MOITIÉ RAISON MOITIÉ FOLIE PRÉSENTE

PETIT BLEU ET PETIT JAUNE

THÉÂTRE D'OMBRES ET DE PAPIER

DÈS 18 MOIS

création 2018

conception, scénographie
et interprétation
Pia Lutier

mise en scène
Nathalie Chemelny

lumières et univers sonore
Virginie Coze

décor
Ghislain Botto
et Pia Lutier

costume
Marjolaine Remise

photos
Ghislain Botto
et Cyril Bouchet

production
Moitié Raison - Moitié Folie

soutenu par
Thonon Événements,
cultur(r)al - Sallanches,
proarti. Merci à tous les *artistes angels !*

D'après Petit-Bleu et Petit-Jaune
de Leo Lionni © l'école des loisirs

RÉSUMÉ

Petit Bleu et Petit Jaune sont amis.
Ils aiment jouer à cache-cache et faire
la ronde, quand ils ne sont pas à l'école !
Un jour, tout heureux de se retrouver,
ils s'embrassent et deviennent… tout verts !
Mais leurs parents vont-ils les reconnaître ?

Ce livre publié en France en 1970 est très vite devenu
un classique de la littérature jeunesse, tant par son approche
graphique originale que par la profondeur des sujets qu'il aborde.
Une histoire d'amitié, qui raconte les joies et les peurs
de l'enfance, et aborde la question de la différence.
Différence qui mettra Petit Bleu et Petit Jaune
face au rejet et à l'incompréhension.
Ensemble, ils sauront traverser cette épreuve
et célébrer l'ouverture et la tolérance.

La force évocatrice du livre de Leo Lionni se déploie
sur scène : une danse de formes et de couleurs,
faite d'ombres et de papiers, pour nous plonger
au cœur de cette histoire universelle.

NOTE D'INTENTION

PIA LUTIER, COMÉDIENNE MANIPULATRICE

Ce spectacle est né de la rencontre entre deux artistes, mais surtout de deux mamans qui ont lu et relu, partagé et commenté avec leurs enfants le livre *Petit-Bleu et Petit-Jaune*.

Dès la découverte du livre *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, j'ai été touchée par la simplicité du graphisme et de l'histoire et par la puissance évocatrice qui en émane. Cette histoire d'amitié et de différence est universelle et tout est dit avec seulement quelques formes colorées.
J'aime ce pouvoir de l'imagination.

Transposer le graphisme abstrait du livre de Leo Lionni à l'aide de la matière papier et d'un rétroprojecteur a été pour moi une évidence : donner vie à des bouts de papier, marionnettes épurées à l'extrême, et animer des ombres colorées, tel un petit cinéma artisanal.

NOTE D'INTENTION

NATHALIE CHEMELNY, METTEUSE EN SCÈNE

J'ai rencontré Pia Lutier, il y a quelques années pour restructurer et achever, avec mon regard de metteur en scène, deux de ses spectacles jeunes publics. Pia m'a alors parlé de ses expérimentations autour de *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, best seller de la littérature pour les touts petits... J'avais adoré ce livre et lui ai tout naturellement proposé mon regard et mes conseils si elle voulait amener son expérimentation jusqu'à la réalisation d'un spectacle. Dont acte... J'aime beaucoup l'univers visuel et graphique de Pia. Et quand elle m'a présenté le résultat de son travail, j'ai retrouvé la jubilation vécue avec mes enfants et j'ai vu le spectacle et mesuré l'impact qu'il pourrait avoir sur les petits et leurs parents ou accompagnateurs adultes. La magie du livre était là sur le plateau, et l'interprétation qu'en fait Pia avec son travail de théâtre d'ombres et de papiers découpés s'empare de la poésie unique de ce livre.

Ce projet m'inspire car je le dirige avec la fougue de la jeune maman que j'étais, et je dirige Pia pour faire le spectacle que j'aurais aimé voir avec mes petits... Il n'y a pas meilleure énergie pour essayer d'être juste !

