

LA CIE LA HURLANTE PRÉSENTE

LA DAME AUX POUpons

Création jeune public
Théâtre, contes et théâtre d'objets
Un spectacle pour une comédienne et sept marionnettes

L'histoire d'une femme hors norme, Qui adore parler d'amour...

Caroline Cano, conception, écriture et interprétation
Christophe Pujol, mise en scène
Mathieu Renault, construction scénographie et marionnettes
Anysia Vicens, création costumes
Guillaume Rubin, scénographie, création lumière

La Cie La Hurlante souhaite créer des spectacles poétiques, décalés, et profonds.

Dans la création jeune public « *La Dame aux Poupons* », la mise en scène mixe le théâtre d'objet aux contes et au théâtre. L'univers rafistolé de la Dame semble à la fois magique, étrange et expressionniste. La volonté a été de créer un univers baroque à partir d'éléments de récupération, et ainsi de proposer aux enfants un monde « irréel » rempli d'objet du quotidien et d'une réalité forte puisque le personnage principal est une femme seule souffrant du regard des autres et qui s'invente des histoires.

La Cie la Hurlante souhaite transmettre son goût pour les personnages bruts et poétiques, des personnages qui détonnent, et attirent notre attention. Avec la Dame aux Poupons les enfants découvrent un personnage touchant, un héros adulte avec ses qualités et ses défauts, ses peines, ses joies et son humour. La Dame est un personnage de théâtre clownesque qui rêve ses histoires à travers des bouts de ficelle et de fer... et qui parle d'amour à ses Poupons.

Manifeste Jeune public

« Alors que ces publics sont des acteurs à part entière de la vie artistique et culturelle, l'attention portée à la place du jeune spectateur et le respect du statut de l'enfant dans notre société sont encore insuffisants. Enfants et jeunes sont trop souvent considérés comme de simples consommateurs livrés aux industries culturelles, au risque d'une standardisation, d'un formatage des imaginaires, et d'une privation de tout accès au symbolique. **Pourtant, l'effet émancipateur de l'accès à l'art et à la culture, et plus singulièrement de l'accès au théâtre et aux autres arts de la scène, tout comme le droit à la culture, sont aujourd'hui unanimement reconnus**, préconisés dans la plupart des pays européens, jusqu'à être inscrits par l'Unesco dans la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. »

*L'Association nationale de Recherche et d'Action théâtrale (ANRAT)
L'Association du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse (ATEJ)
Festival mondial des Théâtres de marionnettes de Charleville Mézières
La Ligue de l'enseignement
L'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE)
L'Office National de Diffusion Artistique (ONDA)
Scène(s) d'enfance et d'ailleurs
Theatre-enfants.com
Théâtre de la Marionnette à Paris*

La Charte du jeune public :

- parce qu'il permet à chacun de vivre des émotions
- parce qu'il ajuste les perceptions et nourrit l'imaginaire
- parce qu'il aide à élaborer un jugement personnel
- parce qu'il rassemble et suscite l'échange
- parce qu'il est un moment de plaisir et de partage
- parce qu'il offre un regard décalé sur le monde et sur nous même
- parce qu'il est à la fois voyage individuel et vécu collectif.

L'Histoire La Dame aux Poupes

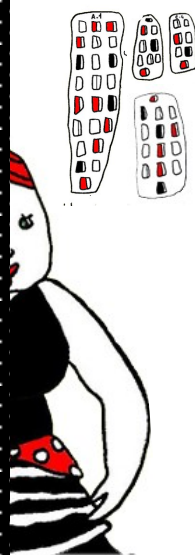
L'histoire d'une femme hors norme qui adore parler d'amour. Quand on la croise, on se retourne et on la contourne, tant elle est grande et grosse. Une lune ou bien une planète...Personne ne le sait, elle sauve les jouets abandonnés et les ramène chez elle.

Elle attire les regards et les moqueries alors elle se réfugie chez elle et n'ose plus sortir. Quand elle part dans les rues de la ville c'est uniquement pour trouver les bouts de bois, de fer, ou de laine qui l'aideront à fabriquer ses poupées marionnettes.

Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de la Dame et cette année encore elle refuse de le fêter...

Chacune de ses poupées-marionnettes rafistolées se demandent bien pourquoi...Toutes ses poupées se mettent en ébullition pour la convaincre, l'encourager à faire la fête et oublier Tonino l'homme qui lui a brisé le cœur. Tous agissent, racontent leurs histoires pour que la Dame échappe à sa solitude.

Dans un univers poétique et baroque, bricolé et chaleureux, la grosse Dame nous emporte le temps d'une soirée dans son appartement trop petit...et nous raconte à travers des contes anciens comment son cœur cogne dans sa poitrine immense, comment la vie bat dans sa tête, elle rêve à des tas d'histoires.

