

© Lou Mazet, Myriam Boudenia

18→26/02

MYRIAM BOUDENIA
QUENTIN LUGNIER
COMPAGNIE LA VOLIÈRE

DANS LA
GROTTE
SUPERKAMISHIBAI

ANIMATION DESSINÉE,
CONTE ET CRÉATIONS
SONORES

SAISON 2024/2025

Relations presse :

Sandrine Julien
04 72 39 74 78
06 65 69 70 53
s.julien@theatrelarenaissance.com

INFORMATIONS PRATIQUES

PETITE SALLE

Durée 55 mn.

DISTRIBUTION

Texte, mise en scène **Myriam Boudenia**
Conception, scénographie **Quentin Lugnier**
Lumières **Julie-Lola Lanteri**
Environnement sonore **Sébastien Quencez**

Avec **Quentin Lugnier** dessin, **Béatrice Venet**
jeu, **Sébastien Quencez** sons et musique

Samedi 22 février 18h

Mardi 25 février 15h

Mercredi 26 février 15h

Séances scolaires :

Mardi 18 février 9h45 & 14h15

Judi 20 février 9h45 & 14h15

Vendredi 21 février 9h45 & 14h15

Autour du spectacle

Rencontre avec l'autrice mercredi 26 février • Visite dans le noir samedi 22 février
19h30 • Philo-Kids mardi 25 février 16h • Extra ! Le Carnaval des Humanimaux 6
juin 14h30 et 19h

Création le 21 janvier 2025 au Ciel – Scène européenne pour l'enfance et la jeunesse.

Production : La Volière. Coproduction : Fonds de soutien doMino, Théâtre de Villefranche, Le Ciel – Scène européenne pour l'enfance et la jeunesse, TNG – Centre dramatique national de Lyon, Espace 600 – Grenoble, La Batysse – Pélussin, Le Vellein – Scènes de la CAPI. Soutien : l'Auditorium de Seynod, L'Assemblée / Fabrique artistique – Lyon.

PRÉSENTATION

Le SuperKamishibai c'est :

Une fabrique artisanale de dessins animés en direct, destinée au jeune public, qui dynamite notre rapport à l'écran. Tout est réalisé à vue : les dessins, la manipulation, la musique, les bruitages, les voix.

C'est aussi le récit d'un mythe préhistorique illustré au fond des grottes. Il raconte comment les êtres vivants sont sortis de sous la terre pour peupler le monde.

Un spectacle à la rencontre du (jeune) public, avec une attention particulière à l'accueil, aux ateliers, au participatif, travaillés en résidences d'immersion en écoles dès la création.

Au plateau, trois artistes : un dessinateur, une comédienne et un musicien.

LE SPECTACLE

Le spectacle se déroule en trois temps :

- L'accueil du public : on se présente, on présente le spectacle, bienvenue dans notre grotte/atelier, ici tout est à vue. On réalise un bruitage tous ensemble, une ambiance de grotte, par exemple.

On constitue le groupe et on installe une acuité collective.

- La descente dans la grotte : on remonte le temps jusqu'à la Préhistoire, en même temps qu'on descend dans la grotte. On glisse dans la fiction, doucement, pour rejoindre une peintre du paléolithique, qui nous dit sa nécessité de peindre.

- Le mythe : on entre de plein pieds dans la fiction, le temps mythique. On découvre ce peuple souterrain jusqu'à sa sortie à l'air libre, le début de l'aventure des espèces commence...!

LE MYTHE

Jean-Loïc Le Quellec, préhistorien et mythologue, émet l'hypothèse que les peintures préhistoriques au fond des grottes seraient liées au mythe préhistorique de l'émergence primordiale.

Nous nous emparons de ce mythe qui a connu de nombreuses variations depuis 100 000 ans pour imaginer notre version, racontée par les mêmes vecteurs : le conte oral et le dessin, en y ajoutant les outils du spectacle contemporain.

