

Les Bruits de la Lanterne

*théâtre d'ombre, musique et poésie
avec*

*Jean-Claude Oleksiak: musicien
Catherine Morvan : comédienne, chanteuse*

Nouvelle Création jeune public 2016
« Un coquelicot crie dans l'orge bleue »

Titre et poésie de Jean Grosjean

de 18 mois à 6 ans

Contact :
Catherine Morvan
Tél : 06 15 09 53 76
Email : lesbruitsdelalanterne@gmail.com

Sommaire

- Présentation de la nouvelle création p. 3
- La poésie de Jean Grosjean
et Poèmes du spectacles p. 5
- Le public : de très jeunes enfants p. 7
- Actions Culturelles en crèche p. 8
- Présentation de la Cie p. 9
- Projets de la Cie p.10
- Fiche technique et contacts p. 12

« Un coquelicot crie dans l'orge bleue »

Spectacle pour les enfants de 18 mois à 6 ans, poésie de Jean GROSJEAN

ORIGINE :

La création de ce spectacle prend sa source dans des actions artistiques menées dans 5 crèches du département de La Seine Saint Denis durant la période de mars 2015 jusqu'à l'automne 2016. Nous avons exploré avec les enfants les matières qui ont servi la création : jeux d'ombres, jeux de lumières colorées, jeux de réfractions lumineuses, corps en ombre, parole poétique. L'interaction musicale avec eux nous a nourri aussi.

SCÉNOGRAPHIE :

Des arbres posés sur scène évoquent une forêt. Deux grands écrans y sont suspendus. Des cairns sont érigés aux pieds des arbres. Un coin musique avec des éléments de percussions, une contrebasse, un violoncelle et un violon habitent l'espace. Tous ces éléments invitent notre public à un temps de rêverie et de contemplation.

DÉROULÉ :

Dans un grand bol d'or, l'enfant est invité à choisir un mot (sculpté dans du fil métallique coloré)... un mot de poète. À chaque mot sorti du bol, une phrase poétique est entendue ; reliant ainsi le mot avec la poésie de Jean Grosjean. Ces mots sont ensuite placés sur scène et seront projetés en ombre à chaque changement de scène, comme le titre d'un chapitre.

Puis, sous un arbre, la comédienne ouvre un livre de Jean Grosjean : « La lueur des jours ».

Elle nous invite à entrer dans l'univers du poète. Le musicien joue de la contrebasse, entremêlant ses notes à la musique des mots poétiques.

Chaque scène est introduite par la projection d'un mot sculpté : « coquelicot », « printemps », « chouette », « chemins », « rêver » et « étoiles ».

Pour ce spectacle, un instrument/plateforme a été conçu : sur un grand miroir au sol sont posés des objets dont le son est retransmis par des capteurs amplifiés.

En direct, la comédienne dessine avec du sable en interaction avec la musique produite sur la plateforme. Le tout est projeté sur un écran.

Jean-Claude et Catherine habitent, à leur manière, cette parole du poète. On y trouve des réfractons lumineuses, des jeux de lumières colorées, des jeux d'ombres avec des éléments de la nature et le corps des interprètes, des lanternes vives, des improvisations musicales et vocales, divers instruments (contrebasse, violoncelle, violon, flûte, objets de percussions.)

Tous ces éléments se croisent et s'entrecroisent pour former cette pâte si singulière des « Bruits de la lanterne ».

NOTE D'INTENTION :

Il n'y a pas d'histoire narrative. C'est un spectacle pour lâcher prise avec le réel et se laisser porter par son imaginaire. C'est une plongée dans le monde poétique de Jean Grosjean avec les éléments de prédilections de la compagnie : jeux de lumières, jeux d'ombres, lanternes vives, musique et chant improvisés, poésie.

Au début du spectacle, l'acte de choisir un mot sculpté est pour nous une action qui tisse un lien entre l'enfant et la poésie. L'enfant devient acteur. Cette poésie lui appartient car il l'aura touché et choisit. Et il va retrouver ces mots sculptés tout au long du spectacle.

