

La compagnie
Un pied sur la Planche
présente

CIRQUE
MUSIQUE
MARIONNETTE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
EN CREATION
SORTIE 2019

L'Incroyable Histoire
du
Freaky Jazz Quintet

UNE HISTOIRE

Cet étrange spectacle de cirque est un concert visuel dans lequel les arts du cirque sont au service de l'imagination débridée d'un duo parti à la recherche de leurs trois compères disparus. Accompagnés d'une étonnante chorale de crânes chanteurs, les artistes abordent le thème de la mort avec humour et décalage afin d'ouvrir les esprits sur les différentes manières d'appréhender le deuil.

Le Freaky Jazz Quintet vient jouer son concert ici ce soir. Il est 20h15 et trois des musiciens manquent à l'appel ! Le duo commence tout de même le concert et les premiers morceaux dont l'interprétation sont marqués par des situations clownesques rencontrent un franc succès.

Le manager du quintet s'impatiente et pousse la chanteuse et son compère à partir à la recherche de leurs collègues. Après une prospection infructueuse dans les étages, le duo se résout à descendre dans les sous sols encombrés d'objets. Leurs yeux cherchent dans la pénombre et changent progressivement de vision. Les ombres prennent des formes étranges et les objets se mettent à bouger seuls.

Dans cette cave mystérieuse, ils découvrent leur technicien dont le squelette est emmêlé dans un câble jack. Il faut se rendre à l'évidence, ils ne sont plus de ce monde. Mais de quel monde parle-t-on ? Celui dans lequel les objets prennent vie et transforment la chanteuse en bête monstrueuse ? Le réel n'est plus ce qu'il était depuis leur arrivée dans cette cave.

La choriste du groupe, fait une apparition décharnée en chantant et jonglant du houla hop avec ses propres côtes en guise de cerceaux. Plus loin, ils distinguent le batteur, réincarné en jouet mécanique qui se lance dans un grand solo. Mais où est passé le pianiste ? Lui qui croyait qu'il n'y a rien après la mort.

Les artistes peuvent jouer un ultime tableau grâce à une incroyable chorale de crânes bavards qui les a rejoints.

Spectacle de salle

Durée : 50 min

Jeune public, de 7 ans à 14 ans.

Spectacle en création : SORTIE 2019

NOTE D'INTENTION

J'ai très jeune été confrontée à la perte d'un être cher.

De cette expérience a découlé une série de prises de conscience et de choix qui orientent encore ma vie actuelle. A cette période, je me suis posé beaucoup de questions sur la mort. Déboussolée par le chagrin j'ai eu besoin de courage pour refuser les réponses toutes faites et m'autoriser le droit de ne pas savoir. Chaque enfant gère à sa manière son appréhension de la mort, en suivant les grands schémas de pensée, en les déconstruisant ou en inventant d'autres.

Pour moi être curieux, rire, réfléchir et échanger, aide se construire.

Julie Maingonnat

UN SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE

Les **Arts du cirque** constituent le socle de notre conception artistique : jonglerie, manipulation d'objets, jeu physique, performances techniques, effets magiques, traitement visuel du spectacle vivant.

La **Construction plastique** donne une vie matérielle à notre imagination dans un univers style Fantasy : marionnettes, accessoires, scénographie et costumes.

La **Musique** est à l'honneur dans ce spectacle. Nous rendons hommage au Jazz vocal et ses incontournables chanteuses noires américaines Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald et Nina Simone.

Par le **Théâtre** nous incarnons avec humour les protagonistes de l'histoire : jeu d'acteur, clown, dramaturgie, traitement d'un sujet sociétal important.

LE JEUNE PUBLIC

Nos différentes expériences avec les jeunes publics nous ont appris à apprécier leurs qualités.

Leur **goût du jeu** est fascinant ; chez l'enfant la **dimension de la fiction** est immédiatement intégrée : « C'est pour de vrai ou pour de faux ? ». Ils ont une **exigence** phénoménale et une sincérité crue. Quand ils entrent dans un univers, ils peuvent déployer une **qualité d'écoute** énorme. La **capacité à réinventer le monde** est plus que développée chez l'enfant et l'adolescent.

