

La Compagnie Choc Trio présente :

UNE ECHAPPEE BURLESQUE AUX
COULEURS DE KANDINSKY

Contact : 05 49 43 25 71 - 06 85 10 52 83 - choctrio@choctrio.com

Compagnie Choc Trio - 2 rue de Moselle - 86600 Lusignan

www.choctrio.com

Interprétation : Claude Cordier (Monsieur Maurice)
Ecriture et scénographie : Claude Cordier et Priscille Eysman
Mise en scène : Priscille Eysman
Création vidéo : Christoph Guillermet
Composition musicale et création sonore : Gilles Bordonneau
Mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov
Création lumière : Dominique Grignon
Costume : Coline Dalle

Crédits photo : Doumé et Florent Mailly.

Coproducteurs : La Maison, Scène Conventiionnée Art en territoire en préfiguration de Nevers (58) - L'Alizé de Guipavas (29) - MPT d'Aiffres (79).

Soutiens financiers : Bourse à l'écriture musicale et soutien à deux résidences de l'OARA / Département de la Vienne / Département des Landes / SPEDIDAM.

Et avec l'apport de France Active Poitou-Charentes pour l'achat du matériel vidéo.

Résidences : Maison des Arts de Brioux sur Boutonne (79) - Maison Maria Casarès d'Alloue (16) - La Margelle de Civray (86) - Espace Agapit de St Maixent L'Ecole (79) - La Cascade, Pole national Cirque de Bourg St Andréol (07) - La Maison Scène Conventiionnée Art en territoire en préfiguration de Nevers (58) - CRABB de Biscarrosse (40) - La Passerelle de Fleury les Aubrais (45) - Centre des Arts de Meudon (92)

Prélude en Bleu Majeur bénéficie du dispositif d'aide à la diffusion interrégional de l'OARA (Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine).

INTENTION

Dans un monde obscurci pour les générations futures, nous souhaitons replacer l'Art au centre des préoccupations. C'est ainsi que nous invitons la peinture abstraite à compléter la palette de notre expression scénique.

Avec l'envie d'illustrer comment la contemplation d'une peinture touche notre affect et développe notre connaissance du monde; Comment la stimulation de notre imaginaire et le développement de notre créativité nous emportent dans un monde poétique plein de mouvements, de formes, de musiques et de sensations.

Celle de rendre la peinture vivante, la sortir de son cadre en deux dimensions et la faire exploser en trois dimensions.

La musique et le son font surgir des images mentales, au même titre qu'un tableau peut suggérer une ambiance sonore. C'est à ce point précis que la singularité de notre langage scénique peut créer des correspondances - décalées, poétiques, surréalistes - entre des éléments sonores et musicaux produits par un musicien excentrique et corporel et des éléments graphiques qui se seraient évadés de la toile d'un peintre.

Et, cette stimulation d'une part enfouie de notre sensibilité l'autorise à ressurgir de façon consciente afin que l'art et la créativité embellissent, transforment et transcendent notre quotidien.

Dans une mise en abîme de l'acte de création, nous espérons permettre au public de se sentir concerné par cette nécessité de produire du beau et de l'extraordinaire, de contempler et de ressentir. Nous interrogeons aussi l'inspiration, le bouillonnement, la reproduction, les erreurs et fausses pistes, l'envie de recommencer... cette dramaturgie de la création offrant un réel terrain de jeu burlesque.

L'écriture et les langages scéniques visent à proposer un spectacle surprenant et sensoriel, poétique et ingénieux, une mise en jeu totale des tableaux.

Et la trace artistique laissée par ce pinceau imaginaire sur le public est durable et infinie...

PRELUDE EN BLEU MAJEUR

VASSILY KANDINSKY

Artiste majeur du XXe siècle, chef de file de l'art abstrait aux côtés de Matisse et Picasso, le peintre russe Vassily Kandinsky s'est imposé très tôt dans le processus d'écriture.

Ce précurseur dans le travail de correspondance entre les sensations visuelles, musicales et motrices était synesthète (une forme de perception multimodale, phénomène neurologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés). Cette particularité sensorielle est présente chez tous les jeunes enfants, puis elle s'estompe ou disparaît ... or la synesthésie, c'est véritablement ce que nous cherchons à faire ressentir à notre public au travers de nos spectacles, des associations que nous créons.

Pour justifier l'évolution inéluctable de la peinture vers l'abstraction, Kandinsky se réfère à la musique, qu'il décrit comme art abstrait par essence puisqu'elle ne cherche pas à recopier la nature, mais peut exprimer des impressions et des sensations sans nul recours à une référence extérieure.

Ainsi, ses œuvres établissent naturellement et volontairement des correspondances avec des univers musicaux. Leur graphisme laisse une grande place à l'imagination, la nôtre et celle du public auquel nous nous adressons. La musicalité de ses tableaux est inspirante et nous permet de créer notre propre parcours musical, notre propre partition gestuelle en décodant l'abstraction.

LE PERSONNAGE

Nous plaçons Monsieur Maurice, personnage récurrent dans les précédentes créations de la compagnie, dans une situation initiale insolite.

