

Les 4 saisons de Petite Fleur

Théâtre de marionnettes géantes

Création 2024

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
- 2023 : De La Fontaine
- 2024 : Petite Fleur, les 4 saisons
- 2025 : Margouillats Sunrise en cours de création (février 2025)

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

"Les 4 saisons de Petite Fleur"

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

Axes de travail :

- Toutes les petites morts que la vie nous donne à vivre
- Les cycles et les Métamorphoses
- Accueillir sans peur l'inconnu du renouveau.

Dans une époque en perpétuelle mutation nous recherchons nos repères au sein d'une humanité ultra-connectée mais peuplée d'une généralisation des solitudes.

Avec « Petite Fleur », nous voulons nous confronter à des questions existentielles, relatives à l'humanité, notamment, les cycles, d'une journée, d'une année, de l'enfance, de la vie... et naturellement, les peurs, les troubles et les doutes, mais aussi la confiance et le bonheur que ces métamorphoses engendrent.

Alors que notre environnement change et que l'on grandit (vieillit) perpétuellement, nous voulons aborder le concept du temps et de son influence sur nous .

« Le passé est toujours présent et il inspire le futur. »

Si commencer quelque chose de nouveau peut être excitant, sauter à pieds joints dans l'inconnu et laisser le passé derrière soi est effrayant.

Dans la continuité de notre démarche artistique, axée sur la mise en mouvements chorégraphiques de tableaux picturaux oniriques et populaires, nous explorons ici, ces transitions comme une quête paisible, où passé et futur interagissent harmonieusement.

« Quand tu connais le début, la fin te trouble moins ».

Cette nouvelle création se présente comme une sorte de vade-mecum pour le temps présent. Associer le temps qui passe à ses ruptures s'est imposé à nous. Les saisons en étant le symbole , « Les 4 saisons » de Vivaldi nous sont apparues comme une évidence.

Nous avons choisi la version de Max Richter (les 4 saisons remasterisées).

L' orchestration épurée et contemporaine nous a permis de faire naître un théâtre choregraphique, actuel, poétique et picturale. «C'est une oeuvre qui est dans l'air, qui ne vous quitte jamais, vous ne pouvez pas lui échapper ! » (M.Richter)

Nature et cycle de vie sont dès lors étroitement liées à l'image du figuralisme musical de Vivaldi et des représentations extraordinaires d'Arcimboldo mettant en scène le système à quatre âges, calqué sur le cycle des quatre saisons en peignant quatre portraits d'un homme à quatre époques différentes de sa vie sous forme de visages « végétalisés ». De l'énergie du peintre naît notre propre histoire.

NOTE D'INTENTION

"Les 4 saisons de Petite Fleur"

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

L'humanité dans sa relation au « Temps »

Aucune société humaine ne se représente le cours de la vie comme une continuité immuable, « un long fleuve tranquille ». Mieux connaître l'impact du temps sur nos vies quotidiennes, c'est aussi mieux nous connaître (avec nos grandeurs, nos peurs et nos limites) et peut-être pour découvrir l'infini bonheur du présent.

« Le pouvoir du moment présent » (Eckhart Tolle)

Nous traversons diverses périodes de transition tout au long de notre existence. Il s'agit de périodes lors desquelles nous sommes amenés à laisser, comme une mue, une partie de notre identité pour renaître à une autre.

« Toutes les petites morts que la vie nous donne à vivre »

La fin d'un cycle s'apparente à « une petite mort », et en ce sens elle est porteuse de vie puisque c'est une chose qui se termine (mort) laissant place à un nouveau cycle (renaissance). Les seuils et donc les ruptures sont multiples et structurent de façon existentielle, non seulement la vie privée et sociale des individus, mais aussi leurs émotions, leur façon de se référer au temps et à leur propre mortalité.

Nous avons beau savoir que la vie est précieuse, nous n'arrivons pas toujours à l'apprécier à sa juste valeur. Parfois, la peur d'être confronté au néant nous empêche de profiter de l'instant présent. En comprenant qu'il n'y a ni naissance ni mort, mais juste une continuité, nous nous libérons de la peur. « Il n'y a ni mort, ni peur » (Thich Nhat Hanh)

« Métamorphoses »

Tous ces passages sont emplis d'émotions souvent contradictoires. Empreintes de doutes, parfois de souffrance, où encore de révolte ou de rébellion. Nous sommes contraints d'ajuster notre personnalité. C'est une perte de repères qui nécessite une nouvelle définition de soi, un nouvel apprentissage et l'appropriation d'une nouvelle facette de nous-même. Hier on était enfant, et aujourd'hui on est jeune adulte.

