

The image shows three performers in a workshop-like setting. A man with a beard, wearing a red apron over a dark shirt, stands in the center, pointing his right hand towards the camera while holding a glass jar in his left. To his left, a woman in a red apron over a green long-sleeved shirt is seated, looking towards him. To his right, another woman in a red apron over a blue long-sleeved shirt is standing, looking down at her hands. The background features wooden shelves filled with various glass jars, some containing liquids or solids. A sign on one of the shelves reads "voler bon cœur, leurs lames...". On the right, large, illuminated letters spell out "PIOCHE!". In the foreground, a wooden crate with the word "PIOCHE!" on it sits on a table. The overall lighting is warm and focused on the performers.

PIOCHE!

PIOCHE !

Création 2018
Spectacle Jeune Public, de 5 à 10 ans
Théâtre d'improvisation

Bienvenue dans notre atelier de fabrication d'histoires

Sur scène, trois artisans de l'imaginaire font leur entrée dans un ancien atelier rempli de bocaux contenant : poussières d'étoiles, murmures de la forêt, odeurs de grenier, chants de sirènes, souffle du désert, rires de méchants, sueur de chevalier et sanglots de grand-père... autant d'ingrédients soigneusement choisis et utiles à la préparation de fabuleuses histoires ! Avec la complicité du public, les artisans sont chargés d'une mission : celle de jouer trois histoires différentes créées de toutes pièces, en prenant comme point de départ les cartes thématiques piochées au hasard par les jeunes spectateurs. Ces histoires seront ensuite conservées précieusement dans des boîtes pour être expédiées dare-dare au service livraison et diffusées partout dans le monde !

Sur une idée originale de Justine HOSTEKINT et Edeline BLANGERO

Scénographie : Aude VANHOUTTE

Création Lumière : Guislaine RIGOLLET

Régie : Quentin VERNE

Costumes : Anne DUMONT

Illustrations des cartes à jouer : Marianne BERTHAULD

Distribution, en alternance

Tibo ASTRY / Edeline BLANGERO / Sophie DURAND / Justine HOSTEKINT / William MEYSSONNIER / Lætitia VILLEMAUX

Teaser : <https://vimeo.com/336102190>

Avec le soutien de l'ADAMI

LE SPECTACLE

Derrière la magie d'une pièce créée en direct, il y a des années de travail et d'habileté des comédiens et comédiennes. La démarche artistique de La Lily puise sa richesse dans les innombrables possibilités de sa discipline fondatrice qu'est l'improvisation théâtrale. L'écriture spontanée –ou écriture en direct au plateau, nous permet de nous aventurer sur tous les terrains de jeu.

Chacun de nos choix se fait d'abord autour d'une seule et même envie : prendre en compte le public à chaque étape de création. Il est le moteur de nos inspirations, de notre propos, son imaginaire est l'amorce de nos spectacles. Nous voulons créer un dialogue, le rendre complice de nos histoires et lui permettre d'assister si-multanément à l'écriture d'une œuvre originale, à sa construction et à ses coulisses, tout en y concourant par ses réactions sur l'instant.

Avec le spectacle PIOCHE !, nos comédien.ne.s, à l'instar des personnages qu'ils jouent, sont des fabricants d'histoires qui utilisent un imaginaire sans limite, composé d'éléments, d'ingrédients qu'ils trouvent sur les étagères et dans les bocaux d'un atelier remplis de tous les possibles : du vent, des sanglots d'enfants, de la sueur de chevalier, des chants de sirènes... Rapidement, une connivence s'installe avec nos jeunes spectateurs : nous leur proposons de choisir les ingrédients principaux - et essentiels - à chaque aventure : ils piochent parmi des cartes thématiques (personnages, objets et lieux) - qui seront les points de départ de chacune de nos histoires, et nous les apportent. Ainsi, ils stimulent réellement leur imagination, participent à la création en cours et font partie intégrante du spectacle.

Nous avons pris l'habitude, dans nos précédentes créations, de travailler sur des histoires courtes, rythmées et nombreuses - format plutôt classique du théâtre d'improvisation. Notre envie pour ce spectacle, consiste à jouer des histoires longues et approfondies avec un style bien défini : celui des films d'animation.