Voilà notre version du mythe :

“ Avant le début du monde, des créatures mi-animales mi-humaines : les Humanimaux, vivaient sous terre. Tout était indifférencié dans les ténèbres. Un jour, un enfant-cerf sent des grains de sable lui tomber sur la tête, il découvre une taupe qui gratte. Elle vient du monde de dessus.

- Alors, ça existe vraiment le monde d'en haut ? C'est comment ?

- J'en sais rien, je suis aveugle

- Je veux voir, emmène moi...

Les Humanimaux découvrent alors la lumière et le monde autour. Leurs corps se métamorphosent. Les espèces animales se différencient au contact du jour.

Mais la nuit tombe, les humains terrifiés rallument le soleil dans un feu et vont alors peindre, dans les grottes, le monde du dessous qu'ils ont quitté. ”

UNIVERS ARTISTIQUE

Un dessin animé artisanal

Pour raconter ce mythe, la compagnie construit une grotte / atelier / studio de tournage et de bruitage. L'écran, le jeu, les sons, le texte, l'image, la musique, la construction à vue du spectacle sont autant de portes d'entrées selon les sensibilités des enfants.

Le dispositif

Entre l'écran en fond de scène et le public, il y a, à jardin, la fabrique des images, entre atelier et studio de tournage et, à cour, la fabrique des sons, bruitage, musique, partagée par le musicien et la comédienne.

Le son

Les sons, la musique, les bruitages sont réalisés par le musicien au plateau, de manière artisanale et en direct. On les sample, les distord, les mêle, pour créer une matière vivante. Il y a aussi du chant, porté par la comédienne.

Le texte et le jeu

La comédienne s'adresse directement aux enfants. Le texte, entre récit et dialogue comporte plusieurs registres : épique, intime ou cartoonesque.

L'image

Les dessins sont animés en direct et à vue grâce à plusieurs outils :

- le dessin en direct, réalisé avec les mêmes matières qu'au paléolithique : l'argile mélangée aux pigments ocres pour en faire des peintures, ou encore modelée pour créer du volume, de la 3D,
- le « théâtre de papier », sur calque ou carton : on donne vie à des dessins préparés, on crée des travellings, on anime des marionnettes de papier, on crée des profondeurs par superposition...
- le cinéma : les deux caméras utilisées permettent des mouvements, des superposition de plans... Pour sortir de la 2D, l'écran n'est pas une simple surface plane, il peut se déformer, devenir grotte, jouer de transparence...
- le numérique : le logiciel de traitement d'images Isadora permet de créer des effets vidéo en direct : mouvements dans l'image, effets miroirs, zooms, variations des couleurs... contrôlé en direct par le dessinateur grâce à un pédalier.
- la lumière : les diverses sources d'éclairage de la table à dessin permettent des variations multiples sur une même image.

INSPIRATIONS

Hayao Miyazaki - *animateur, réalisateur, producteur, scénariste, écrivain et mangaka*

Il est une référence dans sa capacité à s'inspirer de mythes et contes anciens pour construire des fictions aux sujets très contemporains. Ces personnages sont souvent des enfants qui font face à un monde inconnu.

Miquel Marcelo - *peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et céramiste*

Artiste espagnol de renommée internationale, l'art pariétal est une grande inspiration pour lui. Il a participé aux recherches pour la recréation des peintures pariétales de la grotte Chauvet. Son approche physique de l'art, par le geste, la matière est inspirante.

Michel Condry - *réalisateur*

Cet artiste touche-à-tout adepte du bricolé utilise l'artisanal pour fabriquer du sensible.

Hervé Tullet - *auteur et illustrateur jeunesse*

S'adressant aux très jeunes enfants, il aborde le dessin comme un vecteur de liberté, de jeu, de partage et d'ouvrir à imaginaires.

Jean-Loïc Le Quellec - *Anthropologue, mythologue et préhistorien, directeur de recherche émérite au CNRS*

En s'appuyant sur la phylomythologie, dont l'étude de mythes recensés dans des ethnies du monde entier, Jean-Loïc Le Quellec reconstruit des mythologies préhistoriques et trace leurs arbres généalogiques. Ses ouvrages, *La caverne originelle*, qui décrit le rapport du mythe de l'émergence primordiale et des peintures préhistoriques, et son passionnant *Dictionnaire critique de mythologie*, co-écrit avec Bernard Sergent, sont des sources d'inspiration.

