

présentation du projet et de la compagnie

compagnie entre chien et loup - création 2016

Es-tu là ?

Spectacle immersif, Es-tu là ? est un parcours sonore et visuel que les spectateurs vivent de manière autonome et individuelle. Équipés d'écouteurs, chacun suit un marquage au sol qui l'entraîne à travers la ville et le plonge dans une fiction fantastique et familiale. Des images installées sur le parcours illustrent les dialogues et la création sonore, plonge les spectateurs dans un monde où les parents sont superhéros, où les crocodiles dorment sous les passages piétons et où une grand-mère incroyable fait des crêpes dès qu'il pleut. Selon que l'on est enfant, adolescent ou adulte l'on peut vivre Es-tu là ? par le prisme d'Eden, Jordan ou Frank, un des trois protagonistes de notre histoire. Par la contextualisation dans l'espace public et par l'immersion dans la fiction, Es-tu là ? génère imagination, émotions et curiosité à vivre individuellement, mais en famille.

Etes vous prêts à réenchanter l'espace public?

Plus jamais vous ne regarderez les passages piétons et les plaques d'égout de la même manière !

Ce projet pour enfants, adolescents et adultes a vu le jour le 30 avril 2016 lors du festival Les Turbulentes à Vieux-Condé (59).

Es-tu là ? a été créé par :

Camille Perreau - direction artistique et art plastique

François Payrastra - création sonore

Clémentine Sourdis - illustratrice

Karin Serres - auteure

Pierre Hozelle - ingénieur développeur

Corentin Check - régie générale

Olivier Berthel - construction

Stève Moreau - coach des coédiens amateurs

Sarah Douhaire - production

Pauline Coutellier - développement et communication

Jean-Baptiste Anoumon, Géraldine Berger, Ysé Berthier, Chantal Joblon, Isabelle Lux, Nicolas Mercier, Pierre Tissot, Béatrice Boulanger, le groupe de théâtre amateur du Grand Chariot, le groupe de théâtre amateur du Grand T - voix

ainsi que toutes les personnes qui nous ont prêté leur voix lors des résidences de tournages sonores participatifs.

Mais en fait, c'est quoi ?

Nous invitons les spectateurs dans une fiction, dans une histoire qui se joue avec eux, à l'échelle de la ville, à l'échelle de leur monde, dans un univers où réalité et fantastique s'entrelacent.

Avec trois versions de la même histoire (enfant, adolescent, adulte) nous questionnons les liens qui nous unissent à nos parents, qui ils sont et ce qu'ils nous transmettent ou nous ont transmis.

La ville qui disparaît, le chant des lampadaires, des crocodiles trouvant refuge sous les bandes blanches des passages piétons, des adultes se découvrant super héros, tel sont les bases de cette fiction confiée à la plume (ou au clavier) de Karin Serres.

Une petite fille avec un imaginaire débordant et aimant se faire un peu peur, un adolescent et ses potes skatant dans la ville, leur père et sa sœur faisant face à une transmission inattendue : ils ont des super pouvoirs et vont devoir en faire usage pour la première fois pour sauver la ville !

Aiguisant le regard et l'imagination au travers du son et de l'art plastique jalonnant le parcours, chaque spectateur peut s'identifier au héros de sa tranche d'âge et devenir lui-même acteur de cette histoire un peu folle. Ce spectacle est conçu pour être partagé, car d'une même situation chacun aura une vision différente et nous espérons que les spectateurs auront plaisir à se raconter ce qu'ils ont vécu à l'issue de leur parcours dans notre lieu d'accueil.

Offrir un terreau, un tremplin et laisser chacun se construire son monde. Volontairement nous ne formatons pas les images, car ce sont les spectateurs qui les créent, volontairement chacun est aussi le héros de son propre parcours, notre histoire s'en trouvant démultipliée. Il y aura autant de versions d'Es-tu là ? que de spectateurs et nous ne saurons jamais, exactement, par où chaque spectateur aura cheminé dans sa tête, ce qu'il aura vu et comment la réalité de son environnement se sera confondue avec celle d'Es-tu là ?.

Et puis, comment ça se passe ?

Un spectacle qui se voit avec les oreilles et s'écoute avec les yeux .

