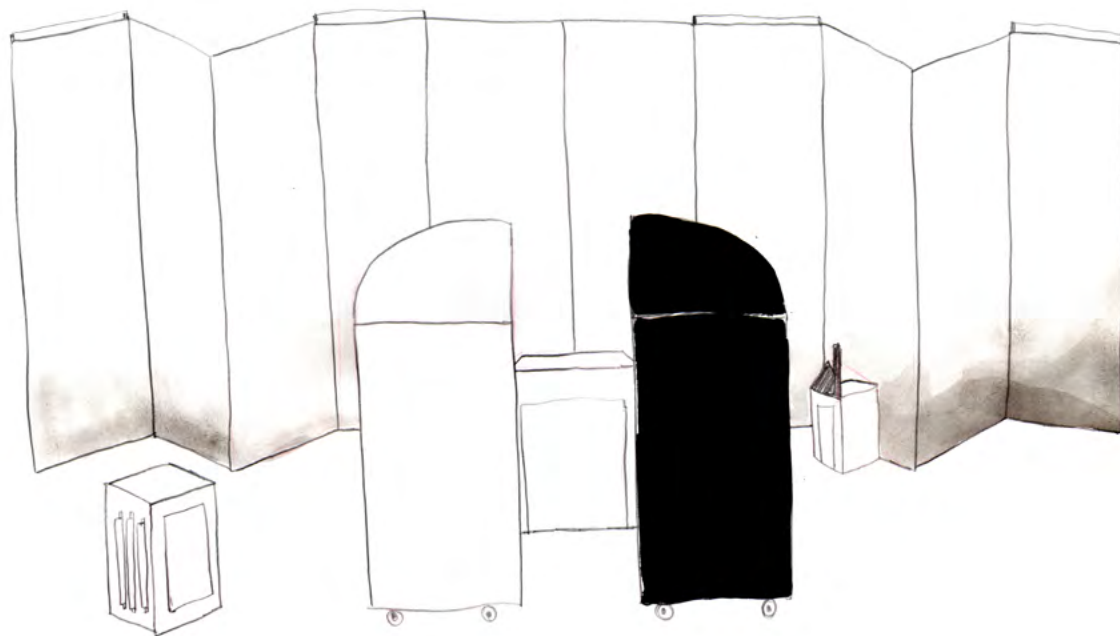

Le dispositif scénique tout en déploiement

Un dispositif évolutif imaginé sur le principe du triptyque permet de faire apparaître et disparaître des images et des figures. Il évolue en déploiement. Ce principe ludique offre de nombreuses possibilités de constructions et déconstructions, d'assemblages, de transformations et de métamorphoses.

Le spectacle puise son inspiration dans l'œuvre des illustrateurs tels que Fredun Shapur, Komogata et Bruno Munari.

Ce qui caractérise ces illustrateurs est leur approche à l'espace (Komogata est architecte, Munari et Shapur sont designers) et particulièrement la question de l'échelle, de la profondeur du champ et du hors champ, de la figuration. L'ensemble de ces concepts s'applique également aux arts de la marionnette.

Ainsi l'ensemble de leur œuvre fut une formidable source d'inspiration pour la construction de ce spectacle.

Le spectacle se conçoit comme un livre à vivre. Il se déroule en deux temps. Un pour le jeu et la narration et un temps pour l'exploration et la découverte.

Tout au long du spectacle, l'univers se déploie dans l'espace afin de permettre l'éveil et la stimulation visuelle des enfants.

Il se divise en cinq chapitres:

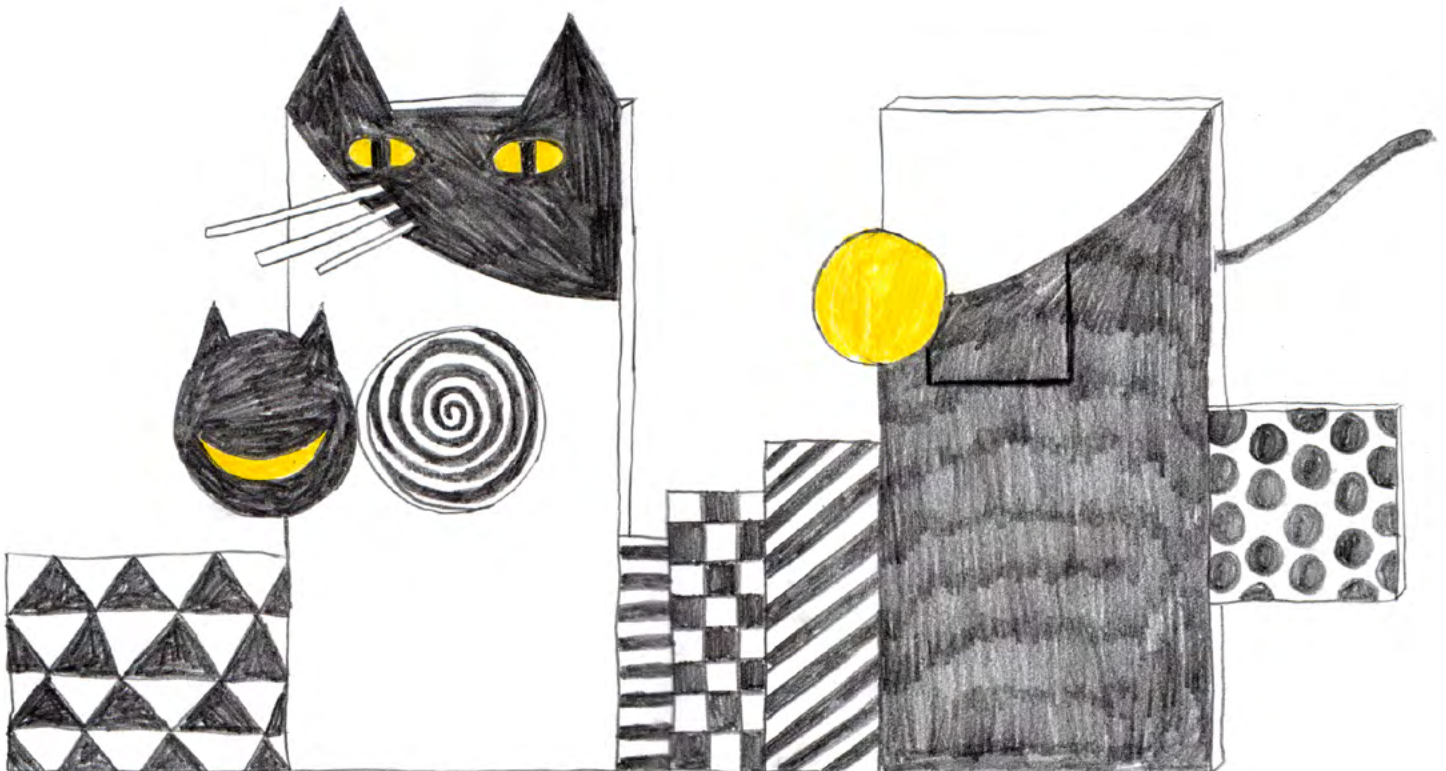
1) Chat noir / Chat blanc

Deux panneaux se déploient autour de l'idée du noir et du blanc. A partir d'une forme simple le dispositif s'ouvre et par l'ajout et la juxtaposition d'éléments graphiques, ils évoquent des maisons dans lesquelles un chat noir et un chat blanc se nichent.

Tantôt chat carré tantôt chat rond, chat à pois et chat à rayures, il joue à cache-cache.

Mais où donc est passé ce chat ?

Tiens chat noir et chat blanc, la nuit tous les chats sont gris !

2) La maison du Chat Gris

La maison est un élément scénique qui se construit devant le regard des tout-petits. Les cubes disposés au sol se superposent afin de devenir une petite maison de trois étages: la maison du Chat.