UN PROCESSUS D'ECRITURE AVEC LES ENFANTS ET LES PRE-ADOLESCENTS

Tout au long de notre processus de création, nous cherchons à rester au plus proche de notre public. Nous créons des laboratoires de recherche immersifs en milieu scolaire au cours desquels nous proposons aux enfants de travailler sur le matériel artistique que nous sommes en train de questionner pendant la résidence en cours. Les fruits de ces recherches viennent nourrir la création de notre projet artistique. Plusieurs idées ont déjà jailli de ces échanges. Après la phase de pratique, les enfants présentent leur travail afin d'aborder les premières notions de jeu scénique. Nous avons besoin d'être au contact d'enfants et jeunes adultes pour prendre conscience de leur degré de conception de la mort.

Avril 2016 : Premiers labos

Matière explorée : manipulation d'os

Public : - 1 classe de CP/CE1

- 1 groupe de lycéens en difficulté

Lieu et partenaire : La Grainerie de Toulouse

Avec l'utilisation de l'objet os, nous souhaitons éveiller les conversations sur le sujet de notre spectacle : la mort. Cf : lettre en annexe au dossier.

De septembre à juin 2017 : Labos EPI

Matière explorée : jonglage et magie

Public : 2 classes de 5e projet EPI

Lieu : collège de Mitry

Partenaire : La maison des jonglages

La ferme du Buisson

2018 : Labos en projet

Matières explorées : jonglage, manipulation d'objet et musique

Partenaire : recherche en cours

LA MATIERE ARTISTIQUE

LA GENESE : Un numéro de chapeaux

La Plantacule est un numéro de cabaret dans lequel notre diva du Jazz vient chanter Fever.

“Ne nous y fions pas, sous des apparences de charmeuse un monstre sommeille. Dans ses mains agiles les chapeaux s’envolent et virevoltent, lui glissent sur le corps, ne sont jamais là où on les attend et finissent par la dévorer et la déformer pour nous révéler un être sournois et perfide.

Une vraie métamorphose à la docteur Jekyll et Mister Hyde ! Pas de panique cependant, même sous ses allures terrifiantes, on sent une grande douceur et le personnage reste plutôt rassurant, comme les méchants dans les contes de fée qui ont su faire trembler de délice. Impeccable entrée en matière.”

Camille Chalain / Le clou dans la planche

En 2014, Jérémy Philippeau joue la musique live de ce numéro : violoncelle, voix d’outre tombe et bruitages. De cette première collaboration va se dégager différentes pistes de travail toujours présentes dans notre recherche : **Le Jazz vocal, l’aspect Cartoons, les objets qui prennent vie, la transformation des corps, le passage du réel à l’imaginaire, le monstrueux.**

LE JAZZ VOCAL

La naissance de la musique noire américaine sonne un nouveau départ pour la musique telle que nous la connaissons actuellement.

Du gospel aux champs de coton le Blues écloso dans le sud des Etats Unis. Il faudra attendre le début des années 20’ pour avoir les premiers enregistrements de noires américaines comme Bessie Smith et Ma Rainey.

S’en est suivi le Swing et le Jazz dans lesquels les grandes voix noires féminines sont irremplaçables. Des femmes comme **Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone** feront vibrer des générations d’auditeurs stupéfaits par leur sensibilité et leur engagement.

LES OMBRES

Nous avons découvert plein de petits monstres cachés dans les projecteurs du théâtre, il suffisait de les mettre en lumière. Qui ne s'est jamais allongé dans l'herbe pour regarder les nuages et laisser parler son imagination ? Ce jeu enfantin ne nous a jamais quitté.

LA CHORALE DE CRANES

Notre équipe technique a conçu et réalisé une chorale constituée actuellement de 5 crânes. Ces animatroniques ne demandent qu'à se multiplier.

Les crânes sont autant de marionnettes manipulables à distance au son de la voix du ou des chanteurs présents sur le plateau. Ils sont fonctionnels. Leurs utilisations sont multiples.

