

L'ARC

scène
nationale
Le Creusot

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

CARTOON OU N'ESSEYER PAS ÇA CHEZ VOUS

THÉÂTRE - MAGIE NOUVELLE
Cie De Louise
Mike Kenny

REPRÉSENTATION SCOLAIRE

LUNDI 27 NOVEMBRE 2023 À 10H

POSSIBILITÉ DE VISITER LES COULISSES MERCREDI 22 NOVEMBRE À 19H

CRÉDIT PHOTO : LOUISE DUNE ON

larcscenenationale.fr

PRÉSENTATION

Jimmy est le fils de Norman et Norma Normal, ils habitent Normal Street à Normalville. Dans la famille Normal il y a aussi Dorothy la grande sœur, un bébé, un chien et un poisson rouge.

Tout ce qu'il y a de plus normal ! Sauf que pas du tout !

Ce sont des cartoons dont la vie est régie par la loi des cartoons ! Ils vivent parmi nous les humains, ils ont l'air normaux, mais leurs vies répondent à d'autres règles : le bébé, le chien et le poisson rouge parlent. Chaque matin un nouvel épisode commence et tout redémarre à zéro, comme si la veille n'avait pas existé.

Ils ne ressentent jamais la douleur. Ils ne vieillissent pas, et ne meurent jamais...

Un jour, Norma Normal, grande scientifique de son métier, va confondre le biberon du bébé avec sa dernière « potion ». Avec pour résultat que Bébé deviendra invisible et que Jimmy ayant goûté aussi va se mettre à changer ; à grandir, à souffrir... à devenir « normal ». Et si, pour ne pas avoir une vie de poisson rouge où tout recommence éternellement à zéro, il fallait aussi accepter la souffrance et la mort ?

Qu'est-ce que c'est, vivre ? Et la normalité ?

S'ajoute à cela que Craig – la petite brute du quartier qui poursuit toujours notre héros – se rend compte des super-pouvoirs de Jimmy... La famille Normal est entraînée dans des aventures improbables allant du bébé sans tête à l'explosion de la maison, en passant par le braquage d'un magasin d'électroménager. »

La metteuse en scène Odile Grosset-Grange retrouve, pour *Cartoon*, l'auteur anglais Mike Kenny et propose une épopée scénique au rythme endiablé et aux situations les plus incroyables. Effets spéciaux, cascades et rires garantis !

« *Cartoon* est une pièce inédite de Mike Kenny, jamais jouée ni en Angleterre, ni en France, ni ailleurs. Un soir, Mike me raconte cette pièce improbable d'une famille de personnages de dessins animés. La famille Normal. Je suis curieuse car je n'ai jamais lu ça au théâtre. Il me l'envoie et je l'aime immédiatement. Quand je vais dans des salles de classes, je dis toujours aux enfants et aux jeunes que je rencontre que ce qui me plaît par-dessus tout au théâtre, c'est que tout y est possible. Avec *Cartoon*, nous allons tester les limites de cette affirmation ! »

Odile Grosset-Grange

DISTRIBUTION

Mike Kenny : texte

Séverine Magois : traduction

Odile Grosset-Grange : mise en scène

François Chary, Julien Cigana, Antonin Dufautrelle, Delphine Lamand, Pierre Lefebvre-Adrien, Pauline

