

CHAT COMMENCE BIEN

Cie Au Petit Théâtre des Ombres

Adaptation de l'album jeunesse Le Chat d'Achille de Johan Leynaud

Création 2025

Marionnette et Théâtre d'ombre jeune public à partir de 3 ans

© ville de Gaillac

LA COMPAGNIE

La compagnie tarnaise Au Petit Théâtre des Ombres est créée par Sabine Rouquette en 2014. Elle intervient dans de nombreuses écoles, crèches et médiathèques de la région avec la création de spectacles d'ombres, la fabrication de marionnettes, la mise en scène et l'adaptation d'albums jeunesse avec des enfants de classe maternelle.

La compagnie a plusieurs spectacles à son actif depuis sa création : Rathina la petite souris, Noël en forêt, Balade au cœur d'un marais, l'Étrange voyage d'un caillou gris et en 2021 le spectacle Un sommeil de Loup, questionnant les peurs et comment les apprivoiser.

Au petit Théâtre des Ombres défend un théâtre jeune public attaché aux sensations et aux ressentis, persuadé que l'expérience crée du sens chez l'enfant. La compagnie les invite dans des propositions artistiques où tous les sens sont sollicités. Le spectacle est une nécessité pour la compagnie, la nécessité de partager une émotion au-delà du réel.

Composée de Sabine Rouquette, comédienne et directrice artistique ; et de Pierre Paillès, technicien, scénographe et comédien, la compagnie s'entoure d'artistes aux compétences complémentaires en fonction des choix artistiques du projet.

Au petit Théâtre des Ombres est depuis bientôt deux ans accompagnée par Camille Garcia à la diffusion et par l'Usine, CNAREP Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (Tournefeuille/Toulouse Métropole), en production déléguée depuis 2021.

Aujourd'hui avec Chat Commence Bien la compagnie invite les enfants et les adultes à la lecture d'un spectacle interrogeant les questions de liberté et de respect.

CRÉATION DU SPECTACLE

À la suite de la création du spectacle *Un sommeil de loup* en 2021, (soutenue par la DRAC, la Région Occitanie, le département de la Haute-Garonne, Odysud, l'Usine, Le Boulon et L'Atelier 231) la compagnie Au petit théâtre des Ombres se lance dans la réflexion d'une nouvelle création au début de l'année 2024.

En février 2024, la compagnie est lauréate de l'appel à projet « Création spectacle vivant jeune public » - dans le cadre du prix du livre petite enfance 2023-2024 organisé par la Ville de Gaillac et la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet pour l'adaptation de l'album jeunesse « *Le chat d'Achille* » de Johan Leynaud élu par 51 classes de maternelle.

Il correspond aux attentes politiques suivantes : Favoriser l'éducation artistique dès la petite enfance, lutter contre l'illettrisme, sensibiliser à la culture et la rendre accessible à tous.

Aussi, pour répondre aux objectifs, l'appel à projet avait pour but :

- D'accompagner la création d'une œuvre artistique à destination du très jeune public, par une compagnie régionale, donnant lieu à plusieurs représentations ;
- De soutenir les artistes pendant leurs actions culturelles au sein des écoles permettant de nourrir le processus artistique ;
- De prévoir un programme d'actions permettant aux enfants de s'approprier un récit par le biais de différents arts et de participer à une création

La compagnie a été séduite par l'album « *Le chat d'Achille* » de Johan Leynaud et s'est d'emblée projetée dans l'histoire qui lie l'enfant et l'animal, tant dans l'écriture que dans le graphisme et les couleurs, avec l'envie de les défendre. C'est avec la validation de l'auteur, qui a rencontré les membres de la compagnie et vu les premières répétitions du spectacle, que l'écriture de Chat commence bien s'est construite.

L'histoire nous parle de l'expression d'émotions, du conflit personnel et relationnel lié à soi et aux autres mais aussi de l'amitié et de la liberté. Le thème du respect abordé dans le spectacle est universel, inhérent à tous les âges et à toutes les époques.