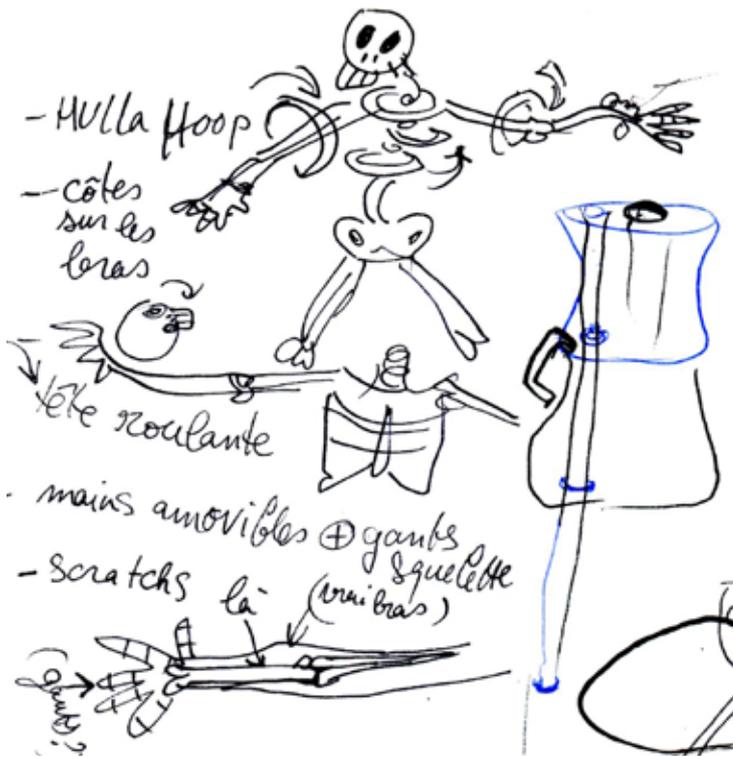
Nous sommes en cours de recherche technique et dramaturgique pour pouvoir exploiter au mieux leur pouvoir comique et leur effet magique.

La vidéo du chantier de construction est jointe au dossier

SISSI : La chef de coeur qui fait du houla hop avec ses côtes

Sissi Phylis est facétieuse. Elle n'hésite pas à impressionner la galerie en faisant des tours de colonne vertébrale avec ses propres côtes. Elle peut parfois s'en saisir et les lancer pour parfaire son numéro de houla hop.

KING JACK

Ci dessous le sondier qui périt emmêlé dans ses cables. Manipulation de marionnette.

A droite, d'autres recherche de mise en scène de squelettes.

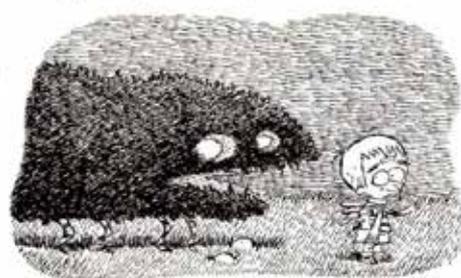
NOS INSPIRATIONS

La recette de ce plat appétissant a besoin d'un mélange bien dosé de rires et de peurs. Dans nos différents laboratoires nous cuisinons sans recette, tout en nous inspirant du travail de quelques cordons bleus.

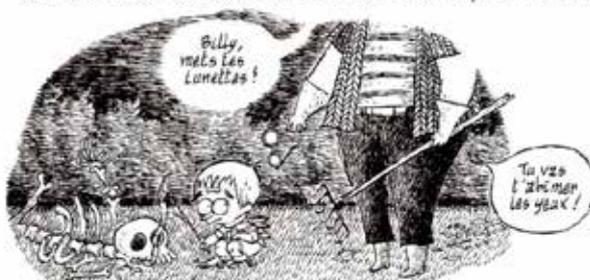
C'est se posséder un pouvoir, une sorte de don ...

Le don de trouble vue ...

Les adultes sont des méchants ... Ils ont tué l'enfant qu'ils ont été ...

Leur monde est trop banal, trop convenu ...

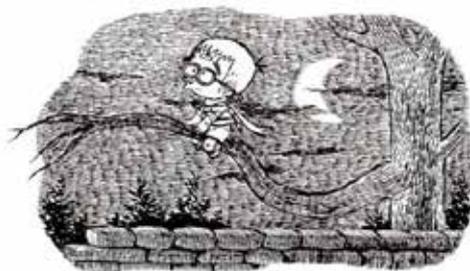

Trop prévisible ...

