

SUPERKAMISHIBAI

FABRIQUE ARTISANALE DE
DESSINS ANIMÉS EN DIRECT

DANS LA GROTTE

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

PRÉSENTATION

Le *SuperKamishibai* c'est est :

Une fabrique artisanale de dessins animés en direct destinée au jeune public qui dynamite notre rapport à l'écran. Tout est réalisé à vue : Les dessins, la manipulation, la musique, les bruitages, les voix.

Le récit d'un mythe préhistorique illustré au fond des grottes. Il raconte comment les êtres vivants sont sortis de sous terre pour peupler le monde.

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.

3 artistes au plateau : un dessinateur, une comédienne et un musicien.

Images tirées de la résidence au théâtre de l'Elysée - sept. 23

PRODUCTION

Coproduction

Fonds de soutien doMino - lauréat 2023

Le Ciel - scène européenne pour l'enfance et la jeunesse - Lyon

TNG - CDN - Lyon

Théâtre de Villefranche

Espace 600 - Grenoble

Le Vellein, scènes de la CAPI

La Batusse - 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 (en cours) - La Région Auvergne Rhône-Alpes

La ville de Lyon

DIFFUSION 2025

du 21 au 26 janvier - Le Ciel (Lyon) - co-accueil avec le TNG - CDN de Lyon - 10 représ.

du 29 au 31 janvier - Centre culturel de Gleitens (Jassans Riottier) avec le Théâtre de Villefranche (Rhône) - 5 représentations

du 3 au 8 février - Espace 600 (Grenoble, Isère) - 7 représentations

du 18 au 26 février - La Renaissance (Oullins, Rhône) - 9 représentations

du 11 au 12 mars - Espace Aragon (Villard-Bonnot, Isère) - 4 représentations

du 24 au 29 mars - Théâtre du Vellein (Isère) - 5 représentations

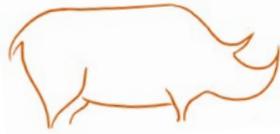
Les 11 et 12 avril - Ancy - Communauté d'agglomération de L'Ouest Rhodanien - 2 représ.

du 14 au 17 avril - Train Théâtre (Portes-les-Valence, Drôme) - 4 représentations

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 humaniaux, 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 humaniaux 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. ”

LE SPECTACLE

Le spectacle se déroule en trois temps :

- **L'accueil du public** : on se présente, on présente le spectacle, bienvenue dans notre grotte/atelier, ici tout est à vue. On tentera peut-être de réaliser un bruitage tous ensemble, une ambiance de grotte, par exemple.

On constitue le groupe et on installe une acuité collective.

- **La descente dans la grotte** : on va remonter 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.

- **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...

UN DESSIN ANIMÉ ARTISANAL

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

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.

LE DISPOSITIF

À l'état de prototype sur l'image ci-dessous, entre l'écran en fond de scène et le public, il y aura, à l'arrière, la fabrique des images, entre atelier et studio de tournage et, à l'avant, la fabrique des sons, bruitage, musique, paratgée par le musicien et la comédienne.

LE SON

Les sons, la musique, les bruitages seront réalisés par le musicien au plateau, de manière artisanale et en direct.

On les samplera, les distordra, les mêlera, pour créer une matière vivante. Il y aura du chant, porté par la comédienne.

L'IMAGE

Les dessins seront animés en direct et à vue grâce à plusieurs outils :

le dessin en direct, réalisé avec les mêmes matières qu'au paléolithique : 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 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 *Isadora* 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.

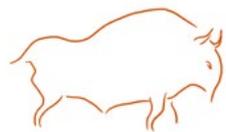
la lumière : les diverses sources d'éclairage de la table à dessin permet des variations multiples sur une même image.

LE TEXTE ET LE JEU

La voix

La comédienne s'adresse directement aux enfants. Le texte, entre récit et dialogues comportera plusieurs registres : épique, intime ou cartoonesque.