La Poésie de Jean Grosjean

Nous avons désiré travailler cette fois avec le poète Jean Grosjean.

Sa prose cisèle les mots comme des pépites. Les lumières de ses paysages sont subtiles ainsi que la présence de l'ombre.

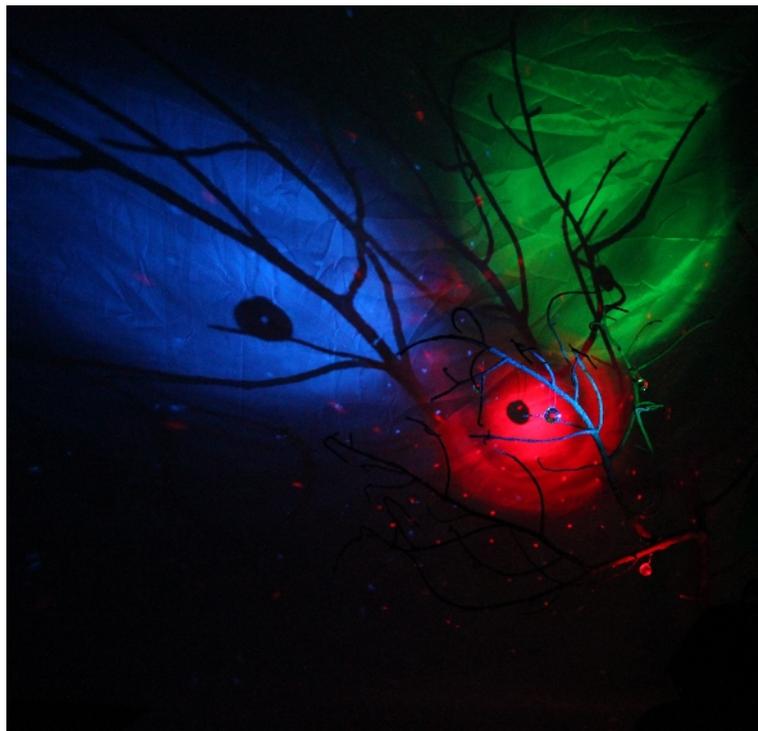
La couleur peut être crue, comme un cri dans un paysage.

Il fait entendre tous les silences, il nous fait entendre la respiration de la nature.

Son regard profond nous fait pénétrer le mouvement de la sève.

Son écriture fait écho à notre recherche artistique : qualité et diversité des silences, subtilité des ombres et des lumières, des couleurs, plongée dans le cœur de la nature et notamment son rythme.

La couleur est utilisée comme une dynamique : Un coquelicot crie dans l'orge bleue ».

Poème extrait de « La lueur des jours » :

« Il fut un temps, comme a dit le poète,
où je lisais ligne à ligne sous l'arbre
les taches du soleil et page à page
les caprices du vent. Rien n'a changé
que moi qui déchiffrais d'énormes songes
et m'en réveille avec la bouche amère ».

Poèmes extraits de « Apocalypse », « Hiver », et « Élégies », édition Poésie/Gallimard :

« L'eau qui affleure entre les saules invente un abîme d'étoiles.
L'espace à y rêver je le déploie ».

« Les branches lèvent leurs mains
sur le pied frais du ciel.
De grâce, ne me chantez rien, j'écoute s'évader le jour ».

« Sans bruit s'envole du buisson la chouette.
Pures les collines à leur poste, déserts les chemins sous leurs talus de menthe. »

« Te souviens-tu de l'oiseau que nous entendîmes
quand vacillait l'anémone à l'orée du bois. »

« Tu ouvres les yeux, tu es avec moi de nouveau
comme l'arbre en fleur sous les nuées du printemps ».

« Il suffisait que tu bouges ta jambe dans l'herbe
pour qu'une centaurée fleurisse ou
qu'un soleil descende boire à la source ».

