

COMPAGNIE ARCHIBALD
CARAMANTRAN
MARIONNETTES GÉANTES

CIE ARCHILBAD CARAMANTRAN DE LA FONTAINE

Théâtre de marionnettes géantes
Création 2023

www.caramantran.com

LA COMPAGNIE

Archibald Caramantran est une compagnie internationale de théâtre de rue spécialiste de spectacles de moyens et grands formats, fixes et déambulatoires.

Alliant différentes disciplines, arts plastiques, danse, théâtre, cirque, musique, nous utilisons en particulier la marionnette géante et la danse voltige pour concevoir des spectacles oniriques et populaires. Animée par le désir de surprendre le quotidien et d'en révéler la poésie, la compagnie Archibald Caramantran joue dans les espaces ouverts pour aller à la rencontre du public et lui proposer un théâtre d'images à la fois sensible et absurde, merveilleux et démesurés.

Dans ses créations la compagnie utilise la marionnette géante et la danse aérienne pour établir une relation privilégiée avec le public et mettre la ville en scène. L'espace aérien devient un véritable terrain de jeu à structurer et à sculpter aux moyen de divers agrès : tissu, filet, danse voltige ou sur façade.

Depuis sa création, en 2005, la compagnie Archibald Caramantran s'est forgée une réputation internationale et nos marionnettes géantes se sont promenées de villes en villages, de carnivals en festivals, de chapiteaux en Opéra en province et à l'étranger. Europe, Australie, Canada, Cuba, Chine, Asie, Russie, Afrique... Son directeur artistique, Olivier Hagenloch est l'un des fondateurs de la compagnie « Les Grandes Personnes » créée en 1998 à Aubervilliers, avec Christophe Evette (Les grandes personnes) et Stéphane Meppiel (Les géants du sud).

Depuis de nombreuses années, la compagnie Archibald Caramantran est un partenaire privilégié de la ville de Carpentras et du festival « Les Noël's Insolites ». En 2018, nous sommes devenue la compagnie résidente de la ville. Nous y présentons chaque années nos nouvelles créations.

Nos ateliers sont installés à coté des services technique de la ville, au marché Gare dans un grand bâtiment qui nous est mis a disposition par la CoVe (Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin).

De son envie de rassembler les gens nait une expérience immersive, un acte poétique, un partage d'émotions entre les artistes et la population.

LES DERNIERES CREATIONS

- 2017 : Congo Massa
- 2018 : ElectRo FrOgs
- 2019 : Les contes de Constantine
- 2020 : La volière
- 2021 : Rhinocéros
- 2022 : Confidences verticales

Olivier Hagenloch, Directeur artistique

Sculpteur, marionnettiste, metteur en scène.

Formé à l'école d'animation Emile Cohl, Olivier Hagenloch co-fondra en 1998 la compagnie de marionnettes géantes Les Grandes Personnes avec laquelle il participera à de nombreux spectacles et ateliers en France et à l'étranger (Europe, Amérique du sud, Russie, Chine, Afrique).

« Le Fleuve » Grande parade, Burkina Faso, 2003

« Habanos » Spectacle grand format, La Havane, Cuba, 2004

« La Grande Famille » Grande parade, Burkina Faso, 2005

« Ouverture de la coupe du monde de Football » Johannesburg, Afrique du sud, 2010.

Il sera formé en 1999, par Puran Bhatt, à la manipulation des marionnettes « Kathputli » en Inde. Il créa le « Bicoque théâtre » Théâtre forain pour marionnettes et autres curiosités en 2012.

Aujourd'hui, il met en scène spectacles et événements au sein de la compagnie Archibald Caramantran dont il est le directeur artistique depuis 2005.

Il travaille pour le cirque, l'Opéra et le théâtre de rue en France et à l'étranger.

Marie-Martine Robles, Chorégraphe

Depuis 2017, Marie-Martine Robles s'associe à Olivier Hagenloch pour développer l'espace aérien au sein de la Cie Archibald Caramantran.

Venue de la danse Classique et Contemporaine, Marie-Martine aime croiser les univers artistiques et mêle le mouvement dansé à diverses forme de représentations, théâtre de rue, cirque, scène, déambulateur...

