

**l'Avant
Seine**

Théâtre de Colombes

REPRÉSENTATION
TOUT PUBLIC
**DIMANCHE 20
NOVEMBRE
16H**

théâtre d'objet / musique
représentations scolaires
**LUNDI 21 NOVEMBRE
10H ET 14H30**

DARK CIRCUS

**STEREOPTIK
PEF**

saison 16/17 ♦ dossier pédagogique

L'HISTOIRE DU SPECTACLE

Un chapiteau s'installe au milieu d'une ville. Dans ce cirque pas comme les autres, un Monsieur Loyal à la dégaine d'un rocker de BD fatigué nous embarque dans l'univers du «Dark circus» où les catastrophes se suivent comme les numéros s'enchaînent : la trapéziste chute, le dompteur finit dévoré par le fauve indomptable, l'homme canon disparaît dans l'espace à jamais... Jusqu'à ce qu'un jongleur maladroit vienne à nouveau insuffler couleur et vie sous le chapiteau...

Sans parole, la trame originale de Pef est développée avec beaucoup d'humour et de poésie par l'action combinée de la musique et des images.

Pourquoi ce spectacle?

L'avis de l'Avant Seine

Acclamé par le public et la presse au Festival d'Avignon 2015, le spectacle se déploie à travers une forme originale et inventive qui captive les plus jeunes autant que les adultes. Le cinéma (d'animation) s'invite

au théâtre pour une plongée dans l'univers du cirque traditionnel. Le pathos des situations est bientôt détourné au profit d'une histoire du cirque colorée.

L'avis de la compagnie

« *Dark Circus* est un spectacle particulier dans notre parcours parce qu'il est le premier basé sur un texte et parce qu'il devait au départ être une petite

forme, d'environ vingt minutes, présentée seulement à nos partenaires historiques. Mais dans le travail, des trouvailles se sont accumulées, plusieurs idées supplémentaires se sont greffées les unes aux autres et nous ont finalement menés à une grande forme et à un long travail, intégrant même pour la première fois un dessin animé.

Pef nous a livré un très beau texte, avec une histoire claire et définie mais sans indications scéniques précises. Nous avons carte blanche à partir de cette trame qu'il nous fallait compléter, développer à notre guise. C'était à nous de trouver comment les actions qu'il y décrit se déroulent concrètement sur la scène. Cette liberté était à la fois une joie et un défi. »

Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond

Qui se cache derrière la compagnie STEREOPTIK ?

En 2008, à l'issue d'une collaboration musicale de plus de cinq ans au sein d'un brass band, l'un à la caisse claire, l'autre à la grosse caisse, Jean-Baptiste Maillet et Romain Bermond, tous deux musiciens mais aussi plasticiens, décident de monter un spectacle réunissant leurs diverses influences artistiques : *Stereoptik*, une création explorant les relations du son et de l'image, décloisonnant les frontières entre dessin, musique, vidéo et manipulation d'objets, qui donnera son nom à la compagnie.

Le principe de STEREOPTIK est posé : créer du cinéma sans pellicule, en fabriquant à vue et en direct dans le temps de la représentation le son et les images d'un film d'animation projeté sur grand écran.

En 2010, la compagnie crée une deuxième pièce intitulée *Congés payés*, approfondissant les recherches entamées lors de leur première création et intégrant des images d'archives d'amateurs tournées en Super 8.

En 2011, Jean-Baptiste Maillet

et Romain Bermond entament la création des *Costumes trop grands*, spectacle qui a vu le jour au début de l'année 2013.

De leur rencontre avec Pef qui leur écrit une courte histoire en leur laissant toute liberté d'interprétation, naît en 2015 le spectacle *Dark Circus*.

Le travail de la compagnie s'articule autour d'un langage visuel, musical et non textuel. Le spectateur assiste, en direct sur le plateau, à la fabrication d'un film muet mêlant bidouille et trouvailles plastiques pour un résultat « high tech ». Aucun procédé technologique n'est employé sur scène. Seules les caméras filment

l'élaboration d'univers réalisés à partir de papier, fusain, peinture, encre, sac plastique, le tout accompagné de musiques pré-enregistrées ou jouées en live par un homme-orchestre. Le fil du récit s'élabore en laissant à l'histoire de départ une grande souplesse afin de saisir les opportunités narratives qu'offrent certains procédés. À la manière de vases communicants, un sujet appelle à une technique, et parfois, c'est le procédé qui développe sa propre histoire.

