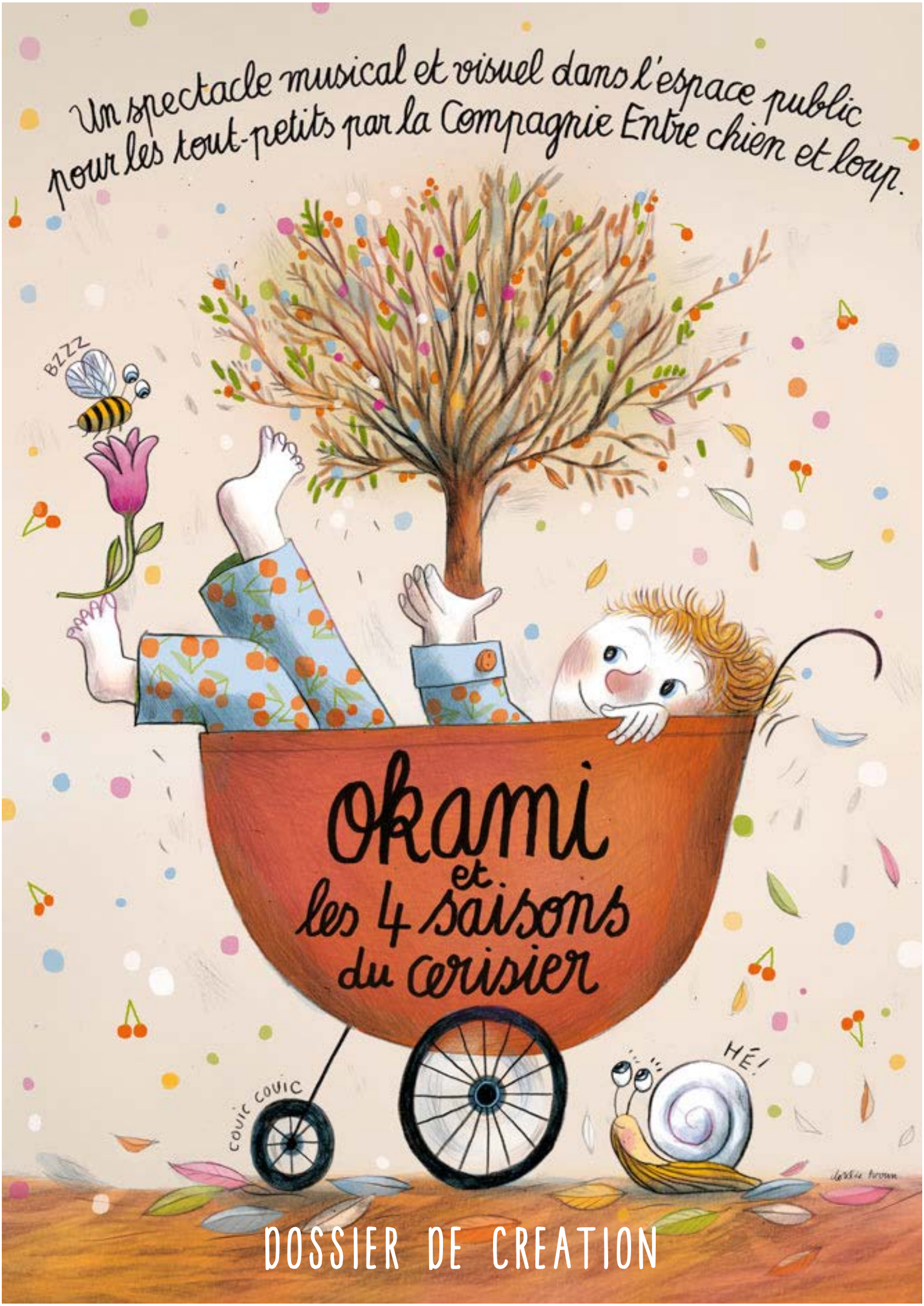
Un spectacle musical et visuel dans l'espace public pour les tout-petits par la Compagnie Entre chien et loup.