Après avoir suivi une formation en danse Classique au Conservatoire National de Lyon, Marie Martine se tourne vers le contemporain et le Jazz au sein du Jeune Ballet d'Aquitaine.

Elle danse, ensuite, pour plusieurs chorégraphes tels que Pedro Pauwels, Harry Albert, Jean Alavi, Claude Magne...

En 2007, elle intègre la compagnie Zigrolling (qui allie sculptures chorégraphiques et corps du danseur) avec laquelle elle travaillera pour le Cirque du Soleil et la compagnie Finzi Pasca, et effectuera plusieurs festivals internationaux : Cienca Na Rua (Portugal), Lightening in a Bottle (USA), Exposition sur l'eau et le développement durable (Espagne)

Son travail s'articule ensuite autour de l'espace aérien (tissu et danse voltige en façade et pendulaire) avec les compagnies Rêve de singe et Dynamo. En parallèle, elle monte un solo de Danse aérienne intitulé « Un-Dix-Visible » avec un tissu blanc pour fil rouge ainsi qu'un numéro de filet aérien où le corps et la matière ne font qu'un.

NOTE D'INTENTION "DE LA FONTAINE"

Genre : Théâtre de marionnettes géantes

Univers : Fables De La Fontaine

Thème : Rapports sociaux

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 2 x 30 minutes par jour ou 60 minutes (à définir selon le projet)

Est-il un meilleur ouvrage pour divertir tout en enseignant que les fables de La Fontaine ?

« Il instruit en badinant, persuade aux hommes la vertu par l'organe des bêtes, élève les petits sujets jusqu'au sublime » (La Bruyère).

La fable semble être le support idéal pour parler des événements contemporains. A la lecture, on peut se faire une opinion, parfois incomplète sur la morale et les jugements que l'on peut porter. Mais lors de la représentation, nos convictions peuvent être bousculées. L'avantage du théâtre de rue est de pouvoir proposer différents points de vue d'un même texte, d'une même histoire.

Grâce à l'utilisation de multiples éléments artistiques et de disciplines plurielles (masques, marionnettes géantes, danse, cirque...) nous souhaitons présenter un spectacle enlevé qui, au travers de ces « petites pièces » vives et souvent drôles, nous parle de conscience, de rapport à l'autre. Décrivant des personnages où chacun peut trouver ses propres travers, la compagnie Archibald Caramantran tisse sur fond d'humour et de poésie, une toile où l'auto-dérision est de mise pour nous prodiguer les bienfaits d'une sagesse essentielle.

Les fables de La Fontaine apparaissent comme une vraie fenêtre ouverte sur la culture et l'éducation française. Elles sont une des premières initiations à l'éducation civique dans l'enseignement laïque.

Travailler sur les fables de La Fontaine permet de susciter l'envie de s'intéresser au patrimoine moral, à ce bien immatériel qui fonde les valeurs de nos rapports sociaux.

C'est dans cette perspective que les fables sont mises en scène avec soin.

Nous mettons en jeu le style littéraire de la fable en proposant une réécriture contemporaine des fables via un travail de transposition du texte aux arts visuels.

De courtes scénettes ou l'intrigue est vive et rapide.

Le texte étant remplacé par la musique, le mime et le jeu de masque.

Décrivant des personnages où chacun peut y trouver ses propres travers la compagnie Archibald Caramantran tisse sur fond d'humour une toile où l'auto-dérision est de mise. La fable n'est plus la sèche démonstration d'une morale mais le représentant de courts moments de vie suspendus, voir d'un temps révolu....celui du théâtre de tréteau et de la commedia dell'arte, des bouffons et des poètes, des troubadours et des crieurs publics.

JEAN DE LA FONTAINE : SA VIE (1621-1695)

La Fontaine naquit à Château-Thierry en 1621 dans un milieu aisé. Ses parents étaient de riches bourgeois. Il eut une scolarité difficile. Il était nonchalant et fantaisiste. On sait que les poètes ont souvent été des élèves rêveurs. Il fit des études de droit et en 1649 il obtint le titre d'avocat au Parlement de Paris. Puis, très tôt, le démon de la poésie le tenta.