Tandis qu'enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un environnement sonore et visuel monotone et mécanisé où fantaisie et couleurs sont absentes, apparaissent soudain des événements visuels et sonores semblant s'être échappés d'un mystérieux tableau. C'est tout un monde graphique qui l'envahit. Et alors que devant nous se matérialise l'oeuvre picturale de Kandinsky, elle inspire et libère la force créative du personnage, et, plongeant en son coeur, il l'illustre dans une interprétation inédite et burlesque.

L'imaginaire l'emporte, l'ordinaire devient extraordinaire.

La plongée surréaliste du personnage dans l'oeuvre picturale donne à voir un univers où le souffle créatif est réellement palpable. S'y entrecroisent le réel, l'imaginaire et la traduction graphique abstraite de la réalité, s'y entremêlent différents codes et correspondances cosmiques.

Cette lecture originale de l'oeuvre de Kandinsky confronte l'univers graphique du maître des formes et des couleurs au monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice, créant ainsi ses propres correspondances. Son registre de jeu, subtil, donne à voir un personnage dont l'évolution le rapproche de l'enfance. Toujours lunaire, sensible et poétique, il approfondit ici sa silhouette en dessinant un personnage décalé, plus proche du burlesque que du clown dont il se distingue. Il s'exprime sans paroles et joue de son corps dans une partition plastique, empruntant au mime et au théâtre gestuel.

PRELUDE EN BLEU MAJEUR

LA SCENOGRAPHIE

La bascule du personnage s'opère grâce à une esthétique scénographique singulière, ingénieuse et évolutive, conçue entre réalité et art numérique. Et sous nos yeux, les tableaux abstraits se dévoilent ...

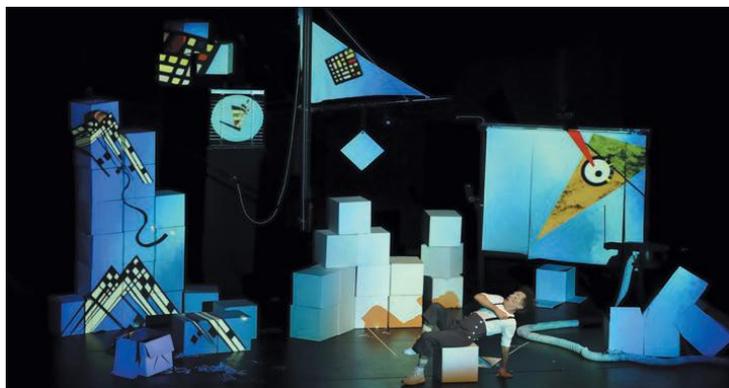
Il donne vie aux objets, à la matière et aux volumes, crée des installations évocatrices en termes de représentation graphique.

Mais aussi, et pour la première fois, il explore les ressources d'un langage vidéo original, singulier et interactif, partenaire de jeu extraordinaire, approche ludique et vivante de la peinture abstraite pour le public.

C'est ici que l'écriture vidéo très particulière de Christoph Guillermet est intervenue, créant des "objets" graphiques issus de différents tableaux de Kandinsky.

Leur manipulation s'effectue en temps réel en régie pendant le spectacle et permet de proposer au personnage la rencontre improbable avec tout un monde visuel avec lequel il interagit en permanence.

Nota : Le système vidéo fait partie de la scénographie, il est donc fourni (cf fiche technique)

PRELUDE EN BLEU MAJEUR

LA MUSIQUE

La musique est le reflet du monde intérieur du personnage, elle conditionne sa gestuelle et son comportement. C'est elle qui matérialise l'ouverture du personnage à la créativité. Dans la situation initiale, la musique est conçue comme un élément d'oppression, qui le pousse à la productivité. Au fur et à mesure de son évolution, il va en découvrir les ressources créatives et la liberté d'interprétation, établir des correspondances sonores en lien avec la traduction scénique des œuvres.

Composée par Gilles Bordonneau, elle est tour à tour jouée en direct et intégrée au jeu par l'interprète ou diffusée en musique de scène accompagnant l'action.

Le Thérémine est l'un des instruments exploités dans cette création. Inventé par Lev Theremin, un russe contemporain de Kandinsky, il a constitué une rupture avec les outils traditionnels des musiciens, car c'est l'un des premiers instruments électroniques, avec les Ondes Martenot. Il matérialise parfaitement la différence entre un bruit, un son et ce qui peut devenir de la musique. Mystérieux instrument de passage, surprenant pour le public dans la façon d'en jouer, il illustre avec surréalisme la bascule et la plongée du personnage dans l'oeuvre abstraite et la création.

PRELUDE EN BLEU MAJEUR

ACTION CULTURELLE

Attachés à proposer un contenu d'exploitation riche et original aux enseignants, le dossier d'accompagnement et les propositions d'ateliers de sensibilisation sont travaillés, construits et testés en situation, parallèlement à la création.

L'objectif principal est d'exciter la curiosité artistique d'une population parfois éloignée de l'offre culturelle tout en créant du lien social. Pour les publics auxquels ils s'adressent, ils désacralisent l'acte créatif et donnent aux enfants un rôle d'acteurs de la création très valorisant et enrichissant.