Les univers des films d'animation jeune public, tant par leurs esthétiques que par leurs messages - et dont les codes sont généralement connus des enfants, nous ont paru être une belle porte d'entrée pour toucher à un imaginaire foisonnant et offrir une grande variété d'histoires.

Au sein de cette création, nous nous inspirons de la singularité des personnages et dramaturgies de divers réalisateurs et studios dont :

- l'univers très poétique de Hayao Miyazaki qui s'ancre dans une réflexion autour de la nature ou de l'émancipation féminine ;
- le monde de Tim Burton qui donne accès à l'étrange, au monstrueux teinté d'humour, pour défendre l'idée que la beauté du monde naît de la différence de chacun ;
- les films de Pixar qui nous emmènent dans des mondes où le héros (ou anti-héros) questionne son mode de vie et la société qui l'entoure...

Autant de thèmes ancrés dans notre société et largement défendus auprès de nos jeunes générations : la tolérance, le respect des différences, de l'altérité ; l'égalité femmes / hommes ; la préservation de la nature ; etc...

Autant de thèmes qui nous sont chers aussi - et que nous voulons défendre à travers ce spectacle. Mais encore autant de points d'appui pour nos histoires improvisées, nous permettant de développer une dramaturgie originale et des codes de jeu précis.

LE DÉROULÉ DU SPECTACLE

MATÉRIEL À JOUER

- 1 plateau
- 3 comédiens
- 1 public
- 20 cartes « Personnages »
- 15 cartes « Lieu »
- 15 cartes « Objet »
- Accessoires personnages
- Bocaux d'ingrédients soigneusement choisis

Au cours du spectacle, trois histoires seront jouées à la suite (deux longues et une courte).

Les longues histoires permettent l'installation d'une intrigue et le développement d'un univers fictionnel très détaillé dans un espace-temps propice à l'immersion des jeunes spectateurs. Les histoires courtes offrent un rythme plus soutenu avec des codes de jeu proches du burlesque.

En premier lieu, la cheffe d'atelier invite les spectateurs à piocher deux cartes « Personnage », qui seront les héros de la première histoire. À la fin de cette première aventure, la cheffe d'atelier réceptionne l'histoire dans une boîte dédiée. Pour la deuxième et la troisième histoire, s'ajouteront aux cartes « Personnage » des cartes « Lieu » ou « Objet » qui marqueront le point de départ des histoires suivantes.

Le spectacle prend fin à l'issue de la troisième histoire, contenue désormais dans une boîte prête pour l'expédition.

Pour créer un écrin à la mise en œuvre de ces histoires, nous avons imaginé un décor familial qui rappelle tout à la fois le vieux grenier ou l'atelier de bricolage nos grands-parents. Lieux emblématiques, emplis de souvenirs et où se déroulent les épopées fantastiques de bon nombre d'enfants d'hier et d'aujourd'hui.

En fond de scène trône un décor d'atelier, des étagères en bois sont remplies de vieux bocaux contenant les ingrédients essentiels à la fabrication d'histoires, de boîtes chinées pour conserver ces aventures et d'accessoires divers pour chacun des personnages. Cuir, papier kraft, boîtes métalliques, bois brut ; ces matériaux renvoient au côté désuet des vieux ateliers, ou d'un grenier qui sent la poussière, lieu où l'imaginaire des enfants bat son plein.

Le travail de la lumière met en valeur cet univers : tamisée, douce, elle quadrille tout le décor et renforce la chaleur et l'intimité du lieu. Peu à peu, ce décor s'efface pour laisser place aux histoires et aux personnages. La lumière évolue pendant les improvisations pour s'adapter aux intrigues, créer des ambiances en adéquation avec ce qui se passe au plateau.

Tout comme dans un film d'animation, la musique accompagne chaque moment, souligne les émotions des personnages. Elle se fait discrète ou imposante, mais transportera le spectateur tout autant que comédien dans l'univers en train de se créer.

Enfin, dans cet atelier de fabrication d'histoires, le tablier est de rigueur ! Pour interpréter les personnages qu'ils ont à jouer, les comédiens ont à disposition des accessoires de jeu (chapeau de magicien, crête de dragon, masque de loup, chapeau de sorcière, casque d'aviateur, lunettes, couronne royale, chapeau de lutin, crochet de pirate, etc...). Fabriqués en papier kraft, ils évoquent les déguisements DIY que l'on bricole pour les enfants.