Vinciane Despret - *philosophe et éthologue*

Référence de la pensée du vivant, elle interroge sur notre rapport aux autres espèces, à notre environnement.

Le Kamishibai

Littéralement « jeu théâtral en papier ». Genre narratif japonais sous forme de théâtre ambulant.

Le conteur raconte une histoire, tout en faisant défiler les illustrations dans un butaï, sorte de castelet. Le conteur rythme son récit en variant les transitions entre les images et à l'aide de quelques instruments, comme des percussions.

Une forme simple et itinérante, mêlant la puissance du dessin et du récit conté.

BIOGRAPHIES

QUENTIN LUGNIER

Dessinateur, manipulateur

Formé à l'École d'Architecture de Lyon puis aux Beaux-Arts de Valence, Quentin Lugnier partage son temps entre les arts plastiques et la scénographie.

Depuis 2021, il est dessinateur et animateur en direct dans le spectacle *Perséphone ou le premier hiver* au sein de la Compagnie Girouette (Opéra de Lyon, Théâtre Opéra de Saint-Étienne, La Mouche, le Polaris, l'Atrium...).

Il réalise des illustrations pour divers événements culturels pour le WIP Villette - Paris, La quinzaine de l'égalité F/H - Lyon... Il réalise de grandes fresques participatives, notamment pour la médiathèque d'Aubervilliers. Parallèlement, il est peintre sur toile à l'Opéra de Paris. Depuis 2014, il travaille en tant que scénographe et constructeur pour le spectacle vivant, notamment avec Abou Lagraa (*Wahada* - Ballet de Genève), Pauline Laidet (*Les enfants du Levant* - Opéra de Lyon), Baptiste Guiton, Chloé Bégou ...

Après plusieurs collaborations avec Myriam Boudenia pour la scénographie de ses spectacles, *Dans la grotte* est sa première comme concepteur et porteur de projet.

MYRIAM BOUDENIA

Autrice, metteuse en scène

Myriam Boudenia aime la fiction sous toutes ses formes, elle propose dans ses pièces un univers poétique singulier entre réalisme et fantasmagorie, elle explore les genres (récit d'anticipation, tragi-comédie familiale, monologues tout-terrain, conte initiatique, réécriture de faits historiques...). Depuis 2005, elle a écrit une vingtaine de pièces toutes portées à la scène par elle-même comme *Viviane, une merveille* et *Palpitants et dévastés*, créés aux Célestins - Théâtre de Lyon ou *La Lune, si possible*, au Festival des arts de Bordeaux ; ou par d'autres metteuses en scène (Louise Vignaud, Pauline Laidet, Chloé Bégou...). Ses pièces sont jouées partout en France (Célestins - Théâtre de Lyon, Comédie de Saint-Étienne et de Valence, Théâtre Dijon Bourgogne - CDN de Dijon...), et bénéficient régulièrement d'aide à la création (ARTCENA, Fonds SACD, Bourse Beaumarchais-SACD...)

Passionnée de transmission, elle anime des ateliers d'écriture et de jeu pour différentes structures culturelles (Théâtre National Populaire de Villeurbanne, Célestins...), établissements scolaires de l'Académie de Lyon, établissements de santé et pénitentiaires. Depuis 2019, elle intervient à l'ENSATT dans le département écriture. Elle conçoit aussi des créations participatives inédites (comme le projet "Femmes en scène" qu'elle mène depuis 5 ans avec l'association d'aide aux réfugiés SINGA).

BÉATRICE VENET

Comédienne

De 2009 à 2012, Béatrice Venet se forme à l'école de la Comédie de Saint-Étienne. L'héritage de la Comédie qui s'ancre dans le théâtre populaire imaginé par Jean Dasté l'a fortement influencée dans ses choix de comédienne et de metteuse en scène.