Perdre une poupée ou un doudou et apprendre à faire sans, devenir mère ou père, ou bien apprendre le décès d'un proche. D'autres se passent plus naturellement, ou plus doucement, comme par exemple se marier, quitter le nid familial, changer de travail, de maison, de pays... Faire face à ces changements d'états nécessite une réelle métamorphose.

Se transformer et s'adapter pour grandir. Déposer son passé correspondrait à une sorte de mue. Il nous a accompagné jusque là, nous a formé, forgé, éduqué. Nous devons pourtant nous en extraire pour avancer.

Puis, il y a aussi tous les humains que le cycle de la vie met sur notre chemin. Ces rencontres qui nous surprennent tant on ne sait jamais jusqu'à quel point ces personnes vont nous accompagner, être un simple soutien ou bien une douce résonance.

Accepter et voir la vie comme terrain de jeu car le passé nous accompagne inexorablement. Alors il n'y a plus qu'à construire demain !

LE SPECTACLE

"Les 4 saisons de Petite Fleur"

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

Texte de présentation

La rosée printanière, t'aura vu la première,
Plonger dans l'existence sans craindre l'insouciance.
Tarentelles estivales et folles farandoles,
Éclaboussent de soleil mille et une merveilles.
Et tu remplis ton coeur et de rires et de pleurs.
Utopie de pantins, mirages enfantins,
Balayés par le soir, la lutte est dérisoire.
Majestueux automne, déjà la cloche sonne,
La vie est douce et bonne, il faut rentrer mignonne.
L'hiver tisse la toile d'une nuit givrée d'étoiles.
Petite fleur n'a pas peur, elle garde en son coeur
Tous les rires, tous les pleurs.

LE SPECTACLE

"Les 4 saisons de Petite Fleur"

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

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 sa mise en scène chorégraphique, picturale et colorée, nous parle de la recherche du bonheur, du temps qui s'écoule tout en restant ouvert au chemin qui s'ouvre, sans peur ni pleurs...

Dessinant des personnages issue de l'imaginaire populaire et collectif, ou chacun se retrouve en face de ses propres questionnements, la compagnie Archibald Caramantran, peint sur fond d'humour et de poésie, une toile où l'onirisme est de mise pour nous prodiguer les bienfaits d'un apaisement essentiel face à l'inconnu

Les personnages :

-4 Marionnettes géantes :

- Petite fleur: personnage éponyme
  - 3 pantins : Pinnochio, Bécassine, Hansée. Jouets automates de Petite Fleur
- Ces 3 Marionnettes en cours de construction dans notre atelier

-1 comédien :

- génie aux diverses formes: chien/dragon, ombre, Mr. Automne, Bouc...

-1 danseuse /circasienne :

- ballerine de boîte à musique : aérienne et volatile (tissu)

- 2 échassières :

- 2 fleurs : fluides et mutines

LE SPECTACLE

'Les 4 saisons de Petite Fleur''

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

La déambulation (30 minutes)

Elle permet d'aller à la rencontre du public, de créer un premier lien, de fédérer et intégrer l'univers qui se crée autour d'eux.

Elle permet de créer la surprise tout comme le veut la tradition circassienne qui invitait les publics croisés au détour d'une ruelle, sur une place publique à suivre les marionnettes géantes et autres personnages dans un cortège qui les emmène sur lieu de la représentation.

L'atmosphère du spectacle (30 minutes)

Ici, une jeune fille, (Petite Fleur), apparaît à la vie, insouciance et promesse, flamboyante est l'ivresse... Son imagination l'emmène dans des contrées colorées qu'il lui faudra abandonner sans toutefois s'annihiler mais bien au contraire pour se métamorphoser.

A l'image de la direction artistique de la Cie, la mise en lumière et les choix de couleur nous apparaissent prépondérants. Il s'agit de dessiner cette création comme un peintre avec sa palette de couleur. Nous utiliserons des dégradés de couleur en contraste avec les émotions intenses du personnage. Petite Fleur sera représenté dans des couleurs vives.

Nous souhaitons également séparer le comportement des parties du corps. Le visage peut ainsi paraître désinvolte alors que le reste du corps paraît tendu, comme une distinction entre les responsabilités de l'adulte et la liberté de l'adolescence.

