LA PORTE DU MYSTÈRE

Un conte musical et vidéo
pour le jeune public (7-13 ans)
et les familles
- 45 minutes -

Contact:

les85prunes@yahoo.fr
Vanessa Haudebourg
Tél: 06 61 82 32 83

SOMMAIRE

- INTRODUCTION P3
- LE SPECTACLE P4
- EXTRAITS DU TEXTE P7
- L'ÉQUIPE ARTISTIQUE P9
- LES RÉSIDENCES P14
- L'EAC P15
- LES ASSOCIATIONS P16
- LES PARTENAIRES P18

INTRODUCTION

Le conte permet la création d'univers où l'exceptionnel, l'extraordinaire, l'inconcevable deviennent possible, sans jamais nuire au monde réel mais au contraire s'y ajouter. La finesse et la légèreté du trait, telles sont les qualités essentielles du conte. Il répond à la problématique du regard de l'être humain d'aujourd'hui sur son environnement social et écologique.

Le conte est un récit traversant le temps par le biais d'une tradition orale. Son genre narratif lui confère une place universelle et cosmopolite très particulière parmi les différents genres de la famille littéraire de l'oralité. De plus, il ouvre l'opportunité d'être mis en scène.

A l'origine proposé à tous, il a évolué pour devenir l'apanage du monde de l'enfance et de ses histoires: « Raconte moi une histoire » dit l'enfant, et la pensée agréablement occupée, il sombre dans le sommeil.

Cette création jeune public (7-13 ans, 45 min) met en scène un spectacle musicale, théâtralisé, conté et chanté, mixant images projettées et musique électronique. Le spectacle est accompagné d'actions artistiques et culturelles.

RACONTE MOI UNE HISTOIRE

LE SPECTACLE

Une femme à la vie confortable et casanière se réveille un matin et se retrouve confrontée à une chimère (animal mythique et protéiforme). La chimère vient de son enfance. La femme l'avait enfermé en l'oubliant pour se libérer de son emprise.
Apeurée et instinctive, la femme décide de la fuir sans envisager que la chimère lui veut peut être du bien et lui offrir un cadeau qui pourrait changer sa vie monotone.
Cette fuite la fait croiser diverses personnes au sein de différents environnements et l'amène à la confrontation avec sa chimère et l'unité de sa personnalité.

Un voyage conté et chanté qui de par sa forme, parle de l'enrichissement personnel en dehors des codes du conte initiatique.

La création est constituée d'un ensemble de tableaux musicaux et théâtralisés qui relatent l'histoire du personnage fuyant, à tort, sa chimère (référence à la nouvelle Le K de Dino Buzzati).
L'interprétation du texte est accompagnée d'une projection vidéo et d'une composition musicale jouées en direct sur scène.

Prologue :

Le public entre alors que la comédienne, qui joue tous les personnages, est en scène. Elle dort sur scène, avec un oreiller et un drap, à même les planches, devant l'écran, en fond de scène.
Elle bouge parfois. Elle ne rêve pas encore.
La lumière s'éteint. Elle murmure, mais on ne comprend pas ses paroles, on entend un bruit d'ailes, de sabots, des bruits étranges de divers animaux qui forment comme une musique. La porte apparaît sur l'écran derrière elle. Les sons d'animaux s'intensifient, comme un cœur qui bat derrière la porte. Quelque chose demande à sortir. La porte s'ouvre. Quelque chose en sort.

Quel rêve étrange… etait ce bien un rêve ?

Ce genre de rêves, vous savez, où au réveil on ne sait pas trop si c'était vrai ou non. J'ai vu une porte s'ouvrir. Je connais cette porte. Je l'ai déjà vue. Quelque part, très loin. Je vis ici depuis si longtemps. Je connais cette porte, mais elle est dans l'espace flou. L'espace flou, c'est comme ça que j'appelle mes souvenirs. J'étais une petite fille, j'habitais quelque part. Puis j'étais une adulte, et j'habitais ici. Entre les deux, plus rien. Mais cette porte… J'ai des frissons rien qu'à y penser. C'était bien un rêve ? Vous avez vu quelque chose, vous ?