Les deux interprètes réalisent la construction tout en proposant un jeu de questions-réponses simples:

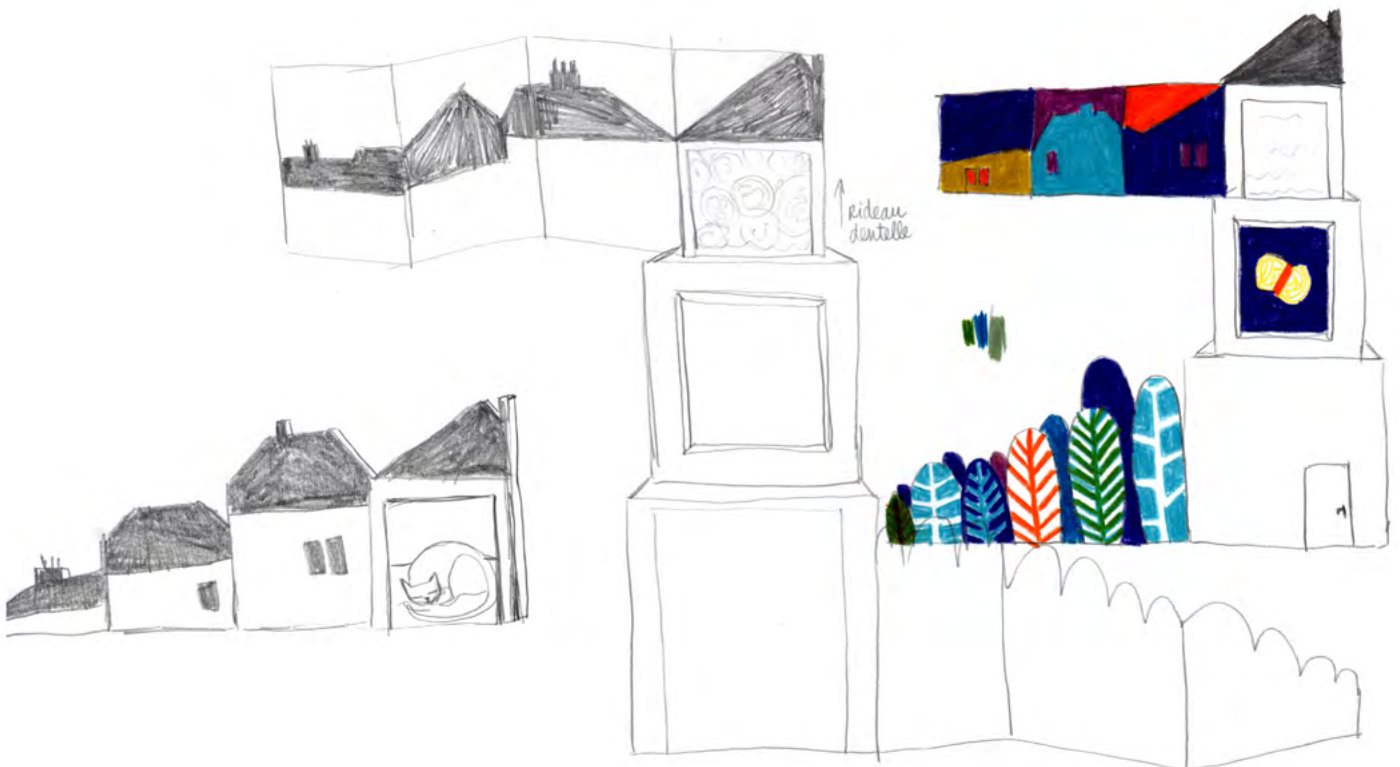
« Que fait le Chat?

Le Chat met ses chaussettes.

Que fait le Chat?

Le Chat saute... etc. »

Une complicité s'installe avec le public qui est intégré dans ce jeu de va-et-vient verbal. La Maison devient ainsi métaphore de la figure parentale. Placée au centre de l'espace scénique, cette petite maison rassure, accueille, protège, propose, éveille, ainsi notre Chat se sent bien et il s'endort...