Un conte aux lueurs picturales, décrivant les doutes, les attentes, et l'acceptation d'un futur prometteur. Il est temps d'écrire sa propre histoire en laissant les gouttes du passé éclabousser l'avenir!

Il n'y a qu'à regarder l'hiver qui laisse place au printemps et ainsi au réveil de la nature. Un spectacle rythmé sur le métronome du temps.

Le « final immersif » (10 minutes)

Il permet au public d'être au contact direct des protagonistes du spectacle par le toucher et la danse. D'intégrer le spectacle qui s'est déroulé sous leurs yeux et de l'accepter comme chemin personnel.

Un moment festif où tout le monde fait partie du même univers, unis dans le partage!

QUELQUES IMAGES EN DEAMBULATION

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

QUELQUES IMAGES EN DEAMBULATION

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

QUELQUES IMAGES EN SPECTACLE FIXE

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

QUELQUES IMAGES EN SPECTACLE FIXE

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

QUELQUES IMAGES EN SPECTACLE FIXE

Genre : Théâtre de marionnettes géantes, danse et cirque

Thème : l'enfance, les métamorphoses, les cycles de la vie

Tout public : à partir de 3 ans

Durée: 1h10 (30 min déambulation + 30 min spectacle fixe + 10 min final immersif avec le public)

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.

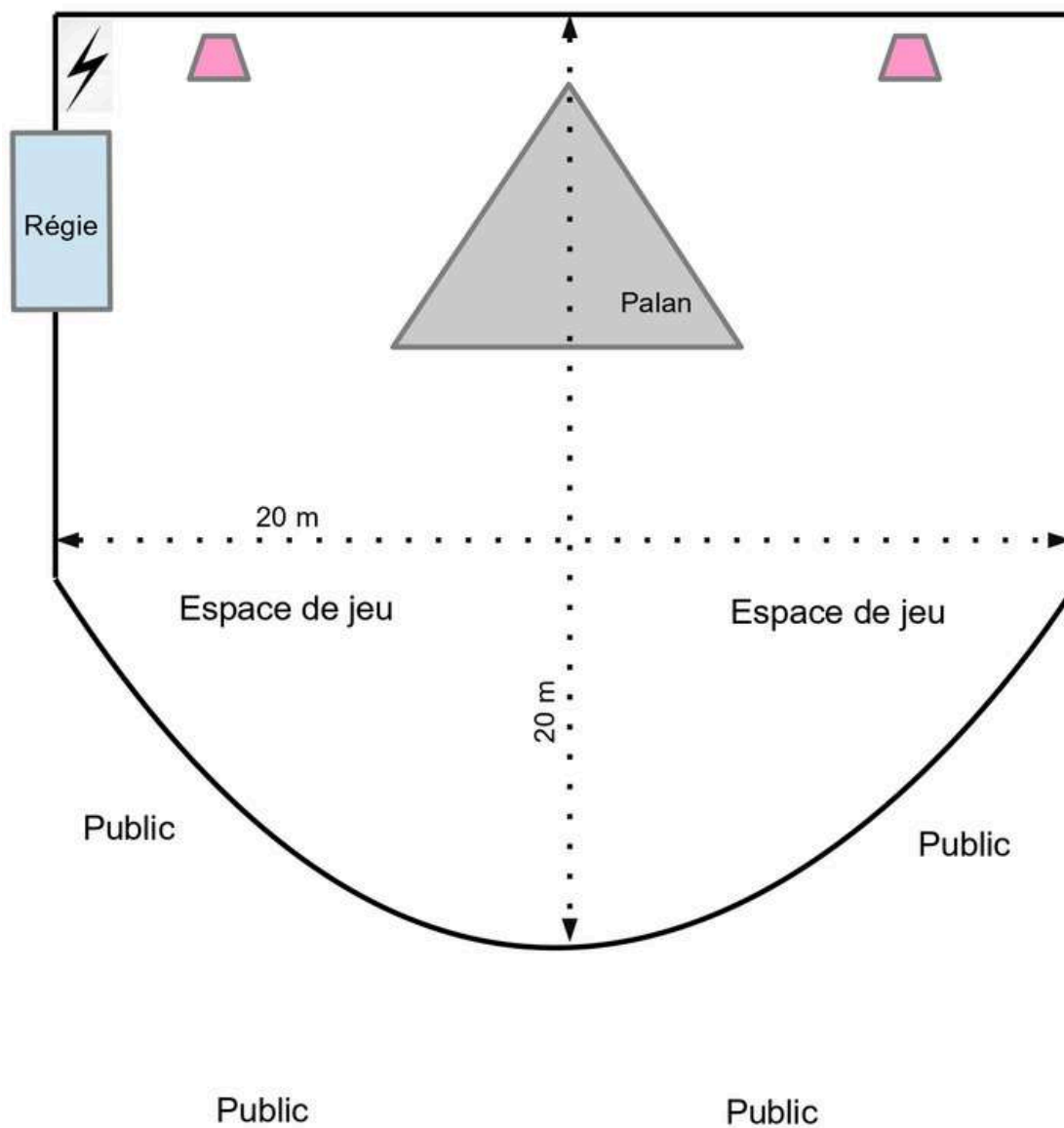
Créer l'espace mentalement et physiquement en ouvrant le corps grâce à des variations de différentes postures en suspension.

