Projet de spectacle

Dossier Artistique

COULEURS

5 variations marionnettiques
Révélant les 6 couleurs de premier rang
définies par l'historien Michel Pastoureau

Projet de spectacle de et avec Mélanie Devoldère.

Textes de Mélanie Devoldère.
Inspirée par l'historien Michel Pastoureau

Tout Public à partir de 3 ans

Durée 50 minutes

Autonome techniquement, en intérieur, adapté aux lieux non dédiés (salle de classe, salle des fêtes, bibliothèques, salle commune, etc…)

Les 6 livres « Histoire d'une couleur » de Michel Pastoureau

« Il faut bien distinguer « couleurs » et « nuances ». Il n'existe qu'un petit nombre de couleurs : six du premier rang : blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu - ce sont les couleurs de base de tout système chromatique - et cinq du second rang : violet, orangé, rose, gris et brun, d'un emploi plus restreint. Ensuite il n'y a plus rien, seulement des nuances et des nuances de nuances. Michel Pastoureau »

SYNOPSIS

L'actrice marionnettiste est là, elle accueille les spectateurs, s'assure qu'ils sont bien installés puis s'apprête à démarrer le spectacle, elle prévient sa partenaire qu'on va pouvoir commencer…

Mais ça commence mal, voilà qu'elle ne veut pas venir !

Une sorcière au caractère bien trempé, charmante muppet en mousse à l'air attachant mais qui se voudrait effrayante, met en branle son chaudron pour faire frémir sa potion magique, une potion qui change de couleur en fonction de la main qui ose s'y aventurer !

Un premier spectateur tente sa chance et tire au sort une bille de couleur : c'est le point de départ d'une histoire en couleur ! Une couleur qui va prendre vie, se personnifier pour raconter un bout de son histoire.

On y rencontrera Garance la Rouge, Jean Denim le Bleu, Fetnat et Antoine : le Noir et le Blanc, Abeille la Jaune, Arbre et Ver les Verts.

La sorcière laisse place aux couleurs et revient entre chaque saynète pour assaisonner sa potion et inviter un spectateur à tirer dans le chaudron la prochaine couleur.

Tableau à la tâche rouge de Vassily Kandinsky

NOTE D'INTENTION

Points de départ :

- Une envie de couleurs ! Envie de mettre de la lumière dans une ambiance mondiale et environnementale plutôt sombre.

> *Si le monde était clair, l'art ne serait pas.*
> *Albert Camus. Le Mythe de Sisyphe*

- Un désir de m'adresser aux enfants ! Et aux enfants logés à l'intérieur des adultes. Comment donner du sens à la vie ? Comment ne pas douter du bon sens en grandissant ? Quels outils sont nécessaires à l'espoir d'un monde meilleur ? Quels outils sont nécessaires au bonheur profond et qui sauront s'adapter à toutes situations, à toutes évolutions ? Que pourrais-je moi, en tant qu'artiste, tenter de leur transmettre pour les aider à grandir avec la joie…

> *L'attitude d'un auteur, quand il écrit pour le théâtre,*
> *doit être affective avant d'être intellectuelle*
> *car tout le théâtre s'adresse à l'émotion avant tout.*
> *Charlie Chaplin. Ma vie*

- Une nécessité : rire ! Rire pour résister ! Résister à l'angoisse, rire simplement, vivre, de la légèreté ! Du sens oui, mais surtout rire ! Pour les petits, et pour les grands ! On a besoin de rire en ce moment ! J'ai besoin de rire !

> *Le rire, c'est le soleil ; il chasse l'hiver du visage humain.*
> *Victor Hugo. Les misérables*

Alors dans le chaudron de la sorcière j'ai mis couleurs, enfants, rire… et c'est une variation chromatique qui est apparue. Couleur après couleur, j'ai interrogé mes envies, mes images, mes symboles… fait ressurgir en moi quelques tableaux de grands peintres, de la poésie, des musiques…

On vit avec les couleurs, elles nous traversent, nous accompagnent, nous guident, jouent sur notre moral, nos désirs… elles nous séduisent ou nous repoussent… chaque être humain, d'où qu'il vienne et quel que soit son âge, a sa propre perception des couleurs, sa propre histoire, c'est universel !

C'est alors que je me plonge dans les recherches de Michel Pastoureau, grand historien des couleurs depuis 40 ans. Généreux en transmission, il fait des radios, des conférences, je l'écoute, je le lis, je m'en délecte. Il sera mon guide ! Tout en restant connectée à mes envies j'enrichis mes couleurs de ses recherches…

L'UNIVERS DU SPECTACLE

Une boîte noire, une table de jeu noire.
Les spectateurs sont proches de l'espace scénique.
Un cocon d'où tout peut apparaître…

La marionnettiste en noir.
Visage découvert, elle accueille, parle, fait parler, met en vie et en jeu… sa principale partenaire : une Sorcière, marionnette muppet, manipulée à vue.