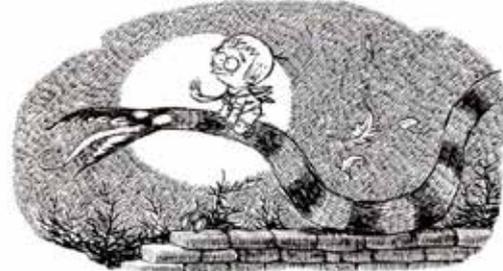
L'imagination n'est pas palpable ... Elle leur fait peur ...

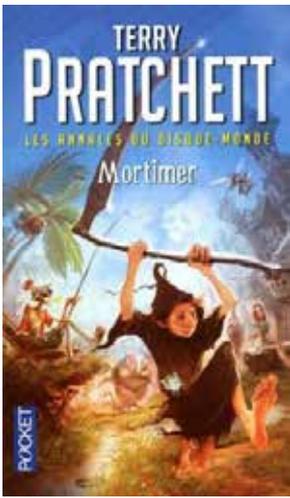
...On m'appelle Brouillard ... Billy Brouillard ...

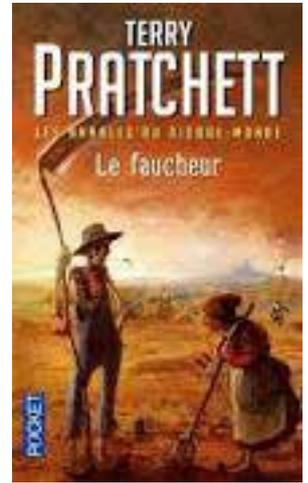
Allez savoir pourquoi ...

Parmi eux nous apprécions tout particulièrement le travail de Guillaume Bianco. Il est l'auteur de la bande dessinée Billy Brouillard, dans laquelle un petit garçon discerne l'au-delà du réel grâce à son "don de trouble vue". Les objets de son quotidien prennent vie et développent son imagination débordante autour de la mort.

Le style d'écriture de **Terry Pratchett** nous a inspiré concernant les ruptures des codes. Cet écrivain, auteur des annales du Disque Monde, un univers *Fantasy* dans lesquelles son personnage *so british* de la Mort se prend, à chacune de ses apparitions et avec beaucoup de classe, les pieds dans le tapis.

Comment la mort est elle perçue dans les différentes cultures. Nos voyages et documentations sur les **fêtes mortuaires de New Orleans et du Mexique** nous ont beaucoup aidé à élargir notre conception de cet évènement qu'est la mort.

L'incontournable **Tim Burton**, réalisateur et dessinateur qu'on ne présente plus est un expert pour nous faire rêver d'un monde fantastique, coloré, musical, poétique et festif au-delà de la mort.

Victoria Chaplin metteuse en scène et costumière du spectacle "Le murmure des murs". Grâce au théâtre physique, à l'illusion et la magie, le tangible s'effrite.

Etienne Saglio, spectacle "Limbes", compagnie de magie nouvelle, cirque contemporain.

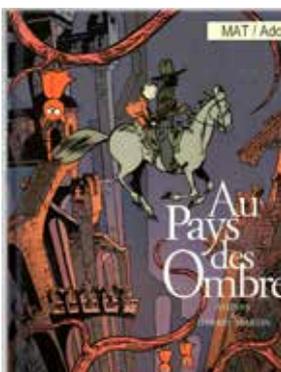

Les Ombilical Brothers, duo comique. Leur jeu d'acteur vivace et leurs bruitages prodigieux un humour décapant.

La BD "**Au pays des ombres**" de l'auteur Mathis. Raconte l'histoire d'un enfant qui découvre un passage entre le monde des vivants et celui des morts.

"La vie et la mort" dans la collection des **Goûters philo** clarifie les différentes notions relatives à la mort.

"**Qui veut la peau de Roger Rabbit ?**" film incontournable de Robert Zemeckis. L'un des premiers films à succès qui fait cohabiter les cartoons et les acteurs.

La Bd "**Les funérailles de Luce**" de Springer. Une perception de la mort imaginée par une petite fille très émouvante. "**Silly Symphonie**" l'un des premiers courts métrages de Walt Disney. Il y fait danser des squelettes en pleine nuit. **Wim Delvoe** artiste plasticien belge et ses rayons X.