DOSSIER DE CREATION

OKAMI ET LES QUATRE SAISONS DU CERISIER

Une déambulation dans l'espace public pour poussettes, enfants assis dedans et adultes les poussant.

Les enfants traversent les quatre saisons d'une année, entre musique, chansons, théâtre et arts plastiques, faisant plusieurs escales autour d'un grand arbre. **Des poussettes équipées** permettent la diffusion de sons, la manipulation d'objets ; les accompagnants, eux, sont « régisseurs », car ils sont maîtres des déplacements et de différents effets de réalité augmentée, permettant aux enfants une expérience ludique et complète.
Tous ensemble, artistes, enfants et accompagnants s'élancent en une joyeuse cohorte pour 40 minutes d'un parcours autour du personnage d'Okami qui, aidé par ses amis Arbre, Escargot, Oiseau et Lune, finira par trouver ce qu'est demain…

Equipe de création

Ecriture, art plastique, éléments visuels, manipulation : **Camille Perreau**
Composition musicale et sonore, musicien : **Nicolas Forge**
Comédien : **Stève Moreau**
Accordéon, chant : **Elodie Bernigal** en alternance avec **Pauline Coutellier**
Régie générale, régie en tournée : **Corentin Check** en alternance avec **Gérald Molé**
Assistante à la mise en scène : **Sarah Douhaire**
Costumière : **Sara Sandqvist**
Construction, machinerie : **Fabien Barbot**
Conseils : **Carlo de Boisset** (expertise petite enfance), **Valerie Larroque** (direction du jeu), **Thomas Casey** (mouvements), **Stéphane Amos** (magie), **Eli Arthaud** (compositions)
Production / Diffusion : **Marion Pancrazi**
Illustration de l'affiche : **Clotilde Perrin**

Pourquoi une création pour les tout-petits ?

Après deux ans de tournée dans des structures petite enfance, notre découverte de la sensibilité des tout-petits et de leur curiosité, nous a donné envie de continuer notre recherche en proposant aux enfants et à leurs parents une forme originale pour aborder, souvent pour la première fois, le spectacle vivant. *Okami et les quatre saisons du cerisier* fera découvrir aux tout-petits une esthétique artistique exigeante et sensible, sans sous-estimer leur capacité de compréhension, leur imagination et leur sensibilité.

Pourquoi dans l'espace public ?

Parce que les enfants y passent souvent un certain temps dans leurs premières années, en circulant dans les rues, dans les parcs, allant d'un point à l'autre dans leur vie de tous les jours. Nous souhaitons leur proposer une nouvelle approche de ces espaces, faisant émerger tout leur potentiel d'imagination et de rêverie, en utilisant des lieux qui leur sont familiers et leur vision du monde en poussette, à environ un mètre du sol.
Il nous semble aussi que les tout-petits n'ont pas encore leur place dans les spectacles ayant lieu dans l'espace public, nous souhaitons leur en offrir un, à partager qui plus est avec leurs accompagnants. Nous souhaitons ouvrir les arts de la rue à la petite enfance, leur faire comprendre qu'ils sont un public à part entière.

Pourquoi impliquer des adultes ?

La complicité des accompagnants - parents, frères et sœurs, grands-parents, assistantes maternelles, etc - est indispensable à la réalisation du spectacle. Non seulement les adultes poussent les poussettes et manipulent des objets, mais ils jouent un rôle important dans la confiance que les enfants auront à se mettre en situation de recevoir, de jouer le jeu et tout simplement d'accepter de monter dans nos poussettes !
Les accompagnants auront une place dans l'écriture dramaturgique qui offrira une double lecture et jouera sur la mise en abyme des rapports, parfois étonnants si on se place de l'extérieur, qui se tissent au quotidien entre adultes et tout jeunes enfants.