SYNOPSIS DE L'ALBUM

« Achille adore son chat ! Il l'aime à la folie, c'est son meilleur ami ! Il voudrait passer tout son temps avec lui : faire la course, jouer à cache-cache, sauter jusqu'aux nuages. Mais Zélo n'a pas envie. Zélo est libre. Alors le jour où Achille le serre un peu trop fort dans ses bras, Zélo sort les griffes et aïe ! Les larmes coulent sur les joues du petit garçon qui ne comprend pas. Le temps de s'approprier à nouveau, lentement, tout doucement, pour que le doute et les blessures guérissent, et les deux amis se retrouvent proches et libres à la fois. »

Un cocon d'amour et de câlins qui rappelle qu'aimer c'est aussi accepter les limites de chacun.

L'ADAPTATION DE L'ALBUM

Le respect, la liberté et l'amitié sont les notions qui ont nourri l'écriture du spectacle. La marionnette et le théâtre d'ombre ont tout naturellement trouvé leur écrin dans un décor représentant un livre. À l'image du chat botté, le chat Zélo s'exprime comme un humain, ce qui crée une relation particulière et intime tant avec le public dans les moments d'interaction qu'avec son jeune maître Achille.

Zélo est le porte-parole des situations, c'est donc avec son point de vue que le public le suit dans son aventure avec le petit garçon Achille. Les scènes, traitées avec humour, sont au service de la relation entre le chat et son jeune maître. Les émotions qui animent les personnages sont représentées avec beaucoup de délicatesse et parfois beaucoup d'intensité. Lorsque les larmes d'Achille débordent en trop plein, il s'ensuit des grondements et des éclairs. Les moments d'orage, de détresse, de douleur, de joie, les retrouvailles et le bonheur alternent en une belle palette de couleurs des émotions quand tout redevient calme dans les cœurs.

On voit pour l'essentiel les mains humaines des deux interprètes. Sabine et Pierre manipulent les accessoires et les marionnettes tout comme on tourne les pages d'un livre. Ils prennent donc le rôle de « passeurs », de « rats de bibliothèque » et donnent vie à l'histoire. Différentes sources de lumières et différentes intensités, lampes de poches et petits éclairages, sont là pour préserver la sensation qui est donnée lors de la lecture du soir avant l'arrivée de la nuit. Des objets sortent du livre comme le principe des livres animés et passent de l'univers de l'ombre à l'univers du réel et inversement. Le chat bleu Zélo, marionnette en 3D, sort de l'ombre. Il est manipulé et éclairé à vue et évolue en devant de scène, tout proche du public.

LA MARIONNETTE ET LE DÉCOR

Le chat Zélo est réalisé tout en bois et fer, c'est une marionnette astucieusement articulée à l'aide de câbles de frein de vélo et de soufflets d'appareil photo. Il s'adresse aux spectateurs, entre et sort du décor, affiche sa liberté et son ras le bol, exprime librement son ressenti et ses humeurs. Il est le porte-parole de son histoire et de son vécu. Achille est un peu trop collant et exigeant, ce qui induit les fuites successives de Zélo pour se soustraire à la pression de son jeune maître.

Zélo présente une seule caractéristique anthropomorphique, il parle et exprime librement ce qu'il ressent. Cette transposition nous a permis d'aller au cœur de la relation des deux protagonistes et de donner toute leur clarté aux situations afin de les rendre plus lisibles.

Le décor représente un livre accordéon qui dévoile au cours du spectacle ses cachettes secrètes tout comme un livre pop up.

Le chat Zélo et le livre ont été créés et réalisés par Pierre Paillès constructeur et technicien pour plusieurs compagnies, SCOM, Le Royal de Luxe, La compagnie des Barbare ... Les costumes des deux manipulateurs à vue et l'habillage textile du décor ont été réalisés par notre costumière Sohuta. La calligraphie a été réalisée par le peintre en lettres Régis Friaud. Les peintures du décor ont été réalisées par Marc Ménager. La scénographie du spectacle, le livre, le papier, le tissu et la peinture en lettres font référence aux supports d'écriture universels.

© Odyssud

LE THÉÂTRE D'OMBRE

La structure du spectacle Chat Commence Bien le rapproche de l'album jeunesse dans lequel la lecture de l'image est essentielle, elle rend sensible une réalité en concentrant sur elle l'attention et l'émotion.