L'écriture

L'écriture est contemporaine, lorsque la Dame s'exprime, elle mélange un langage quotidien et poétique. La Dame transforme ses maux en histoire folles, insère de la poésie dans les rouages de son passé. C'est une femme lune à l'état brut.

A l'étroit dans un monde qui s'adapte de moins en moins à nos humanités. Si cette femme ouvre les portes de son imaginaire, c'est pour gagner de la place.

Cette femme parcourt les rues, écoute et enregistre toutes sortes de langages inspirés d'expressions populaires et littéraires. L'écriture se veut simple, imagée et drôle, sauvage, généreuse et adoucissante.

La Dame : Tonino c'était mon grand amour. Avec lui, j'ai broyé du rose des soirées entières. Collés au plafond, nous dansions comme des vers luisants dans la nuit. On s'est aimé à couper le souffle. J'ai appris à respirer dans ses cheveux... Quand il est parti le jour de mon anniversaire, j'ai eu la gueule en étagère pendant des mois...Il m'a abandonné comme une vieille bougie, toute molle.

Hansel: Il t'a abandonné ? Comme moi, Hansel et ma sœur Gretel, quand nos parents nous ont abandonnés dans la forêt.. Et que nous sommes tombés sur cette sorcière aux vieilles dents. Oh quel souvenir ! Je mangeais tout : les fenêtres en caramel, les rideaux en nougat, les portes en chamallow..

La Dame : Chamallow... Oh Tonino...je l'appelais mon petit chamallow...mon sucre d'orge, mon roudoudou , ma crêpe au sucre.. ma tarte au citron meringuée, mon éclair à la vanille, mon baba au rhum, mon tiramisu..mes profiteroles au mascarpone. Tonino, quand je pense à toi j'ai le ventre qui boue... »

L'écriture a fait parti d'un des premiers pas dans la construction du personnage de la Dame. Toutefois, ce spectacle repose sur toutes composantes du spectacle vivant : l'écriture, la création des marionnettes, l'interprétation, la manipulation, la scénographie et la création lumière. Il semble important pour l'auteur, que les enfants aient accès à un spectacle vivant complet où chacune des matières apportées soit une évidence et prenne sens.

C'est en se remémorant les images marquantes de son enfance que l'auteur a eu envie d'écrire « *La Dame aux Poupons* »

« Petite, j'ai souvent été marqué par des univers étranges et particuliers, comme les vieilles illustrations des contes de Andersen, ou bien les dessins animés en ombre chinoises des contes de Grimm. Dans ce texte et en concevant l'univers de « La dame aux poupons » j'ai pensé aux images de l'enfance. Je me suis souvenue aussi qu'en ajustant différents matériaux on pouvait grâce à l'imaginaire inventer un personnage, une marionnette... comme le font naturellement les enfants.

Avec La Dame, je raconte l'histoire d'une adulte qui plonge dans la poésie pour arrondir la vie, pour se sentir moins seule, pour combattre ses peurs et grandir. Dans une ambiance clownesque, mêlant le théâtre d'objet et le conte. »

Caroline Cano, auteur et interprète

Les Contes

Dans l'histoire de *La Dame aux Poupons* d'autres histoires peuplent la narration. Toutes les marionnettes sauf une (Marie Estafette) proviennent de contes anciens. Le conte permettait de dégager une leçon de vie, ou morale. Cette forme littéraire peut adopter des contenus très diversifiés, elle ne vise pas forcément à émerveiller le spectateur, mais peut également vouloir l'édifier, l'effrayer, l'amuser.

La Dame se sert des contes et de ses personnages pour se donner du courage, pour rire ou se moquer, pour rêver, pour comprendre l'amour. Le conte l'aide à avancer dans sa vie et à faire avancer sa propre histoire.

Pinocchio, lui évoque la naïveté et le jeunesse, elle fait joué à **La Petite Fille aux Allumettes** une tragédie complètement absurde, elle parle de l'abandon avec **Hansel et Gretel**, de l'amour avec **Le Vaillant Soldat de Plomb**, puis elle affronte ses peurs avec **Le Petit Chaperon rouge**.

Le Théâtre d'Objets

D'après une définition de Brunella Eruli, le théâtre d'objets dissocie la forme de la fonction utilitaire qui lui est attribuée par la convention réaliste, et reprend l'esthétique surréaliste du collage et du détournement ludique ou inattendu de l'objet.

Dans le théâtre d'objet, les objets ne sont plus des accessoires mais deviennent des « personnages » Ils ont leurs propres vies. Ils peuvent être manipulés directement ou à l'aide de contrôle (comme pour une marionnette). Ce genre théâtral peut faire appel à plusieurs arts : le théâtre, la chorégraphie, les marionnettes, les arts plastiques.

