

MONDE SANS OISEAUX . COMPAGNIE ENTRE CHIEN ET LOUP . CRÉATION PRINTEMPS / ÉTÉ 2025

ENTRE CHIEN ET LOUP

Notre parcours de compagnie nous a amené.es à expérimenter depuis 20 ans des créations de spectacles et d'art plastique dans des lieux n'étant pas destinés à la représentation théâtrale (espace public urbain, péri urbain et rural, lieux patrimoniaux, salles de classe). Les commandes de textes à des auteurices contemporain.es nous ont permis d'être au plus juste dans le propos que nous souhaitons véhiculer. Il s'agit aussi d'un gage de qualité et de finesse à destination des spectateurs, enfants comme adultes.

Nos spectacles explorent de nouvelles formes de rapport aux spectateurs et à leur perception du temps de la représentation, en travaillant plus particulièrement sur les échelles d'espace, sur l'appropriation du son et sur la place du spectateur dans l'espace scénographique et/ou l'espace public. Ils proposent à chacun.e un autre rapport à ce qui lui est transmis, en changeant les règles d'écoute, de vision, en déstabilisant, pour faire vivre une expérience nouvelle.

Au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant, le travail d'Entre chien et loup cherche ainsi à mobiliser pleinement le spectateur, l'invitant à créer son propre parcours... dans l'espace fictionnel et en lui-même.

La compagnie est composée de comédien.nes, de constructeurs, de créateurs sonores, de musicien.n.es, d'un ingénieur, de régisseur.ses son, de créateurices lumière, d'une costumière, d'une plasticienne, d'une dramaturge, d'un directeur d'acteur et d'une metteuse en scène.

EN FORÊT

Nous rêvons depuis des années d'un projet en partage dans une grande proximité avec la nature, dans des conditions « extrêmes » tant elles sont loin de la boîte noire et de ses rangées de fauteuils ou des trottoirs, places ou de tout autre espace urbain.

Une représentation théâtrale et visuelle protéiforme au cœur d'une FORET. Une expérience immersive sur la durée, entre lumière diurne et nuit qui s'installe profondément. Métamorphose de l'environnement, de la perception et de la représentation que nous en avons. Des comédien.ne.s et une création sonore et musicale spatialisée en partie jouée en live, à l'échelle du paysage, pour un bain de fiction collective avec un texte contemporain comme ferment.

MONDE SANS OISEAUX

Adapter le roman « Monde sans Oiseaux »* de l'autrice Karin Serres dans une forêt.

La lecture, il y a déjà plusieurs années, puis la relecture régulière du premier roman de l'autrice de théâtre Karin Serres, avec qui nous avons collaboré plusieurs fois déjà, nous a projetés dans un monde improbable et pourtant pas si loin du réel. À la lisière de l'espérance et du regret, le roman nous parle d'une époque, d'un monde qui disparaît tout en relatant une vie, celle de Petite Boite d'Os. Elle est la fille du pasteur d'une communauté vivant sur les bords d'un lac et d'une forêt. Elle grandit dans les senteurs d'algues et d'herbe séchée, puis devient une adolescente romantique aux côtés de son amie Blanche. Elle découvre l'amour avec le vieux Joseph, revenu au pays après le « Déluge », enveloppé d'une légende troublante qui le fait passer pour cannibale. Dans ce monde à la beauté trompeuse, se profile le spectre d'un passé enfui où vivaient des oiseaux, une espèce aujourd'hui disparue. Le lac, d'apparence si paisible, est le domaine où nagent les cochons fluorescents, et au fond duquel repose une forêt de cercueils, dernière demeure des habitants du village. Ce village qui monte et descend à flanc de montagne au gré des saisons trouvera refuge dans la forêt. Ces personnages défient la norme, le temps et l'espérance. C'est aussi une histoire d'amour fou aussi poignante qu'envoûtante. Dans ce court roman, chaque mot est pesé, l'écriture réduite à l'essentiel pour dire l'étrange tout autant que la simplicité d'une vie. Un écho poétique subtil, une musique de mots, un roman écrit comme un conte, terriblement actuel, qui esquisse la fin d'un monde.

QUAND LA FORÊT AURA TOUT RECOUVERT

Embarquer les spectateurs dans un voyage à travers le temps, se situer dans l'avenir du roman, aujourd'hui, bien plus tard, alors que la forêt a repris la main sur l'homme, qu'elle a réparé nos racines. Seuls les fantômes du roman y ressurgissent. Car nous y sommes, ici même dans la forêt où nous jouons, lieu de l'ancien village de cette communauté. Il n'en reste rien de visible ou si peu. Le lac s'est asséché, les habitants ont quitté leurs maisons sur roues et les arbres, eux, ont continué à grandir.