Un vrai spectacle tout public, où l'on voyage ensemble, à son niveau en laissant à chacun sa place et sa vision. Selon notre âge, notre taille et notre expérience, nous avons un regard différent sur notre environnement et nous ne pouvons, ni ne souhaitons, voir les mêmes choses.

Munis d'écouteurs et suivant un marquage au sol, les spectateurs cheminent accompagnés dans leurs oreilles par les personnages de notre intrigue, à l'affût de signes visuels composant l'histoire, avec comme décor la ville. Dans le prolongement de notre travail, une grande attention est donnée à la création sonore, les spectateurs sont immergés de manière continue dans une bande-son, celle-ci étant différente pour chaque version. Ils auront l'impression d'être comme dans un film, avec un son spatialisé et englobant, leur permettant une immersion joyeuse, en superposant fiction et réalité tout en les embarquant dans l'imaginaire.

Des illustrations sérigraphiées, des photos ainsi que des images au sol jalonnent le parcours. Les signes visuels s'égrainent ainsi au fur et à mesure du parcours et, visible de tous, prennent particulièrement sens pour ceux qui «savent». Ces images sont suspendues au mobilier urbain, posées sur les trottoirs sur des socles ou directement au sol. Une installation «ralentit» les spectateurs à un moment clés et un marquage au sol coloré guide les spectateurs.

En rendant leurs écouteurs dans le lieu d'accueil, les spectateurs sont invités à se reposer dans un espace scénographié où ils ont le loisir de se raconter l'aventure vécue et de découvrir, s'ils le souhaitent, une installation plastique dénouant le mystère de l'histoire.

Oui mais techniquement ?

Chaque parcours devrait durer environ 45 minutes et s'étendre sur plus ou moins 3 km. Il se décompose en 14 scènes et une bonne quinzaine d'images par niveau, donc une cinquantaine au total. Un repérage est nécessaire en amont des représentations et une journée de montage à J-1 est nécessaire à l'installation technique et artistique. Chaque représentation dure 4 heures et environ 270 spectateurs sont ainsi accueillis.

Des représentations scolaires avec un temps de médiation à l'issue du parcours sont aussi proposées. Ce spectacle est conçu pour des enfants ou élèves à partir du CE 1 (environ 7 ans). Prévoir un accompagnant adulte (professeur, parent, équipe du théâtre) pour 4 à 5 enfants. Les représentations scolaires démarrent à partir de 10 h du matin car il y a trois heures d'installation en amont.

Et la médiation ?

Tout au long du processus de création, nous avons souhaité intégrer des «gens», petits et grands. Nous confrontons à la réalité, tout en cheminant joyeusement, car à plusieurs on va plus loin ! Nous avons fait des résidences d'interviews au près d'enfants et d'adolescents, puis nous avons intégré des comédiens amateurs à notre processus de création.

Pour continuer à cheminer avec d'autres nous proposons, en marge des représentations, des temps de médiation au près du public. Ces temps peuvent prendre des formes différentes selon les structures nous accueillant, l'important étant d'être en accord avec le projet global. Allant d'une simple rencontre en amont de la représentation pour présenter le projet (principe du parcours / l'espace public / grands thèmes abordés/ écriture contemporaine et à plusieurs voix), à un projet d'art plastique sur plusieurs séances, nous saurons vous proposer un projet adapté à votre structure et envie. Lors des représentations scolaires, un goûter et un temps de discussion est prévu à l'issue de la représentation.

Qui nous a aidé ?

Production : Cie Entre chien et loup // Coproductions : Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique - Nantes / Théâtre de l'Agora, scène nationale d'Évry et de l'Essonne - Évry / La Paperie, Centre National des Arts de la Rue - Angers / Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue - Vieux Condé / Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres - 44 / L'Abattoir, Centre National des Arts de la Rue - Pôle Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône / Le Théâtre de Châtillon (92) / Abbaye de Noirlac - Centre Culturel de Rencontres / Le POLau - Pôle de recherche et d'expérimentation sur les arts et la ville - Saint Pierre des Corps / Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue - Villeurbanne / Lieux publics, Centre National de création en espace public - Marseille // Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication - DGCA / Département de Saône et Loire / Institut Français et Région Bourgogne / Région Île-de-France / La compagnie Entre chien et loup est conventionnée par la Drac Bourgogne- Franche Comté.

Qui nous a accueillis en résidence de création ?

