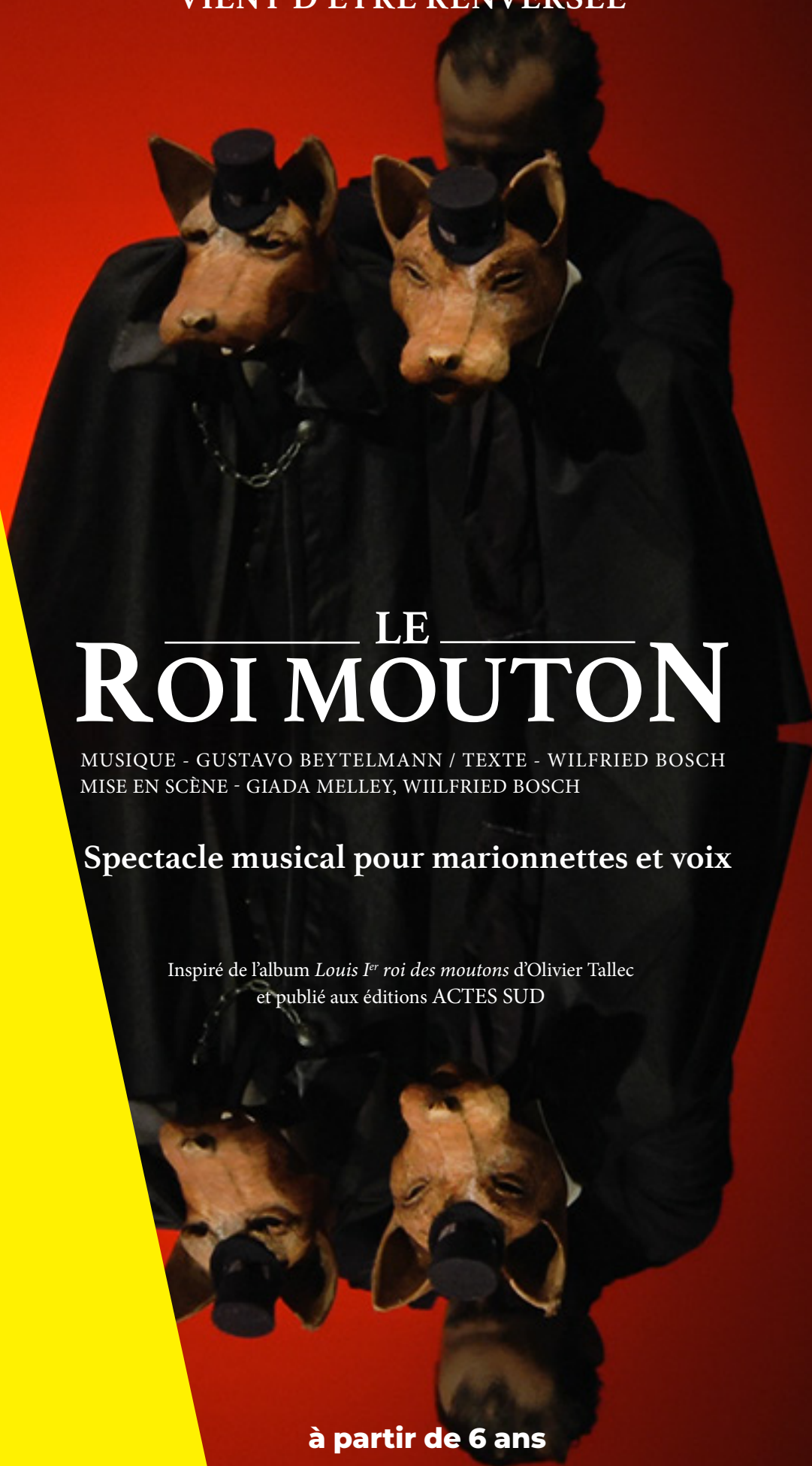

DOSSIER

Cie Les petites Don Quichotte

PÉDAGOGIQUE

**LA LOI DU PLUS FORT
VIENT D'ÊTRE RENVERSÉE**

LE **ROI MOUTON**

MUSIQUE - GUSTAVO BEYTELMANN / TEXTE - WILFRIED BOSCH
MISE EN SCÈNE - GIADA MELLEY, WILFRIED BOSCH

Spectacle musical pour marionnettes et voix

Inspiré de l'album *Louis Ier roi des moutons* d'Olivier Tallec
et publié aux éditions ACTES SUD

à partir de 6 ans

1

INFORMATIONS ARTISTIQUES

THÉÂTRE MUSICAL
POUR MARIONNETTES
Spectacle familial à partir de 6 ans

DURÉE
50 minutes

TEXTE
Wilfried Bosch

MUSIQUE
Gustavo Beytelmann

MISE EN SCÈNE
Giada Melley & Wilfried Bosch

MARIONNETTES
Ilaria Comisso

CRÉATION LUMIÈRE &
COLLABORATION ARTISTIQUE
Pierre-Émile Soulier

COSTUMES
Patrizia Caggiati

INTERPRÉTATION
Giada Melley, Wilfried Bosch

ACCORDÉONISTE
Julia Sinoimeri

COLLABORATRICE ARTISTIQUE
et de PRODUCTION
Mailys Habonneaud
Louise Machon

NOS PARTENAIRES

ACTES SUD junior

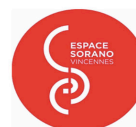
THÉÂTRE
aux
mains
noires

THÉÂTRE HALLE
BOULEVARD

MAIRIE DE PARIS

THÉÂTRE
D'AVERTIERE

FONDS NATIONAL
POUR L'EMPLOI
PÉRENNE DANS
LE SPÉCTACLE
FONPEPS

LE ROI MOUTON

Spectacle musical pour deux voix et un accordéon

Dossier Pédagogique

réalisé par Giada Melley et Wilfried Bosch

SOMMAIRE

SYNOPSIS..... 3

ÉCRITURE

PROCESSUS D'ÉCRITURE..... 4

THÉMATIQUES DU ROI MOUTON..... 6

La ruse..... 7-8

La justice..... 9-10

L'imposture..... 11

L'ATELIER D'ÉCRITURE..... 14

DISCUSSION

Qu'est-ce que le pouvoir ?..... 15

Le(s) Pouvoir(s)..... 16

Questions..... 17-18

PHYSIQUE / OPTIQUE

LA LANTERNE MAGIQUE : L'ancêtre du projecteur..... 19

Histoire de l'ancêtre du projecteur en 5 minutes..... 21

EN JEU

MARIONNETTES ET PERSONNAGES..... 23

Les sept familles de marionnettes..... 24

MUSIQUE

THÉÂTRE MUSICAL..... 25

Compositeur..... 26

La COMPAGNIE

L'équipe artistique du Roi Mouton..... 27

Présentation de la Cie Les petites Don Quichotte..... 29-31

SYNOPSIS

LE ROI MOUTON

«Le Roi Mouton» raconte l'extraordinaire histoire de Jean 1er, un mouton ordinaire sur la tête duquel le vent va venir poser une couronne. La première fois dans l'Histoire qu'un mouton devient roi !

Cependant, son règne est rapidement confronté à une situation complexe. Les loups, jaloux de sa gloire, commencent à croquer un mouton chaque jour, en faisant croire que le roi a commis ces crimes. Jean 1er est plus préoccupé par sa réputation que par les besoins des autres animaux.

Qui peut bien vouloir discréditer sa légitimité et son autorité souveraine ?

Une enquête est ouverte, et le lion, à la fois garde du corps et homme à tout faire du Roi, fait usage de la ruse pour démasquer les coupables. Une armée de moutons, soutenus par le lion, finit par gagner la guerre contre les loups.

Mais après cette « victoire » coûteuse, le vent se remet à souffler, emportant la couronne de Jean 1er, qui redevient simple mouton.

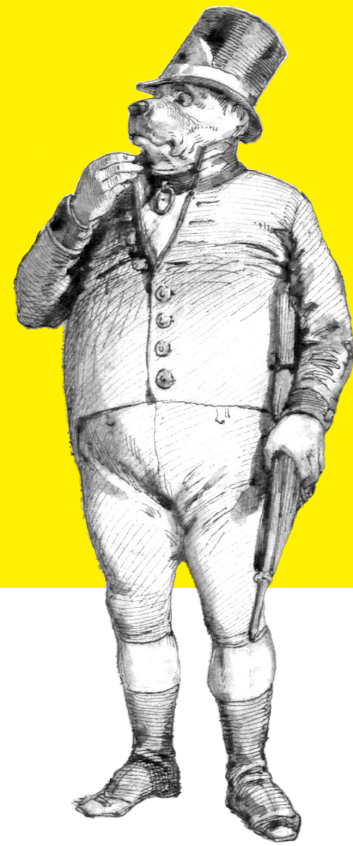

JEAN 1ER

PROCESSUS D'ÉCRITURE

Le Roi Mouton joue avec les codes de la fable animalière classique. La dramaturgie s'est élaborée à partir de cette question première : que se passerait-il si un coup de baguette magique venait à donner le pouvoir au plus faible ?