LA COHORTE / LES HUMAINS

Les enfants : ils sont 20, ont entre 1 et 4 ans et sont assis dans une poussette spécialement équipée pour un parcours sonore, sensoriel et joyeux dans l'espace public.
Le spectacle est imaginé pour eux, en prenant en compte leur âge, les lieux qu'ils connaissent, leur univers. Un instituteur à la retraite, également conteur, nous a accompagnés en tant qu'expert petite enfance dans l'écriture dramaturgique du spectacle, de façon à coller à la réalité des tout-petits.

Les intervenants : une accordéoniste, un musicien multi-instrumentiste, une plasticienne, un comédien et un régisseur. A eux cinq, ils accompagnent, devancent, jouent et chantent, interagissent avec l'arbre (élément central de la scénographie) et assurent la régie des sons, des poussettes et des pousseurs de poussettes.

Les pousseurs de poussettes : il s'agira très certainement d'un ou des parents des enfants dans les poussettes, mais aussi de toute une famille ou d'une assistante maternelle, avec d'autres enfants plus âgés. Ils seront entre 20 et 40.
Bien plus que de simples spectateurs, ils sont régisseurs manipulateurs et font vivre la représentation de leur petit. Guidés par l'équipe qui s'adresse à eux par signes et pancartes écrites (nos spectateurs ne savent pas encore lire, nous pouvons donc leur ménager des surprises), ils ont une partition à jouer, donnent le tempo, manipulent des accessoires pour enrichir la représentation en créant une réalité augmentée : pulvériser des gouttes d'eau, lancer des confettis, actionner un petit ventilateur… le tout à leur disposition sur la poussette.
L'écriture dramaturgique les prendra aussi en compte en imaginant un niveau de lecture qui leur sera dédié. Avec humour et un peu de recul, nous y questionnerons l'accompagnement des tout-petits au quotidien, croisé d'une réflexion sur l'accélération du temps symbolisé par le changement des saisons.

Les 3e cercle de spectateurs : le troisième cercle, difficilement quantifiable, est composé des passants que cette déambulation croisera. Étant en déambulation dans l'espace public, cette folle embarquée de poussettes ne passera certainement pas inaperçue et tous ceux qui le souhaitent pourront suivre et auront la chance d'être spectateurs de l'ensemble de cette expérience.

LE SPECTACLE EN DETAIL (à ce jour)

Au point de départ, 20 enfants de 1 à 4 ans prennent place dans 20 poussettes.
Elles seront poussées par un adulte accompagnant qui sera invité au fil du spectacle à effectuer des actions (souffler dans un appeau, faire de la bruine avec un vaporisateur…). Toute la famille peut accompagner la poussette.

Le cœur de cible du spectacle est l'enfant mais une des dimensions de l'histoire et des clins d'œil seront destinés aux adultes.
Une fois tout le monde équipé, prêt à partir, une bande-son monte de sous les poussettes : une multitude de voix d'adultes qui disent toujours «demain» à tout.
L'histoire commence, Okami arrive.
Okami est frustré de tout ce que les adultes repoussent à demain, jouer avec lui, manger des bonbons, son anniversaire, aller faire du toboggan, aller à la mer, etc. Il finit par penser que «demain» est un lieu.
Okami veut savoir où est «demain» et propose à tous d'aller le chercher plus loin.

Une procession de poussettes s'élance en musique.

Première escale

A l'arrivée dans l'espace dédié à la première escale, il y a un banc (le nôtre). Okami s'y assied. Il sort son doudou/branches d'arbre, le pose sur le banc ; ce dernier se transforme en Arbre. L'arbre est nu, c'est l'hiver. Ils rient tous les deux, car la transformation chatouille Arbre, lui explique qu'il cherche « demain ».
Un escargot les rejoint lentement, il tente de leur expliquer ce qu'est «demain», mais il est coupé par la pluie. Okami ouvre un parapluie, pendant que les enfants reçoivent des gouttes d'eau (vaporisées par les pousseurs).
La pluie fait apparaître des feuilles et des fleurs à l'arbre, c'est le printemps.