2015
mars : résidence de réflexion avec l'auteur(e) et d'interviews > **Théâtre de l'Agora > classes de collèges //** résidence d'interviews > **Théâtre de Châtillon (92) > classes de maternelle et primaire //** résidence de réflexion commune et d'interviews > **Le Boulon > de la maternelle à la maison de retraite ///** juin : résidence d'écriture pour l'auteur(e) > réflexion art plastique > travail commun texte > **Le POLau ///** juillet : résidence d'interviews à Mayence (Allemagne) > **Conseil régional de Bourgogne - Haus Burgund ///** octobre : résidence de construction > sérigraphie > **L'Abattoir ///** résidence d'enregistrement en studio > **Abbaye de Noirlac ///** novembre : résidence tournages sonores implicatifs > **Le Boulon ///** résidence d'interviews à Newbury et Winchester (West Berkshire - Royaume-Uni) > **101 Outdoor arts**

2016
4 au 9 janvier : résidence de construction (6 jours) > **Les Ateliers Frappaz //** février : résidence tournages sonores implicatifs > **Le Grand T + La Paperie + Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres //** mars : résidence de finalisation et crash test public **Le Grand T + La Paperie + Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres //** avril : avant-première avec des enfants et des adolescents (3 jours) > **Théâtre de Châtillon (92)**

30 avril : première lors du **Festival Les Turbulentes > Le Boulon - Vieux Condé (59)**

Qui sommes nous ?

Créée, en 2004, autour de Camille Perreau, la compagnie Entre chien et loup destine essentiellement ses spectacles à l'espace public ou aux lieux atypiques. Ils 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'espaces, sur l'appropriation du son et sur la place du spectateur dans l'espace scénographique. Ils proposent un autre rapport à ce qui nous est transmis, en changeant les règles d'écoute, de vision, en déstabilisant pour vivre une expérience nouvelle.

En plus de ses spectacles, la compagnie conçoit régulièrement des créations éphémères d'images à l'échelle du paysage, réalisées avec des participants, ainsi que des projets éditoriaux mêlant témoignages, images, textes et sons.

Au croisement des arts plastiques et du spectacle vivant, la compagnie mobilise pleinement le spectateur, l'invitant à créer son propre parcours au travers de pages, de paysages ou d'espace public... Véréna Velvet et Es-tu là ?, deux dernières créations de la compagnie, sont actuellement en tournée à travers la France.

www.cie-entrenchienetloup.net

Créations de la compagnie :

Véréna Velvet (2013)

Parcours-promenade sonore et plastique, les spectateurs partent équipés d'écouteurs, de leurs pieds et de leurs imaginations.

Une fiction plastique et sonore traversant l'espace public à la rencontre de deux femmes éponymes. Un jeu de piste révélant la rencontre et la(les) vie(s) de(des) Véréna Velvet. Chaque spectateur part à son rythme, seul ou accompagné, dans une histoire aux rebondissements subtils, dans un voyage sonore revisitant le temps, dans un décalage en pleine réalité. L'histoire de cette rencontre, au cœur de l'espace public, met le spectateur au centre de tout : de l'action, du décor, de lui-même, avec comme seul décalage, le temps présent. L'occasion de se redire quelques mots simples sur les rapports humains, sur nos désirs et nos croyances.

Douze femmes ouvrent hier (2013)

Livre accompagné d'un CD / Exposition plastique et sonore.

Se plonger dans le quotidien, celui d'une autre époque, une époque révolue, celle où Niort était une ville industrielle. Florence Brochoire, Marc-Antoine Granier, François Payrastra et Camille Perreau ont rencontré une douzaine de femmes. Accueillis avec gentillesse et attention, ils ont partagé un bout de temps, à se remémorer ce qu'était la vie de ces femmes à « leur époque », celle où elles travaillaient dans les usines qui ont fait le patrimoine industriel de Niort. Passé sonore, présent photographique, cette mémoire a été distillée dans un livre et une exposition. Des souvenirs sur papier couché et sur CD, pour ne pas oublier, pour garder une trace de la mémoire ouvrière, fabriquée à Niort...

Projets participés (depuis 2010) - à l'échelle du paysage.