Aller
+
loin

Plongez dans l'univers de
STEREOPTIK

avec les teasers de leurs précédents
spectacles

***Stereoptik* (2008) :**

<https://vimeo.com/68707409>

***Congés payés* (2010) :**

<https://vimeo.com/30374301>

***Les costumes trop grands* (2013) :**

<https://vimeo.com/68715285>

Qui est Pef ?

Pierre Elie Ferrier, dit Pef, est né le 20 mai 1939. Il passe son enfance sous la bienveillance de sa mère, maîtresse d'école. Il a pratiqué les métiers les plus variés : journaliste, essayeur de voitures de course ou responsable de la vente de parfums pour dames.

À trente-huit ans et deux enfants, il dédie son premier livre, *Moi, ma grand-mère*, à la sienne, qui se demande si son petit-fils sera sérieux un jour. En 1980, il invente le personnage du prince de Motordu.

Lorsqu'il veut raconter ses histoires, Pef utilise deux plumes : l'une écrit et l'autre dessine. La première dérape à la moindre occasion et la seconde la suit les yeux fermés. Sa femme Geneviève met en couleurs la plupart de ses livres.

Chaque matin du 36 du mois, c'est-à-dire tous les

deux ou trois jours de son propre calendrier, Pef court sur les chemins de sa campagne, discute avec les alouettes et les crottes de lapin. Ses meilleurs amis sont le vent, les nuages et trois petites étoiles qu'il est le seul à connaître.

Pef a déjà signé plus de 150 ouvrages, graves, drôles, tendres ou désopilants...

La belle lisse poire du prince de Motordu, publié en 1980, est son plus beau succès, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Une fabuleuse reconnaissance qui l'amène à collaborer régulièrement avec des institutrices et des orthophonistes, à sa plus grande joie!

«*Le prince de Motordu sera présent surtout par sa façon de parler. Il a inventé une langue, aux enfants de se l'approprier*».

Aller
+
loin

Aller
+
loin

LES ARTISTES SE LIVRENT

Invités de l'émission « *Des mots de minuit* », les artistes rebondissent sur les termes souvent associés à leur démarche artistique et au spectacle *Dark Circus* (marionnette, enfance, bricolage, à vue...) dans cette **interview agrémentée d'extraits du spectacle** :

<http://www.lavant-seine.com/romain-bermond-et-jean-baptiste-maillet-deux-trouvetout-du-dessin-et-de-lanimation/>

DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE AUTREMENT AVEC LES PLUS JEUNES

avec **Le Théâtre de Motordu (2005, Albums Gallimard Jeunesse)**.

Pef, fils de metteur en scène, ancien comédien amateur lui-même, y propose cinq pièces de théâtre pour les enfants. Chaque titre est illustré par la vision qu'a l'auteur des situations imaginées, mais aussi suivi d'un carnet de mise en scène donnant des conseils, des pistes pour les personnages, les décors ou les accessoires. Ces carnets sont agrémentés de petits croquis au trait.

L'univers du spectacle

Dans *Dark Circus*, le spectacle naît du rapport entre l'œuvre et sa fabrication.

« Le contraste entre ce qu'on nous voit faire et ce qui paraît à l'écran est le centre de notre démarche. Même si l'image produite est saisissante, elle n'aurait aucun intérêt pour nous si elle n'était pas conjointe à sa fabrication à vue. Le résultat importe, évidemment, mais c'est le procédé pour y parvenir qui est spectaculaire ».

Jean-Baptiste Mailliet et Romain Bermond fabriquent en direct, dans le temps de la représentation, le son et les images de ce film d'animation qui est projeté sur un grand écran monté au centre du plateau. Tout est réalisé à vue, avec des moyens traditionnels – feutres, fusain, peinture, encre, craie, sable, papiers découpés... – sans montage, ni technologie. De même, la musique est jouée en live.

Simultanément dessinateurs, multi-instrumentistes, projectionnistes et accessoiristes, les deux artistes créent également la lumière et manipulent eux-mêmes les caméras vidéo.