4

Deus ex machina : Le vent faiseur de Rois

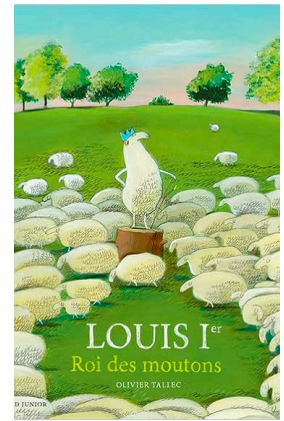
Il n'existe pas d'histoire connue où un mouton est devenu Roi des animaux. La seule manière d'imposer cet événement improbable, était de trouver un moyen surnaturel tout aussi improbable.

Ainsi, le vent va jouer ce rôle, en incarnant l'idée – commune aux sociétés théocratiques – selon laquelle certains individus ou groupes de personnes sont choisis ou consacrés pour régner sur d'autres personnes.

À l'image d'un dieu, le vent justifie donc la légitimité du nouveau monarque auprès de tout le règne animal. Le vent est donc ici un phénomène météorologique surnaturel ayant la capacité de consacrer des rois et de prendre des décisions conscientes.

Ce *deus ex machina* de départ nous a été inspiré par deux oeuvres préexistantes. Il s'agit du roman de Gérard Klein (Gilles d'Argyre) *Le sceptre du hasard* – où un homme apprend qu'il vient d'être désigné comme nouveau chef suprême de l'humanité par la Machine du Hasard – et de l'album d'illustration jeunesse d'Olivier Tallec : *Louis 1er Roi des Moutons*.

Notre intrigue, aussi différente soit-elle de ces oeuvres, prend son origine dans le même postulat de départ. L'histoire commence par un *deus ex machina*.

Qu'est-ce qu'un
*Deus ex
machina* ?

LE ROI MOUTON — Diapositives Lanterne magique —
Aquarelle – Ilaria Comisso 2023

LE ROI MOUTON : UN HÉRITIER D'ÉSOPE, LA FONTAINE & Cie.

Entraînés par le goût des fables, nous nous sommes déterminés à écrire Le Roi Mouton. Une création originale où l'on peut identifier, par endroits, des reprises des grands classiques du genre.

Ainsi, cette pièce est assumée comme une répétition de quelques préceptes anciens intemporels, mis sous le voile d'une nouvelle fiction.

Il est des choses que l'on ne saurait trop répéter, et les fables sont de ce genre.

M. Pillot, Fables d'Aptone et d'Abstémus, 1814.

THÉMATIQUES du Roi Mouton

Avant d'effectuer une lecture plus approfondie du thème principal du Roi Mouton – Le pouvoir – [voir p. 15 «Discussion »], nous proposons de présenter les diverses fables dont notre pièce s'est inspirée et trois thèmes que Le Roi Mouton partage avec celles-ci (de manière non exhaustive).

THÉMATIQUE 1

LA RUSE

Dans la pièce *Le Roi Mouton*, le personnage du lion fait usage de la ruse : il se déguise en mouton pour tromper les loups. Pour cela nous nous sommes inspirés de fables de La Fontaine et d'Ésope. Quelles sont-elles ?

THÉMATIQUE 2

LA JUSTICE

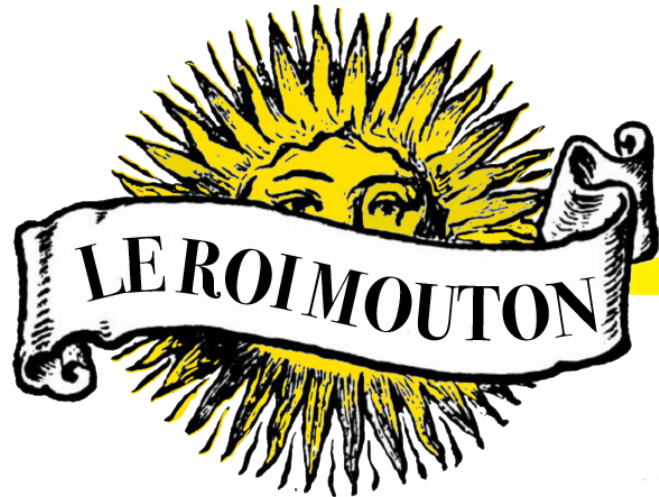
Dans la pièce *Le Roi Mouton*, les personnages des loups accusent un mouton

de leur faire offense, et menacent de le manger «sans autre forme de procès ». Quelles autres fables font référence à la justice en ces termes ?

THÉMATIQUE 3

L'IMPOSTURE

Dans la pièce *Le Roi Mouton*, les personnages essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. La marquise de Crève-Coeur fait croire qu'elle est une grande dame, le ministre de la police fait croire qu'il est un grand personnage politique, tout cela pour s'attirer des bienfaits. Quelles fables peuvent faire référence à l'imposture ?

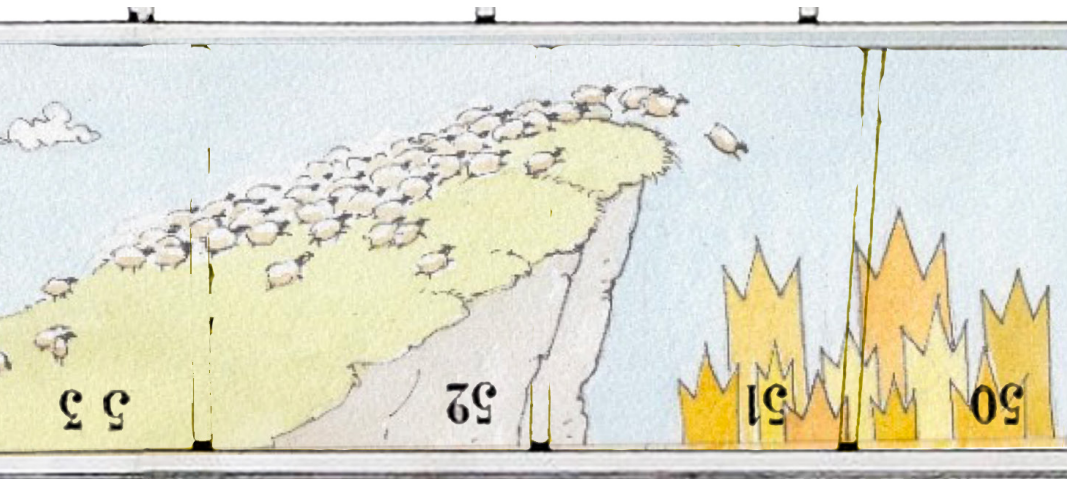
Dans la pièce *Le Roi Mouton*, les personnages du lion et les loups font usage de la ruse. Le lion se déguise en mouton pour tromper les loups, et les loups croquent un mouton chaque jour, en faisant croire que Jean 1er a commis le crime.

Ces idées sont directement inspirées de certaines fables d'Ésope et de La Fontaine. Les voici présentées avec leurs morales:

ÉCRITURE

Thématique 1

LA RUSE

LE COQ ET LE RENARD

« c'est double plaisir de tromper le trompeur »

La Fontaine.

LE LOUP DÉGUIsé EN AGNEAU

« Lorsqu'on joue un tour à quelqu'un, il faut prendre garde à ne pas être pris à son propre piège »

Ésope.

LE LION, LE LOUP ET LE RENARD

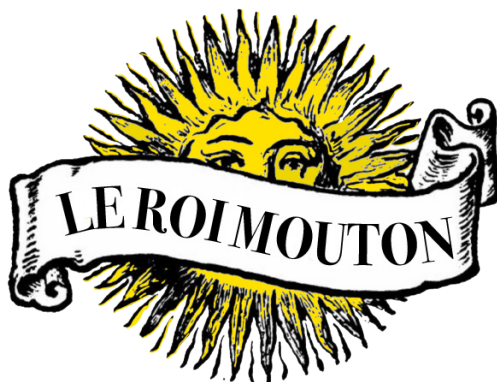
« Qui machine la perte du voisin voit le piège se retourner contre lui »

Ésope.

**LÀ OÙ LA FORCE
NE PEUT ÊTRE EXERCÉE...**

« L'INJUSTE JUSTICE » DANS LES FABLES

Loi du plus fort et bouc émissaire

Conformément au thème que l'on rencontre dans la fable classique et en imitation de cette dernière, *Le Roi Mouton* présente des loups accusant un agneau de leur faire offense. Ils veulent se faire justice en menaçant de le manger « sans autre forme de procès ».

La morale du *Rat et l'huître* de Jean de La Fontaine – « tel est pris qui croyait prendre » – apparaît dans notre texte comme la conséquence de la « justice » que les loups veulent instaurer.

LE LOUP ET L'AGNEAU

« Le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès »

La Fontaine.

« On ne change pas par des raisonnements, si fondés qu'ils puissent être, les dispositions du cupide et du pervers »

Ésope.

« Cette fable a été écrite contre ceux qui, sous de faux prétextes, oppriment les innocents »

Phèdre.

LES ANIMAUX MALADES DE LA PESTE

« Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir »

La Fontaine.

LA JUSTICE

DEPART

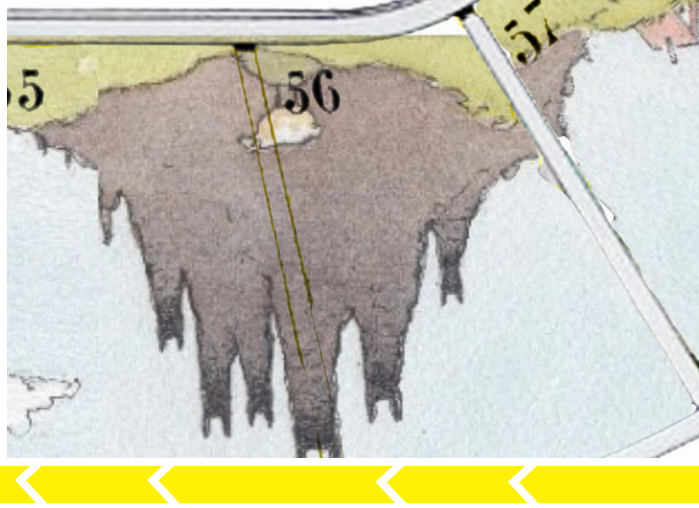
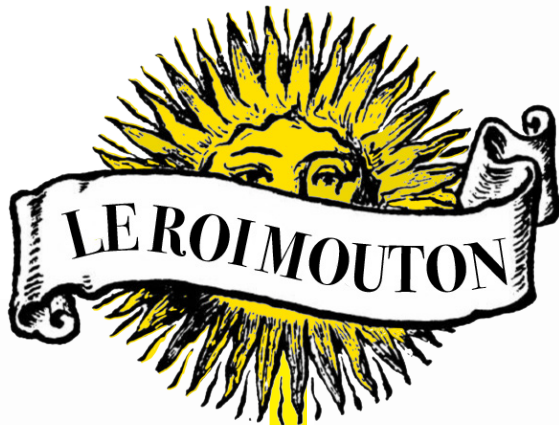

Duperie volontaire ou auto-illusion

Erreur sur la personne ou personne en erreur

Dans *Le Roi Mouton*, les personnages essayent de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas ou croient vraiment être ce qu'ils ne sont pas.

La marquise de Crève-Coeur joue à la grande dame, le ministre de la police à un grand personnage politique, Jean 1er à un chef de guerre... un prédateur, etc. Voici quelques fables de référence :

L'IMPOSTURE

LE GEAI ORGUEILLEUX ET LE PAON

« Ne vous glorifiez pas des avantages d'autrui, mais vivez plutôt content de votre état, d'après cet exemple qu'Ésope nous a laissé. »

Phèdre.

LE COCHE ET LA MOUCHE

« Les ignorants cherchent, par leurs propos, à s'attribuer la gloire due aux autres. »

Abstémius.

« Cette fable peut servir à tourner en ridicule le lâche qui prodigue de vaines menaces. »

Phèdre.

« Ils [certaines gens] font partout les nécessaires, et, partout importuns, devraient être chassés. »

La Fontaine.

LE CORBEAU ET LE RENARD

« Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. »

La Fontaine.

« Celui qui est bien aise d'être loué par des paroles trompeuses, en est souvent puni par un repentir honteux. »

Phèdre.

Réflexion sur
La Justice ?

Qu'est-ce que
La ruse ?

Qu'est-ce qu'un
*Impos-
teur ?*

Qu'est-ce qu'un
*Deus ex
machina ?*

IMAGINER UNE HISTOIRE

à partir de «La cigale et la fourmi»
de Jean de La Fontaine.

Imagine, à l'inverse de l'histoire de Jean de La Fontaine, que la fourmi (ou les fourmis) va frapper à la porte de la cigale (ou des cigales) pour demander de l'aide (ou autre chose).

DEPART

- Pour quelle(s) raison(s) la fourmi irait-elle frapper à la porte de la cigale ? Que viendrait-elle demander ou dire ?
- Quelle réponse(s) la cigale pourrait-elle donner à la fourmi ?
- Quelle morale(s) pourrais-tu imaginer à partir de ton histoire ?

L'Atelier d'écriture

DISCUSSION

Qu'est-ce que le pouvoir ?

Mener une discussion sur le thème du pouvoir

Comme nous l'avons dit, l'histoire du *Roi mouton* fait un pastiche de nombreuses fables classiques en les prenant parfois à contre-pied. Par ses parodies ou imitations à visées comiques, la pièce souhaite présenter l'épineuse question du pouvoir à un jeune public et les dérives auxquelles il peut donner lieu. En outre, cette réflexion sur le pouvoir est une manière d'amener la question de notre relation aux autres et au groupe. Là où il s'agit de s'engager pour dépasser les intérêts personnels, afin d'agir pour le bien commun et pour la préservation de toutes les espèces. Toute discussion nécessitant un accord de départ sur le problème posé, nous proposons de générer la réflexion à partir de la pièce, puis d'élargir les questions.

Le monde a-t-il été fait pour les moutons ?

Une couronne tombe sur sa tête, et Jean 1er va poser une question sans précédent : « Le monde, a-t-il été fait pour les moutons ? »

— *Les moutons peuvent-ils croire que le monde, a été créé spécifiquement pour eux – au mépris des autres espèces – sous prétexte que le Roi est un mouton ?*

— *Un mouton vaut-il plus qu'un oiseau ?*

— *Ethno & Homo-centrisme : Suite à ces deux premières questions : quels rapprochement pouvons-nous faire avec les Hommes ?*

Comment accéder aux Pouvoirs ?

Les fables animalières sont une manière humoristique d'évoquer le comportement de l'Homme. Elles nous permettent de comprendre son emprise sur les autres, sa position dans le monde, dans des sociétés de classe ou de caste. Si *Le Roi Mouton* est une évocation de la royauté, il existe bien d'autres sortes et formes de pouvoir : lesquels ?

Les pouvoirs peuvent être classés de différentes façons en fonction de leur nature et de la manière dont ils sont obtenus.

Pour aller plus loin, voici une classification générale des différents types de pouvoirs et des moyens d'y accéder :

LE(S) POUVOIR(S)

pour quelles cultures, sociétés ou systèmes politiques ?

POUVOIR POLITIQUE

Élection démocratique.—

Les individus peuvent accéder au pouvoir politique en étant élus par le peuple, par le biais d'élections régulières.

Héritage monarchique.—

Dans certaines sociétés, le pouvoir politique est transmis de génération en génération au sein d'une famille royale («de droit divin»... lien avec le pouvoir religieux).

Coup d'État.—

Certains individus ou groupes peuvent prendre le pouvoir par la force, en renversant le gouvernement existant.

POUVOIR ÉCONOMIQUE

Entrepreneuriat.—

Les individus peuvent accumuler du pouvoir économique en créant et dirigeant des entreprises prospères.

Héritage.—

Dans certaines sociétés, la richesse et le pouvoir économique sont transmis de génération en génération au sein de familles fortunées.

Investissement.—

Les personnes peuvent accéder au pouvoir économique en investissant judicieusement dans des entreprises ou des marchés financiers.

POUVOIR SOCIAL OU INFLUENT

Expertise et connaissances.—

Les individus qui possèdent des compétences spécifiques et une expertise dans un domaine particulier peuvent gagner du pouvoir social en influençant les autres.

Réseaux sociaux.—

Avec l'avènement des médias sociaux, certaines personnes ont acquis un pouvoir d'influence considérable en raison de leur popularité en ligne.

Position sociale.—

Certains professions ou rôles sociaux confèrent natu-

rellement un certain pouvoir social, comme les dirigeants d'organisations, les personnalités publiques, les enseignants, etc.

POUVOIR MILITAIRE

Carrière militaire.—

Les individus peuvent accéder au pouvoir militaire en rejoignant les forces armées et en gravissant les échelons hiérarchiques.

Rébellion et insurrection.—

Certains groupes peuvent accéder au pouvoir militaire en menant des révoltes, des rébellions ou des mouvements armés.

POUVOIR RELIGIEUX

Hiérarchie Religieuse.—

Dans certaines religions, le pouvoir religieux est exercé par une hiérarchie de prêtres, de moines ou de leaders religieux.

Révélation divine.—

Dans certaines croyances, des individus peuvent prétendre avoir reçu une révélation divine leur conférant un pouvoir spirituel spécial.

Il est essentiel de noter que les types de pouvoirs et les moyens d'y accéder varient selon les cultures, les sociétés et les systèmes politiques en place.

QUESTIONS

Tous pouvoir peut être utilisé de manière positive ou négative, selon les intentions et les actions des personnes qui les détiennent.

À présent, voici un court question/réponse. Nous vous invitons à déterminer quel(s) pouvoir(s) détiennent les personnages de la pièce en vous référant à la liste qui figure en page précédente.

LE ROUMOUTON — Croquis — Maria Comisso 2023

QUESTIONS

— À quoi correspond le pouvoir de Jean 1er ?

(POLITIQUE, ÉCONOMIQUE, SOCIAL & MILITAIRE)

— À quoi correspond le(s) pouvoir(s) de la Marquise de Crève-cœur ?

(SOCIAL & INFLUENCE)

— À quoi correspond le(s) pouvoir(s) des loups ?

(SOCIAL, ÉCONOMIQUE, MILITAIRE)

— À quoi correspond le(s) pouvoir(s) du ministre de la Police ?

(POLITIQUE, ÉCONOMIQUE & SOCIAL)

— [Question piège] À quoi correspond le(s) pouvoir(s) du lion ?

(AUCUN POUVOIR AU DÉPART — MILITAIRE & POLITIQUE)

— À quoi correspond le(s) pouvoir(s) du public du spectacle ?

(SOCIAL & ÉCONOMIQUE de petite échelle)

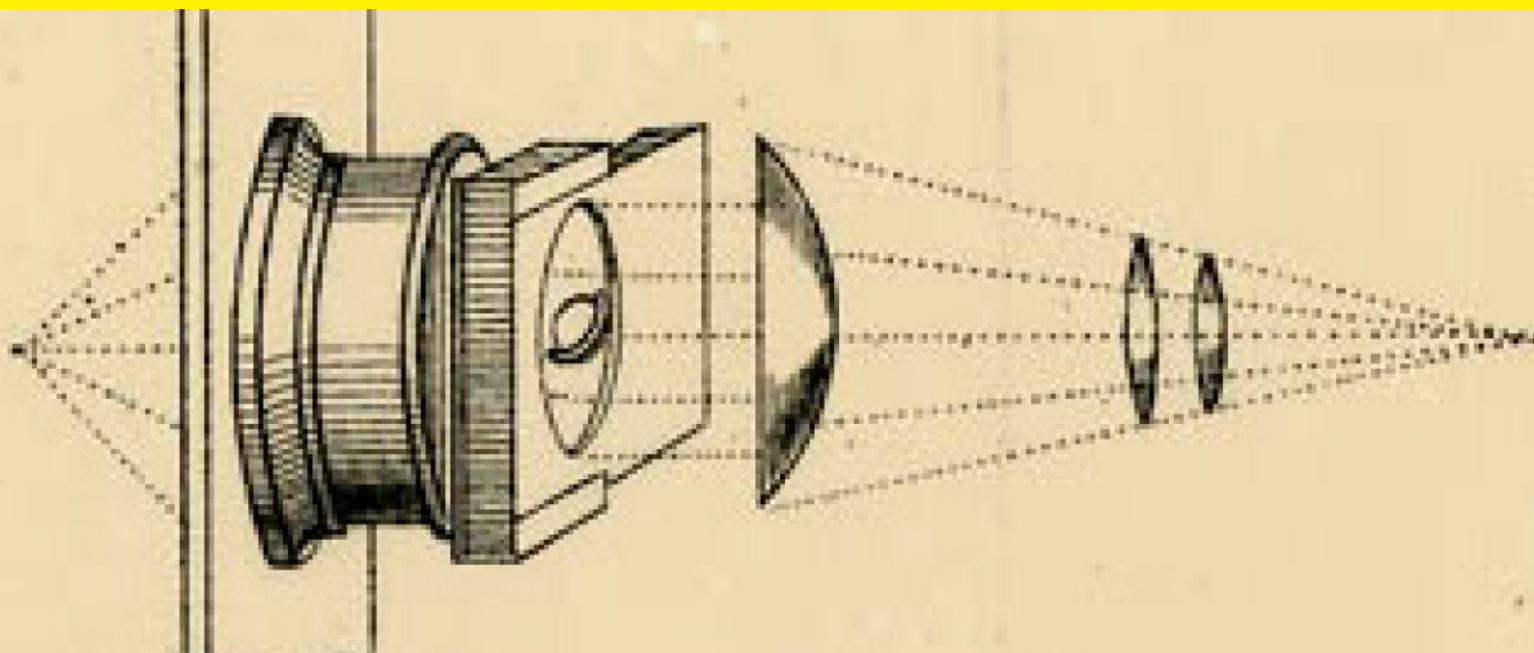
*« Chacun se bat
pour ce qui lui manque le plus. »*

QUESTIONS

- Quel pouvoir aimerais-tu avoir ? Pourquoi ?
- Que ferais-tu si tu avais le pouvoir ?
- Cela serait-il facile ou difficile ? Pourquoi ?
- Comment compterais-tu obtenir un pouvoir ?*

* Orienter la réponse vers l'apprentissage et la formation comme la première grande entreprise de pouvoir.

PHYSIQUE OPTIQUE

LANTERNE MAGIQUE : L'ANCÊTRE DU PROJECTEUR

L'arrivée de nouveaux moyens techniques de projection a sans doute fait oublier la magie, la poésie, et l'émotion particulière qui saisit tout spectateur lorsqu'il a la chance d'assister à une projection de lanterne, un spectacle rare, délicat et d'un autre temps que nous proposons de redécouvrir dans Le Roi Mouton.

DES VITRAUX MOMENTANÉS

Marcel Proust décrit les images projetées par la lanterne comme des vitraux momentanés :

« [...] On avait bien inventé, pour me distraire les soirs où on me trouvait l'air trop malheureux, de me donner une lanterne magique, dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe ; et, à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores, où

des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. »

Marcel Proust, *Du côté de chez Swann* (Première partie), Éditions Gallimard, Paris, 1946, p. 19

PRINCIPE DE LA LANTERNE

Le même principe régit à la fois le théâtre d'ombres et la lanterne magique : des silhouettes sont projetées sur une toile ou sur un mur blanc à l'aide d'une source lumineuse. Cependant, tandis que le théâtre d'ombres utilise des silhouettes ou des acteurs, la lanterne magique permet de projeter ou d'agrandir des silhouettes gravées ou peintes sur le verre.

Composantes et fonctionnement :

- Une source de lumière placée à l'arrière de la lanterne.

LA LANTERNE MAGIQUE

L'invention de la lanterne magique a jeté les bases de la projection d'images et a finalement conduit au développement du cinéma au XIXe siècle, avec l'invention du cinématographe.

- Une lentille convergente qui concentre les rayons lumineux.
- Un support transparent, appelé diapositive (il peut s'agir d'une image peinte à la main sur une plaque de verre, d'une gravure ou d'une photographie sur verre ou sur papier).

La lumière passe à travers la lentille convergente, la diapositive est insérée dans la lanterne. Lorsque la source de lumière illumine la diapositive, la lentille agrandit et projette l'image sur un écran ou un mur, permettant aux spectateurs de voir l'image agrandie.

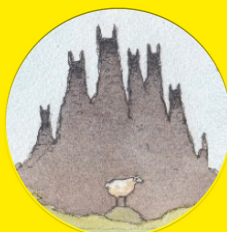

LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE

POUR ALLER PLUS LOIN

Afin d'approfondir cette première rencontre avec la lanterne magique dans *Le Roi Mouton*, nous recommandons une sortie au musée Méliès. Le mariage de la science et de la magie, la transition de l'Âge de la lanterne vers le cinématographe y est introduite par l'exposition d'une collection de lanternes et de plaques de verre peintes.

Dans ce même désir de pousser plus loin sur le sujet, nous recommandons la lecture du troisième chapitre du livre intitulé «Avant le cinéma» aux Éditions Armand Colin (2012). p. 61 à 86 : «La lanterne magique».

LA LANTERNE MAGIQUE

Histoire de l'ancêtre du projecteur en 5 minutes

Si vous viviez au XVIIe siècle et que vous vouliez voir une projection, vous regardiez ce genre de choses (voir photo ci-dessous « Here Lies Joey Grim »). Cela peut prêter à rire aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un pas de géant en termes de divertissement et on le doit à cet unique appareil : la lanterne magique.

CAMERA OBSCURA

Afin de comprendre l'histoire de la lanterne magique, il faut remonter à la Renaissance, à Léonard de Vinci et sa camera obscura. La *camera obscura*, ou *chambre noire* en français, est un instrument optique qui permet d'obtenir une projection de la lumière sur une surface plane.

Les principes de la *camera obscura* ont été observés par plusieurs civilisations avant de Vinci (chinoises, grecques, arabes), mais c'est Léonard de Vinci qui l'aurait vulgarisé le premier en Europe.

Mais le plus intéressant pour l'histoire du cinéma et de la projection, c'est ce que va faire Giambattista della Porta quelques décennies après de Vinci. Il va utiliser la technique de la *camera obscura* pour projeter à une audience d'un petit théâtre des gens marchant en dehors de l'édifice. Ces représentations vont effrayer certains spectateurs car l'image étant inversée,

spectateurs, car l'image étant inversée, cela donnait l'impression de voir des gens marcher la tête en bas.

La petite histoire

Le Vatican demandera des comptes à della Porta et après avoir expliqué la science derrière le phénomène optique, della Porta sera condamné en 1578 par le pape pour contact avec le démon. On lui propose l'arrêt de la pratique des arts illicites ou le bûcher. Della Porta décida de se taire jusqu'à la fin de ses jours.

La *camera obscura* va surtout se populariser au début XVIIe siècle, car miniaturisée sous la forme d'une boîte. Mais c'est quelques années plus tard qu'elle se réinventera sous le nom de « lanterne magique ».

En 1622, Constantin Huygens, seigneur hollandais, reçoit comme cadeau une *camera obscura*. Son fils, Christiaan Huygens, un petit génie alors âgé de sept ans, parviendra à projeter des squelettes qu'il a dessinés lui-même sur des plaques de verre grâce à la lumière d'une bougie.

Une bougie et une lentille améliorant la définition de l'image, sa machine fonctionne

Christiaan Huygens

Encore mieux ! En superposant deux plaques, le petit prodige trouve le moyen d'animer de façon basique ses dessins de squelettes. En d'autres termes, il crée une image animée. Mais l'Histoire se souviendra de Huygens en tant que grand physicien et astronome... non comme le premier ayant fait danser un squelette à la lumière, alors qu'il n'était qu'un enfant.

Ce sera le mathématicien danois Thomas Walgensten, avec qui Huygens correspond à l'époque, qui reprendra le développement de cette nouvelle camera obscura. Sentant que la lanterne magique peut être source de gros revenus, il va commercialiser cette nouveauté en 1658.

PREMIÈRES PROJECTIONS PUBLIQUES

S'ensuivront de premières projections publiques qui effraieront les gens. Personne n'avait jamais vu ça ! De plus les images projetées sont des fantômes, des squelettes, des démons... [si on le transposait à notre époque, cela reviendrait à voir les monstres d'un film d'épouvante sortir littéralement de l'écran]. Voilà pourquoi le premier nom de la lanterne était « la lanterne de peur ». Il faudra attendre 1668, presque dix ans après les premières projections publiques, pour que le nom officiel de la lanterne devienne « lanterne magique ».

Quelques années plus tard, en 1671, Athanasius Kircher – prêtre jésuite allemand, professeur au collège Romain – sera le premier à véritablement utiliser la lanterne magique comme outil de spectacle. Les améliorations technologiques qu'il apportera à ces machines permettront d'avoir une meilleure qualité d'image et de mouvement. Son travail façonnera l'utilisation future de la *lanterne* et Kircher sera pendant longtemps considéré comme le père de cette invention.

LA DÉMOCRATISATION

Le XVIIIe siècle verra la démocratisation de la lanterne magique avec des représentations fantasmagoriques dans toutes les grandes villes d'Europe. Malheureusement, ce siècle sera aussi ponctué par des charlatans utilisant cet outil pour faire des séances de spiritisme ou d'exorcisme dans le but d'extorquer les âmes les plus crédules.

En conclusion, la lanterne magique est importante, parce que c'est l'ancêtre du projecteur, et le début du cinéma d'animation.

Si vous voulez comprendre le principe optique et faire une camera obscura chez vous, n'hésitez pas à vous rendre sur ce lien : <https://www.youtube.com/watch?v=Y6eqCtIERdY&t=0s>

EN JEU

MARIONNETTES &

PERSONNAGES

Marionnettes portées

Le mouton [Jean 1er]

Il s'agit d'un mouton ordinaire, grisé par sa «réussite» personnelle. Il cesse de faire parti du troupeau dès l'instant où il devient Roi... par chance ?

Jean 1er et la Marquise de Crève-cœur sont des «marionnettes portées». De grande taille, elle est soutenue par le marionnettiste qui organise son corps autour de la poupée afin de produire l'illusion de son mouvement autonome.

Masque

Le lion

Il s'agit d'un lion détrôné, de l'ancien roi des animaux, travaillant en symbiose avec le nouvel ordre social. Esclave, puis ami de Jean 1er, il sera fait ministre de la police par ce dernier.

Le lion est quant à lui représenté par l'intermédiaire d'un masque réalisé en thermoplastique. Une matière ayant la propriété de se ramollir lorsqu'elle est chauffée suffisamment, mais qui, se refroidissant, redevient dure.

Muppets

Les loups [Napoléon et Lafayette]

Le loup est présenté comme un animal réfléchi, machiavélique, un « délinquant à col blanc » qui, sous ses apparences d'honorabilité, comploté dans l'ombre contre le roi.

Les loups sont des « marionnettes portées », certaines marionnettes portées ont également une bouche articulée, on parle alors de « marionnette à gueule » (muppet) qui les rend propices à la parole.

LES 7 FAMILLES DE MARIONNETTES

MARIONNETTES À GAINÉ

C'est l'une des familles de marionnettes les plus répandues et les plus anciennes. Les marionnettes à gainé sont composées d'une tête fixée sur une gainé (ou gant) dans lequel le marionnettiste enfle sa main pour manipuler le plus souvent en élévation, au-dessus de sa tête. Ceci permet un jeu très énergique, souvent comique.

MARIONNETTES PORTÉES

On parle de marionnettes portées pour désigner des marionnettes de grande taille (souvent proches des proportions humaines). La manipulation se fait par l'arrière (on parle de manipulation «équiplane», sur le même plan), en prise directe ou au moyen de contrôles (poignées éventuellement équipées de gâchettes, etc.). Dans le cas de la manipulation chorale, on recourt généralement à une ou plusieurs tiges pour animer les membres périphériques (bras, jambes).

MARIONNETTES À TRINGLE ET/OU À FIL

Contrairement aux marionnettes à gainé pour lesquelles le marionnettiste est le plus souvent placé sous sa marionnette, certaines marionnettes se manipulent par le dessus : il s'agit des marionnettes à tringle et des marionnettes à fil, pour lesquelles le marionnettiste se place en position surplombante.

La poupée est animée par le biais de fils et ou de tringles, dont la plupart sont rattachés à une plateforme appelée contrôle ou croix d'attelle. Certaines sont prises à pleines mains.

MARIONNETTES SUR TABLE

On parle de marionnettes sur table pour des marionnettes jouées sur un plan horizontal (une table, un banc ou autre construction scénographique, voire le sol lui-même) et manipulées par l'arrière : on parle de manipulation équiplane

(sur le même plan). Même s'il en existe quelques formes anciennes, il s'agit principalement de techniques utilisées dans les spectacles contemporains.

SILHOUETTES DE THÉÂTRE D'OMBRES

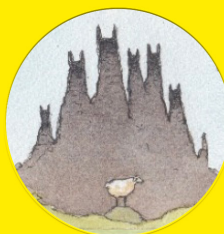
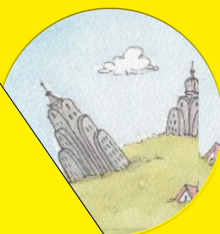
Les silhouettes peuvent être articulées, ou pas, de petite ou de très grande taille, manipulées avec des baguettes, des systèmes avec des fils ou à pleine main, plaquées contre l'écran ou à distance de celui-ci, en jouant avec les effets de proportions que permet la projection. Les écritures contemporaines ont diversifié les surfaces de projection : on peut trouver au sein d'un même spectacle plusieurs écrans de propriété différente (nature du support, emplacement, dimensions etc.).

OBJETS ET MATIÈRES BRUTES

Les objets utilisés au théâtre sont de deux types : ceux issus de la société de consommation (production industrielle) et les objets anciens, fabriqués avec des matières nobles. Les matières brutes, quant à elles, sont les matières qui n'ont pas été modifiées par l'activité de l'homme avant le spectacle et qui peuvent servir à la fabrication d'objets durant le spectacle. Les matières brutes utilisées peuvent être, par exemple, du tissu, de l'argile...

THÉÂTRES DE PAPIER

Le *théâtre de papier* (appellation moderne d'un art très ancien), désigne à la fois l'apparition d'une technique au début du XIXe siècle et, d'autre part, une pratique contemporaine remontant aux années 1980. Dans tous les cas ce théâtre joue avec des formes plates.

MUSIQUE

LE ROI MOUTON Théâtre musical

Le Roi Mouton est ce que l'on appelle un « spectacle musical ». Il comporte vingt minutes de musique soigneusement tissée avec l'histoire qui se déroule sur scène.

Sous la direction artistique de Gustavo Beytelmann, qui signe ici une partition d'une grande richesse, la musique nous plonge dans un univers entretenant des liens avec les comédies musicales américaines, tout en explorant des dimensions opératiques. Les mélodies des chansons de la Marquise de Crève-Coeur ou du personnage du Lion, évoquent l'énergie vivace des grands spectacles de Broadway, tandis qu'à d'autres moments,

dans le chant des loups ou celui de Jean 1er, s'ouvre une porte vers des dimensions plus classiques et des mélodies aux accents de tango argentin.

Ainsi, la magie du théâtre opère avec l'apparition d'une musique destinée à ajouter une profondeur émotionnelle et une intensité dramatique à l'ensemble. Telle une toile de fond évocatrice, guidant nos personnages à travers leurs péripéties, exprimant les nuances de leurs émotions, des moments les plus légers aux instants plus graves et profonds.

Qu'est-ce que le Théâtre musical ?

La musique et le théâtre sont deux arts de la scène qui entretiennent des liens intimes depuis très longtemps. Les informations concernant leur utilisation dans l'Antiquité grecque font état, notamment grâce au chœur, d'un mélange de ces deux disciplines. Il en est de même pour le théâtre oriental qui, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est jamais détaché de la musique ni de la danse.

Il est difficile de déterminer à quel moment, pourquoi et comment certains arts se sont regroupés et/ou divisés en plusieurs disciplines, le mouvement pour un théâtre musical semble avoir débuté dans les années 60 avec la pièce de John Cage « Water music » créée le 2 mai 1952 à New-York. En réaction à l'idée d'un art musical « autonome » et absolu, née au tout début du XIXe siècle, en relation avec l'ensemble des conceptions philosophiques, esthétiques et poétiques du Romantisme.

On sait que le théâtre musical n'est pas de l'opéra, qu'il n'est pas forcément du théâtre de chant et qu'il est pourtant plus que du théâtre avec musique. On sait ce qu'il n'est pas, on ne sait pas ce qu'il est.

Maurice Fleuret

Si on ne sait pas ce qu'il est, nous sommes alors libres de l'imaginer et de l'inventer.

En faisant jouer un musicien sur le plateau, et en lui donnant un rôle d'acteur, nous défendons l'idée que sa présence et ses gestes sont utiles au public pour une compréhension expressive de la musique.

COMPOSITEUR

GUSTAVO BEYTELMANN

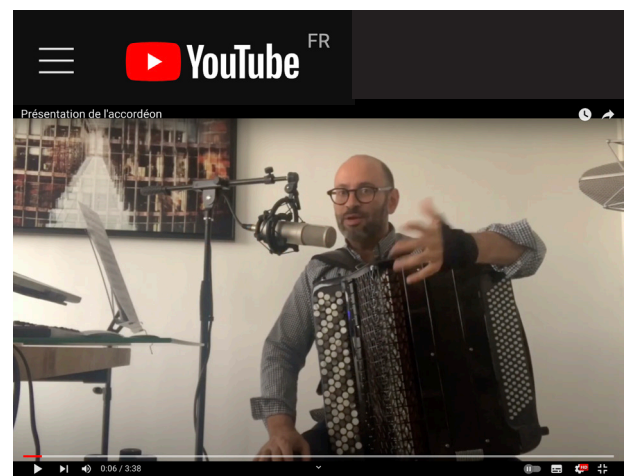

Gustavo Beytelmann est une figure majeure du tango argentin. Sa carrière, en tant que musicien et compositeur, est une somme de pages brillantes. Il a travaillé avec Astor Piazzolla, Juan José Mosalini, accompagné dans plusieurs tournées le groupe Gotan Project, ainsi que, dans sa jeunesse, la tournée argentine de Duke Ellington. Outre ses œuvres de tango, il a composé de nombreuses musiques de film. Il dirige depuis 1996 la section Tango du conservatoire de Rotterdam et est invité depuis plus de quinze ans à diriger des masterclass en Europe et aux États-Unis.

Seconde collaboration entre le compositeur et la Cie Les petites Don Quichotte, le *Roi Mouton* succède à l'adaptation théâtrale des *Trois Brigands* de Tomi Ungerer, créée en 2016 dans le cadre du Festival d'Avignon et réunissant à ce jour 40000 spectateurs pour 350 représentations. Une aventure témoignant du réel intérêt du jeune public pour cette forme de théâtre mixte, réunissant texte, musique et marionnettes.

Une pièce écrite pour accordéon de concert

Cliquez sur le lien de la présentation de l'accordéon de concert par Olivier Innocenti : <https://www.youtube.com/watch?v=rOrPzzR5eyk>

L'accordéon de concert, également connu sous le nom «d'accordéon chromatique» ou «accordéon bouton», est un type spécifique d'accordéon conçu pour permettre aux musiciens de jouer une gamme chromatique complète (c'est-à-dire toutes les notes de la gamme musicale) grâce à un système de boutons plutôt que de simples touches comme sur un accordéon diatonique.

Accordéon de concert

ÉQUIPE ARTISTIQUE

COMPOSITION
MUSICALE

**Gustavo
Beytelmann**

ÉCRITURE
SCÉNOGRAPHIE
MISE EN SCÈNE
INTERPRÉTATION

**Wilfried
Bosch**

CONSTRUCTION
MARIONNETTES

**Ilaria
Comisso**

CONCEPTION
MISE EN SCÈNE
INTERPRÉTATION

**Giada
Melley**

INTERPRÉTATION

**Julia
Sinoimeri**

CRÉATION LUMIÈRE
COLLABORATION
ARTISTIQUE

**Pierre-Émile
Soulié**

Gustavo BEYTELMANN

Gustavo Beytelmann est une figure majeure du tango argentin. Sa carrière, en tant que musicien et compositeur, est une somme de pages brillantes. Il a travaillé avec Astor Piazzolla, Juan José Mosalini, accompagné dans plusieurs tournées le groupe Gotan Project, ainsi que, dans sa jeunesse, la tournée argentine de Duke Ellington. Outre ses œuvres de tango, il a composé de nombreuses musiques de film. Il dirige depuis 1996 la section Tango du conservatoire de Rotterdam et est invité depuis plus de quinze ans à diriger des masterclass en Europe et aux États-Unis.

Wilfried BOSCH

Wilfried Bosch est docteur en Esthétique, Sciences et technologies des arts [Univ. Paris VIII] et diplômé de l'Université Paris Dauphine-PSL [Master 2 Management des Organisations Culturelles]. Il s'est produit en tant que comédien et parfois même chanteur sur de nombreuses scènes nationales et internationales (Opéra Comique, Opéra Bastille, Théâtre de Caen, Mc 93 Bobigny, Théâtre National de Nice, etc.), il a travaillé auprès de metteurs en scènes tels que Graham Vick, Günter Kramer, Stephan Grögler, Jacques Weber, Loïc Corbery et de chefs d'orchestres tels que Dominique Debart, Michel Frantz, James Conlon ou Sean Edwards (Orchestre de Basse-Normandie, orchestre national de France, orchestre philharmonique de Nice, etc.) En tant qu'auteur, il a publié aux Éditions de la Table Ronde, aux Éditions des Solitaires Intempestifs, aux Presses Universitaires de Vincennes, dans la revue Degrés, ainsi que dans diverses revues scientifiques. Il a écrit pour le théâtre « Qui a peur de Marie Curie ? » (2020), et pour le théâtre musical jeune public « Les Trois Brigands » de Tomi Ungerer, qu'il a adapté et mis en scène ainsi que « Le Roi Mouton ».

Ilaria COMISSO

Ilaria Comisso est dessinatrice, constructrice de marionnettes, scénographe, sculpteur. Originaire d'Italie elle a participé, depuis 2006, à une quarantaine de productions professionnelles pour le théâtre, l'opéra, et le cinéma d'animation aux USA, en Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre, Pologne, République Tchèque et France.

Julia SINOIMERI

Julia commence l'accordéon au CRD de Mulhouse. Elle est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2016. En plus de son cursus d'accordéon, elle intègre la classe d'improvisation générative en 2019. Julia obtient son Master d'accordéon, son prix d'improvisation générative ainsi que son Diplôme d'Etat en 2022. Artiste éclectique, Julia se produit régulièrement en récital soliste mais aussi en musique de chambre, proposant un répertoire allant du baroque à la musique contemporaine en passant par le tango. En 2022, elle est accompagnée de l'orchestre Lamoureux pour plusieurs concerts en soliste puis intègre l'orchestre de l'Opéra de Paris pour « Fin de Partie » de György Kurtág, au Palais Garnier. Passionnée de théâtre, elle accompagne notamment Cyrano de Bergerac à la comédie Saint Michel, Mixity au Théâtre Lepic, Délicieuses au théâtre du Balcon à Avignon. On la retrouve également dans plusieurs duos accordéon-chant, sa formation favorite, entre autres pour « If Music be the food of love » et « Le cabaret d'Elsa ». Sa volonté de créer et promouvoir la musique contemporaine la pousse à cocréer le trio « L'Impolie » en 2018. Elle fait également partie de l'ensemble Télémaque avec lequel elle se produit régulièrement à Marseille. Julia partage aussi son amour de la musique par le biais de la pédagogie au Conservatoire de Carrières-sur-Seine où elle enseigne depuis 2018 l'accordéon, la chorale et l'éveil musical.

Giada MELLEY

Giada Melley est actrice, chanteuse et marionnettiste. Originaire d'Italie, elle travaille au sein de compagnies telles : Teatro delle Briciole, Cie Rodisio, Teatro Giocovita, Teatro all'Improvviso. En 2011 elle fonde et prend la co-direction artistique de la Cie Les Muettes Bavardes. Elle adapte et fait la co-mise en scène de « Loulou » d'après G. Solotareff (plus de 400 représentations en France et à l'étranger) puis « Les Trois Brigands » de Tomi Ungerer (plus de 350 représentation) où elle intervient en tant qu'interprète, marionnettiste et chanteuse. En 2012 elle intègre le Collettivo Progetto Antigone, qui l'amène à raconter la tragédie d'Antigone en France avec le récit « Paroles et Cailloux » spectacle lauréat du EOLO AWARD 2013 (Italie) dans la catégorie « Meilleur projet créatif ».

En 2018 elle obtient un CEM en chant lyrique avec Félicitations du jury au Conservatoire Charles Munch de Paris (Pr. Sonia Morgavi) puis elle obtient sa certification professionnelle de marionnettiste en 2022 au Théâtre aux Mains Nues à Paris. Elle co-fonde la Cie Les petites Don Quichotte et en prend la direction artistique en 2021. Giada est artiste en compagnonnage au Théâtre aux Mains Nues depuis septembre 2022.

Pierre-Émile SOULIÉ

Pierre-Émile Soulier est éclairagiste, concepteur et manipulateur multimédia. Associant une longue pratique de comédien amateur et des études au Beaux Arts de Besançon à une formation de peintre décorateur, il acquiert une expérience du jeu et de la construction de décors. Il se spécialise ensuite dans la lumière au CFPTS de 2005 à 2007, et réalise plus d'une centaine d'éclairage pour le spectacle.

Curieux de l'évolution des techniques et passionné par la recherche de nouvelles formes d'expressivité, il complète ses compétences au service de la création du spectacle vivant. Il se forme par la suite au mapping, à l'acoustique et à l'usage des technologies numériques pour la scène. Dès 2007, il prend la responsabilité technique du Théâtre de l'Usine, lieu de création et d'accueil initié par Hubert Jappelle, puis au service de plusieurs autres compagnies : Le Théâtre sans toit de Pierre Blaise, le Collectif La Palmera porté par Néry Catineau, Paul N'Guyen et Nelson-Rafael Madel ou encore la compagnie Seizième étage d'Hervé Rey, et bien d'autres...

Tour à tour éclairagiste, scénographe, manipulateur, régisseur général et vidéaste, il se charge notamment de la création vidéo et lumière de spectacles qui interrogent la vidéo en tant qu'élément dramaturgique : Fayas et Poussière(s) (La Palmera, 2018), de Cubix (Théâtre sans Toit, 2016) et de Dali, Conférences Imaginaires (Cie Fahrenheit 451, 2013). Il travaille aussi sur la perception acoustique de l'espace avec La Princesse Maleine (Théâtre sans Toit, 2017), la manipulation des ombres et des couleurs dans Orphée aux Enfers (Théâtre sans Toit, 2013), et la construction de Pop up géants sur Le Roman de Renart (Cie de la Main Bleue/ Cie Hubert Jappelle, 2015). En 2022, il retourne au plateau en tant que marionnettiste pour la reprise du Malade Imaginaire (Cie Hubert Jappelle, 2006) et manipulateur numérique sur le spectacle de Mathieu Enderlin, Swap (Cie Randièse, 2022).

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

LES PETITES DON QUICHOTTE

Le travail effectué au sein de la compagnie relève de la rencontre d'artistes issus d'univers musicaux et théâtraux, du théâtre d'ombres et du théâtre de marionnettes et d'objets. Le dialogue interdisciplinaire entre ces divers domaines du spectacle vivant constitue à la fois l'élan premier du travail de la compagnie, son processus créatif et son esthétique finale. Créé sous l'impulsion de Giada Melley, *Le Roi Mouton* constitue le second spectacle des *petites Don Quichotte*.

LES SPECTACLES ACTUELS DE LA COMPAGNIE

– PAROLES ET CAILLOUX –

L'histoire d'Antigone à travers un Récit/Laboratoire pour les nouvelles générations

Écriture et mise en scène : Letizia Quintavalla

Production : Collettivo Progetto Antigone

Avec : Giada Melley

Produit par le Collettivo Progetto Antigone, en collaboration avec Les Petites Don Quichotte pour sa diffusion en France, ce spectacle raconte la tragédie grecque dans les écoles françaises et italiennes. Spectacle à partir de 8 ans.

Paroles et Cailoux est lauréat du **EOLO AWARD 2013 (Italie)**
dans la catégorie «**Meilleur projet créatif**».

- LES TROIS BRIGANDS -

De Tomi Ungerer

Mise en scène et adaptation : Wilfried Bosch

Création musicale : Gustavo Beytelmann

Entre tradition populaire, tango et théâtre d'objets, le spectacle des *trois brigands* est un conte musical où l'on retrouve l'univers de Tomi Ungerer sublimé par une composition originale de Gustavo Beytelmann pour deux voix et bandonéon. Coproduit par la Cie Les Muettes Bavardes et la Cie Les Petites Don Quichotte, ce spectacle a été joué 350 fois à ce jour. Créé au Festival d'Avignon 2016 où il remporte un vif succès, il a ensuite été programmé à Paris au théâtre du *Lucernaire* (Dir. Benoit Lavigne) ainsi qu'au *Théâtre Lepic* (Dir. Salomé Lelouch) avant d'effectuer plusieurs tournées en France. Il est invité au **Festival Mondial de la Marionnette 2019** (Off), est nommé aux **Trophées de la Comédie Musicale 2017** dans la catégorie spectacle jeune public, et figure dans la sélection critique de *Télérama*, catégorie « **Les dix meilleurs pièces pour enfant de la capitale** » (Noël 2019). Spectacle familial à partir de 4 ans, il totalise à ce jour 40 000 spectateurs pour 350 représentations.

Avec Wilfried Bosch, Giada Melley, Sébastien Innocenti

Scénographie Maurizio Bercini et Donatello Galloni, Costumes Marie-Edith Agostini,

Marionnette Tiffany Francesca Testi

Collaboration artistique Stefano Perocco, Thierry Barbier, Elisabetta Spaggiari, Marion Monier, Rémi Cabaret

Spectacle nommé aux Trophées de la Comédie

Musicale 2017 dans la catégorie :

MEILLEUR SPECTACLE MUSICAL

JEUNE PUBLIC

Les TROPHÉES de la
COMÉDIE MUSICALE

LA REVUE DE PRESSE

LES TROIS BRIGANDS

de Tomi Ungerer.

«[...] Cette adaptation signée Wilfried Bosch est une vraie réussite. Bien plus jolie que celle qui avait été faite pour le cinéma par Hayo Freitag [...] Sur une élégante partition de Gustavo Beytelmann [...] et grâce à la charmante voie lyrique de Giada Melley [...] une pièce d'une très belle facture, qui fascinera les enfants autant qu'elle fera plaisir aux adultes par la qualité de ce qui est donné à voir, à entendre, et à rêver»

Frédéric Manzini—*Reg'Arts*

«La mise en scène de Wilfried Bosch rivalise d'ingéniosité pour transfigurer le plateau-théâtral en caverne aux trésors, en ville et en rase campagne de nuit. Le voyage sensoriel auxquelles les enfants sont invités n'a pas à rougir de son modèle. Au contraire, il en est une version augmentée des plus réussies »

Ursula Michel — *Milk*

«Extrêmement judicieux, plein d'inventivité, un très beau spectacle à tout point de vue »

Sonia Garcia — *Vaucluse*

« Une part de merveille, rire et découverte »

M.-A. D — *La Dépêche.fr*

« SÉLECTION CRITIQUE DES 10 MEILLEURES PIÈCES POUR ENFANT DE LA CAPITALE. »

Spectacles

NOËL (2019)

TT Les Trois Brigands

[...] Les enfants ne s'y trompent pas et rient aux éclats, d'autant plus que leur réaction n'est pas cherchée à la truelle. Loin de là. Le récit est ultra-respecté et on avance dans ce conte que l'on connaît par cœur avec délice. Tout est là. [...] La mise en scène de Wilfried BOSCH fait une place très pertinente au théâtre d'ombres, moments de pures poésies [...]

Amelie Blaustein Niddam —
toutelaculture.com

«Envoûtant. Parfaite harmonie »

Marie-Valentine Chaudon — *Le Pèlerin*

«Un grand coup de coeur. Très réussi. Ce spectacle est fait pour ravir »

Luce Delmotte — *Musical Avenue*

«C'est vraiment du beau théâtre, très agréable à partager en famille [...] Un formidable – décor se déploie sous forme d'une grande diligence, qui fait aussi office de théâtre de marionnettes. »

Isabelle d'Erceville — *La Muse*

 Coup de coeur

THEATRE .com

La Cie LES PETITES DON QUICHOTTE
présente

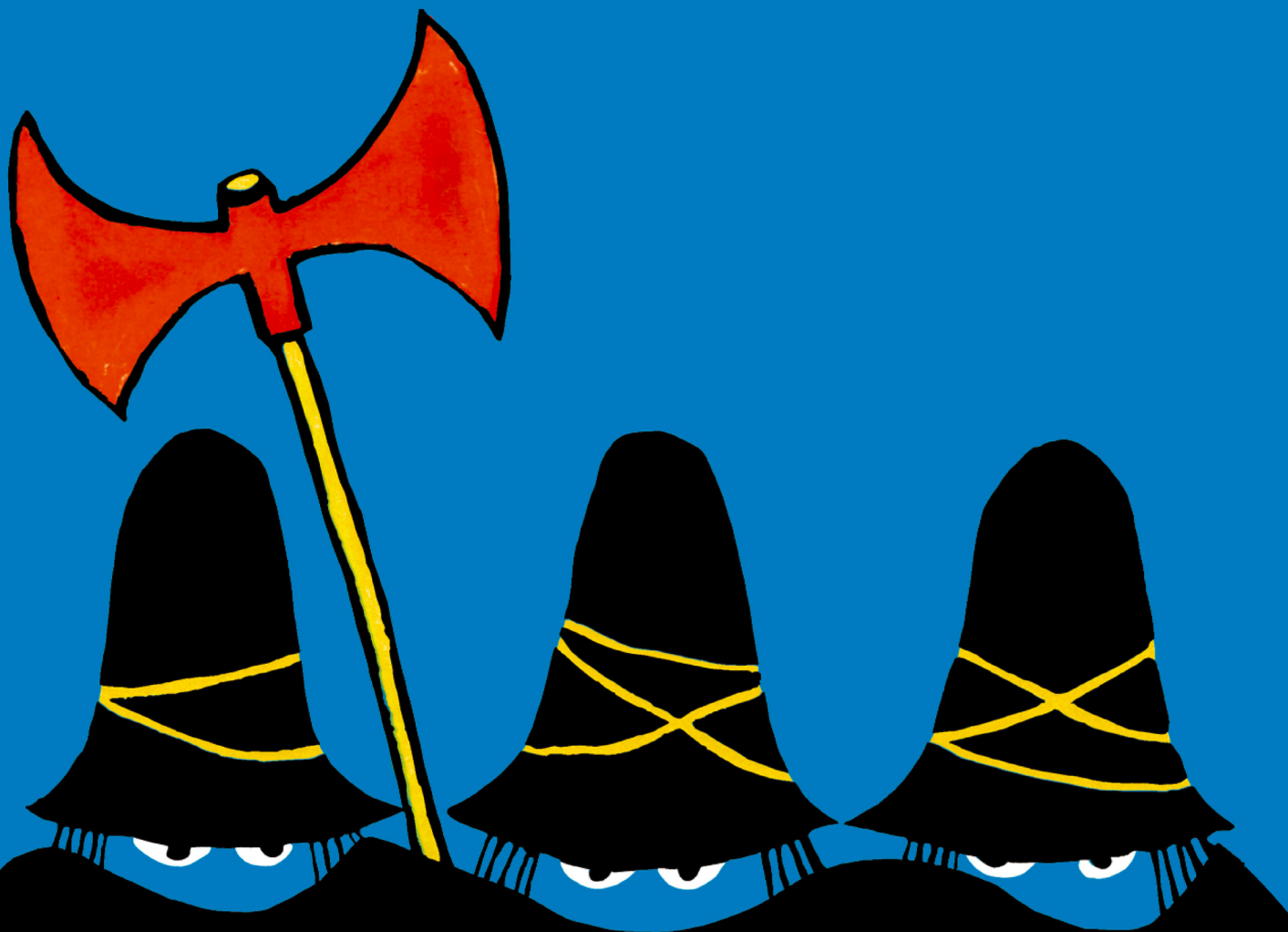
32

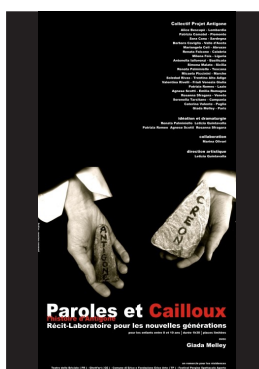
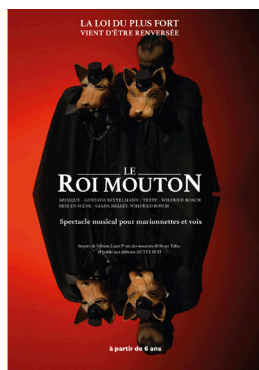
LES TROIS BRIGANDS

DE TOMI UNGERER

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE WILFRIED BOSCH

CRÉATION MUSICALE GUSTAVO BEYTELMANN

Contact

contact@lespetitesdonquichotte.com

+33 7 83 14 23 28

Direction artistique

Giada MELLEY

Adresse

8, rue du Général Renault

75011 - Paris

www.lespetitesdonquichotte.com

SIRET : 895 298 719 00025 APE : 9001Z

LICENCE : PLATESV-D-2021-004466