C'était un rêve. Mais… C'est étrange, tout semble changé ce matin.
Rien n'a bougé pourtant et…

La mise en scène

La mise en scène fait la part belle à l'interprétation. C'est par le corps et les sons que tous les espaces et les personnages apparaîssent. Avec la comédienne, nous multiplions les modes de jeu pour donner corps à cette aventure. Nous utilisons les marionnettes, le clown, le mime, la danse, le théâtre épique, pour inventer une forme hybride, à l'image de l'hybridation de nos personnages. Nous cherchons la magie dans les détails. Le spectaculaire nait de l'infime. La scénographie est simple. Le plus important sont les accessoires, qui sont des personnages à part entière. Nous créons une alchimie entre les images à l'écran et le corps de la comédienne. Les accessoires, les sons et les images sont des partenaires de jeu. L'objectif est de créer un spectacle organique.

La musique

L’identité sonore de «La Porte du Mystère» est composée de musiques jouées en direct, d’ambiances enregistrées (field recording) et de design sonore.

La partie musicale est incarnée sur scène par l’hybridation de deux instruments électroacoustiques : un synthétiseur modulaire et un dispositif électromécanique conçu ad hoc, qui permet de faire tourner des percussion un véritable petit théâtre de sons.
Ce dispositif permet de créer ainsi des continuum : des enchaînements de textures sonores variées, obtenues grâce à un ensemble de modes de jeux différents (frottements, rebonds, sons itératifs) sur plusieurs types de matériaux (cymbales, peaux, autres objets du quotidien).
Toutes ces matières peuvent être transformées en temps réel à l’aide d’un dispositif numérique de traitement du signal audio (MAO).
Des chansons « noise-pop décalées » feront aussi partie de la bande son originale.

Les field recordings contribueront à la création d’une scénographie sonore en contextualisant les étapes du voyage de la protagoniste dans des ambiances immersives. Le sound-design consistera en une série d’objets sonores, abstraits ou anecdotiques, qui viendront ponctuer les actions, les rencontres, et créer des verticalités en relation avec l’image vidéo et la mise en lumière.

Tous ces éléments pourront être spatialisés en direct grâce à un dispositif de diffusion sonore qui englobe le public : des sources neutres (enceintes traditionnelles) ou plus colorées (pavillons de gare, vibreurs sur surfaces métalliques, etc).

Les images / la scénographie

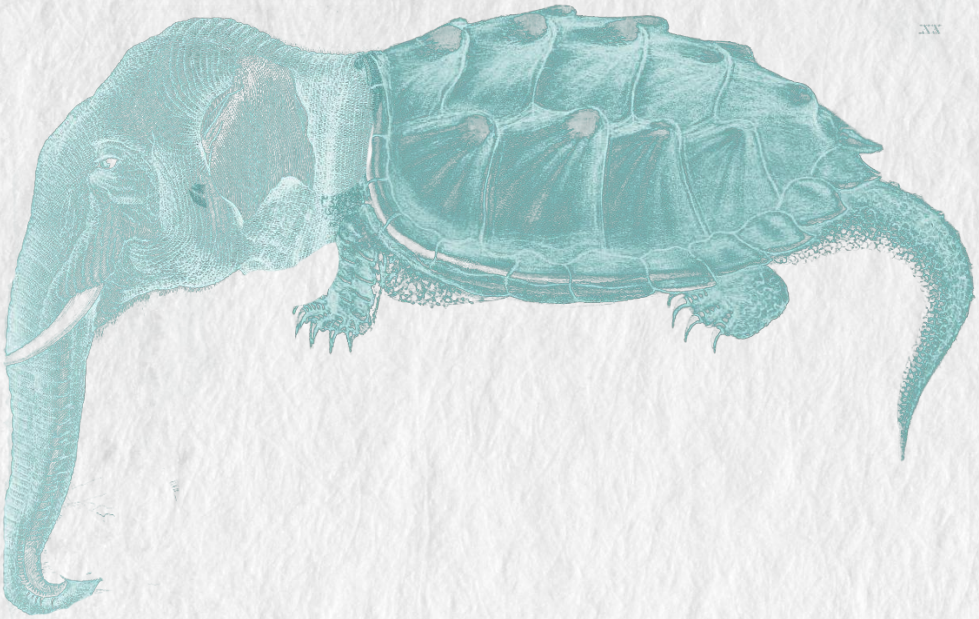
Pascal Caparros travaille et mixe les images vidéos et la lumière en utilisant des dispositifs et des instruments numériques et analogiques.
L'esthétique envisagée se veut abstraite, proche d'un théâtre d'ombre numérique, mais aussi incluant des moments de figuration et l'utilisation de textes projetés.
Ses recherches sur ce projet s'orienteront sur les décors et la scénographie, proches de l'opéra afin d'accompagner le texte, la musique et l'évolution de la narration, et ce, au travers d'objets et de projections.

