

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

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 auteur.ices 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 musicienn.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 boite 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, un univers sonore et visuel tendant vers l'étrange, une marche à l'échelle du paysage, pour un bain de fiction collective avec un texte contemporain comme ferment.

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'alques 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'espoir. 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, au-jourd'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)

Les spectateur.ices seront invité.es à suivre un guide qui les mènera vers un premier espace, en lisière d'un bois. Le premier des guatre temps de la représentation sera dédié à une mise en état d'étrangeté autour de l'univers du roman et du village aujourd'hui disparu. Une douzaine d'installations à l'intérieur de ruches, chacune avec un petit univers sonore qui lui est propre, feront glisser les spectateur.ices du maintenant à l'ici et avant. Au son d'une cloche, les spectateur.ices se regrouperont pour rencontrer le premier personnage qui les introduira dans le récit. De là débutera un parcours tant pédestre que fictionnel à travers la forêt et la vie de Petite Boite d'Os. Dans un deuxième espace, celle-ci nous racontera son enfance et son adolescence avant d'être rejointe par Jeff, son compagnon. Jeff mènera ensuite les spectateur.ices vers un troisième espace-temps où ils et elles embarqueront avec lui dans sa barque, échouée en pleine forêt, pour une partie de vie plus sombre en lien avec l'effondrement de leur environnement, mais pas seulement ; car c'est là toute la force du texte et du personnage de Petite Boite d'Os. Lors de l'un des déplacements, se produira une rencontre fortuite avec Blanche, amie d'enfance de notre héroïne, porteuse d'une nouvelle facette de l'histoire. La fiction collective trouvera un terme dans un quatrième espace accueillant les spectateur.ices dans les restes d'une fête, d'un banquet, d'un enterrement, d'un regroupement de personnages que les spectateur ices appréhenderont par le son. Tout au long de ce cheminement tant dans la nature que dans l'histoire, des variations autour du lied « Gute Nacht » de Schubert distilleront la ritournelle des cycles de la vie humaine et végétale.

Deux résidences d'écriture avec Karin Serres (début mars 23) au Théâtre d'Auxerre (89), puis à la Ferme de la Gilbernie à côté de Noiretable (42) nous ont 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 aiguiser 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 dans 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. Certain.es spectateur.ices seront porteur.ses de sources sonores et lumineuses.

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 spectateur.ices, sans saluts... nous sommes à la lisère de la fiction et du réel. Pourquoi pas ?

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

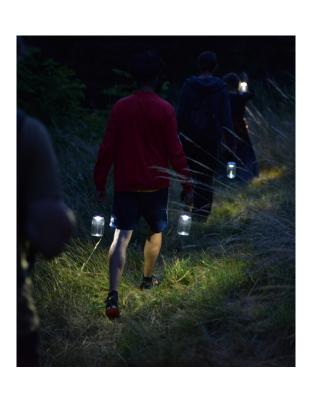
Lors de la création puis en tournée, nous travaillerons sur chaque territoire en collaboration avec les acteur.ices de la forêt : membres de groupements forestiers, Réseau pour les Alternatives Forestières, agent.es forestier.es motivé.es de l'Office National des Forêts, bûcheron.nes, expert.es forestier.ères, opérateur.ices 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.

L'ambition de ce projet, ce sont aussi des 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 a un réenchantement 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 déliquescent.

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

<u>Jauge</u>: 2 groupes de 35 spectateur.ices = 70

<u>Temporalité</u>:

2h par groupe / 2h30 en tout

2 départs décalés de 30 minutes

Attention : les deux départs se feront en lumière diurne pour finir tous deux dans la nuit noire > caler les horaires en fonction du coucher du soleil

5 personnes en tournée :

- 3 comédien.nes
- 1 plasticienne / comédienne
- 1 régisseur.se son
- + 1 administratrice de production sur certaines dates

Planning:

- J-1 arrivée / repérage / prémontage
- J fin du montage / jeu / début démontage
- J+1 fin démontage /départ

Fiche technique

Forêt ou grand bois / recherche de 4 espaces

La compagnie est autonome en matériel y compris pour la diffusion sonore

Aide au montage et démontage : 2 personnes

Aide accueil public : 2 personnes

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

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

Karin Serres: autrice

Sarah Douhaire : assistante à la mise en scène

Marcan Granier: création sonore

Valérie Larroque, Stève Moreau, Etienne Tripoz : comédien.nes

Christophe Gravouil: direction d'acteur.ices

Sara Sandqvist: assistante costumes

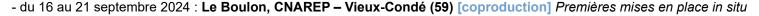
Julien Lett: construction

LE CALENDRIER DE CRÉATION

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

- du 30 janvier au 2 février 2024 : Ferme de la Gilbernie - Noirétable (42) Rési-rando de mise en scène

- du 3 au 13 juin 2024 : La Transverse, lieu de création pour l'espace public –
 Corbigny (58) Ecriture / Dramaturgie plurielle [coproduction]

- du 10 au 15 février 2025 : (lieu à définir - intérieur) Assemblage et répétitions

- du 7 au 12 avril 2025 : (lieu à confirmer) La Lisière - Bruyères-le-Chatel (91) en partenariat avec le Moulin Fondu - CNAREP [coproduction] Répétitions

- entre le 12 et le 24 mai 2025 : L'**Abattoir, CNAREP - Chalon sur Saône (71) [coproduction et diffusion Chalon dans la rue IN 2025]** Répétitions et crash tests dans des lieux partenaires du territoire

AUTRES PARTENAIRES PRESSENTIS

Les Tombées de la Nuit – Rennes (35), L'Espal - Scène nationale du Mans (72), Le Parvis – scène nationale de Tarbes (65), la Vallée d'Ossau (64), La Traverse – Bagnères-de-Bigorre (65), L'Azimut – Pôle Nationale Cirque en Île-de-France – Antony-Châtenay-Malabry (92), Le PIVO – scène conventionnée en Val d'Oise (95), Animakt – Saulx-les-Charteux (91), Les Z'accros d'ma rue – Nevers (58), La Ville de Cluny (71), Communauté de Communes Erdre-et-Gesvres (44), Communauté de Communes Saône-Beaujolais (69).

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. Persuadée des bienfaits de l'éducation artistique, elle consacre une partie conséquente de son temps à des projets d'EAC ou de territoires mêlant art-plastique, théâtre et son.

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.

Étienne Tripoz

Étienne se destine d'abord à une carrière sportive puis il découvre le théâtre et rentre à l'école Arts en Scène de Lyon juste après son baccalauréat. Il se forme pendant 3 ans puis intègre La Manufacture, Haute École des Arts de la Scène de Lausanne en 2019. Pendant sa formation il travaille avec Nicolas Zlatoff, Jean-Yves Ruff, Gwenaël Morin, Maya Bush et Daria de Florian. Ces expériences très variées lui permettent d'affiner son désir de jeu pour lequel il porte une attention particulière à l'improvisation et à la vulnérabilité. Il aime également questionner les dispositifs scéniques et les attentes du public qui leur sont liés. En 2023 il tient un petit rôle au cinéma dans le film « Foudre » de Carmen Jaquier et en 2024 il est interprète pour une création de Juliet Darremont au CDN de Poitiers sur la question du désengagement.

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-entrechienetloup.net/

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

Camille Perreau

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

www.cie-entrechienetloup.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