Nous avons tous une image de la forêt. Cette représentation est souvent romantique au sens où elle figure un endroit naturel, préservé ou peu altéré par l'homme. La forêt ce sont aussi toutes les légendes, les contes de nos enfances. La forêt de nos peurs, de nos égarements... Ce projet, par le biais d'une fiction contemporaine ira à la rencontre d'une forêt vivante, ici et aujourd'hui. Se jouer de nos perceptions, de nos sens, de nos repères spatio-temporels en modifiant l'environnement de la représentation tout en respectant la flore et la faune.

* « Monde sans Oiseaux » – Karin Serres – éditions Stock (2014)

Trois personnages nous raconteront Petite Boite d'Os. Ils sont amour et compagnon, meilleure amie et enfin fils. Jeff, Blanche et Knut. Trois personnages, dans trois barques à trois endroits de la forêt. Ils sont sur le lac disparu, mais de quand sont-ils ? La première scène raconte la naissance de Petite Boite d'Os, jusqu'à la fin de son adolescence, il fait encore jour, on voit tout. La seconde, sa vie de femme, la nuit tombe progressivement, l'image se floute, on est entre chien et loup. Dans la troisième scène, un personnage pêche dans le noir, on croit voir le lac apparaître, et on raconte le dernier tiers de la vie de Petite Boite d'Os. Trois guides accompagneront les spectateurices et les abandonneront juste avant le retour au point de départ... là un banquet les attendra. Une fête, un anniversaire ressurgi du passé, de quand certains hommes trichaient avec la nature, de quand le village existait encore.

Une première résidence d'écriture avec Karin Serres (début mars 23) au Théâtre d'Auxerre (89), nous a permis de retraverser le texte afin qu'il puisse être dit et faire sens avec moins de personnages qu'en contient le roman. Il s'agit, dans cette adaptation théâtrale et forestière, d'en trouver le rythme vivant, le rythme en voix, les sonorités.

SCÉNOGRAPHIER / SPATIALISER / IMMERGER / RELIER

Implanter des installations d'art plastique à différentes échelles pour se jouer de nos sens et aiguïser notre observation sensible. Rechercher les détails ajoutés qui cautionnent la fiction, en sont la preuve. Planter des sources sonores et lumineuses fonctionnant de manière autonome pour distiller une dimension fictionnelle à la forêt. Donner aux spectateurs un attirail pratique et onirique pour les accompagner dans leur immersion. Ceux-ci seront interdépendants et participeront à la dimension visuelle et sonore de la représentation. La création musicale et sonore sera spatialisée et imaginée à plusieurs échelles : celle du paysage et celle de l'individu. Certains spectateurs seront porteurs de sources sonores et lumineuses. Un personnage étrange surgira puis disparaîtra lors des traversées des spectateurices, il s'agira de la mère de Petite Boite d'Os, se baignant au clair de lune dans le lac disparu...

Être beaucoup pour peu. Être beaucoup pour peut-être. Disparaître et réapparaître dans le paysage. Faire rencontrer la forêt. Faire rencontrer la forêt comme espace de vie multiple, comme lieu de fiction partagée. Faire perdre la notion de temps en traversant l'état lumineux déclinant de la fin de journée pour se perdre dans le noir. Offrir une fin mystérieuse et joyeuse aux spectateurices, sans saluts... nous sommes à la lisière de la fiction et du réel. Pourquoi pas ?

Artistes et spectateurices ensemble dans un espace-temps hors du temps. La lenteur et l'écoute seront de mise. Une représentation comme une expérience. Un accompagnement des spectateurices pour une immersion en toute sécurité pour les humains, la flore et la faune.

Lors de la création puis en tournée, nous travaillerons sur chaque territoire en collaboration avec les actrices de la forêt : membres de groupements forestiers militants, Réseau pour les Alternatives Forestières, agent.e forestier.e motivé.e de l'Office National des Forêts, bûcheron.ne, expert.e forestier.ère, opératrice de sylviculture-reboisement.

Amoureux.ses des bois, militant.es d'un autre espace public où les différentes formes du vivant cohabitent, chacune à son rythme.

IN SITU / IN VIVO

L'ambition de ce projet est aussi un temps de création *in situ*, dans la forêt. Monter un campement pour y observer, écrire, composer, se fondre dans le paysage. Vivre en symbiose avec la forêt. Arriver et repartir avec le moins d'impact possible sur l'environnement direct. Vivre au rythme de la lumière du jour, dans une utilisation raisonnée des ressources.