« Le ciel s'égoutte lançant des poignées d'étoiles dans l'ornière ».

« Il y a un profond bleu de vitrail en moi,
et le vent murmure avec sa voix de papier. »

« Je dors en barque sur une eau tremblante.
Je rêve que je dors dans la brume.
Retiens ton souffle pour te voir en mon rêve ».

« Eau verte, linge bleu dans l'eau,
la joubarde du toit, une algue au fond du ciel, rien,
mais soudain l'horizon avec son feu sur nous c'est trop. »

« Un coquelicot crie dans l'orge bleue. »

« Le pays n'a plus de guerriers que ses vieux arbres
courbés déjà sur les ornières du soleil ».

Public : jeunes enfants de 18 mois à 6 ans

Le petit enfant n'a pas la connaissance des adultes mais il a d'autres connaissances.
Mystère de sa perception : beauté de ce mystère.

Dans une société où l'on veut tout comprendre, analyser, rentabiliser, le jeune enfant est à contre-courant de cela. Son imagination est encore libre. Il est au-delà de la compréhension, de l'intelligible. Il va beaucoup plus loin !

Notre travail s'abandonne à l'imagination et ne s'ancre pas dans le réalisme, dans le quotidien et en cela nous nous sentons proches de la petite enfance.

Tout comme le poète, le jeune enfant peut être en joie devant un petit événement de rien du tout car il sait le regarder avec une profondeur nouvelle. Il a une vision profonde des choses et derrière des choses banales, l'enfant et le poète voient une image réjouissante.

Nous sommes aussi très attirés par l'exigence d'un travail sur la présence car si l'enfant est très ouvert à recevoir, il est aussi très sensible à la qualité de présence de celui qui lui donne. Il perçoit au-delà des apparences et sait plonger son regard dans les failles de son interlocuteur.

Actions culturelles en crèche

Autour de ce spectacle, nous proposons aux crèches un espace d'immersion pour les enfants, les parents et le personnel.

Pour cela, il nous faut un espace où le noir est possible.

Nous avons besoin d'une pièce d'au moins 4 mètres sur 3 mètres.

Cette installation met en scène des arbres qui soutiennent des éléments naturels aux formes diverses (lianes de glycine, galet troué, guirlandes de feuilles et de fruits de frêne,...).

Beaucoup des éléments sont à hauteur des enfants.

Des écrans sont tendus entre les arbres.

La lumière des lanternes vives plongent les enfants dans un univers poétique.

Six lanternes de couleurs (rouge, bleu, vert, violet et orange) sont à disposition des enfants et ils explorent avec elles l'espace offert. Ils jouent avec les couleurs et les ombres.

C'est une exploration de la couleur, de la lumière, de l'ombre, de la musique et de la parole poétique qui est offerte à l'enfant. L'adulte qui accompagne est aussi invité à explorer avec l'enfant.

Les musiciens improvisent en interaction avec les enfants qui peuvent eux-mêmes explorer les instruments présents. Le musicien est au plus près du vécu de l'enfant et la rencontre se fait aussi musicalement.

Déroulé de la journée :

-le matin :

l'installation est visitée par les enfants de toutes les sections. Il y a un roulement d'environ 6 enfants toutes les 30 minutes. Durée : 2 heures, de 9h30 à 11h30.

-les après-midi :

durant la sieste des enfants, un atelier est proposé au personnel de la crèche.

Il y aura un temps de partage sur le vécu des séances avec les enfants le matin.

Un travail d'exploration vocale sera proposé.