Le spectacle durera 50 minutes : des formes courtes en couleurs, de 5 à 8 minutes, vont se succéder, offrant un univers différent à chaque variation. Des morceaux de musique feront vibrer ces tableaux poétiques. Le rythme général sera soutenu, grâce à l'alternance entre ces mondes et les interventions de la sorcière.

A la fin, des tâches de couleurs, bribes d'histoires et de personnages, restent visibles sur le plateau et dans l'espace public. On pourrait s'y promener et laisser la mémoire des couleurs et des histoires voyager en nous-même.

LA SORCIERE

Manipulée à vue par Mélanie, la comédienne marionnettiste, la sorcière est la Madame Loyale du spectacle. Elle est là au début, entre chaque histoire, et à la fin. En interaction avec le public, elle râle, se moque, rit et fait rire.

Un échange triangulaire entre elle, le public et la comédienne crée du lien et de la complicité. Les spectateurs sont invités à participer au spectacle, ce sont eux qui feront apparaître une couleur dans le chaudron et donc déclencheront la prochaine histoire.

Mélanie - Allez ! On a tout préparé ! Ils t'attendent là ! Vas-y !
SORCIERE - Bon d'accord *(elle apparaît)* Han ! *(elle disparaît)*
Mélanie - Bah ? Qu'est-ce que tu fais ?
SORCIERE - Ça me fout la trouille tous ces gosses…
Mélanie - Allez vas-y, je suis avec toi !
SORCIERE - *(elle apparaît timidement)* Bonjour ! Ça va ? Je vous fais peur ?
Mélanie réapparaît derrière en faisant « non » avec les doigts aux enfants. « Nooon »
SORCIERE - Je vous fais pas peur ? Je leur fais pas peur ? C'est nul je m'en vais !

DES VARIATIONS EN COULEUR

A chaque couleur son histoire, son humour, son sens…

JEAN DENIM, LE BLEU

C'est un Jean, qui raconte son histoire, avec une certaine arrogance car il faut bien l'admettre, c'est une super star internationale que tout le monde connaît et que tout le monde porte !

« I've got the Blues » de Buddy Guy lui donne le groove.

GARANCE, LA ROUGE

Elle traverse le temps. C'est la première couleur que l'homme a su maîtriser, l'amoureuse des peintres et des teinturiers. Elle sera ensuite l'habit du dimanche, des enfants, puis des soldats… et finalement la couleur de l'amour. Marionnette qui se fabrique devant les spectateurs, avec de simples pans de tissus, elle se transforme au fil du temps, en un amoncellement de nuances de rouges… elle relie les spectateurs d'un fil rouge.

Un air de « L'homme en habit rouge » de Barbara semble arriver de nulle-part…

ABEILLE, LA JAUNE

Le jaune sera tout un poème.
Un temps suspendu au soleil,
L'éveil des fleurs, des abeilles, la douceur du miel…

Vivaldi, ou Mozart nous emporte….

Pas de texte, un tableau,
à regarder, à écouter, à ressentir, à goûter…
Tout le public est plongé dans le décor.

ANTOINE & FETNAT, LE BLANC & LE NOIR

Deux marionnettes bunraku,
Fetnat et Antoine,
sont assises et s'interrogent.

« Qu'est-ce que ça fait
si toi t'es blanc
et moi je suis noir ? »

Un dialogue éthéré,
pose cette infinie question
de leur couleur de peau…

Ils ont beau chercher le problème,
ils ne trouvent pas…

« Peut-être que
c'est pas important…
Qu'est-ce que tu vois
quand tu me vois ? »

ARBRE ET VER , LES VERTS

Pastoureau dit : « On a donné au Vert la mission de sauver le Monde »

Le Vert finira le spectacle sur une note d'espoir… un Arbre Vert et un Ver partiront s'acquitter de leur mission ! Sauver le Monde !

ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Le spectacle s'adresse à tous les publics, enfants, adolescents, adultes, parents, séniors…
Les ateliers s'adressent à tous ceux qui sont intéressés par une sensibilisation autour du spectacle. Plusieurs formules sont possibles selon les demandes et les conditions. Le nombre de participants peut varier de 12 à 20 selon les formules.

1h30 Découverte de différents types de marionnettes

Une marionnette dépend de la position du marionnettiste par rapport à sa marionnette.
Le marionnettiste est en dessous de la marionnette : gaine, marotte / au-dessus : tringle, marionnette à fil / derrière la marionnette : bunraku, théâtre d'objet, marionnette portée
Les participants sont invités à tester différentes marionnettes, à les essayer, à jouer avec.