LA PORTEUSE DE PROJET

JULIE MAINGONNAT

comédienne, jongleuse et chanteuse 30 ans
Paris

Artiste de cirque formée au **Lido** de Toulouse et à **Cirque** à Genève, et comédienne formée dans l'école internationale de théâtre **Philippe Gaulier** (pédagogie Lecoq) Paris et ; Julie travaille le chant auprès de Michelle Zini à l'école Music' Hall de Toulouse et les claquettes à l'école Zwing tap de Paris.

A partir de 2007, elle monte sur les planches avec notamment son numéro de jonglerie de chapeaux « **La Plantacule** » qui tourne alors de cabaret en festival. Elle crée également un numéro de marionnette claquette burlesque « **La godasse** », et un spectacle de rue en solo avec une Citroën 2cv transformée en marionnette géante « **Tire ton tacot** » joué au festival de Charleville Mézières en 2009. Depuis, elle monte différents projets artistiques comme « **La gnôle de tante Christine est imbuvable** » - Cie Red Rabbit theater (théâtre bouffon), « **Nola Radio** » - Cie Le Quart d'heure américain (clown et musique Blues), **Cassandra** - Cassy prod (présentatrice clown) et participe aux projets d'autres compagnies comme **Les 3 points de suspension** (rue), **La machine** ou **les Grandes personnes**. Elle continue de se former avec Michel Dallaire, Eric Blouet, Stéphane Filloque, Michel Cerda ...

En 2012, elle intègre le collectif Curry Vavart, véritable vivier culturel en plein Paris. Ce collectif pluridisciplinaire gère 3 lieux de création artistique dans le 18e et le 20e, il fait parti du réseau Actif. Il est le partenaire indispensable à la création de ce projet ambitieux.

LOIC AUDUREAU - musicien

Multi-instrumentiste (accordéon, guitare, charango...), Loïc s'adapte à toute forme de création et collabore avec des artistes d'horizons divers (musique, théâtre, cirque, mime, arts de la rue).

Depuis 2001 il sillonne les routes, avec le groupe de chanson-rock Mamienco puis avec le duo accordéon-clarinette Winner Team et la fanfare jazz-klezmer Omega. Le duo Winner Team participe au spectacle du Cirque ovale et de la Compagnie du bois midi. En 2016 il a rejoint le projet electro-pop ANKA de la chanteuse polonaise Anna Korbinska et participé au « Banquet des familles recomposées » de la Compagnie bouche à bouche.

CELINE RAYNAL - régie plateau

Danseuse depuis son plus jeune âge, maquilleuse professionnelle, libraire, attachée de presse pour Alejandro Jodorowsky, comédienne, professeur de cirque ou encore technicienne plateau.

Depuis quelques années elle travaille auprès des enfants en arpentant les hôpitaux, la Clinique de Boulogne et les rues avec son clown et tous ses talents.

En 2008, Céline décide de devenir régisseuse plateau en salle et régie technique en rue. En 2015, Céline rejoint le collectif Curry Vavart où elle travaille sur les régies et la technique de différentes compagnies ou événements.

L'ÉQUIPE

JEREMY PHILIPPEAU - Co auteur

Comédien et conteur depuis dix ans il oscille entre études scientifiques et spectacle vivant : en 2000 il suit un cursus universitaire en informatique, mais passe tout son temps libre à faire du théâtre de rue et à raconter des histoires. Sa polyvalence artistique lui permet de s'investir dans des projets variés avec de nombreuses compagnies, particulièrement pour le jeune public, comme « Princes et Princesses » pour NDP Projets, ou encore « Le Chat Bleu » et « La lettre au Père Noël » pour Croch et Tyolé. Il travaille actuellement sur de nombreux projets dont Prélude pour un poisson rouge de la compagnie Sans gravité.

CAMILLE PAYSANT

Conception et création des marionnettes, accessoires et décors

Passionnée par les automates et l'animation de la matière, Camille se forme à la sculpture sur métaux à l'école Olivier de Serres, dont elle sort diplômée en 2005.

Elle travaille pour Images et Mouvements sur la création des marionnettes des "Guignoles de l'info", puis se forme à la manipulation de marionnettes au Théâtre aux Mains nues.