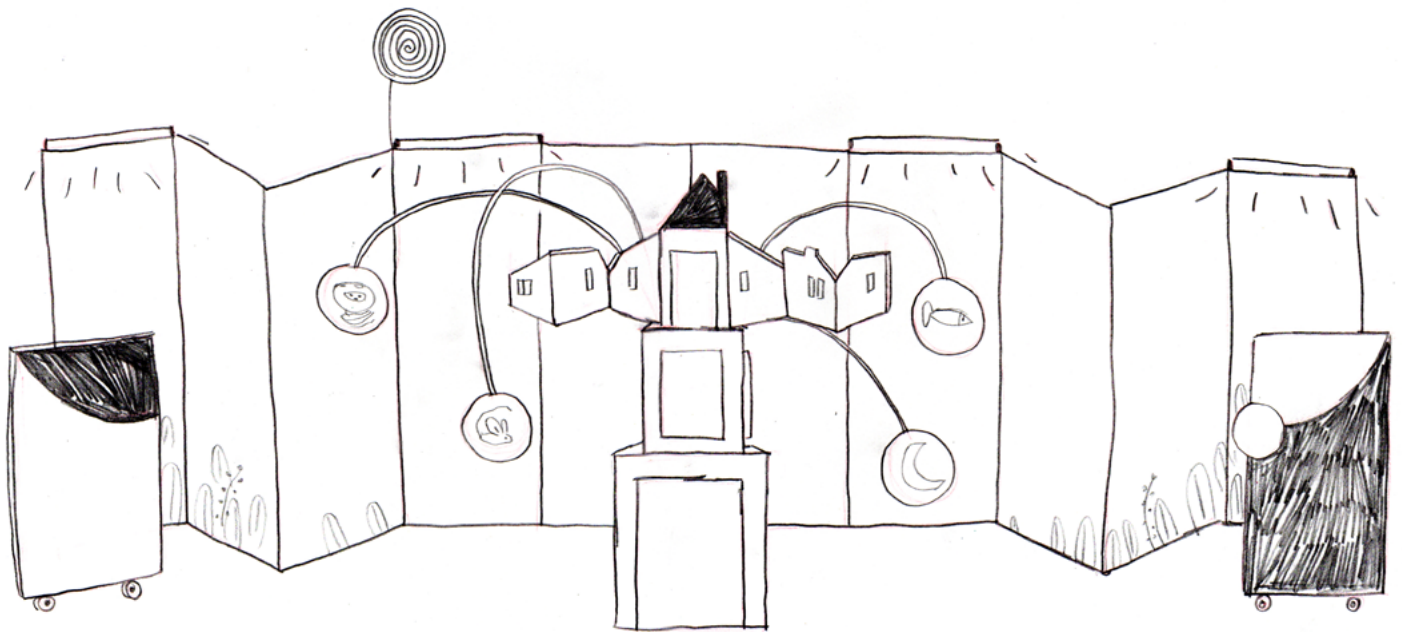
3) Le Rêve du chat

L'ensemble de la structure se transforme et une nouvelle perception onirique du monde se met en place. Le chat rêve, il est tour à tour cosmonaute ou poisson chat.

Une occasion de visiter l'au dessus et l'en dessous. Mais aussi une occasion pour les adultes à se reconnaître dans cette séquence:

Qui n'a pas rêvé et projeté des désirs et des envies sur la vie future de son enfant?
Un moment de nostalgie...car en tant que parent nous savons pertinemment qu'un jour

« Le Chat va voler de ses propre ailes! »

4) Mais où donc est passé Chat Chou?

Conçu comme un imagier, cette séquence accumule les images à la manière des Kamishibai.

Des jeux de mots se mettent en place et en chanson autour du mot CHAT:
château, chapeau, chamau, chapitre, chavirer, Chagal etc...

Mais où donc est passé Chat Chou ?

Où es-tu mon chat chat ?
où es-tu mon chat chou ?
je crois que je ne te vois pas
pourtant je t'ai cherché partout ?
je suis monté dans un château
demandé à la châtelaine
si elle t'avait pas vu
mais elle chauffait des châtaignes
j'ai croisé des chameaux
qui n'avait plus de champagne
ils mangeaient des champignons
en battant la chamade
et sous la jupe de Shakira
derrière les pinces de Chagal
j'ai demandé au poisson chat
il m'a dit j'ai vu ke-dal !
j'ai pris de la hauteur avec les chasmonautes
et j'ai vu des chasseurs en petite culotte
quel charivari, même le chaperon n'a rien vu
slalom m'a t'il dit, mais chat m'a pas servi
t'es toujours disparu, mais moi je parie
que si tu n'es pas là, tu es sûrement ici !

Nous entrons dans la maison et nous retrouvons le chat qui est prêt à conquérir le monde.