Mais un poète, ne pouvant vivre que de l'air du temps, devait avoir un protecteur. Ce sera Fouquet, le Surintendant des finances. Le voilà, menant la vie de château à Vaux-le-Vicomte. Mais une catastrophe vint interrompre cette vie facile. En 1661 éclata la disgrâce de Fouquet qui fut jeté en prison sur l'ordre de Louis XIV. Courageusement, La Fontaine affronta la défaveur du Roi en prenant la défense de son mécène et de sa famille.

Cet événement dramatique a plongé le poète dans la réalité et, devant la nécessité de gagner sa vie, sa vision du monde s'en trouva modifiée. Il découvrait l'injustice, la pauvreté et la solidarité.

Il ne fut jamais pensionné comme le furent Perrault, Corneille, Racine, Boileau, Molière tant d'autres. Avec Les Fables, qu'il publia en 1668, s'ouvre l'époque (ou la série glorieuse) des grandes œuvres. Le rêveur solitaire, au style un peu précieux, s'est mué en poète national témoin de son époque.

JEAN DE LA FONTAINE : AUTEUR UNIVERSEL

La Fontaine est un auteur universel. Rares sont ceux qui ne connaissent pas un de ses préceptes quand ce n'est pas une fable.

Son style enjoué et vivant nous séduit. Avec une bonhomie teintée d'émotion, il pourfend nos défauts tout en suggérant les moyens de nous améliorer. Le mélange, dans ses fables, de la réalité avec la fantaisie en fait tout le charme. Il rend fabuleux ce qui est quotidien. Sa versification est libre. Il utilise rarement l'alexandrin et ses vers ont, quand le rythme le nécessite, deux pieds ou quatre ou huit ou dix. Il versifie avec la facilité de la prose. Liberté et bon sens étaient ses règles.

Ses fables touchent tous les milieux sociaux. Il fut un des rares auteurs du XVIIe siècle à parler des humbles et de leurs souffrances. Un des rares aussi à critiquer le pouvoir du roi à une époque de monarchie absolue.

Cet esprit libre, épris de laïcité, nous signale depuis des siècles les pièges à éviter si l'on veut vivre harmonieusement ensemble dans l'acceptation et le respect de nos différences.

JEAN DE LA FONTAINE : SON OEUVRE

Ses Fables constituent la principale œuvre poétique de la période classique, et l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Le tour de force de La Fontaine est de donner par son travail une haute valeur à un genre qui jusque-là n'avait aucune dignité littéraire et n'était réservé qu'aux exercices scolaires de rhétorique et de latin.

Les Fables choisies, mises en vers par Jean de La Fontaine est une œuvre écrite entre 1668 et 1694. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un recueil de fables écrites en vers, la plupart mettant en scène des animaux anthropomorphes et contenant une morale au début ou à la fin.

Le premier recueil des Fables publié correspond aux livres I à VI des éditions actuelles. Il a été publié en 1668, et était dédié au Dauphin. La Fontaine insiste sur ses intentions morales : « je me sers d'animaux pour instruire les hommes. »

Le deuxième recueil des fables correspond aux livres VII à XI des éditions modernes. Il est publié en 1678, et était dédié à Madame de Montespan, la maîtresse du roi.

Le dernier recueil publié correspond au livre XII actuel. Il est publié en 1693, mais daté de 1694. Il est dédié au duc de Bourgogne, le petit-fils du roi.

Travail de réécriture des fables d'Ésope (par exemple La Cigale et la Fourmi), de Phèdre, Abstemius, de Pañchatantra (Pilpay), mais aussi de textes d'Horace, de Tite-Live (« les Membres et l'estomac »), de lettres apocryphes d'Hippocrate (« Démocrite et les Abdéritains »), et de bien d'autres encore, elles constituent une somme de la culture classique latine et grecque, et s'ouvrent même dans le second recueil à la tradition indienne.

Au début du XIXe siècle, elles influenceront à leur tour le fabuliste russe Ivan Krylov.