Elle travaille actuellement la fabrication sur de décor, de marionnette ou de scénographie et confectionne en parallèle des sculptures interactives intégrant l'électronique.

ANTOINE COSTES

Conception et réalisation des systèmes interactifs

Bidouilleur technologique, jongleur, ingénieur, musicien... Antoine Costes multiplie les casquettes et brouille les pistes. Déterminé à mettre la science et la technologie au service du spectacle vivant, il achève ses études d'ingénieur au sein de la compagnie Adrien M / Claire B.

Cette collaboration marque le début de son exploration insatiable des technologies interactives, et une série de collaborations avec des artistes de tous horizons. Cette dynamique s'incarne véritablement avec le collectif BenTo. Ensemble, ils conçoivent des dispositifs immersifs inédits et développent des outils technologiques créatifs avec deux maîtres mots : la découverte et la jubilation.

GAEL CORTES

Composition musicales et intervenant chant.

Musicien formé à l'École Nationale de Musique et de Danse de Tarn (ENMDT), ingénieur énergétique diplômé de l'INSA de Lyon, circassien (Lido), il cultive cette multidisciplinarité mais avec une synergie supérieure à celle du couteau suisse.

Guitariste et chanteur de formation classique, il collabore ponctuellement sur divers projets musicaux ou de spectacles et se dédie à la composition dans une approche large du son.

CALENDRIER

2015

Stage d'écriture avec Michel Cerda à la **Maison des jonglages** / avril 2015

3 résidences de 15 jours : sélection de la matière à travailler et construction

- En Pommel siège de notre asso. Un pied sur la planche, en Midi Pyrénées / du 7 au 25 mars
- Le Shakirail, collectif d'artiste Curry Vavart de Paris / du 1er au 7 juillet
- Loisieux, maison d'architecte et salle culturelle en Savoie / du 26 oct. au 2 nov.

2016

4 résidences de 15 jours chacune dans la région Midi-Pyrénées pour explorer la matière artistique :

- **La Laiterie**, lieu culturel spectacle vivant d'Albi / du 1er au 12 février
- **La Grainerie**, Fabrique des Arts du cirque de Toulouse / du 4 au 15 avril
- **Le bestiaire à pampille**, lieu de création Toulousain / du 3 au 8 octobre
- **L'Odradek**, Pôle Régional de création, de recherche et développement pour les Arts de la marionnette missionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - DGCA, région Midi Pyrénées / En compagnonnage du 7 au 18 novembre

2017

4 résidences de 15 jours + 1 de 6 jours pour développer la matière artistique
Création musicale, création lumière et construction en évolution constante

- **Le Shakirail**, Curry Vavart, membre du réseau Actif de Paris / du 6 au 18 février
du 6 au 11 mars / 20 au 26 mars
- **Audition JMF**, présentation de travail à la **MPAA Saint-Germain** le 28 mars
- **Le Marchal**, Curry Vavart, membre du réseau Actif de Paris / du 1er au 6 avril
- **Le Shakirail**, Curry Vavart, membre du réseau Actif de Paris / du 1er au 14 mai
- **Maison des jonglages, de la Courneuve** / résidence dates à définir + ateliers en classe APAC avec le collège de Mitry Mory toute l'année
- **Recherche de lieu** pour 1 résidence de 2 semaines / du 6 au 19 novembre

2018

Recherche de partenaires en cours pour 4 résidences de 2 semaines
pour tisser la matière explorée

2019

Sortie du spectacle en 2019

**Nous sommes à la recherche de lieux de résidence
et de coproduction pour fin 2017, 2018 et début 2019**

ANNEXES 8 ET 10

Classe CP/CE1 de l'école de L'Isle en Dodon
avril 2016
Rue des écoles
31230 L'Isle en Dodon

Vendredi 15

Bonjour Jeremy, bonjour Julie,

On vous écrit pour vous remercier car on a adoré vous rencontrer : on a beaucoup aimé le « **Chuba** » que Ckalvin a fini par manger. Depuis on le fait en classe, en échauffement pour le théâtre.

On a été surpris de découvrir les os. Certains d'entre nous ont eu peur. Au début. Les squelettes faisaient penser à la mort. Mais quand on les a touchés, on a trouvé ça rigolo, bizarre, et intéressant. C'étaient des faux ! La maîtresse a beaucoup apprécié la colonne vertébrale. Matthias lui a de suite vu que c'était en plastique.