Comme nous le faisons depuis 20 ans, inviter les spectateurs à un réenchâtement du réel par la fiction partager. Aller questionner notre bien commun culturel qu'est la forêt. Aller questionner le sens du beau et des détails lumineux d'une vie, celle de Petite Boite d'Os et par ricochet la nôtre. Confirmer que le partage d'un moment est le ferment de la joie. Rappeler que la fiction nous aide dans un monde déliquéscent.

Après un cycle de 8 ans avec des créations à destination des plus jeunes (de 1 à 10 ans selon les spectacles), nous irons à la rencontre de lycéen.nes lors de la création de ce projet pour en éprouver la pertinence et son lien sensible avec la jeunesse.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Camille Perreau : direction artistique, mise en scène, scénographie et jeu visuel

Karin Serres : autrice

Nicolas Forge et **Antonin Chaplain**: composition sonore et musique live

Valérie Larroque et **Stève Moreau** : comédien.nes (+ recherche en cours)

Sarah Douhaire : assistante à la mise en scène

Christophe Gravouil : direction d'acteurices

Sara Sandqvist : costumes

Julien Lett : construction

LE CALENDRIER DE CRÉATION

- du **27 février au 1er mars 2023** : Théâtre d'Auxerre – scène conventionnée (89)
Résidence d'écriture (texte)

- du **3 au 8 juin 2024** : 9-9 bis – Oignies (62)
Résidence d'écriture collective et premières expérimentations in situ

- du **16 au 21 septembre 2024** : Le Boulon, CNAREP – Vieux-Condé (59)
Résidence de recherche musique / arts plastiques / costumes

- du **10 au 15 février 2025** : lieu à définir. *Résidence dédiée au jeu en lien avec la dramaturgie plurielle*

- du **7 au 12 avril 2025** : lieu envisagé L'Abattoir, CNAREP - Chalon sur Saône (71)

- entre le **12 et le 24 mai 2025** : lieu envisagé La Lisière – Bruyères-le-Chatel (91) en partenariat avec le Moulin Fondu – CNAREP
Répétitions + Création

PARTENAIRES PRESSENTIS (COPRODUCTIONS, RÉSIDENCES, PRÉ-ACHATS)

Le Boulon, CNAREP - Vieux-Condé (59), L'Abattoir, CNAREP – Chalon-sur-Saône (71), Le Moulin Fondu, CNAREP – Garges-lès-Gonesse (95), la Maison de la Culture, scène conventionnée – Nevers (58), L'Azimut, Pôle National Cirque en Île-de-France - Antony/Châtenay-Malabry (92), Scène nationale de l'Essonne – Agra Desnos (91), 9-9 bis – oignies (59), la Communauté de Communes d'Erdre-et-Gesvres (44), Le Théâtre d'Auxerre, scène conventionnée (89), Le PIVO – Scène conventionnée en Val d'Oise (95), La Transverse – Corbigny (58), La Lisière – Lieu de création pour les arts de la rue et les arts dans l'espace public – Bruyères-le-Chatel (91), Scène et territoires, scène conventionnée – Lorraine, Les Transversales, scène conventionnée – Verdun (55), le Forum Jacques Prévert, scène conventionnée – Carros (06), Ville de Cluny (71).

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

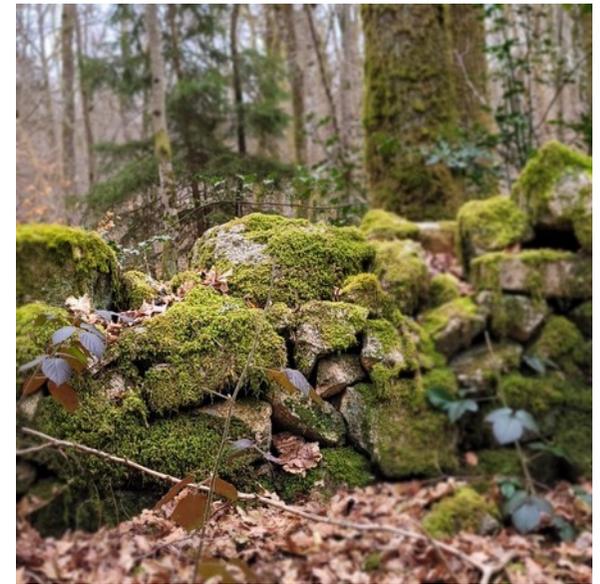
PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Karin Serres

Karin Serres est autrice, metteuse en scène, décoratrice et traductrice de théâtre. Elle a écrit une soixantaine de pièces, pour moitié en direction du jeune public, souvent éditées, créées et traduites. Elle écrit aussi des pièces radiophoniques, des romans, des albums et des feuilletons. Elle est un des grands noms de la littérature théâtrale jeune public en France. Depuis plusieurs années elle travaille étroitement avec la compagnie Entre Chien et Loup sur des spectacles qui se déploient dans la rue ou en salle de classe, ainsi que pour le projet artistique et culturel de territoire « l'Écume des Vents » en collaboration avec Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Quimper.