5) Chat PRÊT à EXPLORER LE MONDE, à LA RENCONTRE DES AUTRES

Un dispositif qui rappelle un jardin se déploie et invite les tout-petits à découvrir les surprises cachées.

Sur le principe d'un imagier les enfants retrouvent des animaux et des insectes familiers: une grenouille, une coccinelle, un papillon, un escargot...

Tiens c'est la queue du Chat, mais non c'est la trompe d'un éléphant !

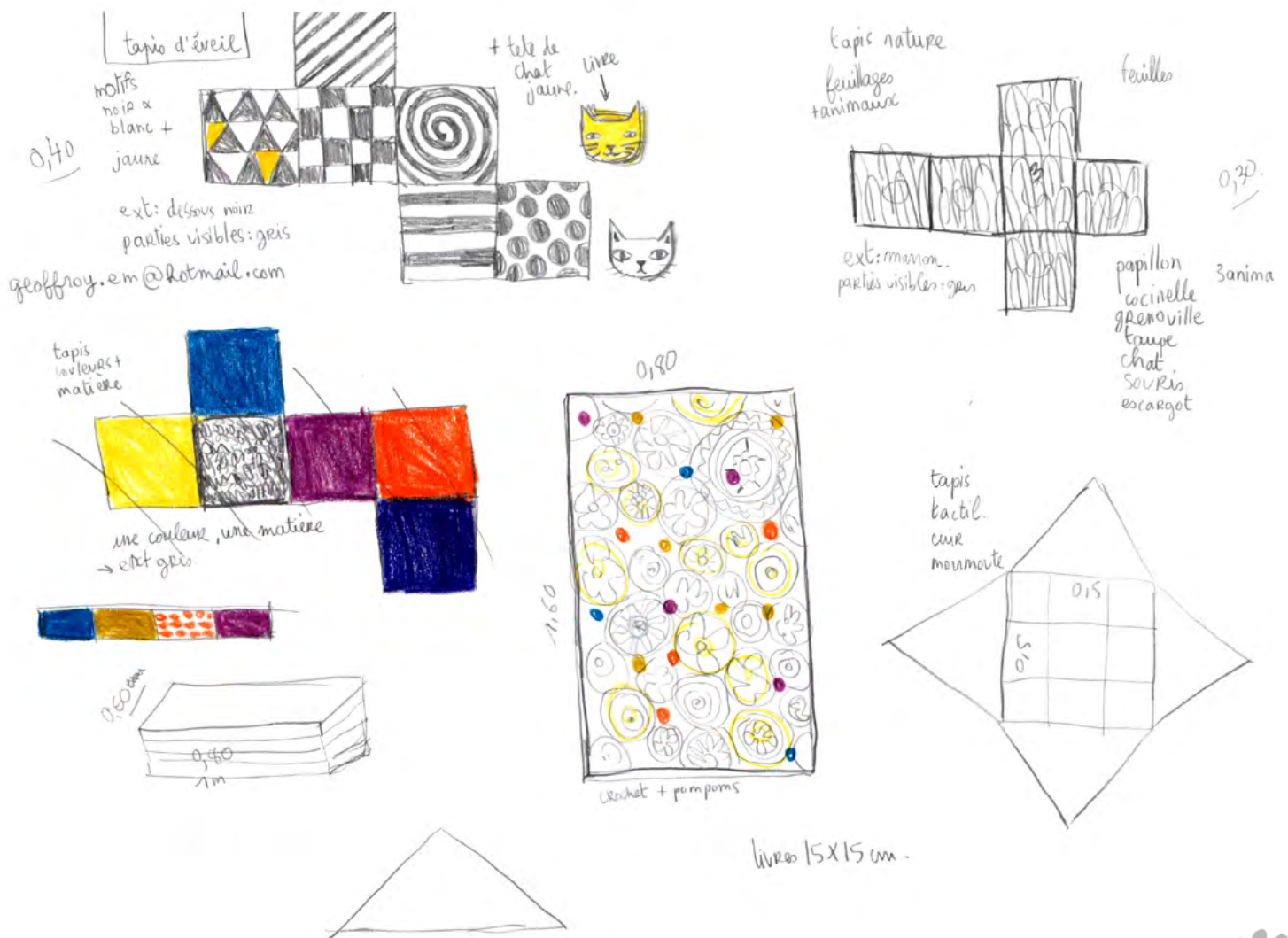
Les jardins sont déployés et sous les feuilles vit un microcosme surprenant, le monde prend vie, les papillons s'envolent...