L'idée est d'entrer en poésie et d'expérimenter pour emmener les futurs spectateurs dans un monde onirique et fantastique joué en direct lors du spectacle.

Le texte:

Le texte s'articule autour de neufs tableaux contés et chantés.

1 – Prologue, le rêve.
2 – Le réveil, à la maison.
3 – La rue, la foule.
4 – Le métro, le grapheur.
5 – La campagne, le photographe.
6 – Le village rouge, les vielles dames.
7 – Le port, le pêcheur.
8 – La mer, seule sur son radeau.
9 – Nulle part, la chimère.



EXTRAITS DU TEXTE

Une voix qui murmure : Tu ne te souviens pas ?

Pendant qu'elle parle, la voix continue à murmurer, des murmures parfois audibles, parfois incompréhensibles.

Elle : Vous avez entendu, vous aussi ? Cette voix, je la connais. Ce n'était pas un rêve. La porte. C'est moi qui l'avais fermée. Une chimère. Ma chimère. Un animal étrange, qui changeait sans cesse de forme, qui me poursuivait, quand j'étais enfant. Parfois souris, parfois chat, loup, carpe, requin, aigle, lézard, chèvre, souvent tout à la fois, des jambes de cochon, le corps d'une vache, une tête de cheval, puis la tête devenait celle d'un chien, la queue celle d'un paon faisant la roue, elle était toujours là, toute mon enfance, et même si elle changeait, je la reconnaissais toujours. Parfois belle, parfois drôle, parfois effrayante, elle me parlait à moi, rien qu'à moi. C'était ma chimère. Où que j'aille, elle me retrouvait. Je me rappelle, c'est à cause d'elle que j'ai tout enfermé. J'avais réussi à lui échapper, et elle est ici. Je l'avais contrôlée, je l'avais mise sous clé, j'avais enfermé la clé dans une boîte, j'avais caché la boîte dans un coffre avec un grand verrou, j'avais jeté le coffre, j'avais jeté la clé de la boîte, j'avais jeté la clé du coffre, personne ne pouvait la retrouver, personne ne savait qu'elle était là. Qui a pu ouvrir la porte ? C'est vous ? Pourquoi ?

La voix se tait.

Le photographe (une afghan box)

Va derrière son appareil, il place sa tête sous un voile noir. Il scande des instructions de plus en plus absurde
-Chanson-
.