Vaubailon : interprétation

Carles Romero-Vidal : assistanat mise en scène

Stephan Zimmerli assisté de Irène Vignaud : scénographie

Nicolas Barrot Farid Laroussi : régie générale

Erwan Tassel : lumières

Vincent Wüthrich : conception machinerie et magie

Stephan Zimmerli : dessins

Irène Vignaud : accessoires

Brice Berthoud : conseil marionnettes

Caroline Dubuisson : fabrication marionnettes

Vincent Hulot : création musicale et son

Séverine Thiebault assistée de Pia Blanchon : costumes

Noï Karunayadhaj : création perruque

Gianni Joseph : chorégraphie

Emmanuel Larue : plateau / vidéo

Marion Denier : plateau

Jipanco : construction des décors et machinerie

Caroline Sazerat-Richard : direction de production

Mathilde Göhler, Emilienne Guiffan : chargées de production

Caroline Namer : diffusion

Elektron Libre - Olivier Saksik : presse

PRODUCTION : LA COMPAGNIE DE LOUISE **COPRODUCTION** : LA COUPE D'OR A ROCHEFORT ; LA COURSIVE – SN DE LA ROCHELLE ; LE THEATRE D'ANGOULEME – SN D'ANGOULEME ; L'OARA (OFFICE ARTISTIQUE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE) ; L'ODYSSEE – THEATRE DE PERIGUEUX ; LE THEATRE DE GASCOGNE – SCENES DE MONT DE MARSAN ; LA FERME DU BUISSON – SN DE NOISIEL ; LE THEATRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES – CDN ; LES TRETEAUX DE FRANCE – CDN. **CO-PRODUCTIONS** – FONDS DE SOUTIEN : FOND DE SOUTIEN A LA PRODUCTION DE S'IL VOUS PLAIT, SCENE CONVENTIONNEE DE THOUARS / LES 3T, SCENE CONVENTIONNEE DE CHATELLERAULT / SCENES DE TERRITOIRE, SCENE CONVENTIONNEE DU BOCAGE BRESSUIRAIS ; FONDS DE PRODUCTION JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE EN COOPERATION AVEC LA DRAC NOUVELLE-AQUITAINE ; AVEC LE SOUTIEN DE L'ADAMI. AVEC LE SOUTIEN DU FONDS D'INSERTION PROFESSIONNELLE DE L'ÉCOLE SUPERIEURE DE THEATRE DE L'UNION – DRAC NOUVELLE AQUITAINE ET REGION NOUVELLE AQUITAINE **ACCUEIL ET SOUTIEN EN RESIDENCE** : LE THEATRE D'ANGOULEME – SCENE NATIONALE ; LA FERME DU BUISSON – SCENE NATIONALE ; L'OARA (OFFICE ARTISTIQUE DE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE) DANS LE CADRE DE LA RESIDENCE MECA ; LA COUPE D'OR – THEATRE DE ROCHEFORT ; LE THEATRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES – CDN. **AVEC LE SOUTIEN** COMPLEMENTAIRE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CREATION ARTISTIQUE.

LA COMPAGNIE DE LOUISE EST SOUTENUE ET FINANCEE POUR SON PROJET PAR LA VILLE DE LA ROCHELLE, LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE.

LA COMPAGNIE DE LOUISE EST CONVENTIONNEE PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE – DRAC NOUVELLE-AQUITAINE SITE DE POITIERS.

LE TEXTE *CARTOON* DE MIKE KENNY EST REPRESENTE EN FRANCE PAR SEVERINE MAGOIS EN ACCORD AVEC ALAN BRODIE REPRESENTATION, LONDRES (WWW.ALANBRODIE.COM).

SCÉNOGRAPHIE

Stephan Zimmerli assisté d'Irène Vignaud

Nous avons travaillé avec Stephan Zimmerli assisté de Irène Vignaud. Son univers noir et blanc très graphique contraste avec ce que l'on peut attendre des cartoons. L'idée est que les spectateurs au début du spectacle reçoivent cette scénographie dessinée comme une convention théâtrale... et ne réalisent qu'au bout d'un temps qu'ils sont face à des personnages de dessins animés.

Nous aimons le rapport à l'esquisse, au dessin qui est en cours. C'est pourquoi nous avons décidé de donner une unité de couleur kraft ou carton au décor. Du bleu vient s'y mêler, évoquant le travail de Francis Bacon. Le reste de la couleur est apporté par les accessoires, les costumes, la lumière...

La maison est structurée par deux panneaux et du mobilier. Ces panneaux sont recto-verso : ils créent, au fur et à mesure du spectacle, un grand nombre d'images et transformer l'espace.