3h Découverte et Manipulation de différents types de marionnettes

(2 séances d'1h30)
Le travail du marionnettiste est avant tout un travail d'acteur.
Un échauffement nous permettra de réveiller les parties de nous-même qui permettront de donner vie à nos marionnettes : la voix, le corps, les émotions, le rapport à l'espace et aux autres, le regard, etc…
Nous découvrirons alors les différents types de marionnettes, que nous chausserons pour leur donner vie. Par l'improvisation, nous verrons quelles histoires elles nous racontent, nous font raconter, et tenterons à notre tour de leur faire raconter nos histoires.

6h Découverte et Manipulation de différents types de marionnettes
Mise en scène d'une histoire – ou – Construction de marionnettes

(4 séances d'1h30)
Nous commencerons, comme dans les formules précédentes, par une découverte des différents types de marionnettes et des moyens de les faire vivre.
Puis 2 possibilités s'offrent à nous :

- Les participants choisissent des marionnettes parmi celles proposées par la compagnie et on se lance dans la mise en scène d'une histoire. Cette histoire pourra venir d'improvisations, ou elle s'appuiera sur des contes connus de tous tels que Le Petit Poucet, le petit Chaperon Rouge, ou encore sur des albums jeunesse tels que « Petit Bleu et Petit Jaune » de Léo Lioni ou « La couleur des émotions » de Anna LLenas.
- Les participants se lancent dans la construction d'une marionnette relativement simple, à base de papier, éventuellement de tissus selon le type de marionnette choisi. L'objectif étant de parvenir à manipuler sa propre marionnette.

Création d'un spectacle…

Conditions et objectifs à définir en fonction du projet global.

FICHE TECHNIQUE

La fiche technique en cours de construction.

Les informations ci-dessous concernent nos besoins pour les résidences.

Espace scénique

4 mètres d'ouverture x 3 mètres de profondeur minimum.
Possibilité de jouer dans un angle…
Noir salle indispensable.

Lumière

Création en cours

Objectif : être autonome en lumière

Son

Autonome

Jauge

La jauge maximum est estimée à 100 spectateurs.
Les spectateurs sont proches de l'espace scénique.
Gradins si possible.

Première sortie de résidence – Bibliothèque St Beauzély – décembre 2024

LA COMPAGNIE
des Singes Hurleurs

" La puissance du cri des Singes hurleurs se fait entendre à des kilomètres à la ronde.
Dans la forêt tropicale, on a la terrible sensation d'être cerné par une horde de jaguars, alors que ce n'est qu'un primate inoffensif qui se déplace en famille dans la canopée."

LA COMPAGNIE

La Compagnie des Singes hurleurs est une association loi 1901. Mélanie Devoldère en est à l'origine.
La compagnie voit le jour en 2008, implantée à Paris jusqu'en 2023.
En 2024, la compagnie est officiellement domiciliée en Aveyron.
Julie Barbazanges en assure l'administration et l'ancrage territorial.

La compagnie crée des spectacles de théâtre et de marionnettes, adaptés d'œuvres existantes, ou s'attèle à écrire ses spectacles à partir d'improvisations.

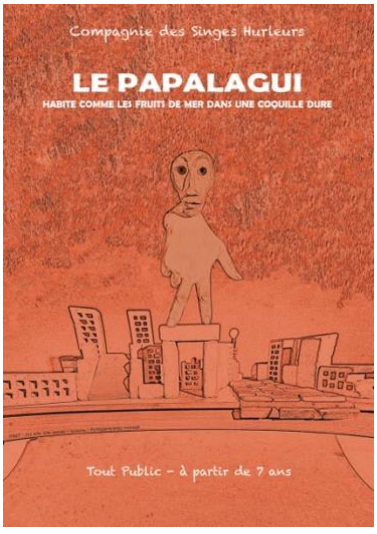
DES SPECTACLES ENGAGÉS

Engagés physiquement d'abord, car dynamiques et rythmés. Les acteurs, porteurs de marionnettes, n'en sont pas moins présents et agissant, jonglant de la marionnette aux objets, de la manipulation au travail d'acteur.
Engagé émotionnellement également, car on rit, mais les rires parfois deviennent jaunes, puis noirs… et finalement on pleure sans s'y attendre… mais on rit aussi parfois d'un drame pas drôle du tout mais que l'humour nous permet de regarder en face.
Engagé politiquement finalement, car oui, les Singes Hurleurs sont mus par un désir puissant de sauver l'espoir d'un monde meilleur ! C'est ce qui nous fait vivre et avancer ! L'humain au cœur des histoires, l'humain cœur battant de l'Histoire. Agir, remettre en question, démolir, reconstruire… c'est souvent l'Histoire qui démarre nos spectacles jusqu'à partager le moment de la représentation et peut-être semer une graine d'espoir dans l'avenir.