Tenez-vous droite et souriez
Le soleil est derrière un nuage
Attendons que la lumière soit…
Ah voilà souriez bien vite
Comme ça c'est parfait souriez
Souriez plus montrez les dents
Montrez les dents fermez la bouche
Levez le bras pas celui-là
Fermez un œil et une oreille
Tournez le pied droit vers la gauche
Levez le pied gauche bien haut
C'est parfait mais ça ne va pas
Pourquoi vous ne souriez pas ?
Accroupissez-vous non, debout,
Voilà sur la pointe des pieds
Sautez encore plus haut sautez
C'est parfait la photo du siècle
Non j'ai oubliez le papier
On recommence souriez
Mettez la main devant les yeux
Mettez le pied devant la bouche
Mettez le nez devant l'oreille
Placez la bouche sur le doigt
En équilibre sur les mains
Gigotez, mais sans remuer
Ouvrez les yeux fermez la bouche
Ne bougez plus sauf les orteils
Et mettez-les dans vos narines
Tirez vos cheveux en arrière
Non mettez les devant les yeux
Et tirez vos yeux en arrière
La main en haut le bras en bas
Le pied ici les cheveux là
Le ventre à droite et bien rentré
Accroupi debout sur un pied
C'est parfait la photo du siècle
Non j'ai oubliez le papier
On recommence souriez

Le pêcheur
Une rencontre

Elle : Voilà la cabane… La barque là-bas… Mais il n'y a personne. Où est le pêcheur ? Ohé ?

Elle : Ohé ? Personne ?

Elle élève la voix.

Elle : J'emprunte votre barque !

Elle se dirige vers jardin. Une voix l'arrête, une voix d'enfant, venant de cour.

L'enfant : Pourquoi veux-tu prendre ma barque ?

Elle : Mais… c'est un enfant, en ciré jaune, il doit avoir quoi, dix ans ? Il traine un filet plein de poissons, qui doit faire dix fois son poids…

Plus fort, à l'enfant.

Elle : Ta barque ? La barque est à toi, à ton âge ? Où est ton père ?

L'enfant : Mon père ? Mais de quoi tu parles ? Je pourrais être ton arrière-grand-père.

Elle : Qu'est-ce que tu racontes ? Je cherche le pêcheur. Tu es son fils ?

L'enfant : Le pêcheur ici, c'est moi. Pourquoi veux-tu ma barque ?

Elle : J'en ai besoin pour partir, loin. Deux vieilles femmes m'ont dit que tu… que vous pourriez me la prêter.

L'enfant : Te la prêter ? Et si tu pars loin, comment me la rendras-tu ? Comme irai-je pêcher sans ma barque ? Et si je ne peux plus pêcher, que pourrai-je faire ? Un pêcheur sans bateau, c'est un pêcheur sans poissons, et qu'est-ce que c'est, un pêcheur sans poisson ?

Elle : Je vous en supplie… C'est ma dernière étape, le dernier endroit où je peux aller, la mer.

L'enfant : Je ne peux pas te donner ma barque. Mais j'ai un radeau. Si tu te sens courageuse, si tu sais ramer, tu peux le prendre.

Elle : Un radeau, en pleine mer ? Mais… Je vais me noyer !

- L'ÉQUIPE ARTSTIQUE - DISTRIBUTION

ENRICO FIOCCO
Compositeur, sound designer
Lyon

Enrico est en constante recherche de modes de jeu et de façons de composer, bref, de faire la musique…

Passionné par le son et la création, il croise musiques expérimentales et électroacoustiques dans un parcours qui porte aussi bien sur les musiques acousmatiques de concert, celles d'application (pour l'image et les arts de la scène) que sur les installations artistiques.

La quête d'une identité propre à chaque projet l'amène souvent à développer des outils et des dispositifs ad hoc, informatiques ou électroniques. Il pratique l'improvisation en essayant de s'approprier un geste instrumental dans la création des musiques électroacoustiques en temps réel, en passant par la conception et la réalisation d'interfaces de jeu.

Cet approche du jeu musical, en rapport constant avec la technologie, soulève également la problématique de la relation entre l'homme et son milieu, un des centres d'intérêt de sa recherche artistique.

Après un Master en composition électroacoustique au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (CNSMD), il mèle aujourd'hui composition (individuelle) et création collective (Aici et Avora, Hydra Supercluster XT, Vaques, Le MaTriCe).