Un oiseau se pose sur l'arbre, lui connaît «demain» et tente de communiquer avec Okami qui ne le comprend pas, c'est normal il chante. Arbre qui, lui, comprend, traduit. Oiseau propose de les emmener voir quelqu'un qui connaît «demain». Enthousiaste, Okami démonte son arbre et suit Oiseau qui s'est posé sur notre accordéoniste. Toute notre joyeuse horde se met en route vers la deuxième escale en musique. Pendant le déplacement, Okami et l'accordéoniste se mélangent aux poussettes, la procession est guidée par « les autres ».

Deuxième escale

Arrivé dans l'espace dédié à la deuxième escale, il y a une poubelle et un lampadaire (les nôtres). Okami est déçu… lui qui espérait rencontrer la personne qui connaît « demain » ! Mais il n'y a personne !

Oiseau tente de lui expliquer pourquoi en chantant, mais pour comprendre il faut monter Arbre, ce qu'Okami fait en utilisant la poubelle.
Oiseau explique à Okami qu'il faut attendre, car c'est la lune qu'il va lui présenter. Pour patienter, Okami s'installe au pied de son arbre, des cerises arrivent, c'est l'été. Escargot repasse par là, tente de dire à Okami que « demain… », mais il sera encore une fois coupé, cette fois par l'arrivée de la lune.
Celle-ci explique à Okami qu'il faut dormir et qu'elle se chargera de l'accompagner jusqu'à « demain ». Les Autres aidés des pousseurs de poussettes chantent une berceuse et Okami qui, sous sa couverture de feuilles, s'endort.

Le feuillage d'Arbre se change en feuillage de nuit, puis en feuillage de jour couleur automne. Simultanément, la lune se couche, le soleil se lève.
Okami se réveille radieux, c'est demain !
Okami se dit « je suis demain », il comprend que « demain » c'est maintenant. Qu'il doit aller de l'avant. Il reprend toutes ses frustrations du début en les positivant. Il s'élance, joyeux, vers tout ce qu'il veut faire.

Les Autres disent au revoir à Okami et comme un prologue, chantent tous les quatres une chanson aux enfants et à leurs accompagnants.

LES PERSONNAGES

Okami : petit d'humain, il n'a ni âge ni sexe.
Il est aussi le chef d'orchestre de la déambulation, c'est le personnage que suivent les poussettes, il les emmène à travers les rues d'une escale à l'autre, il indique aux parents quoi faire, il passe d'une saison à l'autre, il guide le regard dans l'espace public.

« Les autres » : ils sont au nombre de quatre, deux musiciens, un(e) régisseur(se), une plasticienne. « Les autres » ne sont pas des personnages de l'histoire, ils sont au service de l'histoire : par la musique, la manipulation, l'aide au déplacement des poussettes…

Arbre : double d'Okami, sa voix intérieure, son confident, son doudou. L'arbre est dans l'imaginaire d'Okami, il ne vit que quand Okami associe les branches qu'il transporte avec lui à un banc ou une poubelle. Au fur et à mesure, il s'étoffe, il grandit, comme Okami. Arbre est un cerisier.

Escargot : il est lent bien entendu, il sait, lui, ce qu'est «demain», mais Okami ne lui laisse jamais le temps de lui expliquer.

Oiseau : il ne parle pas, il chante. Arbre comprend le chant d'Oiseau et traduit. L'oiseau est un guide. C'est lui qui mènera tout le monde à la rencontre de la lune.

Lune/soleil : c'est la lune qui accompagnera joyeusement Okami jusqu'à «demain».

LES MATIÈRES

Les sons : dans chaque poussette un système de diffusion sonore autonome commandé à distance par un régisseur. Les sons sont liés à ceux de la nature et au quotidien que les petits reconnaissent. Ces ambiances sonores accompagnent les parties déambulées et complètent les parties chantées. Lors des escales, les 20 petites enceintes permettent un nappage sonore complémentaire à l'action musicale et visuelle ainsi que la reprise de la voix du comédiens et des musiciens pour permettre de la finesse et de la qualité de jeu.