En tant que comédienne, elle travaille avec Arthur Fourcade (Collectif X), Maud Lefèbvre (Collectif X), Bruno Bonjean (Compagnie Euphoric Mouvance), Nicolas Beauvillain (Compagnie La Chaloupe), la compagnie Premières Fontes (Cassandra Boy et Guillaume Vesin), Gilles Granouillet (Travelling Théâtre) dans des projets toujours très en lien avec les publics (théâtre de rue, théâtre en bifrontal, théâtre créé à partir de témoignages d'habitants).

Elle est également porteuse de projets au sein de la compagnie Rêve Mobile et met en scène *Kant* et *Petite sœur* de Jon Fosse, spectacles jeune public créés hors les murs ainsi que *La mort n'est que la mort si l'amour lui survit* de Jean-Pierre Siméon. Sa prochaine création musicale, *J'y vais mais j'ai peur*, sera créée en collaboration avec Arthur Fourcade.

SÉBASTIEN QUENCEZ

Musicien, compositeur et sound designer

Créateur insatiable et touche-à-tout, Sébastien est multi-instrumentiste, compositeur et sound designer. Après avoir été musicien intervenant en milieu scolaire au sein du Théâtre de La Renaissance, il intègre la compagnie de théâtre L'Exalté - Compagnie Baptiste Guiton à sa création en 2011 et en devient le musicien et créateur sonore principal. Depuis, il collabore avec d'autres compagnies telles que le Théâtre du Verso, la compagnie Cassandra, la compagnie Ariadne ou Textes en parole. En 2015, il crée le groupe de rock Grace Lee avec Claudine Charreyre et il poursuit sa collaboration avec Baptiste Guiton à France Culture en composant régulièrement les bandes originales de ses réalisations radiophonique. Enfin, en 2017, il devient réalisateur de podcasts jeunesse pour la maison d'édition « l'École des Loisirs ».

COMPAGNIE LA VOLIÈRE

La Volière, compagnie de théâtre lyonnaise créée en 2014 par Myriam Boudenia, propose des formes et des destinations différentes (tous publics, en salle, hors les murs, jeunesse, fiction sonore, créations partagées). Elle défend l'écriture de fictions inédites et les dramaturgies plurielles.

La quête d'identité et ses pièges, le refus des injonctions et de la normativité, la porosité entre les vivants et les morts, la puissance de la poésie et l'expérience du spectateur sont les axes principaux de la Volière.

Elle développe de plus en plus de projets en lien avec la jeunesse (spectacles, transmission auprès d'artistes en devenir, ateliers et médiation culturelle en établissements scolaires en lien avec les créations).

Ses activités sont implantées en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine.

EXTRA ! Le Carnaval des Humanimaux

En écho au spectacle *Dans la grotte*, Quentin Lugnier et Myriam Boudenia s'associent aux artistes musiciens-intervenants Diane Delerce et Vivien Zangiacomì, pour créer une forme participative avec les enfants de plusieurs écoles de la ville d'Oullins-Pierre-Bénite.

L'art pariétal préhistorique demeure un mystère quand on imagine qu'il y a 40 000 ans, des hommes et femmes s'aventuraient, au fond des grottes pour peindre. Un mythe accompagne les humains depuis la nuit des temps. Il raconte ceci : « *Au début du monde, nos ancêtres, des créatures mi-humaines mi-animales : les HUMANIMAUX, vivaient sous terre. Ils n'avaient jamais vu la lumière du soleil, ni même le ciel. Un jour, ils ont quitté leurs grottes et sont arrivés sur terre. De là commence l'éclosion du vivant...* »

À partir de ce brin d'histoire et le temps d'une année scolaire, élèves, équipes enseignantes et artistes inventent ensemble *Le Carnaval des Humanimaux*. À l'issue de cette fabuleuse traversée, ils et elles transforment le Théâtre et nous invitent à fêter en fanfare l'émergence du vivant !

Vendredi 6 juin à 19h | Grande salle