Et à la fin...

La représentation se termine sur une invitation à l'exploration. Les enfants sont invités à explorer ce jardin sensoriel au travers plusieurs tapis d'éveil qui leur permettront de continuer à chercher le chat.

Ce principe permet aux enfants de sortir de la représentation en douceur et de s'approprier par le toucher et la vue ce voyage imaginaire.

POURQUOI AMENER LES TOUT-PETITS DE MOINS DE 4 ANS AU THÉÂTRE!

Étonnantes rencontres

Aller au théâtre avec son bébé, avec son tout-petit, mais pourquoi?

Et à quoi ça sert? Est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va tenir en place, est-ce qu'il va pleurer?

Tas de questions légitimes qui envahissent les parents!

Il faut juste se dire que c'est un moment de partage unique: entre l'oeuvre, le tout-petit et les parents.

Un moment privilégié où on peut se surprendre, se comprendre, aller plus loin, devenir un tout petit peu autonome, grandir...

Mais il faut comprendre également que chez le tout petit enfant tous les sens participent à la perception du monde et cela de façon globale, c'est à dire qu'il les utilisera spontanément tous en même temps pour percevoir les informations et leur donner du sens.

Doublé de cette acuité sensorielle le tout-petit est aussi un être moteur: de fait de son immaturité neuro-motrice ses mouvements sont donc globaux: il n'est pas capable de les segmenter.

Ainsi rester immobile et regarder le spectacle sans bouger, sans battre des jambes ou parfois se rouler complètement au sol est inimaginable.

Un spectacle à partir de 6 mois à 4 ans, pourquoi?

Entre six mois et huit mois bébé apprend à s'asseoir, à ramper à quatre pattes, puis à se mettre debout en s'appuyant, il commence à manipuler les objets et fait l'apprentissage du langage en répétant les sonorités, un parfait petit spectateur curieux.

Un an: il tient debout avec ou sans appui.

Vers 13-14 mois commence la marche indépendante, mais ce n'est pas une règle, elle ne sera assurée que vers 2 ans.

La période pré-linguistique s'étend sur les 15 premiers mois : babils, cris chargés d'affectivité, vagissements.

Vers 18 mois - 2 ans le langage de l'enfant va progresser (le petit est capable d'emmagasiner entre 100 et 300 mots par mois). Progressivement il va complexifier son langage en formant des petites phrases.

Entre 22 et 28 mois l'enfant prend conscience de sa personnalité et emploie la première personne pour parler de lui.

A quatre ans l'enfant entre en général dans les récits langagiers: il sait qu'il est, il peut jouer et faire semblant à être quelqu'un d'autre, il peut tenir une conversation avec un adulte, il peut aussi raconter des histoires, réelles et imaginées.

En tant qu'artiste je trouve que la création pour les tout-petits est un vrai défi. Composer, imaginer, construire un spectacle pour les bébés m'amène dans des contrées lointaines à chercher, à se souvenir, de ce qu'il y a de plus profond en nous.

Remettre à chaque fois les compteurs à zéro, se reconnecter avec soi, avec les autres, rester en éveil, surprendre par la simplicité, par la poésie du geste artistique, par la relation que nous tissons avec les tout-petits tout au long de la représentation.

Stimuler et surprendre, travailler sur des moments d'extériorisation où la curiosité emmène l'enfant vers les découvertes. Il est nécessaire aussi de rythmer avec des temps et des mouvements d'intériorisation où l'enfant peut rester inactif : tête sa tétine, cajole son doudou, s'endort...

Oui, une rencontre entre l'œuvre, les parents et l'enfant, le début d'un nouveau point de vue !