La compagnie réalise un ou deux projets participatifs par an. Une collaboration de trois ans s'est établie avec le Festival Excentrique. Elle a permis d'intervenir à Mainvilliers, Bou et Néron, trois communes de la Région Centre. L'Abbaye de Noirlac nous a de même confié une création plastique et sonore autour des 300 ans de ses tilleuls. Ces créations font intervenir des participants dans différents domaines, dans de la réflexion, de l'écriture, ou de la fabrication art plastique. Au croisement de l'art plastique et du land art, ces projets vont plus loin que ce que l'on peut en voir une fois l'oeuvre réalisée...

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. Ce n'est que justice, il était temps de leur rendre l'hommage qui leur est dû, moins de mots ont été consacrés à leurs femmes. C'est à elles que nous donnons la parole dans ce projet. Comme souvent, c'est la petite histoire, celle du quotidien, de la rencontre humaine, qui nous amène à vouloir comprendre la grande, à en fouiller les recoins. Douze femmes, douze thèmes, où chacune exprime sa parole, témoigne de son histoire, de ses souvenirs, avec ses mots.

DEUX - un état des lieux (2009)

Une exposition habitée dans un lieu particulier.

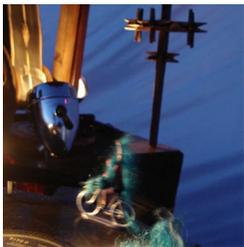
DEUX... comme le deuxième sexe. DEUX... comme le chiffre de la Sécurité sociale. DEUX... comme vivre à deux. DEUX... comme l'éternel numéro deux. Après avril 44, mai 68 ou janvier 75, quel bilan (même provisoire) pouvons-nous tirer des luttes menées par nos mères et nos grand-mères ? Avec gravité, humour, réalisme, sensibilité, tendresse et autodérision, cette exposition habitée explore les coins et recoins des femmes - conditions, clichés, rapports au corps, au travail, au sexe, au quotidien, au temps... Dans un appartement à louer : une femme... des installations... des photos... du son et des voix... Les spectateurs sont invités à leur parcourir à leur rythme, par affinités visuelles ou sonores, et à aller à la rencontre des femmes vivant dans les pays occidentaux aujourd'hui...

À l'ombre de... (2008)

Un voyage dans l'univers de la compagnie Entre chien et loup.

À l'ombre de... présente sous un seul titre Les Lampes de Paulette Wolkenwürze et son héritage surprenant ; Le Temps du Voyage... l'exposition ; les Sèche-cheveux... casques sonores ; la Dyane et ses deux cent cinquante réveils, ainsi que de petites formes plastiques inédites réalisées pour chaque site. À l'ombre de... intègre aussi une buvette (avec thé au gingembre, café...) auprès de laquelle les spectateurs peuvent poursuivre leur parcours. Il s'agit d'investir un jardin ou un lieu insolite et de le mettre en valeur en y déployant l'univers de la compagnie.

Le Temps du Voyage (2005)

Installation spectacle mêlant comédiens, textes contemporains et art plastique.

Spectacle en douze étapes, douze arrêts, le temps du voyage interroge notre perception du temps, lors de nos déplacements, de nos voyages, quotidiens ou exceptionnels. Ayant collecté de multiples témoignages, récits ou réflexions sur le temps, qui s'étire et se rétracte, qui se remonte, se prend et se suspend la compagnie crée cette installation spectacle comme une invitation à faire le tour du cadran, en une heure exactement, ou comment devenir l'aiguille d'une horloge, le temps du voyage...

Les Lampes de Paulette Wolkenwürze (2002)

Entresort pour 6 spectateurs se rendant compte que des lampes peuvent parler.

Première création de la compagnie, ce petit spectacle tenant dans une grosse boîte en bois, inspiré des entresorts forains, invite les spectateurs dans un univers d'art plastique et de son, mêlant objets manufacturés du passé et ambiances sonores spatialisées. Camille Perreau héritière de Paulette Wolkenwürze, son arrière arrière grande tante alsacienne (comme son nom l'indique) partage son mystérieux héritage, essayant de trouver des réponses à un drôle de mystère : comment des lampes peuvent-elles parler ... et même les plus cartésiens finissent par y croire.

Compagnie Entre chien et loup

Le Pèlerin

F- 71250 Saint Vincent des Prés

Pauline Coutellier

Chargée de Développement

pauline@cie-entrenchienetloup.net

+33 (0)7 82 15 85 45

www.cie-entrenchienetloup.net

Siret: 451 822 40 7 0 00 32
Licences: 2/147168 et 3/147169
Code APE: 9001 Z