

Théâtre des Monstres

BÊTES

Spectacle de parcours – Création 2021/22

Tout public à partir de 5 ans

Durée : 1h30

Déambulation + 6 stations fixes + bal • costumes à base de récupération
danse contemporaine • théâtre de rue • musique live • participatif

Mise en scène collective sur une idée de Yoann Franck

Scénographie : Yoann Franck

Jeu : Karine Delaunay, Yoann Franck, Renàta Kaprinyàk, Helena Lopez de La Torre, Aurore Schatzmann, et 15 participants

Musique live : Pierre-Olivier Fernandez, Benoît Jayot, Marc Leseau, Damien Saint-Loup

Yeux extérieurs : Lolita Huguenin et Emmanuelle Vein

Coordination des participants : Lolita Huguenin OU Emmanuelle Vein

Création Costumes : Karine Delaunay

Régie Générale et lumières : Maéva Blanche

Régie Son : Frédéric Lechapt OU Cédric Dallé

Diffusion : Anne Guégan - (+33) 6 09 74 44 50 - anne.theatre.monstres.prod@gmail.com

www.theatredesmonstres.com

LE THÉÂTRE DES MONSTRES

Le Théâtre des Monstres crée des spectacles de théâtre à destination du jeune public et du tout public, avec la volonté de jouer partout : dans les théâtres, les salles, dans la rue, en France, à l'Étranger... Nous revendiquons un théâtre sans parole comme manière universelle de raconter des histoires.

Nos créations s'appuient sur une partition chorégraphique où rien n'est laissé au hasard avec le souci d'aller à l'essentiel, sans parole, par le mouvement. Chaque spectacle est au départ un projet visuel et plastique où les décors, les objets, les costumes deviennent de véritables acteurs.

La musique est partie intégrante de chaque création. Elle est jouée en direct par des musiciens et accompagne les actions, les souligne, les perturbe.

La compagnie réunit une quinzaine d'artistes venant de différents horizons : musiciens, comédiens, artistes de rue et de cirque.

La compagnie naît en 2005 à Dijon (21) et a depuis créé une dizaine de spectacles qui tournent en France et à l'Étranger.

- en 2005, **Hôtel des Hortensias** (400 représentations)
- en 2009, **Les Gens des Valises** (200 représentations)
- en 2011, **La Caravane des Valises** (400 représentations)
- en 2012, **Terre à terre** (150 représentations)
- en 2015, **Le Cabaret des Monstres** + *petite forme en rue* **Les Miniatures** (70 représentations)
- en 2017, **La Danse des Sauvages** (130 représentations jusqu'en 2019, reprise en 2022)
- en 2019, re-création de **Hôtel des Hortensias**

SOUTIENS

La Compagnie **Théâtre des Monstres** est soutenue par : la D.R.A.C. de Bourgogne, le Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil Départemental de Cote D'or, la Ville de Dijon, l'Artdam Bourgogne, la Fédération des Arts de la Rue Suisse.

BÊTES

CRÉATION DE PARCOURS 2021-23

COPRODUCTIONS et PARTENAIRES

CNAREP L'Abattoir/Chalon dans la Rue (F-71), CNAREP Le Parapluie-Aurillac (F-15), La Lisière-Bruyères-le-Châtel (F-91), CCHAR Centre de création helvétique des arts de la rue-La Chaux de Fond (CH), ARTDAM Agence Culturelle technique Bourgogne Franche Comté - LONGVIC (F-21) Festival de la Cité 2021-Lausanne (CH), Festival la Plage des Six Pompes 2021 (CH), Festival Perché sur la Colline (F-21), La Bergerie de Soffin - asso ADJAC - Authiou (F-58)

SUBVENTIONS

DRAC Bourgogne Franche Comté, DRAC Pays de la Loire, Région Bourgogne Franche Comté, Ville de Dijon (F-21), SPEDIDAM

CALENDRIER DE CRÉATION

2020, l'année d'écriture

Du 24 au 31 janvier 2020 – voyage d'étude - Kukeri Festival (Bulgaria)

Du 10 au 16 février 2020 – résidence au CNAREP L'Abattoir - Châlon sur Saône (F-71)

Du 4 au décembre 2020 – Résidence local compagnie – Somberton (F-21)

2021, l'année des 1ers costumes, chorégraphies, tests en public (et annulations !)