À la lecture de l'album, l'enfant voit une image, puis une deuxième et fait souvent des retours sur les pages précédentes, lorsqu'il n'a pas compris ou veut revoir un détail de l'illustration précédente. Ce qui est imperceptible se situe très souvent dans l'espace entre deux images. Alors le spectacle dans son rythme, sa musique et sa scénographie s'emploie à rendre sensible cette ellipse.

Dans ce théâtre d'ombre, c'est la focale des lampes qui permet d'isoler l'image en mouvement. Les marionnettes fabriquées de façon artisanale par Sabine Rouquette sont manipulées en direct et leurs ombres sont projetées depuis l'arrière du décor. Les images sont également réalisées en direct grâce à un rétroprojecteur avec des illustrations qui s'animent, de l'eau et des couleurs. La magie de l'ombre et l'univers qu'elle crée restent une source d'émerveillement pour petits et grands.

LA CRÉATION SONORE

Le son est un fabuleux générateur d'émotions, particulièrement chez les enfants. Il donne le rythme à chacun des personnages et à chacune des situations. L'habillage sonore du spectacle est créé par Mino Malan, compositeur et musicien, notamment pour la compagnie La Machine, il est maître dans l'art de faire dialoguer l'image et le son. Il a également créé la bande sonore du précédent spectacle de la compagnie, Un sommeil de Loup.

© Alexandre Le Gratiot

AUTOUR DU SPECTACLE - À L'USAGE DU CORPS ENSEIGNANT

Voici quelques éléments complémentaires qui apportent des précisions ou mettent en lumière le fond et la forme du spectacle. Éléments pouvant être utiles avant, pendant et après le spectacle.

- Le scénario du spectacle *Chat Commence Bien* est basé sur le respect, sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît (définition du dictionnaire). Les personnages de l'histoire, Zélo le chat de la famille et Achille l'enfant de la maison sont les meilleurs amis au monde mais l'attitude de l'un pousse l'autre et limite sa liberté. Vous pouvez découvrir leur relation dans l'album *Le Chat d'Achille* de Johan Leynaud.

- Au cours du spectacle vous retrouverez des situations similaires à celles de l'album et vous pourrez noter les moments de respect, d'irrespect, les marques d'amitié et les affirmations de liberté chez chacun des personnages. Vous pourrez également vous attacher à la manière dont les situations et les moments d'émotions ont été adapté et développé sur scène.

- À l'issue du spectacle, vous pourrez revenir sur ces notions en vous reportant aux émotions que cela a suscité chez les personnages mais aussi auprès du public.

- La scénographie du spectacle est un livre ouvert en forme d'accordéon d'où son nom *livre accordéon*. Il est fabriqué en bois et recouvert de papier et de tissus. Il y a des phrases écrites sur le livre, elles sont peintes au pinceau et à la main, peinture en lettre. Le livre ouvert accueille des scènes en ombres dont s'échappent des personnages et des objets à l'image d'un livre animé (pop up),

- La fabrication de la marionnette Zélo : son corps est en bois / fer pour les manettes / câbles de freins de vélo / soufflets d'agrandisseurs d'appareil photo qui donne la mobilité à sa colonne vertébrale. Une lumière au-dessus de sa tête permet qu'il soit éclairé en

permanence. Un deuxième Zélo est posé sur le décor allongé et bouge uniquement sa tête. On voit aussi Zélo en ombre, il est fabriqué en carton et est manipulé avec 2 baguettes.

- La fabrication de la marionnette Achille : le corps est fabriqué en carton et manipulé avec deux baguettes, la crête jaune sur la tête de Achille est faite en gélatine (nom donné aux filtres de couleur servant pour les éclairages en théâtre). La marionnette Achille transparente est fabriquée en plexiglas et également manipulée avec deux baguettes.

Les éléments colorés laissant passer la lumière sont réalisés avec des feutres alcool sur des matériaux transparents comme le Rhodoïd ou le Plexiglas.

- Pour réaliser des marionnettes en carton nous proposons une médiation en lien avec le spectacle.