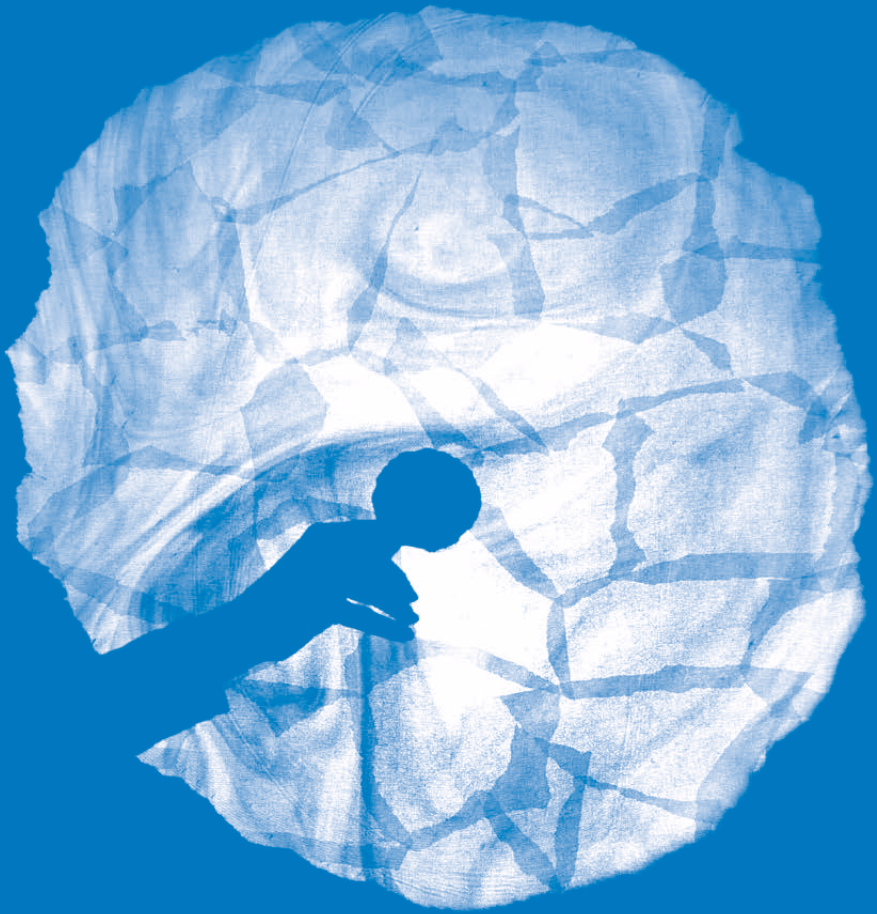
NOTE DE MISE EN SCÈNE

En adaptant l'œuvre de Leo Lionni sur scène, nous faisons le choix d'une vraie proposition graphique, un dialogue entre images et sons.

Le castelet est telle une sculpture, un objet artistique à part entière, c'est lui qui se substitue au livre. Il délimite l'espace de devant (manipulation de papiers) et celui de derrière (les ombres) ; de petite taille, il laisse le visage de la comédienne manipulatrice apparaître, comme une petite lucarne, et lui permet de circuler facilement autour. Devant, l'espace laissé vierge offre un champ d'exploration pour le Petit Bleu de papier et une proximité avec le public. Les manipulations de Petit Bleu sont comme une danse. Tantôt c'est lui qui entraîne la comédienne, tantôt c'est l'inverse.