Installés de part et d'autre de l'écran – Jean-Baptiste Mailliet à l'orchestre et Romain Bermond à la table de dessin – ils travaillent dans la plus parfaite synchronisation pour mettre en œuvre l'histoire qu'ils ont conçue et élaborée ensemble à partir de la trame originale de Pef et au terme d'un long processus de recherche en atelier.

« Nous fabriquons en amont les décors, composons la musique, mettons en scène et inventons l'évolution de l'histoire. Ensuite, devant le public, nous re-fabriquons cet ensemble et nous l'animons. [...] Nous sommes vraiment en train de faire ce que nous savons faire, à savoir dessiner et jouer de la musique.

Quand des acteurs jouent, leurs actions sont des extensions de leurs corps. Nous sommes, au contraire, les extensions des marionnettes et des dessins.

Notre existence sur la scène dépend d'eux, nous nous déplaçons, nous agissons en fonction de leurs besoins. Notre existence sur la scène dépend d'eux, nous nous déplaçons, nous agissons en fonction de leurs besoins. »

Les dessins à l'encre noire plus ou moins diluée, le travail de contraste et de lumière proche de la photographie ainsi que l'inventivité des procédés créent des images de toute beauté.

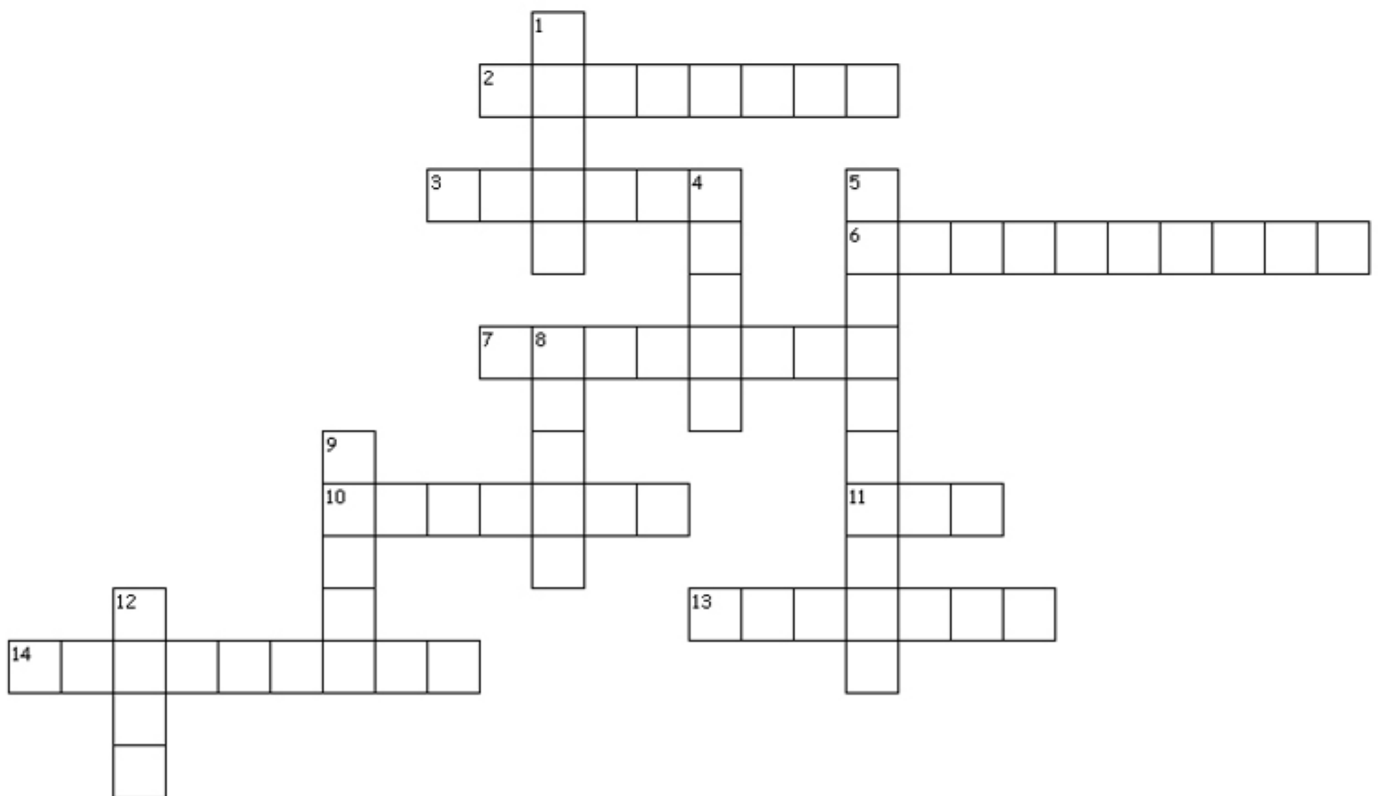
La magie visuelle du spectacle renoue avec cette magie ancienne et merveilleuse du cirque, avec sa part irréductible d'enfance.