La musique : l'accordéon est un instrument clé du fait qu'il permet un répertoire très varié. Facilement transportable, il peut jouer en acoustique avec un bon niveau sonore. Selon les escales, il est accompagné d'autres instruments : guitare électrique, scie musicale, objets créant des rythmes, des sons bizarres, etc.

Les chansons : toutes seront des compositions originales et elles feront aussi avancer l'action. Elles mêleront situation dramatique liée à l'histoire et regard espiègle sur le quotidien pour faire rire les enfants et sourire les parents.

L'art plastique : Okami arrive dès le départ avec des branches d'arbre, une représentation de son doudou, et il les associera à des éléments d'espace public pour que son ami l'arbre prenne forme et vie. Volontairement dans une esthétique simple et chaleureuse, nous utiliserons habilement l'univers du mobilier urbain pour qu'il devienne élément fantasmé et imaginaire. C'est donc avec un banc, puis une poubelle (les nôtres car il y aura des trucages bien sûr), qui seront déjà en place lors de l'arrivée du public, que le décor prendra forme. Un lampadaire sera aussi support de magie. L'univers visuel sera inspiré des jeux pour bébés et petits enfants pour que nos spectateurs puisent s'y identifier. Nous utiliserons aussi différents éléments du quotidien, de chez nous et d'ailleurs dans le monde qui seront détournés pour devenir des objets poétiques (un balai thaïlandais devant un oiseau).

LES ESPACES ET LA SCÉNOGRAPHIE

Le parcours : nous emmènerons les spectateurs/acteurs pour une balade d'environ quarante minutes dans l'espace public en faisant deux haltes pour partager des scènes de manière frontale (en demi-cercle).

L'espace public : il est le trajet mais aussi tout l'environnement quotidien que nous enchanterons lors des escales et lors des moments de marche. Lors de nos escales nous utiliserons du mobilier urbain qui sera déjà sur place pour provoquer de la magie dans l'imagination.

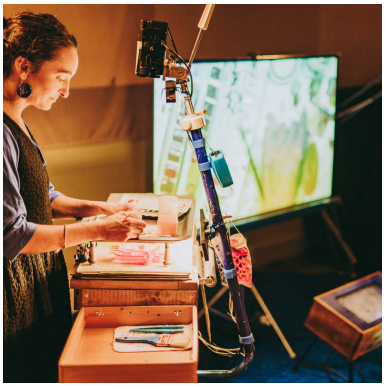
Les poussettes : elles sont 20 et toutes identiques, mais de couleurs différentes avec un look un peu particulier et customisées. Elles intègrent un système de diffusion sonore sous l'assise, différents accessoires pour les parents, une sacoche à doudou, de bonnes roues tout terrain et une bonne assise. Nous avons un partenariat avec la marque de poussettes RECARO.

L'axe de vision : ce spectacle sera conçu pour les enfants assis dans les poussettes donc avec un regard à moins d'un mètre du sol. Tout le parcours ainsi que l'art plastique sera pensé avec ce point de vue-là. L'ensemble pourra donc sembler bizarre aux adultes ou passants. Nous offrirons, pour une fois, aux enfants un champ de vision sans trop lever la tête, sans être en contre-plongée.

ENTRE CHIEN ET LOUP

Créée, en 2004, autour de Camille Perreau, la compagnie *Entre chien et loup* destine essentiellement ses créations à l'espace public ou aux lieux atypiques. Au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant, les projets mobilisent pleinement le spectateur, l'invitant à créer son propre parcours au travers de pages, de paysages ou d'espaces…
Par un travail plus particulier sur les échelles d'espaces, sur l'appropriation du son et la place dans la scénographie, les créations interrogent le temps de la représentation et proposent un autre rapport à ce qui nous est transmis, en modifiant les règles d'écoute et de vision, en déstabilisant, pour vivre une expérience nouvelle.