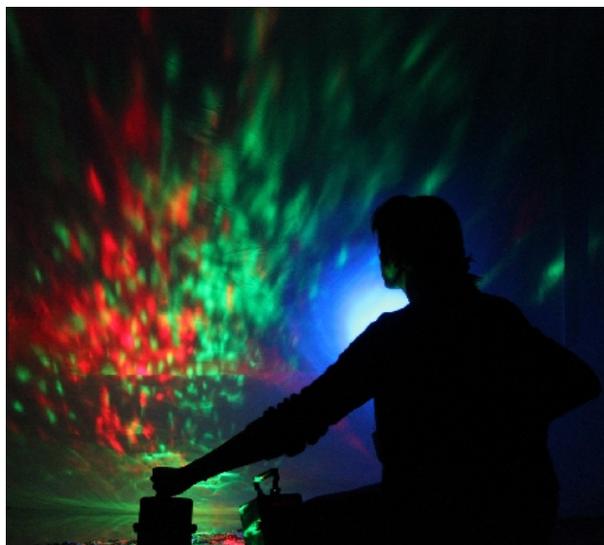
L'idée étant de développer une capacité à chanter librement au contact des enfants.

Durée : 2 heures, de 13h à 15h.

-le soir :

les enfants peuvent revenir avec leurs parents.

Durée : 2 heures, de 16h30 à 18h30.

Présentation de La Cie « Les Bruits de la Lanterne »

La compagnie **Les Bruits de la Lanterne** est née du désir de se faire rencontrer la musique improvisée, la littérature et l'image cinématographique au sens large (films muets, films d'animation, lanternes vives).

Jean-Claude Oleksiak (musicien) et Catherine Morvan (comédienne et chanteuse) défendent la diffusion auprès des enfants d'œuvres artistiques peu montrées. Ils sont persuadés qu'il faut nourrir l'enfant de ce qu'il y a de plus original et délicat. Dans un monde où tout s'accélère, ils aiment amener l'enfant, dès son plus jeune âge, à contempler et à rêver.

Riche de son expérience en tant que comédienne auprès de Vincent Vergone, Catherine Morvan sait à quel point l'enfant en bas âge est sensible aux mots, à leur musicalité et leur poésie. Même s'il n'en comprend pas le sens, il la capte à l'endroit même où le poète désire l'adresser : ses sens.

Catherine Morvan est comédienne et chanteuse.

Elle a fait ses premiers pas avec Régis Hébette, au théâtre de l'Échangeur à Bagnolet ("Holà!" écrit et mise en scène par R. Hébette). Depuis, elle a rencontré des publics très différents en jouant dans les hôpitaux avec les Troubadours du Soleil, dans les prisons avec le théâtre du Fil, dans la rue avec TNT et "Cas d'espèces". Elle fait aussi des performances vocales et corporelles avec des musiciens, des peintres et des danseurs. Elle pratique beaucoup la poésie sonore et est récitante dans plusieurs

spectacles musicaux ("Les lettres de Calamity Jane à sa fille" de Laurent Géant, "Lettres en l'air" de Vincent Vergone). Elle joue beaucoup pour le très jeune public avec Vincent Vergone ("Chansons d'automne", "A fleur d'eau") et a beaucoup conté dans les bibliothèques. Elle a également créé « la Reine des glaces » avec la DDD Cie.

Jean-Claude Oleksiak est musicien (contrebasse, guitare, flûte et percussions). Il étudie la contrebasse au Conservatoire National de Gennevilliers, puis suit des cours avec Paul Imm et François Théberge à l'I.A.C.P. d'où il sort diplômé (basse et arrangement). Il se produit en France et à l'étranger dans diverses formations Jazz et Musiques improvisées avec notamment Sébastien Paindestre, François Théberge, Larry Gillespie, Serge Merlaud, Alain Jean-Marie, Olivier Hutman, Sara Lazarus, Gaël Mevel, Eric Barret, Sylvain Beuf, Emile Parisien... Il enregistre régulièrement

aussi pour le cinéma (Gavras, Ellipse Animation, Cinéa Production...). Il fonde, en 2008 « Les Bruits de la Lanterne », formation spécialisée dans l'improvisation musicale en interaction avec des images cinématographiques. Il dirige aussi depuis 2000 LA FABRICA'SON, salle de concert sur Malakoff faisant partie de la Fédération des Scènes de Jazz et Musiques Improvisées.

