

DANS LA GROTTE

SUPERKAMISHIBAI

THÉÂTRE, ARTS GRAPHIQUES
ET MUSIQUE

Myriam BOUDENIA
texte et mise en scène

Quentin LUGNIER
conception et dessins

Sébastien QUENCEZ
musique et sons

Béatrice VENET
jeu

CRÉATION JEUNE PUBLIC 2025 - Cie La Volière

LE SUPERKAMISHIBAI C'EST :

Une fabrique artisanale de spectacle destinée au jeune public, qui dynamite notre rapport à l'écran. Tout est réalisé à vue : Les dessins, la manipulation, la musique, les bruitages, le jeu, en mêlant techniques ancestrales et nouvelles technologies.

3 artistes au plateau : *un dessinateur, une comédienne et un musicien*, racontent un mythe préhistorique, illustré au fond des grottes : le voyage des êtres vivants depuis les profondeurs de la terre jusqu'à la surface.

Un spectacle à la rencontre du (jeune) public, avec une attention particulière à l'accueil, aux ateliers, au participatif, travaillés en résidences d'immersion en écoles dès la création.

Crédits photos : Vincent Assié

PRODUCTION

Coproduction : Fonds de soutien doMino - lauréat 2023 / Le Ciel - scène européenne pour l'enfance et la jeunesse - Lyon / Théâtre Nouvelle Génération - CDN - Lyon / Théâtre de Villefranche / Espace 600 - Grenoble / *Le Vellein*, scènes de la CAPI / La Batysse - lieu dédié aux arts de la marionnette - Pélussin

Nos partenaires : L'Auditorium Seynod - scène régionale - Haute-Savoie / L'Elysée théâtre - Lyon 7 / Le théâtre de la Renaissance - Oullins

Avec le soutien de : La DRAC AURA / La Région Auvergne Rhône-Alpes / La ville de Lyon

CONDITIONS D'ACCUEIL

Équipe : 4 personnes en tournée

Logistique/Planning tournée

- J-1 : arrivée de l'équipe (selon distances)
- Montage : 6H + prémontage lumière + 1 régisseur.euse d'accueil

Pratique

- Durée du spectacle : 50 minutes environ
- Tout public à partir de 6 ans
- 2 représentations max par jour
- Jauge souhaitée 160 personnes

DIFFUSION 25/26

le 27 sept. - Théâtre de Cusset - *festival BD "Venez buller à Cusset" (Allier)* - 2 représ.

le 9 déc. - Théâtre Jean Carmet - *Mornant (Rhône)* - 2 représ.

les 19 et 20 jan. - La Fraternelle - *Saint-Claude (Jura)* - 4 représ.

le 27 jan. - L'Ilyade - *Seyssinet-Pariset (Isère)* - 2 représ.

les 30 et 31 jan. 26 - CoPLER Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône - 2 représ.

les 6 et 7 fév. - La Coloc' de la culture - *Cournon d'Auvergne* - 2 représ.

les 21 et 22 fév. - Espace Montgolfier - *Davézieux (Ardèche)* - 3 représ.

du 26 fév. au 3 mars - Travail et Culture - *Saint-Maurice-l'exil (Isère)* - 8 représ.

le 10 mars - Théâtre la Grenette à *Belleville-en-Beaujolais* (communauté de communes de Saône Beaujolais) - 1 représ.

les 28 et 29 avril - L'Amphithéâtre - *Pont-de-Claix (Isère)* - 4 représ.

LE MYTHE

Jean-Loïc Le Quellec, préhistorien et mythologue, émet l'hypothèse que les peintures préhistoriques au fond des grottes seraient liées au mythe préhistorique de l'émergence primordiale.

Nous nous emparons de ce mythe qui a connu de nombreuses variations depuis 100 000 ans pour imaginer notre version, racontée par les mêmes vecteurs : le conte oral et le dessin, en y ajoutant les outils du spectacle contemporain.

Voilà notre version du mythe :

“ Avant le début du monde, des créatures mi-animales mi-humaines : les humanimaux, vivaient sous terre. Tout était indifférencié dans les ténèbres.

Un jour, un enfant-cerf sent des grains de sable lui tomber sur la tête, il découvre une taupe qui gratte. Elle vient du monde de dessus.

- Alors, ça existe vraiment le monde d'en haut ? c'est comment ?
- j'en sais rien, je suis aveugle
- Je veux voir, emmène moi...

Les humanimaux découvrent alors la lumière et le monde autour. Leurs corps se métamorphosent aussi. Les espèces animales se différencient au contact du jour.