Du 18 au 21 janvier 2021– Résidence Théâtre des Feuillants – Dijon (F-21)

Du 24 au 27 février 2021 – Espace Kiki de Montparnasse/ La Cie des Gens – Châtillon (F-21)

Du 1 au 5 mars 2021 – Résidence Brétignolles sur Mer – La Déferlante (F-85)

Du 22 au 25 mars 2021 - Espace Kiki de Montparnasse/ La Cie des Gens – Châtillon (F-21)
Du 20 au 25 avril 2021 – Résidence Festival de la Cité - Lausanne (CH)
Du 3 mai au 7 mai 2021 - Résidence Ardéchoise – Champmajour (F-15)
Du 31 mai au 1 juin 2021 – Résidence Dijon (F-21)
Du 28 au 29 juin 2021 - Résidence Dijon (F-21)

TESTS EN PUBLIC

Du 6 au 11 juillet 2021 - Festival de la Cité – Lausanne (CH)
Le 21 septembre 2021 - Festival Perché sur la Colline - Sombernon (F-21)

2022, l'année de la déambulation-transhumance et de la gestion du public

Du 24 janvier au 3 février - Résidence au CNAREP Le Parapluie – Aurillac (F-15)
Du 6 au 11 juin - Résidence à la Lisière – Bruyères-le-Châtel (F-91)
Du 21 au 27 octobre 2022 - Espace Kiki de Montparnasse/ La Cie des Gens – Châtillon (F-21)

2023, l'année de la sortie

Du 23 au 27 janvier – Résidence technique à l'ARTDAM, Longvic (21)
Du 12 au 18 février – CCHAR Centre de création helvétique des arts de la rue – La Chaux de Fond (CH)
Du 12 au 16 avril – Résidence à la Bergerie Soffin/ asso ADJAC – Authiou (F-58)
Du 8 au 12 mai – Résidence au Bal d'Ancey (F-21)

PREMIERE TOURNÉE

Du 19 au 22 Juillet 2023 – Festival *Chalon Dans la Rue* - Chalon sur Saône (F-71)
Du 1er au 5 aout 2023 – Festival *La Plage des Six Pompes* – La Chaux de Fond (CH)

DESCRIPTIF

A la tombée de la nuit, vous avez rendez-vous. Ensemble nous allons partir dans une quête pour retrouver les BÊTES, grâce à elles nous allons vous faire vivre un mythe, partir en voyage dans un univers étrange. Nous devons nous laisser porter par leur force, laisser aller nos animalités pour nous réunir dans un rituel magique. Ensemble nous allons tenter d'accomplir une cérémonie mystique, envoutante et dansante pour fêter les monstres, dépasser nos peurs, lâcher prise et être heureux tous ensemble simplement !

Quelles relations entre les humains, les bêtes sauvages et les bêtes domestiques ?

Comment retrouver une harmonie, une osmose, entre ces trois mondes ?

Sont-ils si distincts les uns des autres ?

Quel décalage entre ces mondes ? Quelle porosité possible ?

BÊTES est un concept de spectacle itinérant, un parcours de scènes en scènes où le public est en mouvement pendant une première partie de 45 minutes. Puis nous nous retrouvons tous sur un même lieu pour la seconde partie en fixe de 45min.

Le spectacle est un cheminement, un parcours vers ce but, à travers un rituel à accomplir ensemble, sous forme de transhumance, inspirée des traditions païennes et ancestrales, de rituels de carnivals, de célébrations en toute simplicité.

NOTE D'INTENTION

Jusqu'à 17 ans j'ai vécu dans un village, dans une ferme, à travailler, à vivre avec les animaux sauvages ou domestiques et être proche de la nature : c'est mon histoire de gosse.

Puis je décide de partir pour "la ville", de voyager, de quitter la campagne. Finalement des années plus tard, je suis revenu vers mes origines, vivre dans un endroit isolé du monde, où la nature et les animaux ont encore de la place...

Je continue les voyages, un équilibre s'est créé pour moi entre ces deux mondes... même en voyage mon monde d'enfant, de jeune adulte ne m'a pas quitté... Il a rejoint mon monde du théâtre, du spectacle, c'est un tout...

Tout ça voyage avec moi et sort petit à petit de ma tête pour parcourir des terres inconnues : des bestioles, des chevaux-clowns, des monstres à grandes dents faits d'objets glanés, récupérés de-ci de là.

L'ESPRIT est là : mélange d'animaux terrestres et de bêtes chimériques mêlé à de carnavalesques bestioles venues des Balkans et d'Ailleurs.

Dans la continuité de notre précédente création *La Danse des Sauvages*, le costume est l'élément principal, et de nouveau, le travail du photographe Charles Fréger est une source d'inspiration majeure, mais aussi celui de Nick Cave plasticien et designer américain.