2h d'atelier ou sous forme de stage

Pour 5 pers max par tissu

PLAN DE SCENE

CONTACT TECHNIQUE :
en cours de recrutement

FICHE TECHNIQUE RUE

- 1 Point d'accroche d'une hauteur minimale de 6 mètres pouvant accueillir et supporter une charge de 500 kg.
+ 1 palan électrique avec commande depuis le sol.
La compagnie dispose également d'un portique auto-porté.
Nous consulter

- 4 poids ou lests en béton de 25 kg chacun au minimum lestage à fournir par l'organisateur

- Système son pour diffusion musique enregistrée
Puissance à définir en fonction de la jauge attendue

- Eclairage plateau à fournir par l'organisateur

- Espace de jeu idéal :
20 mètres par 20 mètres
Hauteur: 10M

Terrain plat, sur un même plan/ lisse et non meublé

Dans un espace calme pour préserver la qualité du spectacle (si route adjacente elle devra être fermée à la circulation)

Extinction de l'éclairage publique sur le lieu du spectacle en fonction du repérage.

L'espace de jeu devra être validé en amont et en accord avec le responsable technique de la compagnie (photos, vidéo ou plan)

- Loge technique (en dehors de l'espace de jeu mais proche 500m max) :

Espace protégé et sécurisé de 4 mètres de haut et de 12m carré au sol minimum et accessible avec camion et remorque

- Montage : 4h / Démontage : 4h

- Loges sécurisées et chauffées si nécessaire pour les artistes :

Accès libre

Tables, chaises, porte-habits, miroir, poubelle + catering

Toilettes et accès point d'eau

- Gardiennage :

l'espace de jeu doit être sécurisé (barrières) et gardienné quand la compagnie est en échauffement, préparation ou autre. planning à définir.

- Pressing :

si jeu plusieurs jours consécutifs, prévoir un service de nettoyage et repassage pour les costumes

- Déambulation d'approche avant le spectacle fixe

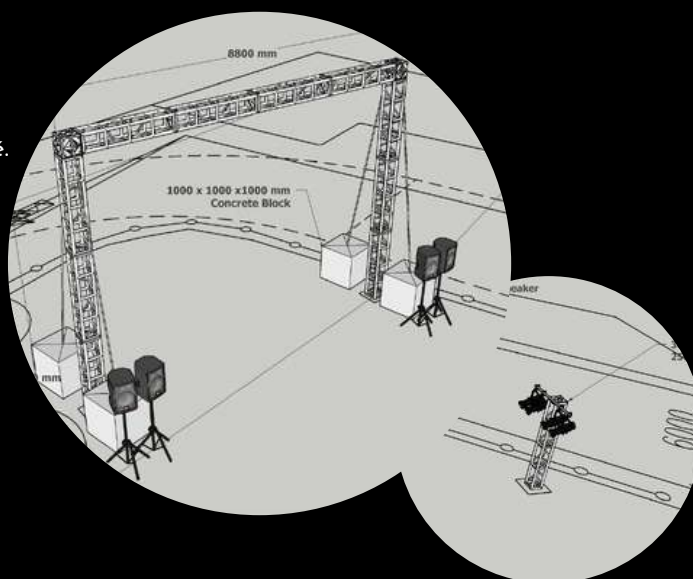
Parcours de 500 mètres pour 30 min max

Hauteur minimale nécessaire : 4m20 / Ouverture minimum nécessaire : 2 m / Pas d'escaliers

+ 1 accompagnateur de l'organisation est souhaité

- Réserves générales:

En cas de pluie et/ou de grand vent (+ de 30km/h), nous devons attendre une accalmie dans un espace protégé.

CONTACT :

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