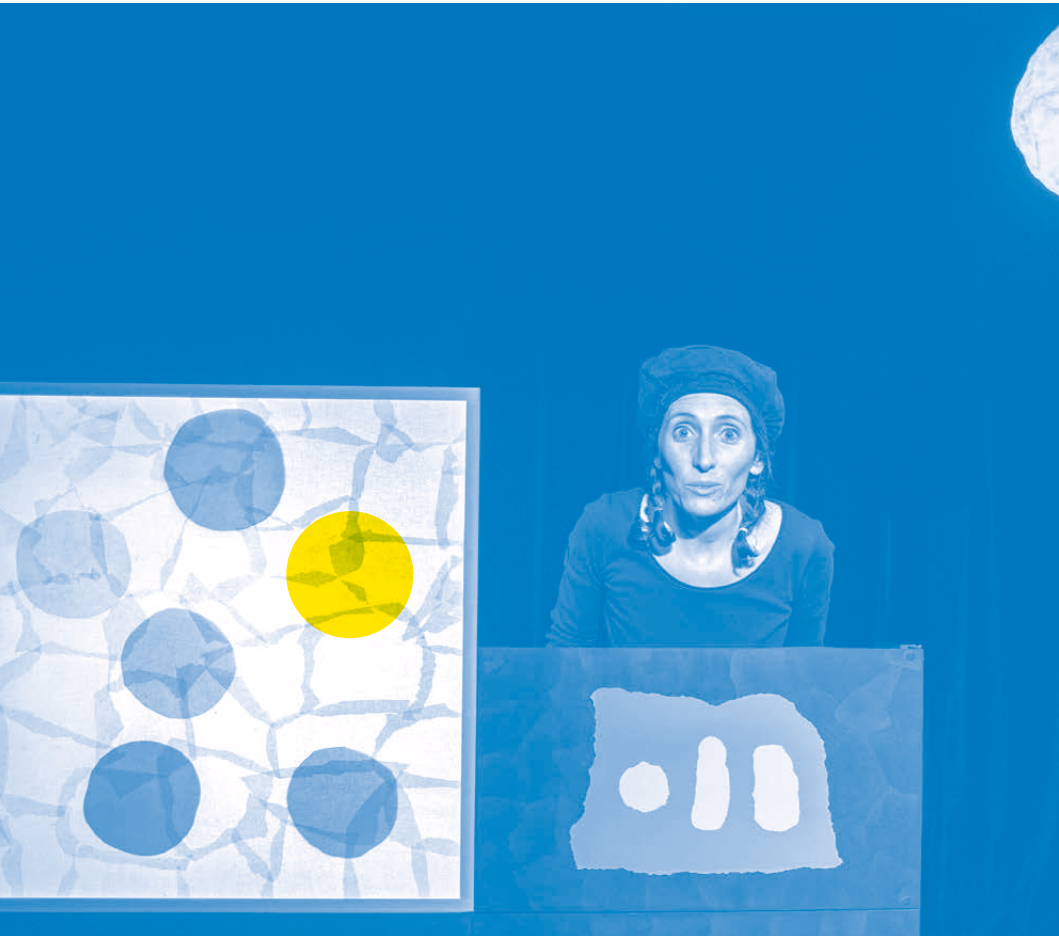
Nous sommes ici dans l'atelier de l'artiste, qui raconte avec des bouts de papier et différentes matières colorées l'histoire de Petit Bleu et Petit Jaune, sortant ou rangeant dans ses poches les différents personnages.

La manipulation se fait donc à vue, que ce soit avec les personnages de papier ou avec les ombres. L'écran pour le rétroprojecteur est comme un petit cinéma



d'animation en train de se faire, d'où la volonté de montrer, à certains moments, les mains qui animent. C'est dans ce sens, également, que nous voulons « montrer » la bande son : une partition sonore créée en direct et à vue par un technicien/bruiteur présent sur le plateau. Ainsi, des carillons, instruments à graines, cloche et boîtes à musique colorent le spectacle de touches sonores douces et enfantines, créant un dialogue avec les images.

Pour les échanges entres les personnages, nous avons fait le choix du grommelot (suite de sons qui n'appartiennent à aucune langue précise), pour coller à l'univers abstrait du graphisme et rappeler le babil du très jeune enfant à qui ce spectacle s'adresse tout particulièrement.