DESSIN ANIMÉ

Le décor est également composé en avant-scène d'un cadre lumineux, indiqué par l'auteur, qui symbolise le dedans et le dehors mais aussi l'écran de télévision ou de cinéma que nos héros choisiront ou pas de traverser. Le dessin, sous sa forme animée, n'est pas absent de Cartoon, mais il ne surviendra que lorsqu'on ne l'attend plus.

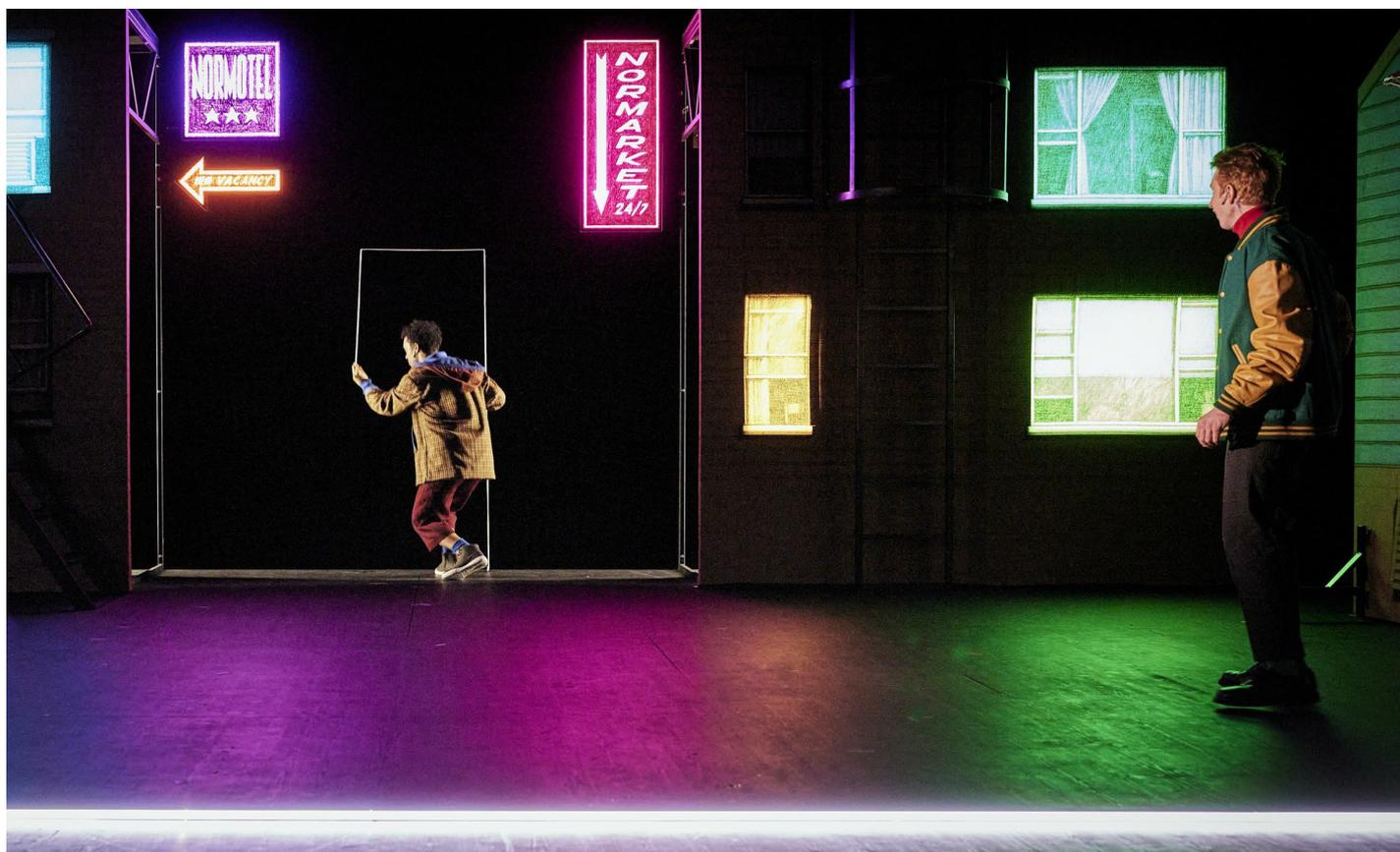
MAGIE NOUVELLE

Vincent Wüthrich

Nous avons également engagé une collaboration avec le magicien Vincent Wüthrich. Il met en place différents effets magiques tout au long du spectacle, et notamment des vols : à deux reprises, les personnages marchent au-dessus du vide. Naturellement, lorsqu'ils regardent en bas, ils tombent !

Il a imaginé et créé un système de vol entièrement autonome qui permet de garder des dimensions de plateau accessibles :

- une hauteur de 7 m sous perche nous suffit pour faire tomber les comédiens de 5 m environ (leurs pieds à 3,20 m du sol), et en toute sécurité bien sûr !
- Le décor et la machine de vol s'adaptent à des moyens et grands plateaux. Soit, 9 m d'ouverture (plus coulisses) et jusqu'à 14 m d'ouverture (plus coulisses). La profondeur minimum sera de 9 m et la hauteur minimum sous perche de 6,50 m.

COMÉDIENS

François Chary, Julien Cigana, Antonin Dufeutrelle, Delphine Lamand, Pierre Lefebvre-Adrien, Pauline Vaubailon

Il faut des comédiens capables de jouer physiquement le registre des cartoons : des pauses, des ralentis, des accélérés...

Pierre Lefebvre-Adrien, interprète dans *Le Garçon à la valise* (2016), s'est immédiatement imposé à moi, ainsi que Julien Cigana qui jouait déjà son père à l'époque. Delphine Lamand, qui en-dehors d'être une excellente comédienne est un cartoon au naturel.

François Chary et Pauline Vaubailon viennent parfaire cette distribution avec leur jeunesse, leur énergie et ingéniosité.