COMMENT LE FABULISTE PRESENTE SON OEUVRE

« La fable contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle en mon ouvrage et même les poissons : ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes, Je me sers d'animaux pour instruire les hommes(...) Dans une comédie aux cent actes divers,
Et dont la scène est l'univers. »

(Dédicace à Monseigneur le Dauphin)

« Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être ; Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui :

Le conte fait passer le précepte après lui.

En ces sortes de feinte il faut instruire et plaire, Et conter pour conter me semble peu d'affaire. »

(Le Pâtre et le Lion, livre VI, fable 1)

Le fabuliste ne nous édicte pas un droit juste. C'est à chacun d'entre nous de trouver la morale de l'apologue.

On ne peut pas croire une seconde que celui que Molière appelait le bonhomme, épris de justice et défenseur de la veuve et de l'orphelin, ait pu faire sienne une maxime aussi violente que celle qui débute Le Loup et l'Agneau : « La raison du plus fort est toujours la meilleure ! ». Et pour nous prouver le contraire il s'empresse de nous dire, dans Le Lion et le Rat qu'« on a toujours besoin d'un plus petit que soi. »

LES FABLES CHOISIES POUR LE SPECTACLE

Tolérance/Intolérance/Injustice :

-Le Singe et le Léopard (IX,3)

« Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît. C'est dans l'esprit.
L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre en moins d'un moment lasse les regardants. »

-Le Cochet, le Chat et le Souriceau (VI,5)

« Garde toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine »

-Le Loup et l'Agneau (I,10)

« La raison du plus fort est toujours la meilleure »

Respect/Honnêteté/Sagesse :

-Le Corbeau et le Renard (I,2)

« Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute »

-Le Lion et le Rat (II,11)

« On a souvent besoin d'un plus petit que soit »
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage »

Vanité :

-La Grenouille et le Boeuf (I,3)

« Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages. »

Jalousie qui mène la grenouille à sa perte. Savoir rester humble et accepter ce que l'on est.
Ne pas chercher à imiter les autres.

Ruse :

-Le Coq et le Renard (XV,2)

« Il est double plaisir de tromper le trompeur »

LE SPECTACLE "DE LA FONTAINE"

Genre : Théâtre de marionnettes géantes

Univers : Fables De La Fontaine

Thème : Rapports sociaux

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 2 x 30 minutes par jour ou 60 minutes (à définir selon le projet)

Nous avons choisi de garder la distanciation créée par les animaux pour représenter les humains, comme le faisait La Fontaine dans ses fables, par le biais des marionnettes géantes, du masque mais aussi du tissu aérien.

Dans les scènes fixes nous avons travaillé avec des personnages « titres » et un chœur, comme cela se faisait dans la Grèce antique. Le chœur a un rôle très important car il souligne et soutient le propos qui se déroule en exagérant les émotions des protagonistes les rendant ainsi plus lisible.

Nous pouvons, dès lors, faire un parallèle avec le travail de La Fontaine qui écrit au XVIIIème à l'époque du classicisme, un mouvement littéraire qui prend pour référence les modèles de l'Antiquité. La Fontaine s'inscrit pleinement dans ce mouvement puisqu'il prend pour exemple Esope et Phèdre, des fabulistes antiques.

Nous avons introduit également le mime et la gestuelle pour se dégager du texte et laisser la place à la parole du corps et du chœur...

La musique est alors prépondérante et nous voulons en faire le découpage comme la narration d'une histoire et de ses chapitres. Instrumentaliser les mouvements des protagonistes nous permet alors de leur donner « voix ».

À l'image de La Fontaine, qui pratique largement une versification libérée des contraintes classiques, nous cherchons à nous dégager des codes et ne pas rentrer dans un système d'imitation. Dans cette réécriture contemporaine, nous mixons les fables et mettons en avant plusieurs morales dans chaque scénette.

Les fables que nous interprétons représentent de courts moments de vie suspendus.

Ici l'humanité est représentée par une cour d'animaux arborant des costumes élégants/chatoyants. Tantôt dandy, chenapans ou réfléchis, caractères que l'on prête au genre humain, l'animalité rôde et bondit là où on l'attend le moins...