Actions de sensibilisation proposées lors de l'accueil du spectacle :

- **Ateliers parents-enfants**, hors temps scolaire, permettant à la fois de favoriser le partage d'expériences artistiques structurantes pour les liens familiaux, l'échange sur les thématiques développées dans le spectacle, et la poursuite de l'acte de création.
- **Ateliers et rencontres en milieu scolaire**, une ou deux séances en amont et/ou aval de la représentation et regard porté sur notre travail au plateau : répétitions publiques et commentées suivies d'échanges, à vif en bord de plateau ou à froid dans les classes...
- **Parcours d'Education Artistique et Culturelle**, avec une ou plusieurs classes durant une année scolaire, aboutissant à une performance artistique.
- **Ateliers en direction du public amateur**, Master class musicale animée par Gilles Bordonneau ou "Théâtre au Musée" animé par Valery Rybakov

> Demandez :

- **La fiche des propositions en action culturelle**
- **Le dossier "Théâtre au musée"**
- **Le dossier pédagogique**

LA COMPAGNIE

Fondée en 1996 à Lusignan par Claude Cordier et Priscille Eysman, la Compagnie Choc Trio associe la musique au jeu théâtral dans toutes ses créations.

La singularité de sa démarche artistique consiste à aborder des thèmes d'aujourd'hui à travers un art clownesque ou burlesque sensible et contemporain. Les personnages s'expriment sans paroles, par le biais d'une partition sonore et gestuelle. Leur univers est profondément poétique. Ils traduisent avec légèreté des thématiques sociales et humanistes, des sujets sensibles, porteurs d'un message précieux et positif dans lequel chacun peut se retrouver.

Une des particularités de son travail est de satisfaire l'appétit de l'enfant, mais aussi celui de l'adulte venu seul ou en sa compagnie, avec des propositions artistiques permettant plusieurs niveaux de lecture. Elle place son public dans un état d'acuité.

Ses spectacles, créations au langage universel, ont été joués plus de 1600 fois, en France comme à l'étranger (Europe de l'Ouest, Liban, Roumanie, Trinidad et Tobago, Niger, Cameroun, Japon, Taiwan, Hong Kong, Macao, Corée du Sud, Dubai, Chine, Turquie, Chypre, République Tchèque...).

Après avoir créé et diffusé deux spectacles de rue, la compagnie a entamé un travail "dans les murs" dont Prélude en Bleu Majeur est le septième opus. Avec ce spectacle, elle propose une porte d'entrée originale pour initier ou poursuivre une découverte de l'art pictural, notamment abstrait.

Développant, depuis près de 25 ans, un savoir-faire artistique singulier, elle poursuit ici sa recherche vers un théâtre sans paroles, visuel et musical, un langage poétique et sensible, tout en y associant des techniques scénographiques innovantes.

Ses créations théâtrales : Les Clones (2000) - L'Odition (2007) - Pâtacrép' (2009) - Quai Nord Sud (2012) - Guitare Amoroso (2013) - Les Bruits du Noir (2015), toujours en tournée avec plus de 220 représentations données depuis sa création, partout en France et même plusieurs fois en Chine.

PRELUDE EN BLEU MAJEUR

INFOS SPECTACLE

Séances public familial à partir de 5 ans : Jauge conseillée 200, maximum 250

Séances scolaires : Cycle 2 et Cycle 3 (du CP au CM2), Jauge conseillée 150 enfants et accompagnants, maximum 200.

Séances collégiennes, éventuellement en lien avec projets d'EAC : Jauge 200

Jauges à adapter, selon le confort visuel, la proximité de la scène avec le gradin, la position de l'implantation du système vidéo dans la salle et, en scolaires, selon l'âge des enfants.

Durée du spectacle : 55 minutes + échange avec le public

Éléments techniques :

La compagnie est entièrement autonome pour la vidéo (matériel/installation)

Lumières à fournir selon plan de feu

Espace scénique minimum 8m. ouv x 6m. prof.

Gradin conseillé

Accueil d'une équipe de 3 personnes (1 artiste et 2 régisseurs)

> **Demandez la fiche technique complète du spectacle**

PRELUDE EN BLEU MAJEUR

LE PETIT PRELUDE

D'une durée de 35 minutes, **le Petit Prélude** est une "réduction intelligente" de Prélude en Bleu Majeur.

Adapté pour être joué devant des maternelles (Cycles 1), il reprend le même propos et la même exigence artistique.

Jamais joué isolément, il est proposé exclusivement en association avec une ou des séances tout public ou scolaires de Prélude en Bleu Majeur, pour compléter l'offre de programmation aux écoles, et devant une jauge de 120 personnes maximum.

La Compagnie Choc Trio c'est :

Des spectacles burlesques parce que le rire est un remède précieux

Des spectacles musicaux parce que la musique est un langage universel

Des spectacles sur les routes parce qu'après près de 25 ans d'existence, nous voulons continuer à partager ces moments uniques avec le public.

La Compagnie Choc Trio est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine,
Le Département de la Vienne et la Ville de Lusignan.