En deux temps trois mouvements, un paysage urbain d'immeubles et de rues dessiné à l'aide de sable se transforme en une vision de chapiteau rempli d'une foule curieuse. Intégrée à la scénographie, la caisse claire éclairée d'un halo de lumière devient la piste aux étoiles, tandis que le manche de la guitare se métamorphose en un dompteur sévère. Il suffit d'un petit coup de gomme pour libérer un cheval fougueux loin du huis clos de la piste. Et semer à ses trousses des bouffées de poésie.

◆ A toi de jouer !

Mots croisés Dark Circus

Des mots en lien avec le spectacle Dark circus et le monde du cirque se cachent dans cette grille. Retrouve-les grâce aux indices ci-dessous :

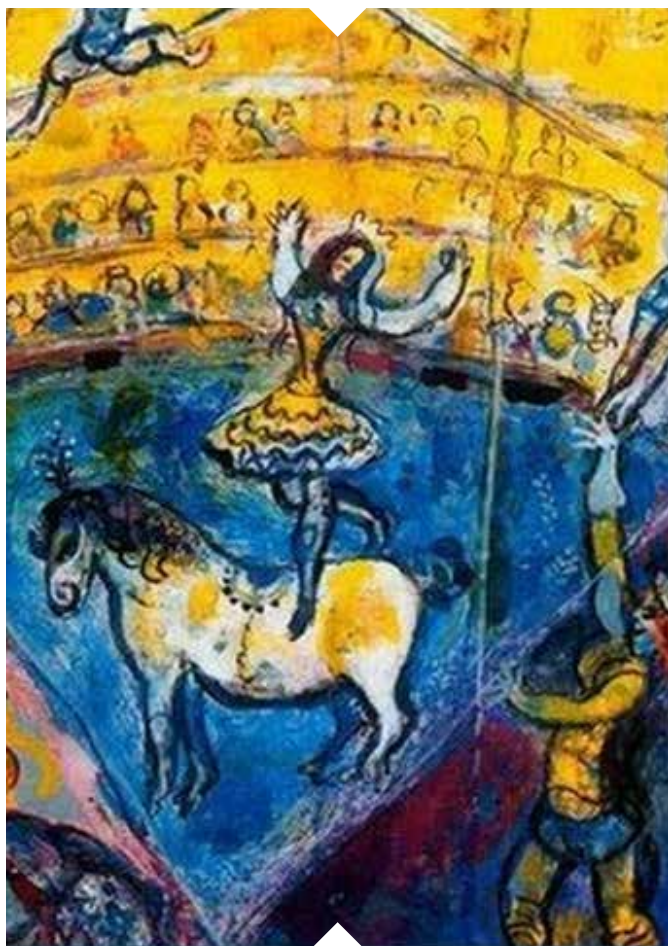
Horizontal

2. gare aux fauves !
3. ici, elles sont en mouvement
6. se balance dans les airs
7. lance, rattrape, relance
10. performances sous chapiteau
11. l'auteur
13. jouée en direct
14. tente du cirque

Vertical

1. Monsieur
4. constitué de grains
5. la compagnie
8. il lui faut de la lumière
9. liquide de Chine
12. sombre en anglais

Retrouve la solution du jeu sur :
<http://www.lavant-seine.com/mediation/ressources/> »

PISTES PÉDAGOGIQUES

Écrire le spectacle

Distinguer cirque traditionnel et cirque contemporain

Le Dark Circus est la genèse en négatif de la joie propre au cirque qui parcourt les routes de nos enfances. Dans le spectacle il est question de cirque traditionnel.