Car la nature humaine est ainsi faite (fête), l'animalité y règne en maître !

Deux interventions/jour (60min/jour) :

-2x20 min théâtre de marionnettes géantes (3 scénettes fixes)

- Scène du ballon / Balloon (théâtre de masque, marionnette géante et danse aérienne)
- Scène de la cigogne / Death (théâtre de masque et marionnette géante)

+ 10 min final immersif avec le public

Le final immersif permet au public de faire partie de l'histoire, de l'univers qui se crée autour d'eux.

Ou une intervention d'un seul tenant d'une durée de 60 minutes composé de :

- Scène fixe de 50 minutes + final immersif de 10 minutes

LES PERSONNAGES DU SPECTACLE : Marionnettes géantes

Monsieur Bœuf
Opiniâtre et flegmatique

Mademoiselle Renarde
Charmante et rusée

Monsieur Loup
Majestueux et terrifiant

Mademoiselle Cigogne
Gracieuse et candide

Monsieur Coq
Fier mais froussard

LES PERSONNAGES DU SPECTACLE

Maître Marionnettiste
Auguste et volubile

Madame Grenouille
Frénétique et passionnée

Monsieur Lapin
Emotif et distingué

LE SPECTACLE "DE LA FONTAINE"

Genre : Théâtre de marionnettes géantes
Univers : Fables De La Fontaine
Thème : Rapports sociaux
Tout public : à partir de 3 ans
Durée: 2 x 30 minutes par jour ou 60 minutes (à définir selon le projet)

TEXTE DE PRESENTATION (synopsis)

C'est jour de marché, l'agitation gagne le village et l'on observe, dès lors, une passionnante fresque sociale. Amitiés et animosités, cancans et messes basses, flatteries et jalousies s'exposent en place publique.

La gracieuse Mademoiselle Cigogne se laissera-t-elle séduire par Monsieur Coq ?
L'impassible Monsieur Bœuf sera-t-il sensible aux facéties de l'espiègle Mademoiselle Grenouille ?
Et qui de Monsieur Loup ou de Mademoiselle Renarde trompera la vigilance de Monsieur Lapin ?
Autant de têtes autant d'avis !

Bienvenue dans la fabuleuse fantaisie anthropomorphique de l'imaginaire populaire.
Aujourd'hui, les héros des fables sont affables !

2 Scénettes

Scène du ballon (Balloon)

(Théâtre de masque, marionnettes géantes et danse aérienne)

Maître marionnettiste exhibe avec fierté son grand bœuf qui semble lui plus intéressé par la petite grenouille.

Citation La Fontaine : *"On a toujours besoin d'un plus petit que soi".*
Morale extraite de la fable le Lion et le Rat

Scène de la cigogne (Death)

(Théâtre de masque et marionnettes géantes)

Maître marionnettiste nous conte la romance de Monsieur Coq et Mademoiselle Cigogne sans se méfier de Monsieur Loup qui rode dans les bois.

Citation : *"La raison du plus fort est toujours la meilleure"*
Morale extraite de la fable le Loup et l'Agneau

LE SPECTACLE "DE LA FONTAINE" EN IMAGES

La scène du ballon

(Balloon)

LE SPECTACLE "DE LA FONTAINE" EN IMAGES

La scène de la cigogne

(Death)

LE SPECTACLE "DE LA FONTAINE"

DISTRIBUTION

Comédiens Marionnettistes :

Monsieur Loup : *Yacouba Sawadogo*
Mademoiselle Renarde : *Marion Guéna*
Monsieur Coq : *Emmanuel Baconnie*
Mademoiselle Cigogne : *Noémie Tô-Cuche*
Monsieur Bœuf : *Antoine Cuche*

Comédien masque

Monsieur Lapin : *Olivier Hagenloch*

Comédienne/Circassienne

Madame Grenouille : *Marie-Martine Robles*

Comédien/narrateur

Maître Marionnettiste: *Paulo Valla*

2 Régisseurs

recrutement en cours

Chorégraphe : *Marie-Martine Robles*
Mise en scène : *Olivier Hagenloch et Marie-Martine Robles*
Costumière : *Magali Leportier*

ACTION CULTURELLE

La compagnie propose également des ateliers, autour de la technicité engagée dans le spectacle :

Manipulation de marionnettes géantes

Encadrés par les artistes de la compagnie

Nos marionnettes géantes font quatre à six mètres de haut.