ÉQUIPE DE CRÉATION

NATHALIE CHEMELNY

Dans les années quatre-vingt, désireuse de développer son expérience de metteur en scène, elle provoque le destin en écrivant une lettre à Antoine Vitez pour lui demander conseil. Il décide de la prendre sous son aile et l'engage comme assistante à l'école du Théâtre National de Chaillot. Elle y croise régulièrement Albert Dupontel, alors tout jeune élève de l'école, et devient répétitrice de Jeanne Moreau pour *La Célestine*, de 1988 à 1989.
Quelques années plus tard, elle fonde la compagnie *Moitié Raison – Moitié Folie*. Elle met d'abord en scène des pièces classiques, puis contemporaines, puis étend sa création scénographique au cirque, à la danse et à la musique.

« Mon envie, c'était le théâtre itinérant, et l'occasion m'a été donnée, en quittant Paris pour Avignon, de m'atteler réellement à cette tâche. L'identité de *Moitié Raison – Moitié Folie* est posée : mettre du théâtre du réel dans des lieux réels, enseigner la pratique du théâtre le plus possible et accompagner d'autres artistes dans leurs créations.
Les choses se mettent en place avec La Scène nationale/théâtre de Cavaillon, et se poursuivent en Haute-Savoie début 2013.

Depuis 2006, j'accompagne dans leur création, soit par le regard extérieur, soit par une prise en charge de la mise en scène, des compagnies de spectacle vivant, marionnettistes, danseurs, circassiens, groupes de musique ou artistes de rue. Autant de collaborations qui sont fructueuses en échanges, et qui font évoluer le travail de la compagnie. »

ÉQUIPE DE CRÉATION

PIA LUTIER

Durant son enfance, Pia suit des cours de théâtre, avant d'orienter ses études dans le milieu du cinéma. Elle réalise ainsi plusieurs films documentaires. Elle retrouve le spectacle vivant en 2008 comme comédienne dans un duo de clowns, puis fonde avec Sébastien Gerlier la compagnie de spectacles *Zitoune & Cie*. Prenant plaisir à être au croisement des genres, se nourrissant en parallèle du spectacle vivant et du cinéma, elle choisit de développer le théâtre d'ombres dans le spectacle *C'est aujourd'hui, demain ?* puis dans *Petit Bleu et Petit Jaune.*
Elle participe à plusieurs stages animés par Fabrizio Montecchi (*Teatro Gioco Vita*) et s'initie également à l'art de la marionnette auprès de Brice Berthoud et Camille Trouvé (cie *Les Anges au plafond*).

En parallèle, elle continue de mener des projets dans la vidéo et la photo et anime des ateliers de découverte du théâtre d'ombres en direction des enfants et des adultes.