La compagnie peut proposer des temps de médiation culturelle autour de la venue du spectacle.

Nous proposons des séances d'initiation à l'improvisation pour des enfants à partir de la grande section. Une séance est encadrée par un.e ou deux comédien.ne.s du spectacle selon l'effectif des élèves.

Nous conseillons que l'atelier puisse se dérouler après la représentation, de façon à ce que les élèves soient sensibilisés une première fois à l'improvisation.

Nous pouvons intervenir sur une ou plusieurs séances selon votre projet.

GÉNÉRALITÉS

Public

De la grande section à la 6ème

Durée

45 minutes à 1 heure / GS - CP - CE

1h30 / CM - 6ème

Nombre d'intervenant.e

1 intervenant.e par groupe d'élèves

Effectif d'un groupe

12 à 15 enfants maximum (classe entière ou demi-classe selon l'effectif)

Conditions, pour chaque groupe

Disposer d'une salle distincte

Présence d'un adulte encadrant de l'établissement scolaire obligatoire (Enseignant.e / AVS / Animateur.ice / ATSEM)

Type de lieu

Salle d'activité / de motricité, salle des fêtes, salle de sport ou tout autre espace d'environ 50m² (minimum), suffisamment dégagé pour évoluer en groupe

L'ATELIER DÉCOUVERTE sur 1 séance

Apprendre à inventer une histoire à plusieurs, la création de personnages, l'expression des émotions, l'écoute, développer une qualité de jeu (travail corporel, vocal, mime).

Le travail consiste à entrer à petit pas dans l'improvisation par le biais de jeux théâtraux. Nous proposons une mise en confiance pour que les enfants soient à l'aise et se mettent à improviser sans s'en rendre compte. On démarre par des exercices collectifs pour aller progressivement vers plus d'individualité.

Les objectifs pédagogiques visent à offrir aux enfants un espace d'expression et de créativité où, dans un cadre bien défini, tout est possible car l'imaginaire est infini. Le but est de lâcher-prise afin d'être capable de jouer, d'improviser, devant les autres membres du groupe, voire un public. Nous nous adaptons évidemment à chacun et tout se fait dans la douceur sans forcer.

Les ateliers sont ludiques, car cet apprentissage doit se faire dans une ambiance stimulante.

LE PARCOURS ARTISTIQUE sur 2 à 5 séances

Travail approfondi en improvisation théâtrale pour aller plus loin. Les objectifs pédagogiques visent pour chaque séance thématique à explorer : l'expression des émotions, le travail de l'espace, l'écriture d'histoires en direct ou la création de personnages.

ILS ONT PIOCHÉ AVEC NOUS

Théâtre La Maison du Peuple, Oullins-Pierre-Bénite (69)

La Palène, Rouillac (16)

Festival ImproSphère / Théâtre Émile Loubet, Montélimar (26)

Le Briscope – Brignais (69)

Théâtre L'Echandole – Yverdon-les-Bains (Suisse)

Espace Jean Gabin – Chaponnay (69)

Théâtre de Gleizé (69)

Médiathèque de Feyzin (69)

Festival Tout L'Monde Dehors – Lyon 9 (69)

Salle Léo Ferré – MJC Vieux Lyon (69)

Espace Vaugelas – Meximieux (01)

École de Chaponnay (69)

Médiathèque de Meyzieu (69)

MPT des Rancy – Lyon (69)

Le Complexe du Rire – Lyon (69)

MÉDIATION

De l'action culturelle peut être proposée par l'équipe artistique et sur demande autour de la venue du spectacle

PUBLIC

De 5 à 10 ans

JAUGE CONSEILLÉE

250 / 300 personnes

DURÉE

50 min

ÉQUIPE

3 artistes 1 régisseur, 1 chargée de diffusion (à confirmer)

ESPACE SCÉNIQUE

Ouverture 8m // Profondeur 5m // Hauteur sous perche 5m
Boîte noire à l'italienne

TEMPS DE MONTAGE

1 à 2 services, selon la salle / Temps de démontage : 1 service

SON / LUMIÈRE

Les régies son et lumières doivent être situées côte à côte, de préférence au centre et en salle. Le système son devra permettre une diffusion homogène dans toute la salle. Retours : de préférence en side sur pieds à cours et à jardin. Selon l'acoustique et la jauge de la salle, 3 micros serre-tête avec émetteur-récepteur HF pourront vous être demandés.