Mais cette fois nous orientons le travail vers l'animalité en nous inspirant de cultures païennes liées au carnaval d'Europe de l'Est et d'ailleurs, mêlées à nos propres imaginaires : **les lions, les ours, les animaux mythiques, les chevaux clowns et autres bestioles farfelues.**

Nous créons un véritable bestiaire dans un univers singulier et mystique.

Yoann Franck – Mai 2019

NOTE SUR LES AUTEURS

Karine Delaunay, costumière et **Yoann Franck**, se rencontrent en 2016 et se découvrent rapidement des points communs, tant sur leur origine agricole que dans leurs métiers artistiques.

Sensibles à la culture pastorale, et en particulier à l'élevage dit "de parcours", qui consiste non pas en une transhumance saisonnière, mais à mener les troupeaux de lieux en lieux favorables, naît en eux un concept de création où costumes et rituels se mélangent.

A travers *Bêtes*, ils abordent et "donnent à vivre" le déplacement du berger avec ses bêtes,

et des imaginaires associés aux grands espaces et aux mythologies des cultures traditionnelles. Le costume et le jeu, le rural et la rue, l'humain et l'animal, les mythologies d'ici et d'ailleurs... des mondes qui se rejoignent dans ce projet poétique pour faire naître un imaginaire bien à eux.

DÉROULEMENT

Rendez-vous juste avant la tombée de la nuit

Un groupe social humain : le public / troupeau

Le public attend à un lieu précis. Arrivent les bergers qui, au son des cloches, appellent leur troupeau. Le public est alors mené dans un nouveau lieu où les bergers vont accomplir un rituel sonore, chanté et dansant autour du personnage *L'Esprit des BÊTES*.

Première apparition... Arrive un troupeau de bêtes à cornes (animaux domestiqués, intermédiaires entre le monde civilisé humain et l'animalité). Il transforme le premier berger en bête à corne, qui prend la direction du troupeau.

Transformation sur transformation... Petit à petit, nous découvrons d'autres bêtes, toutes plus étranges les une que les autres, chaque berger quitte ses habits humains pour se retrouver totalement transformé en animal, chimère des temps modernes.

Charivari... Il ne reste que les 4 musiciens bergers que nous allons devoir transformer à leur tour. De manière organique et désordonnée comme dans un carnaval, toutes les bêtes acculent les 4 bergers qui, comme les autres, vont rejoindre la joyeuse tribu des **BÊTES**.

Célébration... Une corne de brume nous appelle tous, public et bêtes, sur le lieu de la scène finale, les musiciens sont devenus des bêtes chimériques et attendent le public.

Transe de l'Ours... le public se retrouve face à l'Ours, animal imaginaire tout en force et en poil. L'Ours danse, les bêtes le rejoignent dans une sorte de transe rituelle.

Apparition de L'Esprit des BÊTES... *L'Esprit*, que nous avons aperçu en début du parcours, va se métamorphoser à son tour et laisser apparaître l'humain qui est en lui.

Fête des Monstres... Nous sommes réunis et prêts à célébrer dans un ultime rituel nos convergences. Par une spirale lente et cérémonieuse, solennelle et festive, *L'Esprit des BÊTES* invite le public-troupeau à rejoindre la piste, les 4 chimères/musiciens se lancent alors dans un set de concert électro sauvage ! Tout le monde est invité à laisser sortir de son corps le bonheur d'être ensemble, de se retrouver, tout simplement être heureux et bien vivants ! Les **BÊTES** disparaîtront alors peu à peu pour regagner un autre monde et d'autres contrées...

LA MUSIQUE LIVE

En utilisant des sons très présents dans le monde agricole (cloches, voix, cris, sabot...) mais aussi le violon, le chant, la guitare électrique, la batterie, la basse, les quatre musiciens créent une ambiance sonore qui transporte le public dans un monde étrange et fantasmagorique, sorte de passage entre l'humain et la bête, entre le réel et la magie du spectacle.

En accompagnement percus-cloches des déambulations, puis en combo pop-rock sonorisé sur des compos originales pour le final, les musiciens impulsent le mouvement, définissent les ambiances.

LES COSTUMES

BESTIAIRE : 5 FAMILLES DE BETES

Toutes ces "**BÊTES**" sont incarnées par l'équipe du spectacle et les 15 participants bénévoles qui nous rejoignent pour les représentations. Les costumes sont fortement inspirés des folklores de l'Est et des photographies de Charles Fréger, cependant pour **BÊTES**, le traitement des animaux est peu naturaliste", plus "**pop**", **aux couleurs vives**. Il s'appuie sur une large collecte de vêtements, matières et matériaux de récupération, par **choix éthique et esthétique**. Ces assemblages apportent à la fois étrangeté et familiarité aux costumes.