DEBORAH FÖLDES
Actrice
Paris

Déborah commence sa carrière sous la direction de Brigitte Jaques-Wajeman, qui la met en scène dans « Roberto Zucco », de Koltès, et « Le Roi Lear », de Shakespeare. Elle suit ensuite une formation complète à l'Atelier du Chemin, où elle s'initie à l'escrime, à la versification, à la danse contemporaine et au masque.

Elle poursuit son cursus au cours Florent durant deux ans, au terme desquels, en 2011, elle met en scène et joue dans « Mariage », de David Lescot, primé au festival « Les Automnales ». En 2012, elle obtient un rôle dans le film « Les Kaïra », de Franck Gastambide. En 2017 Déborah est assistante à la mise en scène pour « Le Courage de ma mère », de Georges Tabori au festival d'Avignon au théâtre des Halles, au théâtre de la Reine Blanche en mars 2022 et au festival Komidi en mai 2022.

Elle joue au théâtre Le Bourvil dans « Love Therapy » de décembre 2018 à janvier 2020. Depuis 2018, Déborah est également active dans le doublage. Elle a notamment travaillé sur les séries Mister Robot, Britannia et Victoria et a doublé en 2022 le rôle de Sagit dans la série False Flag.

PASCAL CAPARROS
Vidéo, installation, auteur
Rive de Gier

Auteur-compositeur et imagiste, il crée et mixe l'image en direct à partir de l'interaction technologique du numérique et du low- tech. Son intérêt pour l'abstraction et la peinture oriente son travail vers l'utilisation du larsen, de la lumière et du lien image-son.

Il considère la performance comme un « montage-temps reel » : langage interactif et formaliste fondé sur le traitement de l'image et du signal, films « tableaux » , comme une peinture électronique.

Co-auteur du spectacle Pénélope, et fondateur du collectif L e M a T r I C e, il collabore aussi régulièrement avec la compagnie Les Bruleurs de planches. Sa carrière a commencé comme musicien au sein du groupe Petersen les émotifs (ex Affection Place), puis, il s'est intéressé à la peinture et à la photographie. Il navigue librement entre la musique, l'écriture et l'image et propose aux publics des créations partagées à partir de plateformes de jeux préparées ou inventées avec eux.

Pour lui, il s'agit de donner accès à la création à travers l'expérience du partage de ses outils et de ses techniques.
Depuis maintenant quinze ans, Pascal Caparros intervient en milieu scolaire, hospitalier et social, ainsi qu'en université avec le Centre de Formation des Musiciens Intervenants de Lyon (CFMI) dans le cadre de formations continues ou initiales.

DAVID AJCHENBAUM
Auteur et metteur en scène
Paris

David Ajchenbaum a débuté le théâtre professionnel très tôt, quand il interprète, à dix ans, un jeune Mozart dans "Bastien et Bastienne", sous la direction de Marc Goldberg.

Il a monté plusieurs pièces dont il est lui-même l'auteur, comme "Un Destin Résolument Moderne" et fait partie du collectif C.R.A, avec lesquels il tourne de nombreux longs métrages, en tant qu'acteur, et coréalisateur.
Il a écrit, en collaboration avec 50 enfants, le livret d'un conte musical, "Malek et Zarafa", sur une musique de Pierre Chépélov et a publié en 2016 aux éditions DLE son premier livre pour enfant, "L'Adjoint au maire et l'éléphant".

Sa mise en scène du "Courage de ma mère", de George Tabori, a été reprise en 2022 au Théâtre de la Reine Blanche, à Paris pour 18 représentations (50 représentations au total).

VANESSA HAUDEBOURG
Chargée de production et coordination de projets artistiques et culturels
Rive-de-gier

Vanessa est Chargée de projets et de l'administration de l'association Prune85 depuis 200.Elle administre La Fabrique, lieu de résidence artistiques à Andrezieux Bouthéon.