Toutes les sources de lumière -sauf les découpes devront être équipées de diffuseurs type R132.

LOGES / CATERING

Catering simple (fruits, eau, biscuits)
Fer et table à repasser

TRANSPORTS

Location utilitaire 6m3 (transport décor) + péages + essence

1 A/R Lyon/St Martin du Mont (régisseur / frais kilométriques + péages)

Transport 4 personnes (comédiens + chargée de diffusion) au départ de Lyon (frais kilométriques + péages ou SNCF)

Justine HOSTEKINT

Comédienne et clown, elle obtient un master en arts du spectacle en 2006 et prend en parallèle des cours au Conservatoire de Lille. Elle se spécialise dans le clown.

Elle intervient auprès d'enfants hospitalisés dans le Nord au sein de l'association Les Clowns de l'Espoir (2005-2008). Elle fait partie du collectif des 7 Klowns Kapito de la cie Brainstorming et participe à la création d'un cabaret clown. À Lille, elle joue pour la Cie L'Etourdie dans un trio de clowns féminin, *La mort ! ça m'intéresse pas...* (création 2013) puis dans *Las Vegas Kabaret* (création 2015).

En 2005, elle intègre la Ligue d'improvisation professionnelle de Marcq-en-Baroeul. Depuis 2007, elle vit à Lyon, fait partie de la Lily et collabore avec plusieurs compagnies de théâtre lyonnaises (Broutille et Cie, la cie Pare-Choc, le Collectif de la Cothurne...). Elle travaille également en studios où elle fait du doublage de dessins-animés et de séries.

Edeline BLANGERO

L'humain au centre du travail, la corporalité, l'écoute totale, l'esthétisme, le « tout-prendre », le Tempo, l'implication, la chute libre, l'humilité, l'interprétation... Voici les directions, les valeurs et les intentions des deux compagnies dont Edeline fait partie. Des axes de travail complémentaires et qui correspondent aux envies de cette comédienne qui pratique l'improvisation théâtrale depuis plus de 15 ans. En 2007, elle intègre la Lily. Elle y rencontre des comédiens de qualité avec lesquels elle développe et joue des spectacles pour enfants, sur le cinéma, sur l'Histoire de France en général et sur le Moyen-Âge en particulier...

Elle travaille également en marionnettes aux Zonzons puis sous la direction de Grégoire Ingold et de Cyril Bourgois... Pour elle, l'improvisation n'est pas une discipline à part, c'est une partie d'un tout et ce tout, c'est la comédienne qui utilise l'outil qu'elle est pour créer, construire, raconter, interpréter... Un outil au même titre que la voix ou que la marionnette, que le théâtre de rue ou le jeu face à une caméra. Un outil pour faire voyager un public. Et comme tous les outils, ça s'entretient, ça se pratique, ça se corrige, ça se travaille, ça évolue.

Distribution, en alternance

Tibo ASTRY
Edeline BLANGERO
Sophie DURAND
Justine HOSTEKINT
William MEYSSONNIER
Lætitia VILLEMAUX

Scénographie
Aude VANHOUTTE

Création Lumière
Guislain RIGOLLET

Illustrations des cartes à jouer
Marianne BERTHAULD

Régie
Quentin VERNE

Costumes
Anne DUMONT

L'ÉQUIPE

CONTACTS

DIFFUSION

Sarah HOUARI

06 49 24 73 47

diffusionlily@impro-lyon.com

PRODUCTION - ADMINISTRATION

Émilie JOUMARD

04 72 80 98 71

productionlily@impro-lyon.com

LA LILY (LIGUE D'IMPROVISATION LYONNAISE)

Siège

83 rue de Marseille, 69007 LYON

Locaux

32 rue professeur Grignard, 69007 LYON

SIRET

394 481 329 00057

APE

9001 Z

Licences

PLATESV-R-2022-000214 // PLATESV-R-2022-000215