Nous sommes rejoints par Antonin Dufeutrelle qui collabore régulièrement avec Les Anges au Plafond et Caroline Dubuisson. Il incarnera non seulement les personnages marionnettiques mais également la galerie des personnages du monde réel. En-dehors de la famille Normal, le monde sera donc composé de personnages aux visages identiques, féminins ou masculins, quels que soient leurs rôles (professeur, journaliste, policier...).

CRÉATION LUMIÈRE

Erwan Tassel

La création des lumières est assurée par Erwan Tassel avec qui nous collaborons depuis *Jimmy et ses sœurs*. Ici la lumière a une importance toute particulière. Elle est tout d'abord essentielle à la magie, aux vols en particulier. Elle permet également de créer et révéler différents espaces au fur et à mesure du spectacle. Nous avons réfléchi également ensemble à l'univers coloré et à l'atmosphère pop que nous développons.

CRÉATION SON

Vincent Hulot

Mike écrit que nos personnages sont accompagnés de musiques et de bruitages. Évidemment, nous jouons avec les codes du cartoon... les détourner peut-être. Le son, les musiques du spectacle sont de Vincent Hulot. C'est une nouvelle collaboration. J'aime l'univers musical électro et émouvant de Vincent, fait de nappes qui parfois viennent souligner le côté répétitif de la vie des cartoon.

MARIONNETTES

Brice Berthoud, Caroline Dubuisson

Le bébé, le chien et le poisson rouge sont joués par des marionnettes. Nous avons entamé une collaboration artistique avec Brice Berthoud de la compagnie Les Anges au Plafond, et Caroline Dubuisson en assure la fabrication.

Notre réflexion s'est portée sur leur statut au sein du spectacle, leur rapport avec les comédiens de chair et d'os. Il nous est apparu important que leur fonctionnement ait quelque chose de magique, ne soit pas dénoncé.

Car les événements arrivent à nos personnages malgré eux : l'univers de Cartoon est magique !