Son intérêt pour le spectacle vivant et l'action artistique l'amène à accompagner les artistes sur le terrain de la création afin de faciliter et de gérer l'administration et la coordination des projets.

Elle a, avec le temps, developper son réseau au sein des programmateurs régionaux et dans le tissu culturel.

TOMY JAUNIN
Régisseur
St-Etienne

Régisseur son pour le spectacle vivant, il travaille à l'Opéra National de Lyon, ainsi qu'avec des groupes de musique actuelle et de théâtre musical: Derya Yildirim, les Sahariennes (création Africa2020), Deli Teli, Diva Syndicat.

Musicien, il s'est formé aux percussions au sein du Conservatoire Populaire de Genève, puis auprès de musiciens-collaborateurs des pourtours de la Méditerranée.

Il travaille également comme régisseur-site pour des festivals.

LES RÉSIDENCES DE CRÉATION

Résidence 1 (5j), 2 artistes
Novembre 2022 – travail de table :
-Ecriture

Résidence 2 (5j), 2 artistes
Aout 2023
-Premiere composition musicale (sound design).
-Premiere composition images.

Résidence 3 (5j) 4 artistes et 2 techniciens
Du 4 au 8 Septembre 2024- Théâtre l'imprimerie à rive de Gier (42) :
-Mise en scène.
-Elaboration de l'instrument musical.
-Composition musicale et composition image.

Résidence 4 (5j) 4 artistes et 1 technicien
Du 23 au 28 octobre 2023- Conservatoire de Musique et Danse de Vienne (38) :
-Mise en scène.
-Composition musicale et composition image.

Résidence 5 (5j) 4 artistes et 2 techniciens
2024 :
-Mise en scène.
-Création lumière.
-Elaboration des fiches technique.

Résidence 6 (5j) 4 artistes et 2 techniciens
2024 :
-Mise en scène.
-Création lumière.
-Répetitions
-Finalisation des fiches technique.

Résidence 7 (5j) 4 artistes et 2 techniciens
2024 - Théâtre de Couzon (42) :
-Répétitions, finalisation.

L'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Les artistes de La Porte du Mystère ont en commun bien plus que la création artistique stricto sensu. Tous partagent ce goût pour la pédagogie, qu'ils pratiquent depuis plus de dix ans auprès de nombreux publics, seul ou en collectif. Ils vont à la rencontre de l'Humain au travers de la création, mêlant les esthétiques et croisant les chemins, pour proposer une EXPERIENCE ARTISTIQUE inédite et forte de sens.

Toujours en lien avec leurs partenaires, ils proposent des actions artistiques soucieuses d'intégrer les possibles, en imaginant des formes capables de créer des ponts avec les enseignants et leur programme, des institutions et leur projet d'établissement, des lieux de diffusion et leur programmation...

Nous offrons des pistes permettant de préparer les élèves au spectacle qu'ils verront, puis de les amener à réfléchir aux thèmes abordés afin de poursuivre ensuite en classe des actions artistiques et culturelles autour des pratiques que nous proposons

Les textes du spectacles seront édités sous la forme d'un livre offert aux partenaires.

Nous vous invitons à consulter le dossier complet concernant l'EAC.

1. Les pistes d'actions pédagogiques à mener en autonomie en classe avant ou après le spectacle.
2. . Les actions artistiques et culturelles courtes menées par les artistes du spectacle.
3. Un projet artistique et culturel plus long avec pour finalité un rendu scénique réalisé par les enfants eux-mêmes.
4. . Des références pédagogiques.