Depuis 2010, la compagnie réalise régulièrement des projets d'installations à l'échelle du paysage ou des projets éditoriaux impliquant des habitants de tous âges. De manière naturelle, ces créations participatives se sont mêlées aux créations de la compagnie qui, aujourd'hui, ne saurait plus inventer sans impliquer des « gens ».



Créations de la compagnie

Ciconia Ciconia (2017) Spectacle pour classes d'écoles primaires
Une cigogne qui, ne pouvant plus voler, rentre «à pattes» en Alsace depuis le Sénégal. Afin de se reposer, elle fait escale - par surprise - dans une classe et raconte son périple aux enfants, par l'intermédiaire de petites vidéos, de l'art plastique fabriqué avec des objets trouvés et du son.

Flic Flac n' Flok (2016) Spectacle pour les enfants de 0,5 à 4 ans
Petit répertoire d'images animées, fabriquées et manipulées à même les notes d'accordéon jouant des comptines classiques et aussi quelques airs et paroles emmenant les enfants vers un ailleurs, vers l'imaginaire et vers les autres.

Es-tu là ? (2016) Parcours sonore et visuel dans l'espace public
Chaque spectateur choisit un personnage parmi les 3 protagonistes de l'histoire et, muni d'écouteurs, suit un parcours plastique et sonore, plongeant dans une fiction fantastique et familiale qui se joue avec eux, à l'échelle de la ville, à l'échelle de leur monde et réenchante l'espace public.

Véréna Velvet (2013) Parcours-promenade sonore et plastique dans l'espace public.
Les spectateurs équipés d'écouteurs partent à la rencontre de deux femmes éponymes. Un jeu de piste révélant la rencontre et la(les) vie(s) de(des) Véréna Velvet.

ENTRE CHIEN ET LOUP

Douze femmes ouvrent hier (2013) Livre accompagné d'un CD / Exposition plastique et sonore.
Se plonger dans le quotidien d'une autre époque, une époque révolue, où Niort était une cité industrielle. Passé sonore, présent photographique de douze femmes qui portent en elles cette mémoire ouvrière, faisant aujourd'hui la richesse du patrimoine de la ville.

Une mine de femmes… (2010) Livre accompagné d'un CD / Exposition plastique et sonore.
Beaucoup a été dit, écrit, autour des hommes du fond, ceux qui descendaient chaque jour puiser le charbon. Moins de mots ont été consacrés à leurs femmes. C'est à elles que nous donnons la parole.

DEUX - un état des lieux (2009) Une exposition habitée dans un lieu particulier.
DEUX… comme le deuxième sexe. DEUX… comme le chiffre de la Sécurité sociale. DEUX… comme vivre à deux. DEUX… comme l'éternel numéro deux. Après avril 44, mai 68 ou janvier 75, quel bilan (même provisoire) pouvons-nous tirer des luttes menées par nos mères et nos grand-mères ?

À l'ombre de… (2008) Un voyage dans l'univers de la compagnie Entre chien et loup.
A l'ombre de… investit un jardin ou un lieu insolite et le met en valeur en y déployant plusieurs installations déjà créées par la compagnie, ainsi que des petites formes plastiques inédites réalisées in situ.

Le Temps du Voyage (2005) Installation spectacle mêlant comédiens, textes contemporains et art plastique.
Le Temps du Voyage interroge notre perception du temps, lors de nos déplacements, de nos voyages, quotidiens ou exceptionnels, à partir de multiples témoignages, récits ou réflexions, en une heure exactement.

Les Lampes de Paulette Wolkenwürze (2002) Entresort pour 6 spectateurs
Première création de la compagnie, ce petit spectacle tenant dans une grosse boite en bois, inspiré des entresorts forains, invite les spectateurs dans un univers mêlant objets manufacturés du passé et ambiances sonores spatialisées, pour essayer de trouver des réponses à un drôle de mystère : comment des lampes peuvent-elles parler ?