Projets de la Cie

Ciné-Concert « L'homme qui plantait des arbres ».

Spectacle à partir de 6 ans.

Un ciné-concert sur le film d'animation de Frédérick Bach et le texte de Jean Giono.

"L'homme qui plantait des arbres" raconte l'histoire d'Elzéar Bouffier, un berger provençal, qui reboise patiemment un coin de pays d'où la vie s'est retirée. Le narrateur, fasciné par l'homme et sa mission, à intervalles réguliers, retourne dans cette montagne désolée. Il y voit un paysage balayé par les vents se transformer lentement : des sources, des champs cultivés, des villages bourdonnant de vie renaissent au cœur d'une extraordinaire forêt, issue du travail tenace d'un homme seul, habité d'une rare générosité.

"En lisant ce récit pour la première fois, j'ai été très ému par cette générosité qui ne cher-

chait de récompense nulle part. C'est l'essence même du bonheur puisque la récompense est dans le geste lui-même... et dans la vision heureuse de ses conséquences bénéfiques". Frédéric Back.

Le film de Frédéric Back sera simultanément mis en voix et en musique improvisée à la contrebasse, à la guitare et au chant. La rencontre de l'image vibrante de ce film d'animation hors du commun et de l'univers sonore produit par la voix et la musique rend ce moment particulièrement intense et touchant, soulignant les effets euphorisants que le contact avec la nature provoque.

La musique est épurée pour approcher la juste harmonie avec la simplicité et la beauté de l'œuvre d'Elzéar Bouffier. Le texte de Jean Giono prend ainsi toute son ampleur et son sens.

« Un petit hublot de ciel »

Spectacle pour les 2-6 ans. Poésie de Jules Supervielle

Le spectacle est né de notre rencontre avec des enfants de 5 à 7 ans lors des ateliers « Ombres et sons » que nous avons proposés en Normandie à des classes de maternelles et de primaires, organisés par Le Relais, espace de recherches et de créations théâtrales au Catelier. Lors de ces ateliers, les enfants manipulent en ombre des objets de la nature qu'ils collectent et ils s'accompagnent musicalement des matières sonores trouvées également dans la nature.

Les propositions des enfants nous ont donné envie de construire une petite forme née de leurs univers : ceux de la vie animale avec ses rythmes, ses rencontres insolites et aussi ses actions simples. Le Relais nous a invité en résidence pour faire cette création.

Au départ, « Un petit hublot de ciel » durait 15 minutes et était présenté en première partie du film d'animation « L'homme qui plantait des arbres » de Frédéric Back (ciné-concert joué par « Les Bruits de La Lanterne » depuis mai 2009).

Nous avons vite constaté que « Un petit hublot de ciel » avait une place entière à prendre car le public l'a particulièrement bien accueilli et regrettait qu'il ne soit pas plus long. Face à cette demande et ayant nous-même le désir d'aller plus loin dans cette création, nous avons décidé de lui donner une vraie place de spectacle pour la petite enfance.

« La campagne en secret »

Spectacle pour les 1-6 ans. Poésie de François Cheng

« Sur un écran de 10 mètres d'envergure, des lanternes vives et magiques projettent en lumière et en ombre des instants de campagne... partagés avec le spectateur comme des secrets dévoilés.

Dans le silence et dans la lumière de l'aurore, les mains du musicien se posent en ombre sur la contrebasse et sa musique annonce l'ouverture du récit : un arbre vit au plus haut de la montagne et nous invite à contempler les paysages qu'il y voit.

Un petit train lumineux trace devant nos yeux un chemin de nature fait de branches, d'herbes, de fleurs....