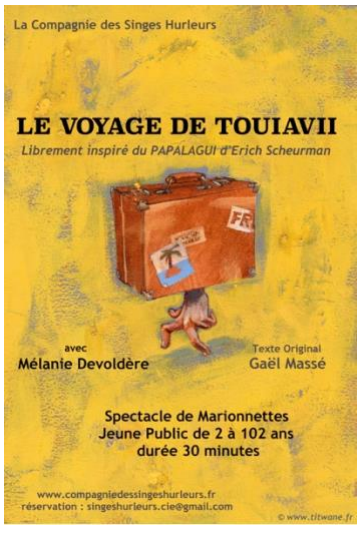
Tout Public, ses spectacles proposent différents niveaux de lecture dont chaque spectateur peut s'emparer selon son âge, sa situation, son envie. Les Singes hurleurs ne souhaitent pas laisser les spectateurs tranquillement assis dans leur fauteuil… normalement, ça bouge à l'intérieur, ça rit, ça pleure, ça se questionne…

LES CRÉATIONS

2009



2021



2014

MELANIE DEVOLDERE

COMEDIENNE

Marionnettiste - Metteur en scène

Théâtre - Théâtre Gestuel

Elle est à l'initiative de la Compagnie des Singes Hurleurs, compagnie de théâtre et de marionnettes, dans laquelle elle met en œuvre ses propres créations depuis 2009.

2025 Couleurs – Projet de création
2021/2025 Le Voyage de Touiavii
Conception, mise en scène, jeu. Texte Gaël Massé. Seul en scène théâtre/marionnettes. JP dès 2 ans.
2009/2025 Le Papalagui, paroles d'un chef de tribu Samoan retranscrites par Eric Scheurman en 1920
Conception, mise en scène, jeu. Seul en scène de théâtre et marionnettes. Tout Public.
2019/2022 Résidences Artistiques et Culturelles en milieu scolaire à Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise)
Appel à projet issu d'un partenariat entre la Ville et l'Education nationale, soutenu par la DRAC et le Conseil Régional d'Île-de-France, résidences d'un an par établissement scolaire, reconduite 3 ans, interventions dans 70 classes, soit auprès de 1750 élèves de 3 à 11 ans.
2014/2017 Le Soldat Antoine, texte original de Gaël Massé.
Conception, co-mise en scène avec Eric Valentin et Gaël Massé, jeu.
Créé à Tanger au Maroc en coproduction entre la Cie des Singes Hurleurs et la coopérative artistique marocaine Mémoires d'Avenir. Représentations au sein des Instituts Français au Maroc (16 représentations) Reprise en France pour 16 dates (dont le IN du festival Mondial des théâtres de marionnettes de Charleville Mézières)
2001 L'Histoire du Soldat, de Ramuz et Stravinski
Conception, co-mise en scène avec Gaël Massé, jeu.

En tant qu'interprète, elle joue dans différents spectacles de marionnettes auprès de Gilbert Epron et Pierre Blaise entre 1999 et 2012, des spectacles de théâtre gestuel auprès de Catherine Dubois et Yves Marc de 2013 à 2018. Elle participe en tant que marionnettiste à la série YETILI, diffusée sur France TV, de 2017 à 2023.

Elle transmet son savoir faire auprès des enfants et autres publics depuis 2001, par le biais d'actions culturelles, ateliers hebdomadaires, stages, rencontres ponctuelles, pour la Cie des Singes Hurleurs mais aussi pour les Cie du Théâtre Sans Toit, des Anges au plafond, ou des lieux tels que l'Espace Lino Ventura à Garges, le Théâtre du Mouffetard à Paris, de l'Agora à Evry, du festival Théâtral du Val d'Oise. En 2024, à Millau, elle est intervenue à Chakana, à Myriade et pour la Mission Locale.

Elle a été formée au théâtre et au travail d'acteur à l'Ecole du Samovar à Paris et à l'Université Paris 8 de 1996 à 2002. Et a fait différents stages auprès de Robin Renucci, Stanislas Nordey, Michel Massé, Philippe Adrien, etc…

Le Semeur au Soleil Couchant de Vincent Van Gogh

CONTACTS

ARTISTIQUE
Mélanie Devoldère
06 16 01 43 85
singeshurleurs.cie@gmail.com

ADMINISTRATIF
Julie Barbazanges
06 63 25 86 40
singeshurleurs.adm@gmail.com

www.compagniedessingeshurleurs.fr