DES SPECTACLES EXIGEANTS

Depuis 2014, la Compagnie de Louise s'attache à proposer des spectacles de qualité et adaptables à de nombreux lieux de représentations, même les plus inattendus et dépourvus techniquement (piscines, gymnases, réfectoires, salles des fêtes...) En moyenne, nos spectacles sont joués 180 fois. Pour *Cartoon*, la rencontre entre le texte et la compagnie impose exceptionnellement de déployer de très gros moyens.

UNE AVENTURE AUDACIEUSE

- 15 collaborateurs techniques (des marionnettes, de la magie nouvelle, des acrobaties, du dessin animé noir et blanc, des lumières spécifiques, une scénographie astucieuse et des accessoires cartoonésques)
- 6 artistes dramatiques – des centaines d'heures de travail de production et de diffusion
- des centaines d'heures de réalisation et construction du décor
- 8 semaines de résidence

« Nous le savions et le savons aujourd'hui encore, ce sera un spectacle qui sortira de l'ordinaire »

UN PROJET AUX GRANDS MOYENS

« À pièce exceptionnelle, moyens exceptionnels. Le texte de Mike Kenny, le projet d'Odile et de toute l'équipe de création sont précieux pour le public, précieux pour les enfants. »

Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes convaincus qu'il faut s'autoriser des œuvres exceptionnelles, y mettre une énergie renouvelée ; donner envie aux publics de revenir dans les salles ou les espaces de représentation, permettre à nouveau aux enfants de s'interroger sur le monde qu'ils découvrent, et envahir le territoire de spectacles adressés à tous, donnant aux familles matières à échanger et entraînant joyeusement la jeunesse à devenir les spectateurs de demain.

PISTES PÉDAGOGIQUES

LE SENS DU TITRE

- Quel horizon d'attente se dégage du titre (et du sous-titre) ?

On pourra partir d'un remue-méninge ou « brainstorming » : on demande aux élèves ce que le titre évoque pour eux et chacun vient écrire un mot au tableau.

- Qu'est-ce qu'un cartoon ?

On pourra proposer aux élèves un travail de recherche au CDI, avec une mise en commun. Puis dans un second temps (après le spectacle), essayer d'établir des liens entre le titre et ce qu'ils ont vu sur scène.

(voir Activités autour de la définition du mot cartoon et Annexe 2)

ACTIVITÉS AUTOUR DE L'AFFICHE

- **Réflexion à partir de l'affiche :**

Projeter l'affiche (reproduite en annexe 1).

Exemple de questionnements possibles :

Que voyez-vous sur cette affiche ?

Que pouvez-vous dire du décor ?

Quelles impressions se dégagent de cette affiche ?

Que peut montrer la posture des comédiens ?

Que vous attendez-vous à voir durant ce spectacle ?

- **Réalisation d'une affiche « alternative » pour ce spectacle.**

(par exemple, en travaillant l'image du personnage de cartoon et des situations « rituelles » /en mettant en avant des passages du spectacle.)

ACTIVITÉS AUTOUR DE LA DÉFINITION DU MOT CARTOON

- Après avoir lu et expliqué l'annexe 2 (définition du cartoon), demandez à vos élèves

Des personnages célèbres de cartoon ? (Annexes 3 et 4)

Des situations habituelles de cartoon (on peut les trouver avec les personnages mentionnés précédemment) ?

Donnez une explication sur le sous-titre du spectacle.

ACTIVITÉS AUTOUR DE LA MISE EN SCÈNE « CARTOONESQUE »

DU SPECTACLE

Avant le spectacle :

- Comment mettre en scène les différentes situations ?
- Que peut-on utiliser pour donner une impression de cartoon ?

Après le spectacle :

- Quels sont les types de performances ou de pratiques artistiques ont été mises en œuvre durant le spectacle ?
- Avez-vous été surpris par la mise en scène durant le spectacle ?
- Est-ce que cela correspond à vos idées / vos hypothèses avant le spectacle ?