Mais que sont ces objets ?

Des marionnettes, des figurines, des silhouettes, de faux pantins, des ustensiles, des objets récupérés et réemployés à d'autres fins. Dans le spectacle et pour le personnage du soldat, une cruche d'eau fait office de casque. Un couvercle de casserole sert de torse, une pince à thé de doigts. Pour la petite fille aux allumettes, on se sert d'un abat-jour recouvert d'allumettes pour sa jupe, d'un petit panier en osier pour le haut de son corps. Pour le vélo de Hansel, nous utilisons en guise de roue les éléments d'un ventilateur.

Mot de Mathieu Renault , plasticien

« Peindre, dessiner, sculpter, détruire, construire, déchirer, recréer, on prend les matériaux du réel, on les éreinte et on les étire pour les mettre à la rencontre de l'imaginaire de l'art et du sien propre. Pour la création de « La Dame aux Poupons », à l'inverse de ma démarche artistique personnelle qui se concentre sur le fait de lacérer des affiches, les peintres de la rue, l'élaboration des décors et des accessoires s'est basé des matériaux « tragico-domestique » : fringues dépareillées subtilisées au secours catholique, caisses d'ustensiles de cuisine négociés à Emmaus, le rebut des poubelles des ménagères de moins de 50 ans comme il faut, tout ça écrasé à coup de marteaux pour être remonté avec une pince et un bout de fil de fer. »

L'objet dans ce type de théâtre prend une expressivité inattendue et marquante à tel point que le spectacle offre une puissance poétique et émotionnelle fort apprécié.

Thématiques

La Différence

En écrivant le texte, l'auteur a souhaité que le héros de l'histoire soit une femme très grosse, obèse. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est rendue compte que de nombreux héros paraissent être des modèles. L'auteur voulait un personnage hors norme, et voulait parler de la difficulté d'être quand on est différent. Les personnes obèses ou simplement grosses, font l'objet de discrimination. Peu de héros de romans, télévisuels ou cinématographiques affichent un surpoids.

Souvent dans les contes, la grosseur est reliée à l'image de l'ogre.

Ici, l'auteur joue de ces clichés, en utilisant les contes, elle fait vivre à son héroïne toutes les histoires d'antan. Elle dévoile peu à peu une femme chez qui on découvre une passion pour l'amour, les contes et la création de poupons ...

Ce personnage questionne les enfants. Souvent la première réaction est moqueuse, ou bien empreinte de peur. Au fur et à mesure du spectacle, les jeunes spectateurs, apprennent à connaître le personnage et vont au delà de l'apparence physique.

Marie-Estafette

« On dirait une prison ta maison...Tu devrais prendre l'air la Dame...Sortir ! »

La Dame

« Prendre l'air...Et puis quoi encore! Toute la rue se moque de moi ! On me regarde comme si je marchais sur la tête »

Histoire d'amour

Parler d'amour aux enfants c'est une bonne raison pour raconter des histoires. Dans le spectacle la Dame est toujours amoureuse de son ancien amour. Elle en parle comme un prince, pourtant il n'a rien à voir avec l'image du Prince charmant. Tonino, l'homme de sa vie, trône en photo dans l'appartement de la Dame, quand les enfants découvrent le visage de cet être tant aimé, ils découvrent en même temps un autre style de Prince charmant. Ici, la Dame nous dévoile ce qu'elle ressent pour lui. Un peu timide au début, elle se laisse aller petit à petit et ouvre son cœur. Son amour n'a rien de parfait mais il lui appartient, c'est son histoire à elle. Sa romance.

Dans les contes abordés, celui qui illustre le plus l'amour, est le conte du *Vaillant Soldat de Plomb*. Cette histoire raconte de quelle façon le héros brave toutes les épreuves par amour. Le Soldat est un homme qui dit ce qu'il ressent, il raconte son amour pour la danseuse.

L'auteur a eu envie dans ce spectacle que l'amour soit un sujet libre, où dire ce que l'on ressent n'est pas interdit.

Le soldat

« Elle me regarde, je la regarde autour de nous plus rien n'existe, les autres jouets font la java mais nous restons figés... Je sens mon cœur battre, je me sens vivant. »

Etre un spectateur averti

Afin que les enfants profitent un maximum du spectacle, il semble important de leurs apprendre en spectateurs avertis les règles du théâtre. Voici quelques conseils qui aideront l'enfant à passer un bon moment théâtral.

Avant la représentation :

1 : Je prépare ma représentation en pensant au titre du spectacle, au lieu de représentation qui n'est pas un lieu comme un autre. (ou qui a été transformé pour l'occasion... pourquoi et comment la salle polyvalente de l'école ou de mon quartier est devenue un théâtre?)