Mais la nuit tombe, les humains terrifiés rallument le soleil dans un feu et vont peindre dans les grottes le monde du dessous qu'ils ont quitté. ”

Crédits photos : Stéphane Rouaud

Crédits photos : Vincent Assié

LE SPECTACLE

Le spectacle se déroule en trois temps :

- **L'accueil du public** : on se présente, on présente le spectacle, les disciplines, comment on va fabriquer des sons, des images... bienvenue dans notre grotte/scène de théâtre/atelier, ici tout est à vue. On constitue le groupe et on installe une acuité collective.
- **La descente dans la grotte** : on remonte le temps jusqu'à la préhistoire, en même temps qu'on descend dans la grotte. On glisse dans la fiction, doucement, pour rejoindre une peintre du paléolithique, qui nous dit sa nécessité de peindre : elle nous invite à écouter l'histoire que ses peintures racontent.
- **Le mythe** : on entre de plein pieds dans la fiction, le temps mythique. On découvre ce peuple souterrain jusqu'à sa sortie à l'air libre, le début de l'aventure des espèces commence...

LE DISPOSITIF

Pour raconter ce mythe, nous nous sommes construit une grotte / scène de théâtre / atelier / studio sonore et de tournage.

L'écran, le jeu, les sons, le texte, l'image, la musique, la construction à vue du spectacle sont autant de portes d'entrées selon les sensibilités des enfants.

Crédits photos : Vincent Assié

Crédits photos : Stéphane Rouaud

LE SON

Les sons, la musique, les bruitages sont réalisés par le musicien au plateau, de manière artisanale et en direct. Il s'est fabriqué un instrumentarium "préhistorique", dont il joue, qu'il enregistre, sample, pour créer une matière vivante, composer en direct.

L'IMAGE

Les images réalisées en direct, filmées et projetées sur la paroi de notre grotte, sont animées en direct grâce à plusieurs techniques :

le dessin en direct, réalisé avec les mêmes matières qu'au paléolithique : le charbon, l'argile mélangée aux pigments ocres pour en faire des peintures, ou encore modelée pour créer du volume, de la 3D.

le « théâtre de papier », sur calque ou carton, on donne vie à des dessins préparés, on crée des travellings, on anime des marionnettes d'ombres et de papier, on crée des profondeurs par superposition...

le cinéma : Les 2 caméras utilisées permettent des mouvements, des superposition de plans... Pour sortir de la 2D, l'écran n'est pas une simple surface plane, il pourra se déformer, devenir grotte, jouer de transparence...

le numérique : Le logiciel de traitement d'images *Millumin* permet de créer des effets vidéo en direct : mouvements dans l'image, effets miroirs, zooms, variations des couleurs... contrôlé en direct par le dessinateur par un pédalier.

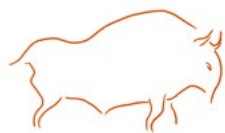
la lumière : les diverses sources d'éclairage permettent des variations multiples à l'intérieur des images

Crédits photos : Stéphane Rouaud

Crédits photos : Vincent Assié

ACCUEILLIR LES ENFANTS

L'accueil des enfants dans le spectacle est au coeur de notre projet à plusieurs niveaux :

- l'accueil au début du spectacle, pour présenter nos disciplines, notre dispositif, afin d'installer une acuité collective.
- dans des ateliers en amont, pour sensibiliser les enfants à l'histoire et aux disciplines présentes sur scène.

DYNAMITER NOTRE RAPPORT À L'ÉCRAN

Porte d'entrée vers le spectacle pour les enfants, nous souhaitons donner à ce dessin animé une **troisième dimension** par le sensible : voir comment les images et le son sont fabriqués artisanalement, par les artistes, sur scène. Les images, la musique, le récit, nous multiplions les portes d'entrée sensibles pour le public.

Crédits photos : Vincent Assié

MÉDIATION, ATELIERS UN SPECTACLE À LA RENCONTRE DES PUBLICS

Nous construisons la médiation et les ateliers en même temps que la création du spectacle : pour se faire nous prévoyons 3 semaines de résidence en immersion en établissement scolaire.

Pour rencontrer le public, inventer des modes de participation et enrichir le spectacle.

Réalisés en amont du spectacle, les résultats des ateliers pourront venir augmenter le spectacle. les élèves seront invités à participer par le chant, ou par une exposition accompagnant le spectacle.

Nous utilisons le mythe de l'émergence primordiale raconté dans le spectacle comme fil rouge de nos ateliers, qui mêlent **ateliers graphiques** (dessins, modelages, fresques, fabrication et manipulation de marionnettes...), **atelier sonore** (chant choral ou orchestre de bruitages, fabrication d'instrument en 'lutherie sauvage'), **atelier de jeu** (jeux d'imagination, chorégraphies, théâtre...)