LES ASSOCIATIONS ENGAGÉS DANS LE PROJET

L'association Prune85

Depuis 2003, à travers la gestion d'équipes et d'artistes, l'association Prune 85 propose une aide à la création, à la diffusion, à la sensibilisation et à la promotion de pratiques artistiques émergentes, plaçant au cœur de leurs dispositifs de réalisation : les croisements, la mixité et la confrontation des différentes expressions culturelles et artistiques, l'intégration des publics dans l'acte de création, la rigueur et la cohérence d'une démarche de création.
Les actions de l'association sont polymorphes et couvrent des domaines et dispositifs aussi variés que : le spectacle vivant, la performance, les work in progress, les résidences artistiques, l'exposition, l'installation, les interventions en milieu scolaire ou spécialisé, la production et l'investissement in situ, la formation aux pratiques artistiques, l'organisation et la gestion d'événements.

Quelques partenaires de l'association :

Opéra de Lyon
Le Fil (S.M.A.C de St Etienne)
La Cordo (S.M.A.C de Romans-sur-Isère)
Travail et Culture (T.E.C)
Musée Gallo-Romain de St-Romain-en-Gal
Musée des Confluences (Lyon)
C.C.R d'Ambronay
La Ferme du Vinatier (Bron)
C.F.M.I de Lyon (Université Lyon 2)

La compagnie Calvero

Roland Timsit crée la Compagnie Calvero en 1996 pour l'exploitation de son spectacle de clown « Chapo dans le métro », qui sera joué plus de 200 fois, en France, en Roumanie et en Israël.

Récemment, la Compagnie a produit plusieurs spectacles :

« La Carte du temps – Trois visions du Moyen Orient », de Naomi Wallace (entrée au répertoire de la Comédie-Française pour la pièce « Une puce, épargnez-là »), mise en scène par Roland Timsit avec notamment David Ayala et Daniel Martin, créée au Théâtre des Halles d'Avignon en 2013 et reprise en 2015 au Théâtre 13, à Paris.

« Thermidor Terminus, la mort de Robespierre », d'André Benedetto, mis en scène par Roland Timsit et créé au Théâtre des Carmes- André Benedetto en 2013. Le spectacle a été repris en tournée en 2015, 2017 et 2020 ;
« Le Courage de ma mère », de George Tabori, mis en scène par David Ajchenbaum, interprété par Roland Timsit et créé au Théâtre des Halles d'Avignon.

« L'auteur avec un acteur dans le corps », d'André Benedetto, mis en scène par Roland Timsit, interprété par Mathias Timsit. Le spectacle a été créé en juillet 2018 au Théâtre des Carmes – André Benedetto.

Également active dans l'éducation artistique et culturelle, la Compagnie Calvero a mené plusieurs actions ambitieuses dans ce domaine.

De 2015 à 2017, elle a ainsi créé en collaboration avec L'Orchestre de Chambre de Paris un conte musical, « Malek et Zaraf ». Ce projet avait pour objectif d'inclure dans toutes les étapes de la création des collégiens des établissements Mozart et Michelet, situés dans le 19ème arrondissement de Paris.

Durant l'année scolaire 2018-2019, la Compagnie Calvero a travaillé avec le collectif Medvedkine pour proposer à des lycéen·ne·s un programme autour de la musique improvisée et de la poésie.

La même année, la Compagnie Calvero s'est associée au Grand Mélange, l'Association de Marc-Olivier Dupin, afin de créer avec des lycéens en filière professionnelle au Lycée Lucie Aubrac de Pantin un nouveau conte musical, « La mille-deuxième nuit – chroniques de Pantin et d'ailleurs ».

LES PARTENAIRES DE LA CRÉATION

- Ville de Rive-de-Gier (42800) – Mise à disposition et accompagnement, 2023 et 2024, EAC

- Réseau RamDam – accompagnement sur le dispositif Salles Mômes de la S.A.C.E.M 2023

- Conservatoire de Musique et Danse de Vienne (38200) - Résidence octobre 2023, rencontres sur étape de création avec les élèves

- Théâtre de Couzon (42800) – Résidences 2024, 14 représentations pré-achetés, festival « il était une fois l'aventure », mars 2025

D'autres partenaires sont en cours de contact.

Le site de l'association Prune85