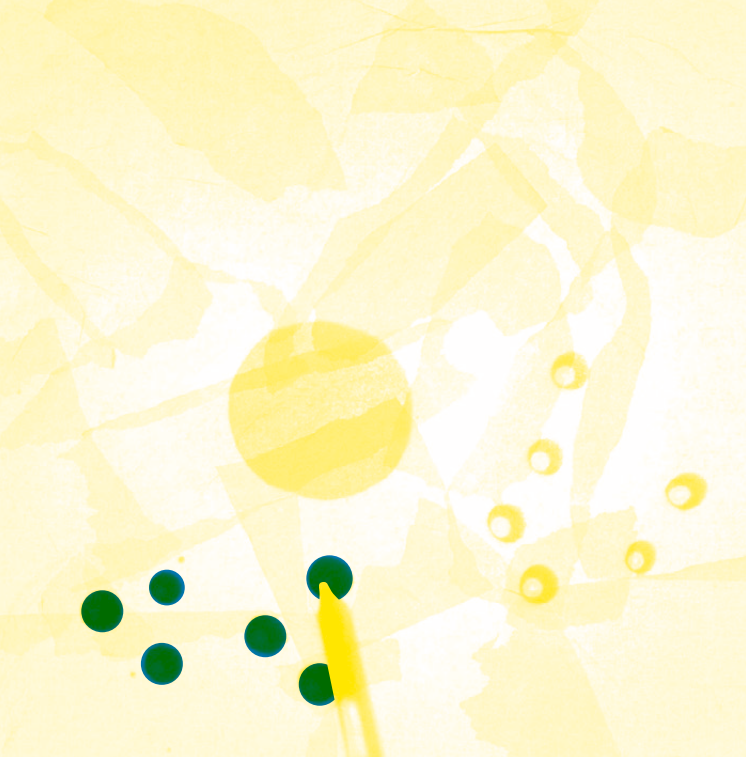
ÉQUIPE DE CRÉATION

VIRGINIE COZE

chanteuse, musicienne et régisseuse lumière, virginie navigue depuis toujours entre ces 2 passions. voilà 20 ans qu'elle éclaire des spectacles et participe à plusieurs projets musicaux, dont *zlot* avec lequel elle sort un album en 2009 et *rilka_bonk*, projet solo et très personnel où elle fait tout à la voix.

En parallèle, elle travaille le clown, les percussions corporelles, écrit des contes et réalise un film sur une fin de vie choisie en 2018.

Elle rencontre Pia dans un chœur de femmes et c'est finalement tout logiquement que, complice, elle l'accompagne sur *petit bleu et petit jaune* où musique et lumière se mélangent !



MOITIÉ RAISON - MOITIÉ FOLIE

Moitié Raison – Moitié Folie est une compagnie de théâtre créée par Nathalie Chemelny en 1995. Sa spécificité est la création de petites formes nomades, un « théâtre du réel » dans des lieux réels (bars, maisons, boites de nuit, lieux du patrimoine...), avec des pièces d'auteurs contemporains.
À ses débuts, c'est un collectif installé à Confluences, son lieu de résidence parisien. Il crée *L'impromptu de Versailles*, *Le Carrosse du Saint-Sacrement*, *Le Songe d'une nuit d'été* et *Micromégas*. En 1999, la compagnie présente *Le Carosse du Saint-Sacrement* au théâtre du Bourg-Neuf, à Avignon.
Elle s'associe ensuite avec la scène nationale Théâtre de Cavaillon où elle y créera *Miracle au Chargan* et *Laurel et Hardy vont au Paradis* de Paul Auster. *Soifs !* sera sa première création hors-les-murs. La pièce tourne dans les bars du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône à partir de 2001. Quelques années plus tard elle met en scène *Bal-Trap*, une pièce sur la jeunesse, qui sera jouée dans de nombreuses boîtes de nuit après une résidence au Délirium Tzigane d'Avignon. En ajoutant *Aimer sa Mère* à son répertoire, la compagnie propose une trilogie des lieux privés. Puis en 2012, la compagnie crée au château de Clermont, près d'Annecy, *Demeure de prestige*, une visite inhabituelle de lieu de patrimoine. C'est ainsi qu'elle s'installe en Haute-Savoie début 2013.
Accompagnant le concours National de la Résistance et de la Déportation en 2014 et 2015, la compagnie créera et diffusera dans les collèges : *Liberté chérie !* et Nous étions faits pour être libres. En 2016, Nathalie Chemelny démarre le triptyque *L'Amour de la vie*, né de sa rencontre avec l'auteure Sabine Tamisier. Le 1er volet, *Galino*, sera créé à Chamonix, lieu de l'intrigue, et le 2e volet *Mon Iowa*, est prévu pour l'été 2019.

LA COMPAGNIE

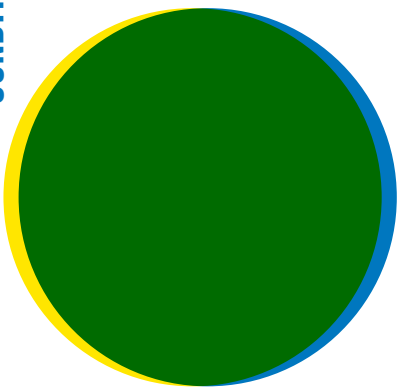
Moitié Raison - Moitié Folie construit
son identité artistique autour de trois axes :

LA CRÉATION DE SPECTACLES pour tous dont la forme (théâtre nomade) et le fond, (théâtraliser le réel pour le rendre sensible) permettent de rencontrer autrement nos semblables.