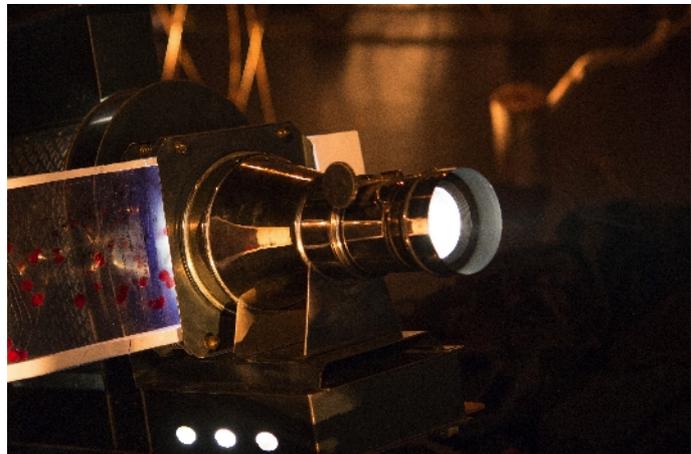
Dans le plaisir à ralentir le temps, percevoir le jour qui se lève, la nuit qui s'installe, les rayons de lune, la biche qui se cache derrière les blés, l'onde de l'eau lorsque la libellule se pose...

... prendre le temps de se poser devant ces beautés reconstituées. »

Poésie et Musique accompagneront ce chemin parcouru ensemble.

Tout d'abord, nous avons exploré la manipulation des lanternes vives (couleurs, matières), la peinture des plaques qui permettent de projeter des paysages colorés et imaginaires.

La lanterne magique amène une autre dimension de l'image projetée car elle permet de voir une gravure agrandie à plus de 2 mètres de hauteur. Nous jouons entre le contraste des paysages flous des lanternes vives et les gravures nettes de la lanterne magique.

Les enfants sont sensibles à la musique des mots. Ils se réjouissent des sonorités et savourent le mot comme une gourmandise. Plutôt que de vouloir faire comprendre le poème à l'enfant, nous voulons prendre plaisir à jouer avec les sonorités, les musiques, les rythmes.

Nous avons approfondi le lien entre musique et poésie. Continuer à tisser la musique des mots et celle des instruments. Comment le mot se glisse dans le son d'une contrebasse, d'une flute traversière et comment ce dernier se glisse dans la musicalité des mots. L'un n'étant pas là pour illustrer l'autre mais chacun faisant résonner l'ensemble.

FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle : 35 minutes

Jauge : scolaire / tout public : 60 personnes.

Montage lumière et décor/réglage lumière :

1 service avec une personne si pré-montage effectué sinon prévoir 1 service en + à déterminer

Démontage : 2 heures

Plateau Scène/public : dimension minimum de 6 à 7M d'ouverture x 4,5M de profondeur

Le décor est constitué d'arbres et de bois d'eau qui sont soclés et disposés dans l'espace évoquant une forêt.

Le fond de scène est constitué d'écrans M1 sur cadre aluminium.

Sol : Tapis de danse noir ou sol noir

Spécificité : L'espace comprend l'espace de Jeu et l'espace public.

hors-mis les projecteurs scéniques fournis par le lieu (cf. le plan de feu), nous ramenons les lumières basses tensions (Leds) qui sont sur la scénographie..

Le tout est commandé par des gradateurs que nous fournissons et qui seront placés au fond de la scène à Jardin.

Lumière :

4 PCS et 2 PAR CP62 fournis par le lieu..Les lignes seront récupérées fond de scène Jardin pour être pitcher sur nos gradateurs.

Régie : Jean claude Oleksiak / jcolexiak@sfr.fr / 0619438127

Loge : 2 personnes

Table et fer à repasser, miroir Eau, thé, café, jus d'orange et fruits secs Serviettes de toilette / savon

Contacts

Contact compagnie: Les bruits de la Lanterne 102 chemin des bourdons 93220 Gagny
Catherine Morvan : 06 15 09 53 76 lesbruitsdelalanterne@gmail.com

Contact administration : La Fabrica'son 28 rue Victor hugo 92240 Malakoff
Juliette LIOT : 01 55 48 06 36 communication@fabrica-son.com

Contact diffusion : Claire Pradalié : 06 10 29 80 11 clairepradalie@yahoo.fr