ACTIVITÉS AUTOUR DE LA « PHILOSOPHIE » DE LA PIÈCE

Réflexion sur la différence, la normalité

On pourrait partir de questionnements simples autour de la normalité :

- Qu'est-ce qu'une famille normale ?
- Qu'est-ce qu'être normal ? Et qu'est-ce que la normalité dans notre monde actuel ?
- Est-ce normal d'être immortel, de ne pas vieillir, de ne pas grandir, de ne pas ressentir la douleur, comme un personnage de cartoon ?
- Qu'est-ce qu'être différent ? Est-ce grave d'être différent ?
- Sachant que nous sommes tous différents, tous unique, est-il judicieux de se moquer des gens qui sont différents ?
- Comment serait notre monde si tous les gens se ressemblaient, s'il n'y avait pas de différences entre les gens, les pays, les cultures...

larcscenenationale.fr

ANNEXE 2

Qu'est-ce qu'un cartoon ?

Définition générale :

Le *cartoon* est un film d'animation souvent décliné en court métrage. Ce mot désigne à l'origine chacun des dessins composant un film de dessins animés. Ensuite, par extension, ce mot désigne le film lui-même.

L'âge d'or du *cartoon* se situe entre les années 1930 et les années 1950 avec des sociétés comme la Warner Bros, la MGM et la Walt Disney Productions.

Les tout premiers courts-métrages étaient donc en noir et blanc, souvent rythmés par du jazz ou du blues, car les premiers personnages sont peu bavards.

Vers 1934, les premières couleurs font leur apparition dans les animations, les personnages et les mises en scène se diversifient.

Caractéristiques :

Pour ce qui est du style graphique et de l'animation : des déformations très importantes des personnages (étirements, grands yeux, quatre doigts, technique du *squash and stretch*). Cette particularité des personnages est capitale dans les scénarios, car elle permet de faire vivre à ces derniers toutes sortes de situations illogiques et drôles.

Pour ce qui est du scénario : l'exagération des situations et des émotions exprimées par les personnages, la violence de celles-ci qui ne sont néanmoins jamais dramatisées : les personnages ressuscitent souvent après avoir subi des situations qui auraient entraîné leur mort en temps normal ; à l'inverse du style disneyien, qui tourne parfois à la tragédie (contes de fée, mort de la mère de Bambi).

Le *cartoon* lui, privilégie systématiquement l'humour.

Dans *Qui veut la peau de Roger Rabbit*, il est question de *Toonville*, la ville des *toons*, mais les *cartoons* n'accordent en général que peu d'importance à la vie des personnages : seuls comptent le moment de l'action et les éléments conduisant à la fin du gag. Ainsi, l'humour *toon* réside davantage dans le comique des situations que dans une histoire complexe.

Souvent, les *toons* reçoivent sur la tête enclumes, pianos, massues, et autres objets insolites. La loi du plus fort n'est pas légion dans les *cartoons*, et les pièges que les personnages se tendent les uns aux autres finissent souvent en une chute comique, grâce à de nombreux retournements de situation.

Il s'agit donc généralement de courts-métrages, utilisant l'ironie, l'exagération, la caricature et surtout l'imagination.

ANNEXE 3

Principaux personnages de l'âge d'or du cartoon (les deux plus grands studios)
Warner Bros (Looney tunes)

Speedy Gonzales – Pépé le putois – Charlie le coq – Porky Pig - Le Coyote – Bip Bip Bugs Bunny –
Elmer Fudd le chasseur – Titi - Daffy Duck – Taz – Sylvestre – Sam le pirate
(de gauche à droite)

Metro-Goldwyn-Mayer

Tom et Jerry – Droopy – La panthère rose –
Barney Bear – Wolfie –
Junior (de George & Junior) –
Screwy Squirrel
(de gauche à droite)

ANNEXE 4

Quelques personnages de cartoon actuels

Le monde incroyable de Gumball (7 saisons)

Les Simpson (34 saisons !)

South Park (26 saisons : Kenny, au-dessus de l'écriteau, meurt dans tous les épisodes des 6 premières saisons et revient dans l'épisode suivant...)