ACCUEILLIR LES ENFANTS

L'accueil des enfants dans le spectacle est au cœur 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 construire des moments participatifs dans le spectacle.

DYNAMITER NOTRE RAPPORT À L'ÉCRAN

Porte d'entrée vers le spectacle pour les enfants, nous souhaitons lui donner une **troisième dimension** par le sensible : voir comment les images et le son sont fabriqués artisanalement, par les artistes, sur scène. Le low-tech, l'artisanal amène un décalage qui rend actifs et sensibles les enfants face à l'image.

Nous les invitons à se réapproprier le dessin et ses possibles.

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, le bruitage, ou verront leurs dessins intégrés au spectacle.

Atelier graphique

Dessins, peintures, découpages... pour créer des éléments qui seront manipulés et apparaîtront à l'écran pendant le spectacle, et qui feront partie intégrante d'une histoire.

On pourra aussi réaliser de grandes fresques éphémères sur une baie vitrée avec de l'argile.

Atelier sonore

Chant choral ou petit orchestre de bruitages, les participant.e.s seront sollicité.e.s pendant le spectacle pour jouer la partition travaillée en atelier.

Atelier mythes

Nous utiliserons le mythe de l'émergence et de ces multiples variantes comme d'un ouvroir d'imaginaires, nous lui trouverons des résonances dans les récits contemporains et inventerons nos propres mythes.

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

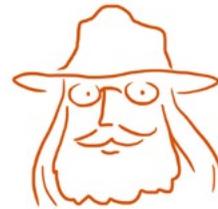
réalisateur

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'ouverture 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 ambulante.

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.

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, tragédie 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. Depuis 2019, elle intervient à l'ENSATT dans le département écriture.

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.

Images tirées de *Perséphone ou le premier hiver* - Cie Girouette - crédit photos spectacle : Julie Cherki

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 (Cassandra 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 sœur* 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.

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 Cassandra, 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 jeunes pour la maison d'édition « l'École des Loisirs ».

COMPAGNIE LA VOLIÈRE

associée à :

Théâtre de Villefranche – Scène conventionnée Art et création

Le Ciel - Scène européenne pour l'enfance et la jeunesse

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).

Ses activités sont implantées en Auvergne Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine.

EN TOURNÉE

- DANS LA GROTTTE, 2025, spectacle jeune public - lauréat 2023 fonds de soutien Domino
- VIVIANE, UNE MERVEILLE, mars 2024 (public ado et tout public) aux Célestins théâtre de Lyon
- UNE PETITE MERVEILLE, novembre 2023, public ado, en lycées

DISTRIBUTION

Conception, Dessins	Quentin Lugnier
Texte et Mise en scène	Myriam Boudenia
Jeu	Béatrice Venet
Création lumière	Julie-Lola Lanteri
Création sonore	Sébastien Quencez
Scénographie	Quentin Lugnier
Costumes	Sigolène Petey
Régie générale	Shadé Mano
Administration	Lou Mazet
Production / communication	Sophie de La Faye

CONDITIONS D'ACCUEIL

(prévisionnel)

Équipe

En tournée : 4 personnes

Logistique/Planning tournée idéal

- J-1 : arrivée de l'équipe (selon distances)
- Montage : 4H + 1 régisseur.euse d'accueil
- 2 représentations max par jour

Technique : Fiche technique en cours

Pratique

Durée du spectacle : 55 minutes environ

Tout public à partir de 7 ans

Dans la grotte est un projet de la compagnie La Volière.

C O M P A G N I E

L A V O L I È R E

www.cielavoliere.fr/

CONTACTS

QUENTIN LUGNIER

porteur de projet / Dessin & manipulations en direct
06 17 30 73 51 - quentinlugnier@gmail.com

SOPHIE DE LA FAYE

chargée de production et de communication
06 03 58 71 58 - voliere.prod@gmail.com

LOU MAZET

Production / administration
06 32 61 53 33 - voliere.theatre@gmail.com