LA PÉDAGOGIE DE L'ART DU THÉÂTRE ET LA FORMATION D'INTERVENANTS en direction des établissements scolaires et d'enseignement artistique, avec la conviction très profonde que l'art, ça s'apprend et que ça rend meilleur. Nous souhaitons créer une dynamique entre équipes pédagogiques et comédiens, par des stages de sensibilisation à l'enseignement artistique au sein d'un projet d'établissement et de la dynamique qui s'en dégage.

L'ACCOMPAGNEMENT D'AUTRES ARTISTES DE SPECTACLE VIVANT (musiciens, chanteurs, danseurs, artistes de cirque, artistes de rue...) qui veulent inscrire une écriture scénique théâtrale dans leur création, qui veulent un regard extérieur décalé par rapport à leur discipline artistique, ou des compagnies de théâtre professionnel ou amateur qui ont besoin d'un metteur en scène. Transmettre une expérience, apporter des outils de réflexion, et apprendre des autres pour enrichir sa pratique est une force supplémentaire pour les membres de la compagnie et un plaisir stimulant pour l'imaginaire.

CONDITIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUES



CONDITIONS FINANCIÈRES

Nombre de personnes en tournée

2 ou 3
Pia Lutier, comédienne (Sciez 74)
Virginie Coze, technicienne/
bruiteuse (Thonon 74)
Nathalie Chemelny, metteuse
en scène (Genolhac 30),
occasionnellement

Repas

Prévoir des repas chauds
pour 2 ou 3 personnes

Hébergement

selon le lieu de la représentation,
prévoir l'hébergement de la
comédienne, de la régisseuse
et de la metteuse en scène,
le cas échéant, la veille
et/ou le(s) soir(s) de représentation.

Demande de devis

Julie-Anna Dallay Schwartzenberg
contact.mrmf@gmail.com
+33 (0)6 62 70 51 41

CONDITIONS TECHNIQUES

Le spectacle

Durée : 25 minutes
Public : à partir de 18 mois
(de la maternelle au CP
pour les scolaires)
Jauge : maximum 60 personnes
(2 classes pour les scolaires
35 enfants pour les crèches)

Durée d'installation

3 h (montage du décor
et réglages lumière compris)

Durée de démontage

1 h 30

Lieu de la représentation

La salle devra impérativement
pouvoir être mise dans le noir.

Espace scénique minimum

– 6 m d'ouverture
– 4 m 50 de profondeur
– boite noire nécessaire

Disposition du public

frontale

Son

Le spectacle se joue
en acoustique, aucune
sonorisation n'est requise

Lumière

À fournir par l'organisateur
– latéraux sur pieds :
2 PAR en CP62
– en face :
4 découpes 1000 W
et 3 PC 1000 W
– en contre-jour :
1 PC 2 KW au centre

une fiche technique détaillée
est à votre disposition.

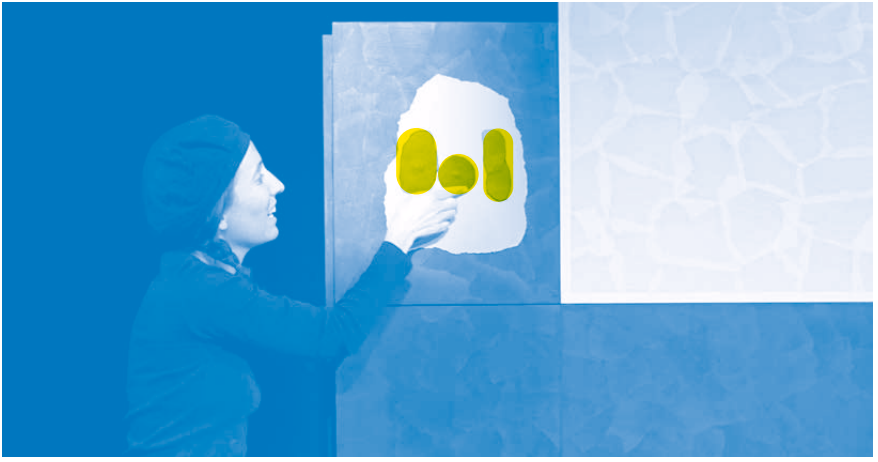
Pour les crèches, écoles,
médiathèques... nous pouvons
proposer une forme autonome en
lumière, mais l'obscurité reste
indispensable.

CONDITIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUES

ATELIERS

Dans *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, il est question de couleurs bien sûr, mais aussi de formes. Dans le spectacle, chaque page du livre est transposée sur le plateau à l'aide de la matière papier et des ombres. Les couleurs et les formes y sont omniprésentes.

Afin de rentrer un peu plus dans l'univers du spectacle,
nous proposons des ateliers de théâtre d'ombres, avant et/ou
après la représentation, animés par Pia Lutier, comédienne manipulatrice.
Nous amenons le matériel nécessaire au déroulement de l'atelier
(écran, rétroprojecteur, matières diverses pour les ombres).
Nous avons besoin d'un espace d'au moins 5 m x 6 m,
dégagé et pouvant être mis dans l'obscurité.



ATELIERS

VOYAGE AU PAYS DES OMBRES
À PARTIR DE 3 ANS

que se passe t-il derrière l'écran ?
découverte du dispositif :
une source lumineuse, un écran
et tout ce que l'on peut mettre entre les deux !
s'amuser avec la profondeur de champ
et les différences d'échelles :
devenir géant, disparaître,
apparaître, se transformer...
Jouer avec son ombre et celle des autres.
créer des décors fantaisistes avec des formes,
des couleurs et des matières diverses.
inventer des situations, à l'image
de *petit-bleu et petit-Jaune*, et animer
les personnages à l'aide du rétroprojecteur.
un temps de fabrication peut aussi être proposé.

À L'OMBRE DE PAPA ET MAMAN
ATELIER PARENTS-ENFANTS
À PARTIR DE 2 ANS

cet atelier propose de découvrir le pays des ombres
avec papa, maman ou un adulte accompagnant,
en mettant l'accent sur les ombres corporelles.

PISTES PÉDAGOGIQUES

LES COULEURS ET LES FORMES

Découverte des couleurs primaires et secondaires (mélanges de peinture) et des différentes formes géométriques (par la vue, le toucher, des jeux de tris...).

Expériences avec les ombres :
Est-ce que je vois la couleur d'un objet quand c'est son ombre ?
Est-ce que je le reconnais à sa forme ?
Faire des essais avec des matériaux transparents de couleur. S'amuser avec son ombre corporelle (opaque) et des formes transparentes colorées.

À l'image du graphisme de *Petit-Bleu et Petit-Jaune*, déchirer du papier de différentes couleurs pour créer sa famille, sa maison, ses amis...
Inventer des situations :
à l'école, dans la cour, dans le parc...
En collant des aimants derrière, possibilité de jouer avec sur un tableau magnétique.
S'amuser à faire des bruitages, comme dans le spectacle, avec divers petits instruments fabriqués ou d'éveil musical (bâton de pluie, maracas, grelots, xylophone, percussions...).