Les Claque Dents

Les Bêtes à Cornes

Les Chimères

L'Ours

Les Bêtes a Bois

L'ÉQUIPE

Yoann Franck, Co-directeur de la compagnie et comédien

Co-Directeur artistique de la compagnie, il a toutes les casquettes, joue, crée la scénographie, construit les décors et dirige la compagnie. C'est dans son esprit qu'est né le spectacle **BÊTES**.

Lolita Huguenin, Co-directrice de la compagnie et comédienne

2ème directrice artistique, Lolita est originaire de Suisse et rejoint la compagnie en 2015 pour le spectacle *Les Mignatures*. Elle a dès lors participé à toutes les créations. Pour **BÊTES**, Lolita endosse le rôle de régisseuse de tournée et de coordonatrice des participants bénévoles.

Karine Delaunay, costumière

Rôle oh combien important pour ce spectacle où le costume est essentiel, Karine crée, coud, coupe, assemble tout ce qui lui passe sous la main, elle a coutume de dire "tout se coud !". Elle compagne avec la cie depuis la création de *La Danse des Sauvages*, et pour **BÊTES** Karine endosse également le rôle de comédienne.

Hélène Lopez De La Torre, comédienne

Elle s'initie dès son plus jeune âge à la danse et au théâtre, étudie le jonglage et se professionnalise avec la Compagnie du Clair Obscur collectif avec lequel elle collabore encore aujourd'hui. Elle collabore avec le Théâtre des Monstres depuis 2010.

Aurore Schatzmann, danseuse

À travaillé pour *La Compagnie Cirle*, *les Mobylettes*, *Co&CieDanse*, *la compagnie SubSTÂNCe*, Aurore rejoint aujourd'hui le Théâtre des Monstres pour la création **BÊTES**.

Renàta Kaprinyàk, danseuse

Originaire de Hongrie, Renàta Kaprinyàk travaille avec plusieurs compagnies (*Litecox*, *Les Mobylettes*, *Le Grand Jete!*, *Equinoctis - La Négresse à Cheval*, *Le Groupe La Source*). Elle crée sa propre compagnie *SubSTÂNCe* en 2014 et rejoint le *Théâtre des Monstres* en 2020 pour la création **BÊTES**.

Benoît Jayot (dit Ben), contrebasse, basse, voix

Présent dès le début de la compagnie, Benoît Jayot la retrouve en 2017 Pour *La Danse des Sauvages*. Il est comédien dans plusieurs autres compagnies : *Cie Sky de Sela*, *la Cie des Gens*, *la Cie du Fenouil...* Il est aussi musicien pour *Duo Ridiculus*, *Le Babardakni Occidental Orchestra*.

Pierre-Olivier Fernandez (dit Pof), violon, guitare, voix

BÊTES sera la 4è participation de Pierre-Olivier à un spectacle du *Théâtre des Monstres*. Il joue également aux côtés d'artistes tels que Daniel Fernandez, Bastien Lallemand, Yves Jamaït, Francois Chattot, Albin de la Simone, Babx ou JP Nataf, et dans les formations *Iltika*, *Hyperion*, *Saint Loup*, *Urban Quartet...* Il compose également pour l'orchestre du CNR Dijon, l'Ensemble Orchestral de Dijon et l'ensemble *Zic-Zag*.

Damien Saint-Loup (Dit Damsou), guitare, voix

C'est la première collaboration entre Damien Saint-Loup et le Théâtre des Monstres. Son talent musical et sa délicatesse sont les pièces qui manquaient au *Théâtre des Monstres* pour la création **BÊTES**.

Marc Leseau (dit Marc), percussions, batterie, voix

Également nouveau venu dans la compagnie, Marc manie la baguette comme personne. Aussi à l'aise derrière sa batterie qu'en jeu, Il est devenu un élément indispensable du spectacle **BÊTES**.

Emmanuelle Vein (dit Emma), comédienne

Présente dans la compagnie depuis plusieurs années Emma a travaillé entre autre avec *les 26 000 Couverts*, *Opus*, *le Phun*, la compagnie *l'Éclaircie*, et *Group Berthe*. Elle est pour **BÊTES** un œil extérieur indispensable!

Maéva Blanche, Régie Générale, Régie Lumière

En 2015 elle se prend de passion pour les techniques du spectacle vivant. Elle est depuis quelques années régisseuse diplômée et suit des compagnies de théâtre, danse, des groupes de musique... C'est sa première collaboration avec le Théâtre des Monstres.

Frédéric Lechapt (dit Felix), régie son

Grand manitou des solutions, Félix est présent depuis 2017 dans la compagnie, et on se demande toujours comment on a pu faire sans lui avant.