Fiche technique (PROVISOIRE)

Jauge: 40 à 60 personnes en fonction des espaces

Espace de jeu: 5 m X 5m

Hauteur minimum: 2,50 m

Obscurité souhaitée

Fond noir souhaité

Temps de montage: 4 heures

Temps de démontage: 2 heures

2 personnes en tournée (une comédienne et un musicien) + technicien si besoin

Spectacle indépendant en son et lumière

Durée: 25 min + 15 min de découvertes sensorielles.

DISTRIBUTION

Idée originale, conception et écriture: Stanka PAVLOVA

Mise en scène: Denis BONNETIER

Univers graphique: Magali DULAIN

Composition musicale: USMAR

Interprétation: Stanka PAVLOVA (jeu) en alternance avec Thaïs TRULIO, USMAR en alternance avec Raphaël BOURDIN

Construction des marionnettes et des formes animées: Thaïs TRULIO

Construction du dispositif scénique: Les Ateliers ARTOM

Réalisation des tapis d'éveil, des objets textiles et des costumes: Emmanuelle Geoffroy

Réalisation des objets en crochet: Mathilde BIZEUL

Lumières: Jean-François METRIER

Chargée de production: Magali BATTAGLIA

Regards complices: Marion Belot et Raphaëlle Ranson

Le projet est accompagné avec une résidence de création au Phénix, scène nationale de Valenciennes.

Il est soutenu financièrement par la Ville de Valenciennes, le Conseil Régional Hauts-de-France.

CONTACT

Compagnie ZAPOÏ

3, rue de Jemmapes appt. 45

59300 Valenciennes

03 27 26 50 32 ou 06 71 95 30 05

compagniezapoi@orange.fr

www.compagniezapoi.com

Licences : 2-142680 et 3-142681

PRÉSENTATION de L'équipe

Stanka PAVLOVA – metteur en scène-interprète

Stanka Pavlova est formée aux arts de la marionnette à l'Académie Théâtrale de Sofia et à l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.

Son travail de recherches et d'expérimentation l'ont conduit à la création de **C'est un bout de papier** en 2004, de **Mobilhomme** en 2007, **Aux Commencements** en 2011 et **J'ai une soif de baleine dans mon ventre** en octobre 2013 et **Moustaches** en 2015.

Sa sensibilité l'amène à créer pour la toute petite enfance, car elle y trouve un public sensible à son langage symbolique et poétique et lui permet de tisser un théâtre d'images au service de l'émotion.

Elle accompagne en mise en scène et dramaturgie pour les tout-petits d'autres compagnies : Créa Théâtre de Tournai (B), Cie de L'Échelle etc.

Son travail au plateau s'associe à un travail de recherches universitaires au sein de l'Université d'Artois où elle a soutenu en décembre 2011 une thèse de Doctorat en Arts du Spectacle intitulée : « **Les avatars et les métaphores de la figure humaine dans les spectacles contemporains de la marionnette** ».

Directrice artistique au sein de la compagnie Zapoï depuis 2001, elle organise avec Denis Bonnetier le Festival Itinérant de Marionnettes dans le Valenciennois depuis 2009.

Denis BONNETIER – metteur en scène

Metteur en scène pour la compagnie Zapoï depuis 2001, Denis Bonnetier cherche à travers la marionnette et le cinéma d'animation l'expression d'un théâtre d'images au service de l'imaginaire.

Il a notamment créé **Zapping Lupus, Cirkusa Absurdita, Balkanik Délirium, Dracula, Tranchées, Malgré eux.**

Il collabore également avec Stanka Pavlova pour l'accompagner dans ses projets: **C'est un bout de papier, CrocSoupe, Mobilhomme, Aux commencements, Moustaches.**

Il collabore à la conception et à la réalisation de spectacle pour d'autres compagnies: **En fer en en os**, de Rachid Bouali, **Dracula, l'amour plus fort que la mort**, comédie musicale de Kamel Ouali, **Huck Finn** de la compagnie La Mécanique du Fluide, et **Avenue Zéro** pour le Théâtre des Alberts.