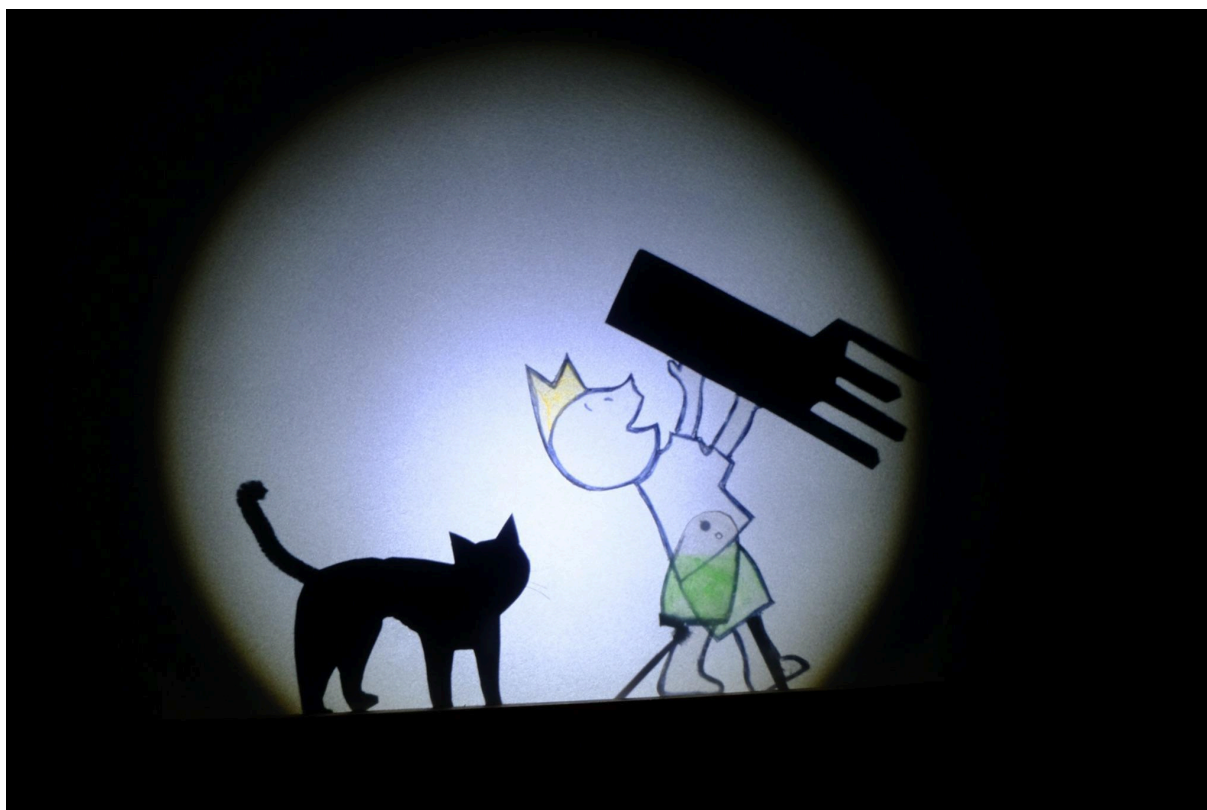
- Les ombres : Nécessité d'avoir le noir et la lumière pour faire les ombres. L'ombre est la projection d'un élément éclairé par une source de lumière. Les sources de lumière utilisées dans le spectacle sont deux rétroprojecteurs et deux Lampes de poche.

Le spectacle a donc lieu dans le noir et des petites lumières s'allument au besoin pour éclairer un élément ou un décor. La marionnette en carton est opaque et ne laisse pas passer la lumière, son ombre a des contours nets. La marionnette en plexiglass est transparente et cerné de noir, les éléments colorés laissent passer la lumière et donnent une ombre en couleur. Sur le rétroprojecteur on utilise des décors dessinés au feutre à alcool sur des feuilles de rhodoïd (matière plastique transparente et ininflammable) On utilise aussi grâce à un bac transparent et étanche de l'eau et des colorants alimentaires.