NOS INSPIRATIONS

HAYAO MIYAZAKI

*animateur, réalisateur, producteur,
scénariste, écrivain et mangaka*

Il est pour nous une référence dans sa capacité à s'inspirer de mythes et contes anciens pour construire des fictions aux sujets très contemporains. Ces personnages sont souvent des enfants qui font face à un monde inconnu.

MIQUEL BARCELÓ

Peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et céramiste

Artiste espagnol de renommée internationale, l'art pariétal est une grande inspiration pour lui. Il a participé aux recherches pour la recréation des peintures pariétales de la grotte Chauvet.

Nous nous nourrirons de son approche physique de l'art, par le geste, la matière.

MICHEL GONDRY

réalisateur

Cet artiste touche-à-tout adepte du bricolé utilise l'artisanal pour fabriquer du sensible.

HERVÉ TULLET

Auteur et illustrateur jeunesse

S'adressant au très jeunes enfants, il aborde le dessin comme un vecteur de liberté, de jeu, de partage et d'ouvrage à imaginaires.

JEAN-LOIC LE QUELLEC

*Anthropologue, mythologue et préhistorien,
directeur de recherche émérite au CNRS*

En s'appuyant sur la phylomythologie, dont l'étude de mythes recensés dans des ethnies du monde entier, Jean-Loïc Le Quellec reconstruit des mythologies préhistoriques et trace leurs arbres généalogiques.

Nous nous inspirons de ses ouvrages, *La caverne originelle*, qui décrit le rapport du mythe de l'émergence primordiale et des peintures préhistoriques, et de son passionnant *Dictionnaire critique de mythologie*, co-écrit avec Bernard Sergent.

VINCIANE DESPRET

philosophe et éthologue

Référence de la pensée du vivant, elle nous interroge sur notre rapport aux autres espèces, à notre environnement.

LE KAMISHIBAI - 紙芝居

littéralement « jeu théâtral en papier »

Genre narratif japonais sous forme de petit théâtre ambulant.

Le conteur raconte une histoire, tout en faisant défiler les illustrations dans un butai, sorte de castelet. Le conteur rythme son récit en variant les transitions entre les images et à l'aide de quelques instruments, comme des percussions.

Nous nous inspirons de cette forme simple et itinérante, mêlant la puissance du dessin et du récit conté.

L'EQUIPE

MYRIAM BOUDENIA - *Autrice / metteuse en scène*
Responsable artistique de la Volière

Myriam aime la fiction sous toutes ses formes, elle propose dans ses pièces un univers poétique singulier entre réalisme et fantasmagorie, elle explore les genres (récit d'anticipation, tragi-comédie familiale, monologues tout-terrain, conte initiatique, réécriture de faits historiques...). Depuis 2005, elle a écrit une vingtaine de pièces toutes portées à la scène par elle-même comme *Viviane, une merveille* et *Palpitants et dévastés*, créés aux Célestins théâtre de Lyon ou *La Lune, si possible*, au festival des arts de Bordeaux ; ou par d'autres metteuses en scène (Louise Vignaud, Pauline Laidet, Chloé Begou...). Ses pièces sont jouées partout en France (Célestins théâtre de Lyon, Comédie de Saint-Etienne et de Valence, TDB-CDN de Dijon...), elles ont bénéficié régulièrement d'aide à la création (ARTCENA, Fonds SACD, Bourse Beaumarchais-SACD...). Passionnée de transmission, elle anime des ateliers d'écriture et de jeu pour différentes structures culturelles (TNP de Villeurbanne, Célestins...), établissements scolaires de l'Académie de Lyon, établissements de santé et pénitentiaires. Elle conçoit aussi des créations participatives inédites (comme le projet "Femmes en scène" avec l'association d'aide aux réfugiés SINGA qu'elle mène depuis 5 ans).

QUENTIN LUGNIER - *Dessinateur-manipulateur*

Formé à l'Ecole d'Architecture de Lyon puis aux Beaux Arts de Valence, Quentin Lugnier partage son temps entre les arts plastiques et la scénographie. Depuis 2021, il est dessinateur et animateur en direct dans le spectacle *Perséphone ou le premier hiver* au sein de la Compagnie Girouette (Opéra de Lyon, Théâtre Opéra de St Etienne, La Mouche, le Polaris, l'Atrium...). Il réalise des illustrations pour divers événements culturels pour le WIP Villette - Paris, La quinzaine de l'égalité F/H - Lyon... Il réalise de grandes fresques participatives, notamment pour La médiathèque d'Aubervilliers. Parallèlement, il est peintre sur toile à l'Opéra de Paris. Depuis 2014, il travaille en tant que scénographe et constructeur pour le spectacle vivant, notamment avec Abou Lagraa (*Wahada* - Ballet de Genève), Pauline Laidet (*Les enfants du Levant* - Opéra de Lyon), Baptiste Guiton, Chloé Bégou ... Après plusieurs collaborations avec Myriam Boudenia pour la scénographie de ses spectacles, cette création est sa première comme concepteur et porteur de projet.