MOITIÉ RAISON
MOITIÉ FOLIE

Production

Julie-Anna Dallay Schwartzenberg
contact.mrmf@gmail.com
+33 (0)6 62 70 51 41

Contact artistique

Pia Lutier
pia.mrmf@outlook.com
+33 (0)6 78 50 98 32

Régie technique

Virginie Coze
+33 (0)6 52 80 46 39

Moitié Raison – Moitié Folie

3, boulevard des Trolliettes
74200 Thonon-les-Bains

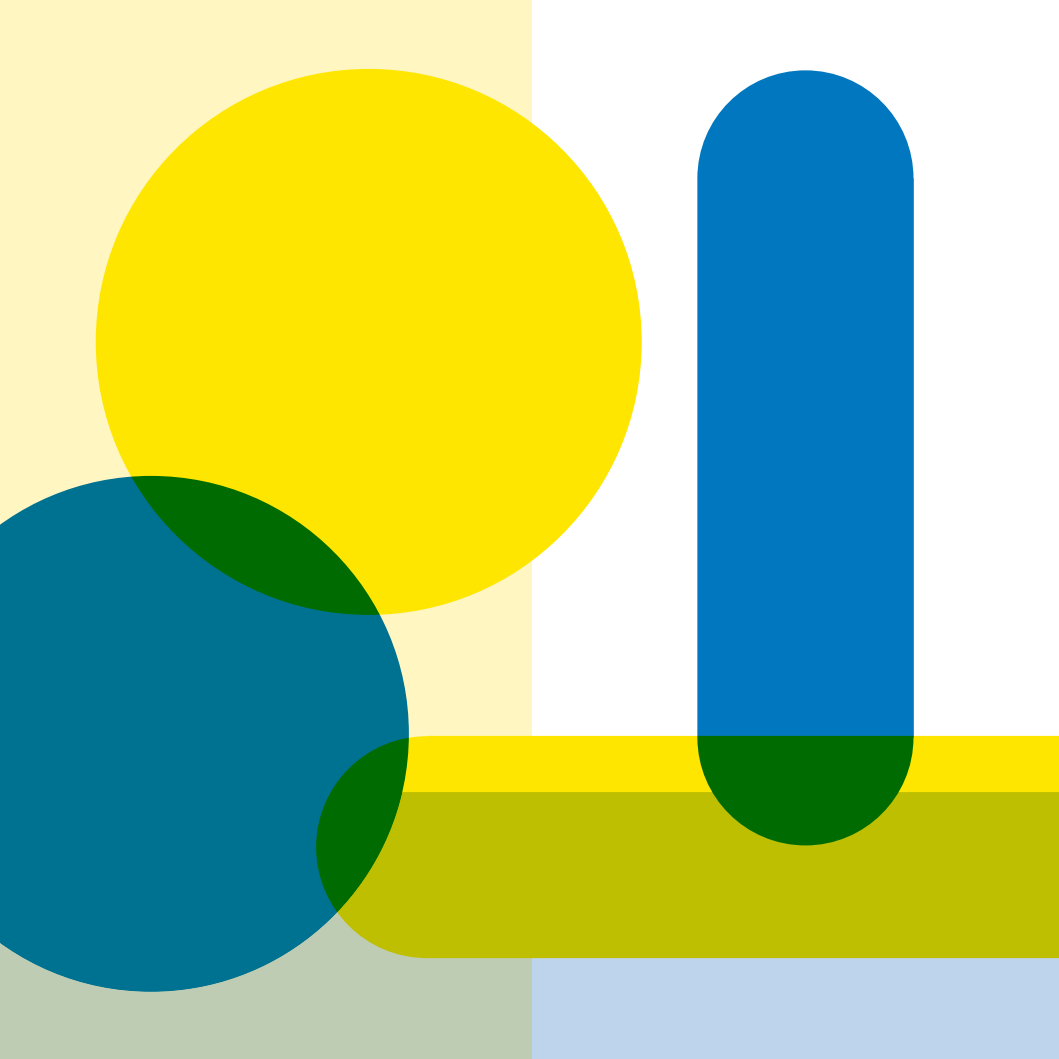
N° Siret

404 432 551 00061

Code APE

9001Z

Licence

2-1091972
3-1091973

Crédits photos :
Ghislain Botto, Cyril Bouchet
Conception graphique : Émilie Renault
Impression : l'atelier des éditions de l'Éclosoir