Après avoir vu le spectacle, proposez à vos élèves de choisir un numéro exécuté, de repérer la technique utilisée par STEREOPTIK pour raconter cet épisode puis d'en écrire le récit (histoire du circassien, déroulement du numéro...).

Après avoir repéré les disciplines du cirque représentées dans le spectacle, travaillez avec eux sur les caractéristiques du cirque traditionnel par rapport au cirque contemporain ou actuel.

Source utile : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/eps/sites/eps/IMG/pdf_Les_différences_entre_cirque_traditionnel_et_cirque_contemporain.pdf

PISTE PÉDAGOGIQUE

Coloriage et réalité augmentée

En utilisant une application existante de réalité augmentée (ex : Quiver), proposez à vos élèves d'animer leurs coloriages et de raconter une histoire à travers cette animation.

Retour sur une expérience d'utilisation de la réalité augmentée en classe : <http://osonsinnover.education/blog/2016/06/06/retour-dexperience-realite-augmentee-maternelle-service-apprentissages-de-motivation-eleves/>

ICONOGRAPHIE

Le cirque à travers les arts

♦ DESSIN/ PEINTURE

Gustave DORE, *Les Saltimbanques*, 1874

Pablo PICASSO, *Le Cirque forain*, 1922

Marc CHAGALL, *L'acrobate*, 1914 ; *Cirque bleu*, 1950 ; *Le jongleur*, 1943

Georges SEURAT, *Le Cirque*, 1891

Fernand LEGER, *Composition aux cinq clowns*, 1953

Jacques VILLON, *L'écuyère*, 1951

Edgard de Gas (DEGAS), *Miss Lola au cirque Fernando*, vers 1879 ; *Au cirque*, vers 1879

Raoul DUFY, *Acrobates sur un cheval de cirque*, 1934

Pierre BONNARD, *L'écuyère*, 1897

Robert DELAUNAY, *Rythme n°1*

Henri de TOULOUSE-LAUTREC, *L'écuyère (au cirque Fernando)*

♦ PHOTOGRAPHIE

Cindy SHERMANN, *Untitled #*, 2004..

Henri CARTIER-BRESSON, *Cirque Fanni*

Robert Doisneau, *Cirque Pinder*

♦ COLLAGE

Henri MATISSE, *Monsieur Loyal* ; *Le Clown* ; *L'Avaleur de sabre* ; *L'Écuyère*

♦ VOLUMES

Alexander CALDER, *The Brass Family*, 1927 ; *Le Cirque*, 1929

♦ CINÉMA

Charlie CHAPLIN, *Le Cirque*, 1928

Carlos VILARDEBO, *Le cirque de Calder*, 1961

Cecil B. de MILL, *Sous le plus grand chapiteau du monde*, 1952

Ingmar BERGMAN, *La nuit des forains*, 1953

Federico FELLINI, *La Strada*, 1954 ; *Les clowns*, 1970

Henry HATHAWAY, *Le plus grand cirque du monde*, 1964

Jacques TATI, *Parade*, 1974

Roschdy ZEM, *Chocolat*, 2016

DARK CIRCUS

CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR

Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet

D'APRÈS UNE HISTOIRE ORIGINALE DE

Pef

REGARD EXTÉRIEUR

Frédéric Maurin

CRÉATION

Festival d'Avignon 2015

PRODUCTION

STEREOPTIK

COPRODUCTION

L'Hectare scène conventionnée de Vendôme, Théâtre Jean Arp scène conventionnée de Clamart,
Théâtre Le Passage scène conventionnée de Fécamp, Théâtre Epidaure de Bouloire – Cie Jamais 203

SOUTIENS

Théâtre de l'Agora scène nationale d'Evry et de l'Essonne, L'Echalier/Saint-Agil,
Théâtre Paris Villette, MJC Mont-Mesly Madeleine Rebérioux/Créteil

*Le spectacle bénéficie d'une aide à la production du Ministère de la Culture et de la Communication/
DRAC Centre-Val de Loire et de la Région Centre-Val de Loire*

Site internet de la compagnie : <http://www.stereoptik.com/>

Sandra Diasio

Chargée de la médiation
et des relations avec les publics
rp@lavant-seine.com

01 56 05 86 44

06 78 08 32 71

L'Avant Seine / Théâtre de Colombes
88 rue Saint Denis
92700 Colombes