- Les manipulateurs des marionnettes sur scène s'appellent Plume et Pierre, ils sont aussi comédiens et aident à la bonne compréhension de l'histoire, ils aiment dire qu'ils sont les passeurs de l'histoire. Leurs costumes sont des Bleus de travail communément portés par les travailleurs chinois. Pour servir le spectacle, ils sont agrémentés de passementeries et dentelles qui donnent un côté précieux à la tenue de ces rats de bibliothèques. La tenue est complétée par des chaussons confortables et silencieux. Le costume dans son intégralité garantit la discrétion des comédiens au cours du spectacle car les personnages principaux sont Achille et Zélo et ils doivent être mis en valeur.

- Et pour jouer avec les mots et s'entraîner à articuler voici des virelangues à répéter sans modération : "Ah ! Ça c'est le chat », « Son chat Sacha chante sa chanson sans son ».

À vous maintenant d'inventer plein de jeux de mots avec le mot chat !

© Lily-Rose M.

PROCESSUS DE CRÉATION – CALENDRIER

Au long de l'année 2024, la Compagnie s'est rendue en résidence de création dans la salle de spectacle « Le Balcon » à Gaillac sur les périodes suivantes :

- Du 17 au 24 mai 2024 : résidence d'écriture, un travail en lien avec les 51 classes de maternelle ayant participé au vote de l'album a également été lancé : rencontres avec les artistes, explications du théâtre d'ombre et de marionnettes, travail de création et de réflexion autour de l'album.
- Du 10 au 14 juin 2024 : résidence d'écriture et de répétitions.
- Du 24 au 27 juin 2024 : 3 jours de résidences qui ont donné lieu à des répétitions ouvertes aux 51 classes de maternelles. Environ 300 élèves, de la toute petite section à la grande-section, ont pu voir les avancées de la création et pu échanger avec Sabine Rouquette et Pierre Paillès autour du processus d'adaptation du livre qu'ils et elles ont lu en classe.
- Du 03 au 05 octobre 2024 : dans le cadre du festival du livre jeunesse de Gaillac (81), la salle du Balcon a été mise à disposition de l'équipe pour des répétitions. Ce temps a été l'occasion de présenter deux étapes de travail à un public familial. Durant ces présentations,

les dessins des élèves ont été exposés dans la salle de spectacle afin de valoriser le travail d'éducation artistique et culturelle mené dans le cadre de l'appel à projet.

- Courant novembre 2024, la compagnie s'est rendue à Nîmes (30) pour une semaine de résidence organisée par l'association Samuel Vincent. A l'issue de la semaine, nous avons présenté deux étapes de travail et des bords de scène pour échanger.

La seconde phase du processus de création se déroule durant l'année 2025 et se découpe en plusieurs semaines de résidences :

- Du 24 au 28 février 2025 à l'Usine - CNAREP de Tournefeuille (31) : 5 jours de résidence de construction et de répétition.

- Du 17 au 21 mars 2025 à Odysud, Blagnac (31) : 5 jours de résidence au sein de leur locaux pour finaliser le son avec un accueil public scolaire et dans le cadre de la médiathèque.

- Les 17 et 18 mai 2025 à St Loubès (33) : étape de création au festival Lis tes Ratures avec présence de l'auteur du livre.

- Du 16 au 20 Juin 2025 à La Petite Pierre à Jegun (32) : Résidence de fin de création.

- Du 6 au 10 octobre 2025 au Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge à Toulouse (31) : 5 jours de répétitions avec un accueil de public scolaire maternelle.

- Année scolaire 2025/26 : la programmation d'une tournée de Chat Commence Bien organisée par la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) du Tarn avec les écoles du département est en cours.

© Alexandre Le Gratiet

CONTACT

Artistique - Sabine Rouquette – 06 45 19 37 46 - sabinerouquette81@gmail.com

Technique - Pierre Paillès – 06 34 48 17 83 - pailles.pierre@gmail.com

Diffusion - Camille Garcia – 06 74 16 10 15 - aupetittheatredelesombres@gmail.com

Le site de la cie : www.sabinerouquette.fr

Production déléguée - l'Usine, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole)