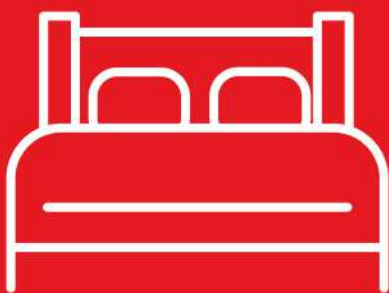

Théâtre
du Cristal

présente

le loup, la jeune fille & le chasseur

Mise en scène : Olivier Couder

D'après l'ouvrage de Bénédicte Couka

Les jeunes filles d'aujourd'hui
ne sont pas aussi naïves
qu'autrefois

Création 2024
THÉÂTRE / DANSE

D'après l'ouvrage de Bénédicte Couka

Spectacle tout public à partir de 7 ans

Durée estimée : 45 minutes

2 formes prévues : pour le plateau et *tout terrain*

Mise en scène : Olivier Couder

Interprètes : 6 comédien.nes du Théâtre du Cristal en alternance

Assistant à la mise en scène : Timour Van der Bijl

Chorégraphie & scénographie : Dorothée Goxe

Décor et costumes : Sandrine Lamblin

Création musicale et bruitages : Clément Robin

Production Théâtre du Cristal

Coproduction : Le Département de la Seine-et-Marne

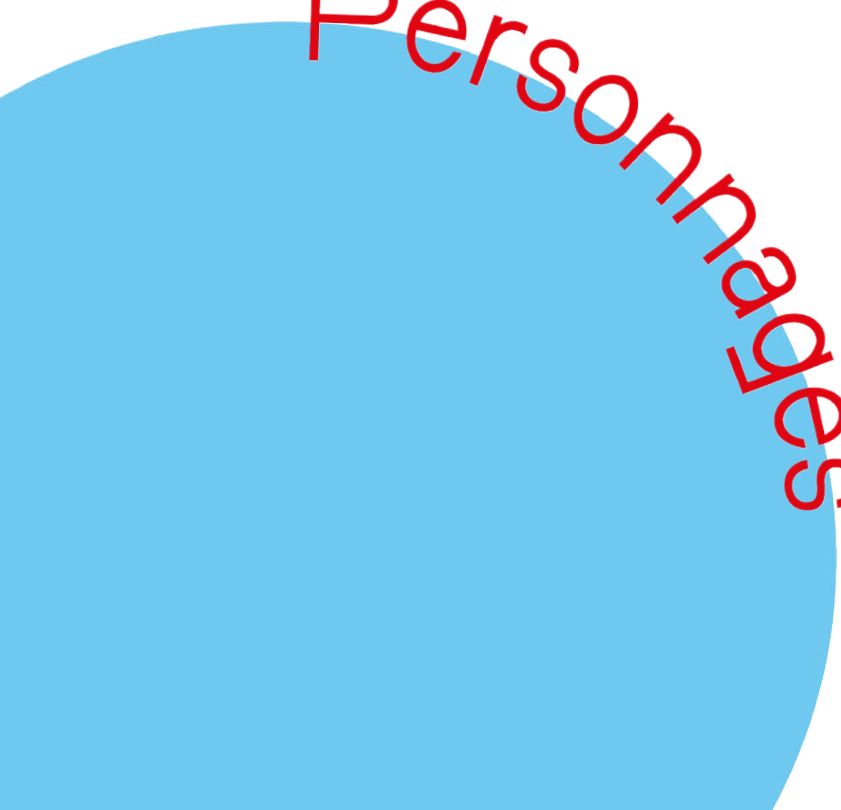
(Dispositif << Résidence de création au collège >>)

Accueil en résidence : Maison des loisirs et des arts de Sannois

Avec le soutien de la DRAC, la Région Ile-de-France,
le Département du Val d'Oise, la Ville d'Eragny et la Fondation John Bost

Recherche de partenariats en cours

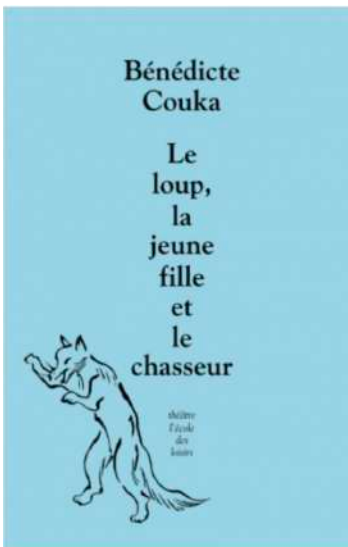
Le loup
La jeune fille
Le chasseur
Le père
La mère
Le chien du chasseur

Personnages

Un petit chaperon rouge affranchi et contemporain

L'OUVRAGE DE BÉNÉDICTE COUKA,
UN TEXTE DE THÉÂTRE POUR LE JEUNE PUBLIC

Le loup endosse tous les rôles pour séduire une jeune fille. Mais la jeune fille, bien que désireuse de prendre son envol, se méfie. Sans compter qu'elle est encore sous l'autorité de son père et de sa mère. Qu'à cela ne tienne, pour avoir le champ libre, le loup séduit d'abord la mère, puis le père et les dévorent. Mais lorsque le loup revient, la jeune fille en a profité pour s'envoler du nid. Qu'à cela ne tienne, il la retrouvera...il a une moto après tout, et du flair. C'est compter sans le chasseur.

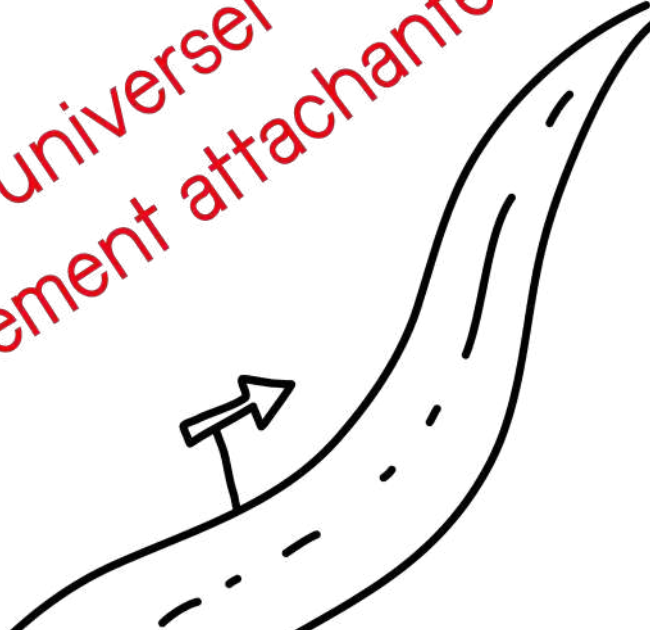
L'ÉCOLE DES LOISIRS, 2021

BÉNÉDICTE COUKA

Titulaire d'une licence en musicologie, Bénédicte Couka est institutrice de 1983 à 2010. Après avoir écrit en 2011 le conte musical *Dame Baleine et l'enfant sage*, elle s'oriente vers l'écriture théâtrale jeunesse. Sa première pièce *Le sable dans les yeux* obtient le Prix Annick Lansman en 2012. L'Education Nationale l'inscrit dans la liste des ouvrages sélectionnés pour les collèges pour l'année scolaire 2012/2013. Elle se consacre depuis à la musique et à l'écriture théâtrale pour la jeunesse. *Le loup, la jeune fille et le loup* est son dernier ouvrage (2021).

Une version de ce conte universel
jamais montée et particulièrement attachante

Note d'intention

OLIVIER COUDER, METTEUR EN SCÈNE

CE CONTE... UN RETOUR AUX SOURCES ?

Le tout premier spectacle qu'il m'ait été donné de jouer lorsque j'étais jeune comédien s'appelait *Le Grimoire des Grimm* de Richard Soulié, mise en scène par Isil Kasapoglu, compagnie du Théâtre À Venir. Les deux frères Grimm collectaient la tradition orale pour fixer l'histoire du petit chaperon rouge, l'aîné insistant sur la syntaxe et la grammaire pendant que le cadet rêvait de voyager pour recueillir toutes les versions et variantes de l'histoire. Finalement, c'est le Chaperon Rouge qui partira pour un long périple qui la confrontera à un loup terrifiant en Italie, un tigre cherchant à manger Fleur d'Or en Asie et au géant de l'Emomoto en Afrique. Cette histoire m'a accompagné et j'en garde un souvenir très vif. J'ai été frappé de constater que ce thème universel continue d'alimenter notre imaginaire. On ne compte pas les versions du conte qui ont été montées, que ce soit pour la danse ou le théâtre. Preuve que cette histoire continue de nous parler et de nous interroger.

POURQUOI MONTER CE TEXTE AUJOURD'HUI ?

Le désir de revenir au chaperon rouge s'est imposé quand j'ai découvert le texte de Bénédicte Couka qui propose une nouvelle version jamais montée et particulièrement attachante de ce conte universel, déplaçant légèrement l'accent qui porte moins sur la dévoration et met en scène plus directement la question de regard, de l'influence dans les rapports humains.

La jeune fille dans ce texte est très moderne, elle cesse d'être une pauvre innocente qui désobéit et qu'il faut protéger. Elle a acquis maturité et indépendance. Elle interroge la vacuité coupable des parents qui passeraient presque pour d'éternels adolescents prêts à se laisser séduire par le premier loup venu.

ET L'HISTOIRE JUSTEMENT, COMMENT ÉVOLUE-T- ELLE CHEZ BÉNÉDICTE COUKA ?

Le loup veut séduire la jeune fille et il est prêt à tout pour arriver à ses fins. La jeune fille quant à elle, revendique son indépendance, elle veut prendre le large et s'affranchir d'une famille qui sent le renfermé. Dans cette version du conte, ce sont désormais les parents, adultes défaillants, incapables de protéger leur fille, qui se laissent séduire et croquer. On assiste ensuite aux efforts de ceux-ci pour sortir du ventre du loup. Et lorsque le loup revient, la jeune fille en a profité pour s'envoler du nid. Il la retrouvera... Il a une moto et du flair ! C'est compter sans le chasseur et son chien avec notamment cette scène magnifique qui met aux prises le loup avec le chien du chasseur. Chacun se trouble de voir l'autre comme dans un miroir déformant, si semblable et pourtant si différent. Le loup ne sait pas renoncer à ses instincts, là où le chien a appris à domestiquer les siens. Mais l'obéissance du chien le rend bête dans tous les sens du terme, là où le loup assume une part d'humanité, capable de subtilité et de sentiments.

DONC POUR VOUS, DANS CE SPECTACLE... IL Y A UN LOUP ?

Oui, il y a un loup, un piège, un chausse-trape. Ce loup a le pouvoir de regarder les gens, les séduire, les fasciner, les hypnotiser, pour mieux les manger ensuite. Qu'est-ce que cela peut bien être, cette propension à nous jeter tête baissée dans des situations dont nous savons pertinemment qu'elles vont nous nuire ? Nous savons que nous courons à notre perte mais rien ne peut nous retenir, nous y allons parfois même avec délectation. Le loup chez Bénédicte Couka n'est ni méchant ni effrayant. Plutôt sympathique, son arme suprême est son regard : le loup regarde la mère et il la mange. Le loup regarde le père et il le mange aussi. Nous sommes convoqués à notre perte... sur un regard qui en met sûrement beaucoup d'autres en abyme. Le loup, Don Juan ou pervers narcissique ? Le loup médium, sorcier dont le regard détient les pouvoirs de l'hypnose ? Le loup comme mise en abyme du regard du spectateur ?

COMMENT ALLEZ-VOUS PORTER CE TEXTE À LA SCÈNE ?

Il faut partir de l'écriture de Bénédicte Couka, parfaitement ajustée au jeune public et qui indique déjà le rythme du spectacle. Les scènes sont enlevées, les répliques courtes. Le comique de répliques et de situation alterne avec des moments où le temps s'étire.

Pour ce qui concerne les personnages, l'énergie vitale de la jeune fille s'exprimera avant tout dans le mouvement. Elle apparaît et disparaît avec le vent ; courant d'air, de vie, de désir.

La caractérisation physique du loup et du chien constitue par ailleurs un autre point essentiel à traiter. L'apparence du loup change constamment, il est tour à tour portier, serrurier, prince charmant, ou simplement loup. À travers toutes ses transformations, il reste fidèle à sa vraie nature, sauvage, puissante et pesante. Son animalité se traduit dans l'impulsion, le rebond imprévisible qui peut à tout moment fondre sur sa proie. Le chien, à l'inverse, se caractérise par sa souplesse, sa légèreté, ses gestes vifs et précis. La rugosité de l'instinct s'est affaiblie dans la préciosité du mouvement. Le spectacle laissera une

large place à ces respirations chorégraphiques.

À la frontière du mime et de la danse, il faut donc inventer un code gestuel qui s'adapte aux interprètes et qui leur permet d'intégrer les traits dominants retenus en regard de la nature de leurs rôles.

Nous avons travaillé avec Dorothée Goxe, danseuse, chorégraphe et scénographe sur le spectacle *Variations singulières*.

d'intention

SUITE

Son style, issu de la danse contemporaine et son expérience, issue de multiples ateliers d'enseignement, lui permet de s'adapter aux morphologies des comédiens, à leurs caractéristiques physiques, leurs façons de bouger.

scénographie, là aussi, il faut s'en tenir au texte de Couka : une porte posée au beau milieu du plateau, un lit-podium au lointain et voici un dedans et un dehors clairement posé. Le ventre du loup laissera apparaître les organes internes. La moto du loup passe devant la maison, puis à l'arrière scène en silhouette découpée comme dans les fêtes foraines. Un autre élément de décor indiquera la nature -forcément sauvage pour respecter l'esprit du conte- et le tour sera joué. Pas de décor lourd qui encombre le plateau, donc, mais les signes essentiels et suffisants pour poser l'action. J'ai rencontré récemment Sandrine Lamblin qui travaille régulièrement avec la compagnie du Matamore et de la Mandarine blanche. Ses scénographies correspondent exactement aux besoins de cette pièce. Ce sont des épures avec peu d'éléments mais toujours essentiels et réduits à leur fonction première sans enjolivures inutiles.

aux sonorités ancestrales qui ont accompagné les premiers loups dont l'essaimage à travers l'Europe s'est fait depuis les Carpates. Il y aura donc des références balkaniques et puis une ouverture sur les musiques qui se sont développées à partir de cette origine.

Elle invente ainsi un répertoire gestuel pour chacun qui reste toujours très exigeant sur la forme.

Ensuite, concernant la

ET LA MUSIQUE?

La musique de scène sera confiée à Clément Robin, compositeur et accordéoniste avec qui je travaille depuis plus de dix ans. Je voudrais confronter cette version moderne du Chaperon rouge

Décor & costumes

La porte sur
roulettes et qui se
déplace.

Le lit/podium

Le rideau noir sur un cadre pour le
remonter et le descendre à volonté.

Un rail pour faire passer une moto avec le loup ou bien
la jeune fille et le chasseur. Possibilité de prendre le guidon
par le comédien.

Le ventre du loup : une tente en demi-conque avec le système digestif
du loup. Fente pour faire passer la mère

Les mouches

La petite lumière (une torche)

Les fleurs : apparition magique
Faire exister la campagne devant. Rouleau de gazon.

Un bouquet de fleurs

Boîte à outils

Un fusil

Costumes

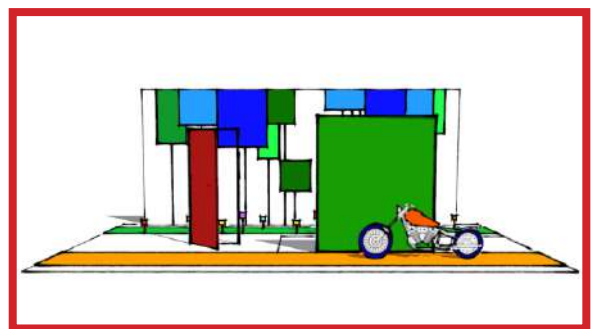
On modernise le conte. Pas de vêtements rétro ou intemporels mais << à la mode. >>

La jeune fille : moderne et sexy. Mélange de styles : godillots et jupe...

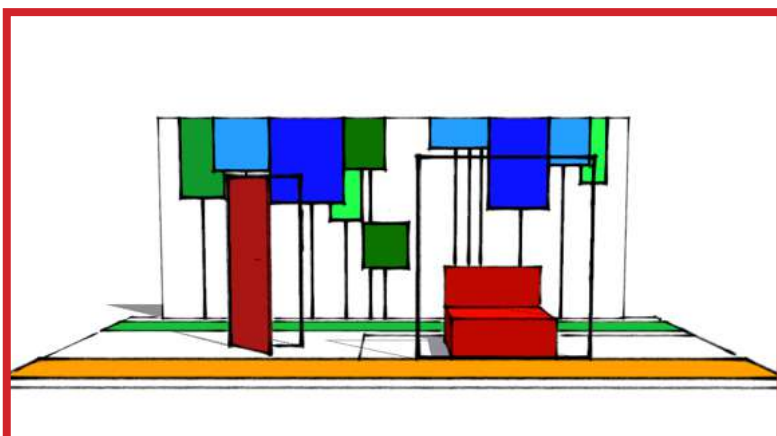
Le loup : vêtement très ample manteau long qui se transforme et va grossir au fur et à mesure. Mâchoires
cachées dans le tissu. Dans le revers du manteau, les différentes casquettes qu'il utilise, les casques pour
prendre la moto avec le père.

Les casquettes : des oreilles de loup ou bien un masque de loup.

Le chasseur : plutôt élégant. Peut-être un accessoire ou deux qui rappellent la chasse suffisent : le
chapeau ou la casquette et un gilet ?

Croquis de recherche autour de la scénographie

Croquis de recherche autour de la scénographie

Personnes impliquées :

Décorateur
Costumier
Musicien
Effets son
Éclairagiste

Avec les publics

La compagnie du Théâtre du Cristal porte une attention particulière à la rencontre avec les publics. Celle-ci peut prendre de multiples formes : actions de sensibilisation au handicap, bords plateaux, ateliers de pratique théâtrale... La définition des actions se pensent en concertation avec le lieu d'accueil du spectacle et sont adaptées aux types de publics ainsi qu'aux spécificités du territoire. Le tarif de ces interventions n'est pas inclus dans le prix de cession.

ATELIERS

Un atelier de théâtre en amont / en aval d'une représentation pour des amateurs en situation de handicap ou non :

- avec les établissements médico-sociaux alentours
- avec des scolaires : primaires à partir du CE2 et jusqu'à la classe de 4ème collège

Le groupe formé rencontre les comédien.nes de la compagnie, accompagné.es du metteur en scène. Il s'initie à l'univers des contes, découvre le texte - très accessible - de Bénédicte Couka, et est invité à endosser tour à tour le rôle d'un personnage du spectacle (la jeune fille, le loup, le chasseur...)

BORDS PLATEAUX

Une rencontre avec l'équipe artistique et les comédien.nes peut s'organiser après la représentation, en bord de scène.

Accessibilité

Afin de permettre au plus grand nombre d'assister aux représentations dans les meilleures conditions, différents dispositifs d'accessibilité sont en cours d'étude. Il peut s'agir de dispositifs intégrés à la création comme des aménagements à prévoir par le lieu d'accueil. Celui-ci pourra profiter de l'accompagnement du Pôle art et handicap du Théâtre du Cristal.

Exemples :

- SOUFFLEURS D'IMAGES : une médiation humaine et personnalisée. Un souffleur bénévole, lui-même étudiant en art ou artiste, décrit et souffle à l'oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d'un spectacle
- REPRÉSENTATIONS RELAX : un dispositif spécifique pour accueil du public dans les salles de spectacle

Extrait

Le loup a encore grossi. Il attend le retour de la jeune fille. Il patiente, ou plutôt s'impatiente. Mais c'est le chasseur qui passe par là. Il voit le loup et épaule son fusil. Grimace du loup.

LE LOUP : Il veut quoi le chasseur ?

LE CHASSEUR : Il veut tuer le loup.

LE LOUP : Impossible !

LE CHASSEUR : Et pourquoi ?

LE LOUP : Espèce protégée.

LE CHASSEUR : Hein ?

LE LOUP : L'équilibre de l'écosystème. Il en fait quoi le chasseur ?

LE CHASSEUR : Ben...!

LE LOUP : Ben Faudrait peut-être y penser.

Déception du chasseur.

LE CHASSEUR : C'est ennuyeux tout de même ! Je suis chasseur !

Le loup réfléchit.

LE LOUP : Vous devriez essayer les lapins !

LE CHASSEUR : Les lapins ?

LE LOUP : Espèce non protégée! Gibier à volonté! Vous seriez gagnant !

LE CHASSEUR: Gagnant?

LE LOUP: Jamais bredouille !

LE CHASSEUR: Vraiment ?

LE LOUP: Vraiment !

Le chasseur réfléchit.

LE CHASSEUR : Finalement ce serait mieux que le loup !

L'équipe artistique

OLIVIER COUDER - METTEUR EN SCÈNE

Olivier Couder est le fondateur et directeur artistique du Théâtre du Cristal. Il met en scène la plupart des spectacles de la compagnie (*Cabaret des frissons garantis* (2016)), *Cristal Pop, le bal poétique et populaire* (2017), *Variations Singulières* (2021).

En parallèle, il effectue un travail de recherche sur l'art et le handicap par l'organisation et la participation à des colloques, ouvrages, projets de recherche du Ministère de la Culture. En 2020, Olivier Couder a publié *Présence du handicap dans le spectacle vivant* aux Editions Eres. Avec cet ouvrage, entre témoignage, guide pratique, autobiographie et essai théorique, Olivier Couder partage son parcours de création et son expérience sur le terrain, sur plus de 30 ans.

Olivier Couder a également fondé le festival biennal art et handicap *Viva la vida* qui est devenu le Festival IMAGO en 2018 et qui s'étend sur l'ensemble de l'Ile-de-France.

TIMOUR VAN DER BIJL - ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

En 2022, Timour Van Der Bijl obtient un diplôme d'état en tant que moniteur éducateur après des études théâtrales

Aujourd'hui, il travaille avec le Théâtre du Cristal en tant qu'accompagnant éducatif et artistique.

L'équipe artistique SUITE

DOROTHÉE GOXE - CHORÉGRAPHIE & SCÉNOGRAPHIE

Dorothée Goxe choisit Raza Hammadi pour se former à la scène en jazz contemporain et perfectionne sa technique classique auprès de Wayne Byars. Depuis, elle danse pour Gilles Verière, Johan Amselem, Emilio Calcagno, Karine Saporta, Carl Portal ou encore Rheda. Elle participe depuis 2004 à de nombreux projets de danse contemporaine sur des scènes françaises et étrangères et se produit aussi dans l'espace public sous forme d'impromptus chorégraphiques ou bien en performance de théâtre de rue sur échasses.

SANDRINE LAMBLIN - DÉCORS & COSTUMES

Après avoir suivi une formation à Saint Luc en Belgique, elle est diplômée d'une maîtrise de scénographie aux Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle conçoit et réalise toutes les scénographies des spectacles de la compagnie du *Matamore* et de la compagnie *La Mandarine Blanche* ; les décors des spectacles des Rencontres Internationales Artistiques du Théâtre en Corse ; de nombreuses scénographies pour l'Opéra Studio de Genève, l'Opéra du Rhin, la compagnie Houdart-Heuclin, le collectif Hic et Nunc, la cie Marizibill, la compagnie du Théâtre de la rencontre, la compagnie de ci de là, la cie Paname Pilotis, le Théâtre de la Huchette, les Tréteaux de France...

CLÉMENT ROBIN - CRÉATION MUSICALE & BRUITAGES

Clément Robin a co-fondé le trio psycho musette *Gallina la Lupa*, donnant des bals alternatifs en France et en Europe pendant plus de 10 ans. Il joue régulièrement aux côtés de L'Attirail depuis 2009 (disques et ciné-concerts), travaille aussi au théâtre, avec les metteurs en scène Pascal Kirsh (*Mensh* à Berthier-Odéon et *Guardamunt* à Avignon in), et au cirque (*Salam Toto*). Clément Robin crée le POP (Petit Orchestre de Poche), orchestre de bal, de cirque, et de théâtre, avec Pierre-Jules Billon. En 2021 il compose la musique de *Variations Singulières* (Théâtre du Cristal)

Les comédien.nes

STANISLAS CARMONT

Stanislas Carmont est le dernier arrivé dans la troupe (2021). Il s'initie au théâtre à l'IME Alternance (Bourg-la-Reine) et se découvre une passion pour la scène avec le groupe Astereotypie où il chante et compose.

Avec le Théâtre du Cristal, il joue dans *Variations Singulières* et les *Visites Décalées*. Il s'agit de son premier grand rôle au théâtre.

en alternance avec

CLÉMENT LANGLAIS

Formé au Conservatoire d'Argenteuil, Clément Langlais intègre Le Théâtre du Cristal en 2014. Il joue les spectacles de la compagnie mais également dans des productions extérieures (*Less is more* / Cie KALAM), Traviata's company (mise en scène de Johanna Boyé, Festival Futur Composé), *Le lit des autres* (Cie du Savon Noir). Au cinéma, il obtient un rôle important dans *Chacun pour tous* (2019, Vianney Lebasque) et le premier rôle de *Quercus* (Julien Munsch).

Le drole

Don Juan ou pervers narcissique ?
son arme suprême est son regard

Mature et indépendante
Elle veut prendre le large
et s'affranchir d'une famille
qui sent le renfermé

ANGÉLIQUE BRIDOUX

Angélique Bridoux intègre le Théâtre du Cristal en 2017 après avoir été repérée par l'Espace Sésame (Eragny). Elle joue dans la plupart des spectacles de la compagnie (Cristal Pop, Cabaret des frissons garantis, Variations Singulières). Elle obtient aussi en parallèle plusieurs rôles au cinéma et dans des séries télévisées.

en alternance avec

ÉLÉA FOLCHER

Eléa Folcher intègre la troupe en 2017 après plusieurs années de théâtre en amateur. Avec le Théâtre du Cristal on la retrouve en 2019 dans *Les mains dans le nez ou la comédie des sensibles* (mis en scène par Natacha Mircovich), *Variations Singulières* (mise en scène Olivier Couder) et les Visites Décalées. En 2022, Eléa Folcher danse dans le spectacle *Less is more* (Cie KALAM) joué à l'Opéra Bastille et à la Scène conventionnée du Beauvaisis.

VINCENT CHALAMBERT

Vincent s'initie au théâtre dès l'âge de 10 ans et intègre le Théâtre du Cristal en 2017. Dès son arrivée, il est repéré par le réalisateur Vianney Lebasque pour son film *Chacun pour tous*. En 2023, il partage l'affiche de *La Marginale* (film de Frank Cimièr avec Corinne Masiero). Avec la compagnie, il fait partie de la distribution de *Variations Singulières* (2021).

en alternance avec

TIMOUR VAN DER BIJL

De 2013 à 2016, Timour Van Der Bijl se forme au Théâtre Ecole d'Aquitaine, il intervient par la suite auprès de plusieurs compagnies en tant que comédien et metteur en scène.

Avec ou sans son chien
Il chasse les lapins et les mouches
Mais qu'en est-il du loup ?

le chasseur

Les comédien.nes

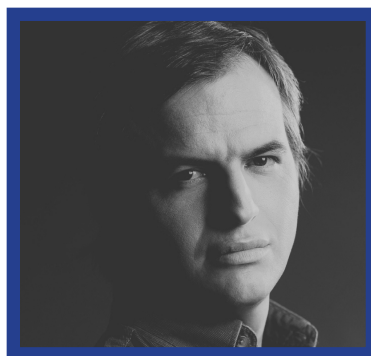
Les comédien.nes

en alternance

Le père

STIVA MICHAUD PATERNO

FRÉDÉRIC PAYEN

La mère

NADIA SADJI

LÉONIE TISSERAND

Le chien du chasseur

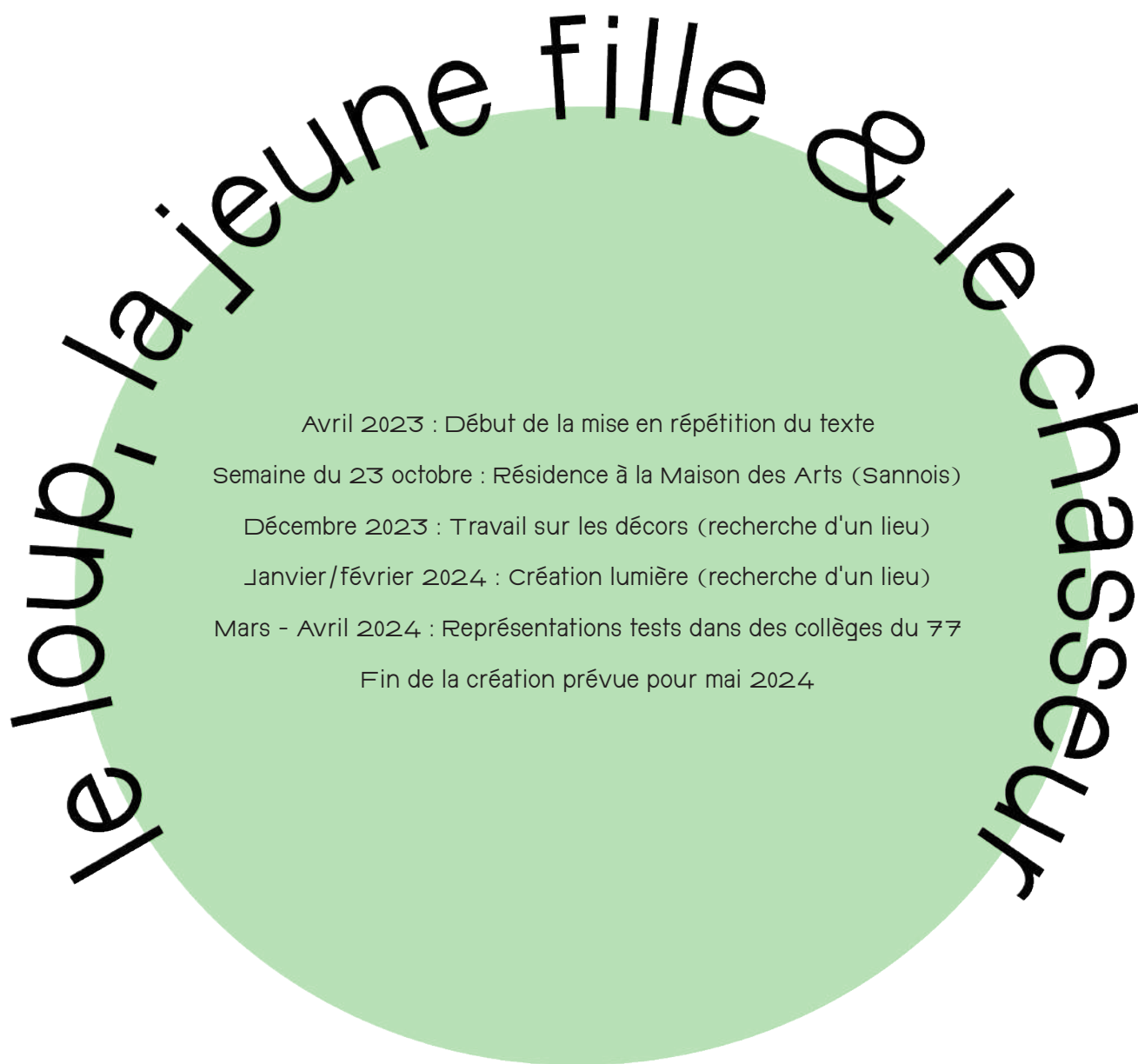

CLÉMENT LANGLAIS

ANTHONY COLARD

calendrier de création

À la recherche de...

- Partenaires pour co-produire le spectacle
- Lieux d'accueil des résidences de création (lumière), des répétitions sur les saisons 23/24 et 24/25, en Île de France et hors d'Île de France.
- Des engagements de dates pour l'automne 2024
(contrat de cession ou de coréalisation)

La compagnie du Théâtre du Cristal

Le Théâtre du Cristal, une troupe permanente fondée en 1989 par Olivier Couder. Elle accueille des comédien.nes en situation de handicap à travers un partenariat depuis 2004 avec l'E.S.A.T (établissement de service d'aide par le travail) La Montagne de l'association H.A.A.R.P de Cormeilles en Parisis (Val d'Oise).

Les comédien.nes se forment aux arts de la scène (théâtre, danse, chant, marionnette...) auprès d'artistes intervenants comme Natacha Mircovich, Catherine Le Hénan, Gilbert Epron, Pierre-Jules Billon ou Gilles Vérièpe.

Sous la direction d'Olivier Couder, la compagnie a créé et diffusé plus d'une vingtaine de spectacles de théâtre en une trentaine d'années. Le plus souvent du répertoire contemporain avec des pièces d'auteurs tel que Samuel Beckett, Louis Calaferte, Eugène Ionesco, Henri Michaux ou encore Fabrice Melquiot et Daniel Keene, les dernières créations se sont en revanche orientées vers des formes plus hybrides et transversales entre le chant, la danse ou le théâtre à l'image du *Cabaret des frissons garantis*, *Cristal Pop*, *le bal poétique et populaire* et la dernière création *Variations singulières*.

Des artistes associés ont également fait appel à des comédien.nes du Théâtre du Cristal pour la réalisation de créations : Philippe Adrien et la compagnie du troisième œil, Olivier Brunhes, Dominique Houdart, Eric Morin Racine, Véronique Frelaut (Cie) Kalam, etc.

Les comédien.nes sont par ailleurs représentés par l'Agence artistique Cristal et sont souvent sollicités par des réalisateurs pour le cinéma et la télévision (*Chacun pour tous*, *La Marginale*, *la Belle Étincelle*, etc)

La compagnie propose également des actions de sensibilisation au handicap à travers des interventions théâtrales sur mesure - en entreprises, pour des collectivités... - et des ateliers de théâtre gratuits tous les mardis ouverts au public amateur en situation de handicap.

CONTACT DIFFUSION

Anne Pistocchi

01 30 37 87 47 • 07 63 78 36 52

communication@theatreducristal.com

Le Théâtre du Cristal agit en faveur des droits culturels à travers d'autres activités : un pôle art et handicap valdoisien et l'Agence Cristal, première agence artistique française qui représente spécifiquement des artistes en situation de handicap. Il est le membre fondateur d'IMAGO-LE RÉSEAU, réseau francilien d'accessibilité culturelle et du Festival IMAGO, festival biennal qui réunit le plus actuel de la création art et handicap.

THEATREDUCRISTAL.COM

THÉÂTRE DU CRISTAL - 13 ALLÉE DU STADE - 95610 ERAGNY SUR OISE
01 30 37 87 47 - 07 63 78 36 52 / CONTACT@THEATREDUCRISTAL.COM
SIRET : 381 981 158 00078 - LICENCE N° : R-2020-001923