SÉBASTIEN QUENCEZ - *musicien, compositeur et sound designer*

Créateur insatiable et touche-à-tout, Sébastien est multi-instrumentiste, compositeur et sound designer. Après avoir été musicien intervenant en milieu scolaire au sein du Théâtre de la Renaissance d'Oullins, Il intègre la compagnie de théâtre « L'Exalté - compagnie Baptiste Guiton » à sa création en 2011 et en devient le musicien et créateur sonore principal. Depuis, Il collabore avec d'autres compagnies telles que le Théâtre du Verso, la compagnie Cassandre, la compagnie Ariadne ou Textes en parole. En 2015, Il crée le groupe de rock Grace Lee avec Claudine Charreyre et il poursuit sa collaboration avec Baptiste Guiton à France Culture en composant régulièrement les bandes originales de ses réalisations radiophonique. Enfin, en 2017, il devient réalisateur de podcasts jeunesse pour la maison d'édition « l'Ecole des Loisirs ».

BÉATRICE VENET - *comédienne*

Béatrice Venet intègre l'école de la Comédie de Saint-Etienne et se forme de 2009 à 2012. L'héritage de la Comédie qui s'ancre dans le théâtre populaire imaginé par Jean Dasté l'a très fortement influencée dans ses choix de comédienne et de metteuse en scène.

En tant que comédienne, elle travaille avec Arthur Fourcade (Collectif X), Maud Lefebvre (Collectif X), Bruno Bonjean (Cie Euphoric Mouvance), Nicolas Beauvillain (Cie La Chaloupe), la cie Premières Fontes (Cassandre Boy et Guillaume Vesin), Gilles Granouillet (Travelling Théâtre) dans des projets toujours très en lien avec les publics (théâtre de rue, théâtre en bifrontal, théâtre créé à partir de témoignages d'habitants).

Elle est également porteuse de projets au sein de la cie Rêve Mobile et met en scène *Kant et Petite soeur* de Jon Fosse, spectacles jeune public créés hors les murs ainsi que *La mort n'est que la mort si l'amour lui survit* de Jean-Pierre Siméon. Sa prochaine création musicale *J'y vais mais j'ai peur* sera créée en collaboration avec Arthur Fourcade.

COMPAGNIE LA VOLIÈRE www.cielavoliere.fr/

Compagnie associée à :

La Comédie de St Etienne - CDN

Le Ciel - Scène européenne pour l'enfance et la jeunesse, Lyon - Théâtre de Villefranche - Scène conventionnée Art et création

Soutenue pour ses créations par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, La Région Auvergne Rhône-Alpes, la ville de Lyon et l'IDDAC - agence culturelle de la Gironde.

La Volière, compagnie de théâtre lyonnaise créée en 2014 par Myriam Boudenia, propose des formes et des destinations différentes (tout public, en salle, hors les murs, jeunesse, fiction sonore, créations partagées). Elle défend l'écriture de fictions inédites et les dramaturgies plurielles. La quête d'identité et ses pièges, le refus des injonctions et de la normativité, la porosité entre les vivants et les morts, la puissance de la poésie et l'expérience du spectateur sont les axes principaux de la Volière.

Elle développe de plus en plus de projets en lien avec la jeunesse (spectacles, transmission auprès de jeunes artistes en devenir, ateliers et médiation culturelle en établissements scolaires en lien avec les créations).

Également en tournée

- UNE PETITE MERVEILLE, public ado, en lycées

Crédits photos : Vincent Assié

DISTRIBUTION

Texte et Mise en scène **Myriam Boudenia**

Conception, Dessins **Quentin Lugnier**

Création sonore **Sébastien Quencez**

Jeu **Béatrice Venet**

Création lumière **Julie-Lola Lanteri**

Scénographie **Quentin Lugnier**

Costumes **Sigolène Petey**

Régie générale **Shadé Mano**

Administration, diffusion **Lou Mazet**

CONTACTS

QUENTIN LUGNIER

Porteur de projet / Dessinateur en direct

06 17 30 73 51 - quentinlugnier@gmail.com

LOU MAZET

Administration / Diffusion

07 61 52 03 33 - voliere.theatre@gmail.com

SHADÉ MANO

Régisseuse générale

06 33 01 46 50 - shade.c.mano@gmail.com

JULIEN PAPILLARD

Production et actions culturelles

06 81 61 37 09 - voliere.prod@gmail.com