Production : Compagnie Entre chien et loup.

Coproductions et résidences : Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l'Espace Public Le Fourneau / Brest (29), L' Abattoir / Chalon-sur-Saône (71), Lieux Publics / Marseille (13), Le Boulon / Vieux-Condé (59), Scène Nationale de l'Essonne / Agora-Desnos (91), Très Tôt Théâtre / Scène Conventionnée Jeunes Publics à Quimper (29), Le Théâtre – Scène Conventionnée de Laval (53), La Transverse / Corbigny (58), Espace Lino Ventura / Ville de Garges-les-Gonesse (95).

Aides à la création : Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Conseil départemental de Saône-et-Loire, Conseil départemental de l'Essonne, SACD / Auteurs d'espaces, SPEDIDAM.

Soutiens : Festival Premières Rencontres / Cie Acta (95), Festival Les 3 éléphants / Laval (53), la Communauté de Communes Erdre & Gesvres avec le Tout-petit Festival (44), Festival Le P'tit Pim / St-Point (71), les Poussettes RECARO.

La Compagnie *Entre chien et loup* est conventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

- - - - - - - - - - - - -

Conditions d'accueil

Un repérage en amont des représentations est nécessaire à la mise en place du parcours. Concertation possible par google map avec l'équipe accueillante selon le type de parcours.

Durée d'une représentation : 40 minutes
3 représentations possibles par jour

Jauge par représentation :
Maximum 60 personnes (20 enfants + 20 à 40 pousseurs) + passants
Jauge par jour si 3 représentations : entre 120 et 200 personnes + passants

5 ou 6 personnes en tournée
Arrivée de l'équipe et du matériel à J-1

L'accueil se fait autour de notre remorque où sont stockés les poussettes et notre matériel.
Nous avons besoin d'un lieu sécurisé pour la garer pendant la nuit.
Pendant le spectacle, 3 personnes sont requises (bénévoles possibles).

CALENDRIER DE TOURNÉE 2020-21

12 et 13 septembre 2020 : Festival Le P'tit Pim - St-Point (71)

19 et 20 septembre 2020 : Très Tôt Théâtre – Quimper (29)

25 au 27 septembre 2020 : Les Quinconces/L'Espal - Scène nationale du Mans (53)

11 octobre 2020 : Coopérative de rue et de cirque - Paris (13ème)

du 16 au 19 octobre 2020 : Le tout petit festival - Communauté de Communes Erdre et Gesvres (44)

30 et 31 octobre 2020 : Rencontres d'automne / L'Abattoir - Chalon-sur-Saône (71)

3 et 4 mai 2021 : La Transverse – Corbigny (58)

8 et 9 mai 2021 : La Piscine/Théâtre Firmin Gémier - Châtenay-Malabry (92)

26 mai 2021 : Service culturel de Cluny (71) - [option]

30 mai 2021 : Le Printemps des Rues – Paris (10ème) - [option]

1er-4 juillet 2021 : Biennale Urbaine de Spectacles – Pantin (93) [option]

10 juillet 2021 : Festival Les Mascarets – Pont-Audemer (27) - [option]

juillet (dates à préciser) 2021 : Festimôme – Aubagne (13) avec Lieux Publics CNAREP

du 24 au 26 septembre 2021 : La Faïencerie – Creil (60) - [option]

Compagnie Entre chien et loup

Camille Perreau > contact@cie-entrechienetloup.net > 06 17 96 62 90
Marion Pancrazi > marion@cie-entrechienetloup.net > 06 73 40 05 11
www.cie-entrechienetloup.net

69 impasse de la Source, Le Pèlerin 71250 Saint-Vincent-des-Prés
Siret : 451 822 40 70 00 32 / Licence : 2/147168 et 3/147169

La compagnie *Entre chien et loup* est conventionnée par la DRAC Bourgogne–Franche-Comté.