2 En arrivant devant la salle, je reste calme, j'écoute les indications des adultes qui m'accueillent et qui m'accompagnent.

Pendant le spectacle :

1 : Quand le noir se fait dans la salle, je reste silencieux, prêt à recevoir le spectacle qui va se jouer.

2 : Je ne parle pas avec mes voisins, je ne fais pas de bruits avec mon fauteuil. Ce que j'ai envie de dire je le garde dans ma tête pour en parler à l'issue de la représentation.

Après la représentation :

1 : Je pense à tout ce que j'ai entendu, vu, compris et ressenti.

2 : Je peux en parler avec mes camarades, mes professeurs.

3 : Je peux garder une trace de cette expérience théâtrale en écrivant ou en dessinant.

Pistes d'activités pour l'après-spectacle

Vocabulaire du théâtre:

Un *acte* : une des parties de la pièce

Côté cour : le côté droit de la scène pour le public

Côté jardin : le côté gauche de la scène pour le public

Une *didascalie* : indication de l'auteur qui écrit les dialogues.

Les différents genres de théâtre :

la comédie

la tragédie

l'opéra, théâtre musical chanté

le vaudeville

le théâtre de marionnette

le conte

le théâtre dansé.

Les styles de théâtre traditionnels :

le No théâtre traditionnel musical japonais

la Commedia dell' Arte théâtre traditionnel burlesque italien

Les métiers du spectacle vivant :

l'auteur, le metteur en scène, le comédien, le régisseur, le scénographe, la costumière...

Vocabulaire lié à la marionnette :

Un castelet : Castelet signifie petit château. Le castelet a des dimensions différentes selon que les marionnettes sont manipulées par-dessus ou par dessous. Il peut faire plus de deux mètres s'il s'agit de marionnettes à gaine, ou être de dimensions beaucoup plus modestes s'il s'agit d'un castelet de théâtre de papier. Le but est d'assurer une bonne visibilité aux spectateurs, de délimiter l'espace de jeu et bien sûr de cacher les manipulateurs. Les marionnettes semblent se mouvoir d'elles mêmes par magie, l'illusion est totale.

Marionnettes à gaines : La marionnette s'enfile comme un gant sur la main du marionnettiste. La gaine est la robe en tissu fixée au cou et aux mains de la marionnette. Le marionnettiste se positionne en-dessous de la marionnette tendue en haut de son bras levé comme un prolongement du corps.

Marionnettes à fils : La marionnette est animée grâce à des fils qui relient les articulations de la marionnette à une croix ou un contrôle. Le nombre de fils est plus ou moins élevé. Le manipulateur se place au-dessus de son personnage et le fait marcher sur le sol de la scène.

Marionnettes à tige : La tige est la baguette, plus ou moins épaisse (en bois, en plastique, en métal, en bambou...) pour supporter par en-dessous la tête ou les mains de la marionnette.

Qui suis-je ?

Je suis un personnage de conte, je suis un garçon,
Je suis accompagné de ma sœur. Nos parents nous ont abandonnés. Nous rencontrons une sorcière, elle a une maison en pain d'épice.
Je suisDessinez-moi.

Je suis un personnage de conte, je suis une fille. Je suis pauvre. Je vends des allumettes.
Je suisDessinez-moi.

Je suis un personnage de conte, je suis un homme. Je suis un jouet. Je suis amoureux d'une danseuse, je n'ai qu'une jambe. Je me fais manger par un poisson.
Je suisDessinez-moi.

Je suis un personnage de conte. Je suis une fille. Je dois amener à ma grand mère un panier rempli de galettes au beurre. Je rencontre le loup dans la forêt. Je suis habillée en rouge.
Je suisDessinez-moi.

Je suis un personnage de conte. Je suis un petit garçon. Je suis tout en bois, et je suis naïf. Quand je mens mon nez s'allonge.
Je suisDessinez-moi.

INFORMATIONS PRATIQUES

Besoins Techniques

Espace scénique minimum :
5m d'ouverture X 4,5 m profondeur X 3m hauteur
Alimentation électrique 220V
Fiche technique et devis nous contacter

Temps de montage : 2h
Temps de démontage : 1h
Prévoir loges et repas pour 2 artistes
Durée du spectacle : 45 minutes
Possibilité de faire 2 représentations par jour

Contacts

Compagnie La Hurlante
42 rue de Cramponne/34070 Montpellier

Caroline Cano, Direction artistique
06.31.49.87.50, cielahurlante@gmail.com
Marina Pardo, Chargée de production
06.64.52.09.61, contact.lahurlante@gmail.com
<http://cielahurlante.weebly.com>

Cette création a été soutenue par le Théâtre la Vista à Montpellier et l'agglomération de Montpellier.