Magali DULAIN - illustratrice

Magali Dulain vit et travaille à Lille. Elle commence ses études d'art en Belgique, en passant par l'apprentissage de la gravure à La Cambre à Bruxelles, puis en s'intéressant au graphisme et à l'illustration à l'école Saint-Luc de Tournai d'où elle sort diplômée en 2008. Ensuite, elle collabore à la réalisation de films d'animation avec une association de Tourcoing et c'est à ce moment là qu'elle décide de faire de l'illustration son activité principale. Elle participe à des concours, crée son site... est contactée par Casterman, la Revue XXI. Depuis, elle a publié plusieurs albums pour la jeunesse comme **Le renard perché, je m'appelle Nako, La roulotte de Zoé**, chez différents éditeurs, elle travaille pour la presse, et est régulièrement intervenante artistique autour du livre et des arts plastiques dans les écoles et les centres culturels. Aujourd'hui, elle tente de nouvelles aventures avec la Compagnie Zapoï qui lui confie la création de l'univers graphique de leur spectacle Chat/Chat.

USMAR (Quentin VANERSEL) - auteur-compositeur-interpète

Usmar est un musicien-producteur lillois aux influences diverses. Repéré par les Découvertes du Printemps de Bourges et par le Chantier des Francos en 2005 avec son premier album **L'âge des possibles** (Tekonosko / Musicast/ Edition Sony ATV Publishing), Usmar a signé depuis de nombreuses musiques pour le spectacle vivant (Compagnie Zapoï, Compagnie Illimitée, Gilda et compagnie, Cie In Extremis...) et s'est spécialisé dans l'utilisation des instruments électroniques en live. Stanka Pavlova et USMAR ont déjà collaboré pour des créations à destination des tout-petits (**Mobilhomme, Aux commencements, Moustaches** etc.)

Thaïs TRULIO – marionnettiste interprète

Thaïs Trulio, artiste brésilienne, fait partie de la cie Ludicos de Teatro Popular de 2005 à 2011. Elle joue dans deux long-métrages: **Les Douze Travaux** (2007), réalisé par Ricardo Elias et **Le Soleil du Midi** (2009), réalisé par Eliane Caffé. En 2008, elle rejoint le Groupe Giramundo Théâtre de Marionnettes où elle fait ses premiers pas au tant que marionnettiste. Elle quitte le groupe en 2011 quand elle intègre l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette, de Charleville-Mézières. Thaïs a été compagne du Tas de Sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie Nord Pas de Calais en 2015 où elle a pu créer son spectacle solo **Le Corps Liquide**. Aujourd'hui Thaïs fait partie du Collectif [23h50], collabore avec l'association Art-Boretum où elle crée des formes marionnettiques dans le milieu arboré et elle travail également avec la compagnie Zapoï.

Emmanuelle GEOFFROY - costumière

Diplômée des Métiers d'Arts en conception et réalisation de costumes, Emmanuelle Geoffroy travaille avec différentes équipes artistiques depuis 12ans. En tant que costumière, elle collabore avec des compagnies de théâtre, de marionnettes, de cirque ou encore de danse : la compagnie Zapoï (Valenciennes), la Compagnie Melting Spot (Lille), Zahrbat (Roubaix), les Fourmis dans la lanterne (Lille), la compagnie Balles et Pattes (Lille), La Baraque foraine (Lille) ou encore la Ligue d'Improvisation Professionnelle de Marcq en Barœul...Couturière, elle travaille avec **l'Opéra de Lille** (Xerse, Idomeneo, Le barbier de Séville) ainsi qu'au sein de **l'atelier Bas et Haut** (Paris) pour la fabrication des costumes pour Holiday on Ice, Disneyland Paris..

Mathilde BIZEUL - crocheteuse

C'est en famille que Madou apprend le crochet d'art et le tricot dès son plus jeune âge. Sensibilisée rapidement aux mariages des couleurs de par son BTS de communication dans lequel elle a pu manier des logiciels tel que photoshop et in-design, elle créé **Made in Madou** en 2010 afin de grouper ses différentes inspirations. Passionnée de récupération et détournement d'objets anciens elle créé principalement autour de la fibre textile : laine, coton, tissus. C'est avec poésie qu'elle mène son crochet au service de son instinct. Des colliers, des cols vintage, des bonnets, des tapis, des attrapes rêves, des mobiles tissés ainsi que des doudous pour enfant voient le jour. L'écriture poétique, la photographie et la peinture tiennent aussi une grande place dans l'expression de sa créativité.