Camille Perreau

Scénographe de formation (Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe -1995 - Allemagne), Camille Perreau, commence par collaborer en tant qu'assistante de scénographe puis costumière avec plusieurs metteurs en scène de théâtre (Yes Raynaud, Jacques Gabel, Joël Jouanneau, Serge Tranvouez) avant que ses pas ne la mènent en direction des Arts de la rue en 1998. Elle crée son premier spectacle en 2002 puis la compagnie « Entre chien et loup » en 2004. Elle se partage depuis entre ses propres projets (spectacles, installations, projets éditoriaux), des scénographies de lieux éphémères (Bar In du Festival d'Avignon 2004 de 2006 à 2011) ainsi que des projets visuels à l'échelle du paysage impliquant des habitants (Festival Excentrique 2010 à 2012, Abbaye de Noirlac 2012 et 2015). L'univers qu'elle développe porte une attention toute particulière à la création sonore, à la parole recueillie et à un travail plastique et scénographique visant à mobiliser pleinement le spectateur. La transmission et le rapport de chacun à son environnement spatial, temporel et émotionnel se retrouve dans tous ses projets. L'espace public et les lieux atypiques forment l'écrin des représentations. Depuis 2016, son champ exploratoire se resserre sur le rapport qu'ont les enfants et les adolescents à la fiction, à travers un compagnonnage avec l'autrice Karin Serres qui écrit les textes d'« Es-tu là ? » (parcours sonore et arts plastiques dans l'espace public), de « Ciconia Ciconia » en 2017 puis « Siméon, Siméone » en 2022, deux spectacles pour salles de classes d'écoles primaires. En 2020, elle dédie sa nouvelle création dans la Rue aux plus petits avec « Okami et les quatre saisons du cerisier », un spectacle en mouvement avec 20 poussettes sonores pour 20 enfants de 1 à 5 ans et leurs accompagnants. En parallèle elle a assuré la direction artistique et la partie art plastique de « l'Écume des Vents » un grand projet de territoire avec 15 classes à l'échelle du Finistère, en collaboration avec Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Quimper, qui s'est terminé par un grand rituel à la Pointe du Raz le 4 juillet 2021.

Nicolas Forge

Après des études de musicologie à Lyon, il s'ouvre au spectacle vivant avec la compagnie Komplexkapharnaum avec laquelle il a découvert l'aspect technique de la création, des constructions bidouillantes d'ingéniosité. Il aborde d'autres aspects du spectacle vivant avec les compagnies Entre Chien et Loup, Caracol/Bambuco, La Belle Trame avant de collaborer durablement avec le Cirk-VOST (depuis sa création en 2009) en tant que compositeur et de voyager avec eux en tournée. En 2019 il rejoint la compagnie Entre Chien et Loup en tant que compositeur et musicien pour le spectacle « Okami et les quatre saisons du cerisier ». Il est aussi l'auteur de la bande son de « Siméon, Siméone » et s'implique dans les projets de territoire développés par la compagnie.

Antonin Chaplain

Musicien autodidacte, Antonin Chaplain débute en 1998 avec ses camarades d'High Tone et écrit avec eux 20 ans d'histoire du groupe. En 2009 il initie le collectif Dub Invaders (dédié à la culture sound system) avec lequel il réalise une trilogie de LPs sortis sur le label Jarring Effects. En 2017, il lance une série de maxis intitulé « Inna wild style » sur les labels O.D.G Prod et Marée Bass. Dès lors il se produit seul aux commandes de sa console 10 pistes distillant un dub brut et minimal en live act et Dj set... Inna wild style!

Stève Moreau

Comédien formé dans la grande compagnie de rue Jo Bithume, il se spécialise dans le jeu pour l'espace public et les grosses jauges. 12 ans en tournée dans toute l'Europe lui ont forgé une grande adaptabilité et le sens du collectif. Il rejoint la compagnie Entre chien et loup en 2015. Il est directeur d'acteur sur le spectacle « Ciconia Ciconia » (2017), comédien dans « Okami et les quatre saisons du cerisier » (2020) puis « Siméon, Siméone ». Il collabore également aux projets participatifs de la compagnie notamment « Tu es là ! Guérande » (2016), « Ecume des Vents » (2020-21), « PETITS TRÉSORS » (2022-23). Il anime depuis 16 ans des ateliers de théâtre pour adolescents et adultes.