Elles sont entièrement articulées, avec notamment les têtes, les yeux, les épaules, les bras et les jambes mobiles.

Aux fils des années les techniques et les matériaux de fabrication ont évolué mais le principe fondamental reste le même. L'ensemble des éléments qui composent la marionnette sont suspendus et interagissent les uns avec les autres en fonction des mouvements du manipulateur.

Elles sont fabriquées avec du tissu, de la résine, du papier, du cuir, de l'aluminium, du plastique, des sandows, des mousquetons...

Nos marionnettes pèsent entre 15 et 30 kg en fonction des modèles.

2h d'atelier ou sous forme de stage

12 pers max

ACTION CULTURELLE

La compagnie propose également des ateliers, autour de la technicité engagée dans le spectacle :

Découverte Tissu aérien

Encadrés par les artistes de la compagnie

Le tissu aérien est une discipline de cirque conçu pour réaliser des prouesses physiques au moyen d'un double tissu.

Lors des ateliers d'initiation, nous travaillons autour de la confiance en soi afin de positionner son corps dans l'espace et travailler sur la notion d'apesanteur.

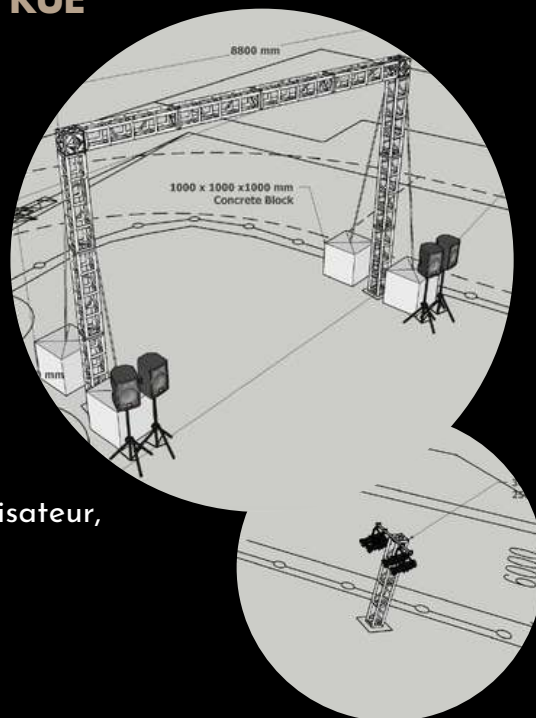
Créer l'espace mentalement et physiquement en ouvrant le corps grâce à des variations de différentes postures en suspension.

2h d'atelier ou sous forme de stage

Pour 5 pers max par tissu

FICHE TECHNIQUE RUE

- Portique fourni par la compagnie
lestage à fournir par l'organisateur
(cf fiche technique en cours de définition)
- Système son pour diffusion musique enregistrée
+ 1 micro HF à charge de l'organisateur.
Puissance à définir en fonction de la jauge attendue
- Scène de nuit, éclairage plateau à fournir par l'organisateur,
éclairage portique fournit par la compagnie
(cf plan de feu en cours de définition)
- Espace de jeu idéal : 16mètres par 16mètres
- Loge technique (en dehors de l'espace de jeu mais proche) :
Espace protégé et sécurisé de 4 mètres de haut et de 12mcarré au sol minimum et accessible
avec camion et remorque
- Montage : 4h / Démontage : 3h
- Loge artistes :
Tables, chaises, porte-habits, miroir + catering
Toilettes et accès point d'eau
- Pressing :
si jeu plusieurs jours consécutifs, prévoir un service de nettoyage et repassage pour les costumes
- Réserves générales:
En cas de pluie et/ou de grand vent, nous devons attendre une accalmie dans un espace
protégé.

CONTACT :

Laëtitia DEMENGE
Production Manager
diffusion@caramantran.com
+33 (0)6 08 68 51 20