Et enfin, on a adoré votre spectacle très rigolo mais qui nous a fait un peu peur lui aussi, à la fin ! Ca nous a beaucoup plus. Même à ceux qui ont fait des cauchemars la nuit !

On aimerait bien revenir ! Pourriez-vous nous prévenir quand votre spectacle sera prêt ?

Au revoir. Bisous

Suléïman, Andréa, Ckalvin, Enzo, Claude, Elias, Matthias, Lucas, Lily, Lurna, Noémie, Shaynes, Johanne, Carla, Lilian, Noa, Kelly, Mickaël, Mathias et Maïlys (la maîtresse)

Puis on est parti voir un spectacle, à *La Grainerie*, une école qui « fabrique des arts du cirque et de l'itinérance ».

Quand nous sommes rentrés dans ce bâtiment tout moderne, deux artistes nous ont accueillis :

Julie

et Jeremy

Ils sont comédiens et sont en train d'écrire un spectacle. Ils nous ont invités pour travailler ensemble, pour faire naître des idées, et peut-être les utiliser pour leur futur spectacle.

En entrant dans leur salle, on a vu qu'ils travaillaient sur une araignée géante au corps de violoncelle qui se déplacera grâce à ses pattes « archets » robotisées, ils appelaient ça une « arancelle » (une **araignée/violoncelle**). On était impressionné.

D'abord on s'est entraîné, échauffé, en cercle, comme on fait quand on va au théâtre. Nous on « s'envoie » des voyelles, là on s'est passé le **Chuba**, une boule d'énergie, « *une fausse* » précise Enzo, et « *Ckalvin l'a mangé à la fin!* » raconte Matthias.

Alors Julie nous a montré une surprise : elle a soulevé le drap et on a vu ce qu'on devait prendre dans les mains pour jongler : des os, des parties de squelette !!

Au début ça nous a fait un peu peur, mais on les a tous touchés, on a fait bouger les articulations, et on a compris que ce n'étaient pas de vrais os, c'était des faux. En *résine* on nous a dit.

Puis, avec ces os articulés, avec ces parties de squelettes, on devait faire des formes, des animaux, des « *chimères* » précise Noémie. Il fallait trouver une façon de le faire se déplacer : certains l'ont fait marcher, d'autres nager et même voler, mais il fallait être à plusieurs. Ce n'était pas toujours facile. Ici on voit le dragon-fémur volant.

Ensuite, Jérémy a éteint la lumière, sauf des petites au sol, et chaque groupe a présenté, devant un grand panneau noir, son animal, sa démarche et sa rencontre avec un enfant.

On a fait des choses un peu bizarres raconte Lucas.

A la fin, les artistes nous ont montré leur spectacle : une dame (Julie !), avait un faux bras en os et une fausse jambe. Elle cherchait son talon. Ils ont fait ce qu'ils nous avaient demandé : leur chimère était ce talon qui est revenu jusqu'à elle, elle a fait semblant de marcher, de courir, de voler, et même de nager !!! Elle a « *lévit* » pour se remettre de ses émotions et finalement, elle s'est transformée en dragon ! C'était le moment où on a eu le plus peur. C'était dans le noir avec un tout petit peu de lumière. Noémie a reculé parce que ça faisait un petit peu peur. Claude a eu peur du dragon mais n'a pas fait de cauchemar. Mais Lucas n'a eu peur de rien du tout ! Certains ont fait des cauchemars le soir...

Mais on avait expliqué après : en vrai, c'était Jérémy déguisé en Ninja, qui faisait bouger le faux bras, pendant que la dame cachait son vrai bras à elle. Mais Laurina y a cru!

Pareille pour la jambe, qu'elle avait habillée en noir. Du coup, quand elle a accrochée la jambe-squelette, on croyait que c'était sa vraie jambe ! Ou alors il la portait avec ses pieds. et on croyait que c'était pour de vrai, qu'elle tenait en l'air.

On espère qu'on verra le spectacle quand il sortira !

CONTACT

unpiedsurlaplanche@gmail.com

Julie Maingonnat : 06 17 30 81 05