Valérie Larroque

Après s'être formée au conservatoire régional de Clermont-Ferrand et à l'École de la Comédie de Saint-Étienne, elle obtient une licence d'études théâtrales ainsi qu'un diplôme d'enseignement artistique (théâtre). Au fil des années, elle partage son temps entre créations théâtrales en « intérieur » et projets spécifiques à l'espace public. Comme interprète, elle collabore avec plus d'une dizaine de compagnies, dont celles de Dominique Touzé, Agnès Larroque, Vincent Roumagnac, Jean-Louis Hourdin, Théâtr'Group, Alexis Jébeille, les 26000 couverts et Entre chien et loup. Elle est aussi régulièrement sollicitée comme regard extérieur et directrice d'acteurs notamment avec la compagnie du Détour et la compagnie Entre chien et loup. Depuis la rentrée 2020, elle donne des cours de théâtre à l'école de musique de Cluny.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

Créée, en 2004, autour de **Camille Perreau** et de son premier spectacle (« Les lampes de Paulette Wolkenwürze » – 2002), la compagnie **Entre chien et loup** regroupe aujourd'hui, au fil de ses créations, plasticien.nes, auteurices, comédien.nes, constructeurs, créateurices lumières et sons.

Les spectacles de la compagnie sont essentiellement destinés à l'espace public ou aux lieux atypiques. Ils explorent de nouvelles formes de rapports aux spectateurs et à leur perception du temps de la représentation, en travaillant plus particulièrement sur les échelles d'espaces (scénographie et petits objets), l'appropriation du son (bandes sonores spatialisées, parfois sous casques) et leur place dans l'espace scénographique (déplacements suggérés, mais choisis par les spectateurs). Les règles d'écoute et de vision sont modifiées pour déstabiliser et permettre une expérience nouvelle. Libéré du carcan que peut aussi être la salle, où l'on connaît à peu de choses près le déroulé d'une représentation, le spectateur est invité - au moment où il accepte de participer au spectacle - à se projeter dans l'inconnu et à créer son propre parcours... dans l'espace public et en lui-même.

Les créations d'Entre chien et loup sont autant d'explorations des rapports entre l'objet, le son, la lumière, la parole et l'humain. La parole et la scénographie sont deux éléments forts de transmission de ce que l'on veut faire percevoir. Parole réelle, recueillie à l'occasion de micro-trottoirs ou lors d'interviews où l'on prend le temps de la rencontre et de l'échange - et parole fictive enregistrée - composent, une fois associées à des arrangements, des bandes-son à la qualité desquelles nous attachons une attention toute particulière. La scénographie, quant à elle, est conçue comme englobant totalement le spectateur, pour le rendre partie prenante, le faire participer, le faire se sentir concerné et touché par d'autres sensations que l'ouïe et la vision. La compagnie souhaite changer le rapport habituel qu'ont les spectateurs à ce qu'on leur raconte. Que chacun prenne en compte son passé, ses souvenirs comme partie intégrante du spectacle.

La compagnie crée aussi, en réponse à des demandes ponctuelles, en imaginant et en menant des projets sur le territoire. Chaque fois uniques et réfléchis par rapport à un contexte, ces projets se déploient sur le moyen ou long terme et impliquent jusqu'à plusieurs centaines de personnes, enfants, adolescents ou adultes. Depuis 2010, la moitié de l'activité de la compagnie est dédiée à ses projets artistiques et culturels participatifs. « L'Écume des Vents », le dernier en date, s'est déployé à l'échelle du Finistère, sur 2 ans (2020/21) et a impliqué 15 classes d'écoles primaires, 15 scientifiques/acteurs de la mer, 40 accordéonistes et 12 artistes.

<https://cie-entrenchienetloup.net/>

COMPAGNIE ENTRE CHIEN ET LOUP

Marion Pancrazi
Administratrice de production
marion@cie-entrenchienetloup.net
+33 (0)6 73 40 05 11

Camille Perreau
Directrice Artistique
contact@cie-entrenchienetloup.net
+33(0)6 17 96 62 90

www.cie-entrenchienetloup.net

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

69 Impasse de la Source / Le Pèlerin
F-71250 Saint Vincent des Prés
SIRET 451 822 407 000 32 / APE 9001Z
Licence catégorie 2 : PLATESV-R-2021-011854