Anne Guégan, Production, diffusion

Attachante de production depuis 2011, auprès notamment de David Rolland, *le Théâtre Cabines*, *la Compagnie du Deuxième*, *Fred Tousch*, *Kadavresky*, *Majordome...* séduite par la *Danse des Sauvages* à *Viva Cité* 2019, elle accompagne le *Théâtre des Monstres* depuis lors.

EN PRATIQUE...

(détails sur le dossier technique)

LOGISTIQUE

Durée du spectacle : 1 session de 1h30 / jour

Ce spectacle fixe et mobile est joué en extérieur uniquement en soirée, le spectacle doit débiter juste avant la tombée de la nuit.

CHOIX DES LIEUX DE JEUX

Un lieu assez vaste urbain ou naturel très ouvert : le spectacle s'adapte en fonction du site choisi. Nous avons besoin de bonnes perspectives pour les **déplacements en troupeaux** afin d'avoir une bonne visibilité de la part du public (pas de rues étroites). Pour la **transhumance** tout doit se dérouler sur le même site (déambulation semi-fixe), il est nécessaire d'avoir des **postes d'arrêts** marqués par des arbres, des espaces naturels, des bâtiments, des constructions.

Pour la seconde partie du spectacle il nous faut un lieu où la transhumance débouche et crée un effet visuel lors de son arrivée : grande place, espace circulaire, avec si possible des accès multiples.

Le repérage doit obligatoirement se faire en amont de notre arrivée avec le directeur artistique et la régisseuse générale.

PARTICIPANTS

Appel à 15 participants fait en amont par l'organisateur.trice

Entre 8 et 12 heures de stage/formation deux jours avant les représentations (danse, théâtre, chant, mouvement.) Explication du projet et briefing sur le spectacle, choix des costumes, essayages, mise en situation, repérages.

Merci de nous transmettre en amont mensurations et pointures.

CONDITIONS D'ACCUEIL

- Un accès véhicules est indispensable.
- Alimentation électrique sur le dernier lieu de jeu (à définir lors du repérage).

PUBLIC

Jauge : 500 personnes au point de rendez-vous, possibilité d'augmenter la jauge pour la danse finale.

LOGES

Espace pouvant accueillir 30 personnes avec des tables et des chaises, des sanitaires (voir FT loges)

PLANNING

J-3 : Arrivée de la compagnie, repérages précis, prise de contact avec les bénévoles si possible

J-2 : Travail avec les 15 participants, essayages costumes, répétitions

J-1: Répétition avec les participants sur les lieux de jeu, derniers repérages, montage technique.

Jour J : Dernière installation techniques sur les différents lieux. Échauffement et préparation avec les participants min. 2h avant le début du spectacle.

- Temps de montage : 4 heures la nuit précédant la(es) représentations
 - Temps de démontage : de 2 à 3 heures selon le lieu (le démontage s'effectue au fur et à mesure du déplacement du spectacle)
- (prévoir des techniciens d'accueil son et lumière : 1 de chaque sur le montage et le démontage)

MONTANT DE CESSION

- Devis sur demande par mail à anne.theatre.monstres.prod@gmail.com
- Hébergement et repas pour 12 personnes pris en charge par l'organisateur ou facturation au tarif SYNDEAC.
- Défraiement : facturation 1 A/R Dijon-Lieu du spectacle au tarif syndical pour deux camions de 10CV (0,602€ le km + frais de péages).
- Droits SACD à la charge de l'organisateur.

CONTACTS

Suivi des tournées et administration

Yoann FRANCK - Mob. : +33(0) 6 79 82 48 77

theatredesmonstres@gmail.com

Coordination, accompagnement des participants

Lolita HUGUENIN – Mob. : +33(0) 6 14 45 64 64

lolithuguenin@gmail.com

Régie générale

Maëva Blanche – Mob : +33(0)787302423

mblanche2002@hotmail.fr

Production, Diffusion

Anne GUÉGAN - Mob : (+33) 6 09 74 44 50

anne.theatre.monstres.prod@gmail.com

Images, dates, vidéos...

facebook.com/theatredesmonstres

theatredesmonstres.com

photos @
Vincent Guignet, Théâtre des Monstres, Ville de Lausanne
Perchés sur la Colline, Cécile Dufraisse, Roxanne Gauthier

Théâtre des Monstres

15 rue du Lavoir - Hameau de Fontette - 21540 Saint Mesmin - FRANCE

Siret : 43991761800035 / Code APE : 9001Z / Licence n°L-R-19-839 / TVA Non-assujettie