

Spectacle : « *Rouge Rouge* ».

Metteur en scène : **Louis LANSADE**

Peinture : **Dominique SELLIER**

Interprètes : **Louis LANSADE, Vincent SIONNEAU, Guillaume MAUSSION**

Techniques : **Lénaïc HUREAU**

SOMMAIRE

1. LE THEATRE BILLENBOIS.....p1
2. HISTOIRE DE « ROUGE ROUGE ».....p2
3. « LE PETIT CHAPERON ROUGE » et CHARLES PERRAULT....p3-4
4. LES OEUVRES DU SPECTACLE.....p5-12
5. FOCUS SUR LES MARIONNETTES.....p13-15
6. LES DIFFERENTS METIERS DU THEATRE.....p16-17
7. LA SCENE.....p18
8. LA CHARTE DU SPECTATEUR.....p19
9. A TON TOUR DE JOUER :
REALISE UN TABLEAU A LA MANIERE DE PICASSO.....p20
10. FABRIQUE TA MARIONNETTE A TRINGLE.....p21
11. RECETTE DE CUISINE :
LA GALETTE DU PETIT CHAPERON ROUGE.....p22
12. COMPTINE.....p23

LE THEATRE BILLENBOIS

A l'origine Compagnie des Marionnettes du Grand Théâtre de Tours (lyrique), c'est en 1987 qu'est fondé le Théâtre Billenbois.

Formée par des plasticiens diplômés des beaux-arts et de l'ENSATT et implanté à Neuvy le Roi, cette compagnie de marionnettes à fils pour jeune public s'est donnée pour mission, **la création d'au moins un spectacle par saison et sa diffusion.**

Sa création s'oriente d'une part sur un travail important des images évolutives et successives, d'autre part sur une narration rythmée des différents épisodes du récit, suscitant plus que racontant.

Le théâtre Billenbois organise aussi « **Public en Herbe** », **une saison culturelle jeune public dans le nord du département soutenue par le Conseil Général D'Indre et Loire.**

Enfin, parallèlement à ces différentes activités, la compagnie est éditrice d'une collection "**un spectacle un livre**" qui en est à son septième titre. Ces livres "conçus pour une lecture après spectacle" permettent à l'enfant de reconstruire l'histoire au moyen des illustrations, mais surtout du souvenir qu'il aura de la représentation pour en dériver et laisser libre cours à son imagination.

L'HISTOIRE DE « ROUGE ROUGE »

Il était une fois...« Rouge Rouge » ou l'histoire en graphisme et en peinture d'un conte bien connu : « **Le Petit Chaperon Rouge** », de **Charles Perrault**.

Deux comédiens, silhouettes à chapeaux ronds tels des personnages de Magritte, installent les différentes scènes et prêtent vie aux personnages de bois inspirés par Chagall, Chassac...

Dans le cadre doré d'un tableau imaginaire, nous laisserons le public cheminer comme notre héroïne cueillant ou laissant les images au bord du chemin.

Une histoire pour le plaisir des yeux, facile, lisible et aussi simple qu'un dessin, un récit à ressentir comme un tableau impressionniste où marionnettes et peinture emmènent le spectateur dans la diversité de l'art.

LE PETIT CHAPERON ROUGE, CHARLES PERRAULT

Le Petit Chaperon Rouge est un célèbre conte d'origine européenne qui a connu de nombreuses versions différentes.

D'abord transmis oralement, une première version écrite fut proposée en 1697 par l'écrivain Charles Perrault. Les frères Grimm ont aussi proposé une version au XVIIIe siècle.

Ces deux versions sont très différentes, la version de Charles Perrault ayant une fin triste, celle des frères Grimm une issue finalement heureuse.

L'histoire : C'est celle d'une petite fille portant un chaperon de couleur rouge qui va rendre visite à sa grand-mère. Elle doit lui porter une galette et un petit pot de beurre. En passant par la forêt pour se rendre chez sa grand-mère, le petit chaperon rouge rencontre en chemin un loup. Ce dernier lui propose de la rejoindre chez sa grand-mère.

Arrivée chez sa grand-mère, elle s'aperçoit que le loup a pris la place de sa grand-mère.

Dans certaines versions, le petit chaperon rouge se fait manger par le loup et dans d'autres, un bûcheron lui vient en aide.

Charles Perrault est un auteur français du XVIIème siècle, né en 1628 et mort en 1703 à Paris. Il est très connu pour ses nombreux contes encore racontés de nos jours, comme par exemple *Le Petit Chaperon rouge* ou *Cendrillon*.

La plupart des contes écrits par Charles Perrault sont encore connus aujourd'hui comme il les avait racontés alors. Pourtant, ces contes ne viennent pas de son imagination, ce sont des contes que l'on racontait, et qu'il a choisis d'écrire.

La plupart de ses contes sont destinés aux enfants, mais il en existe pour les adultes, qu'on appelle aussi nouvelles.

Les contes de Charles Perrault, et tous les contes en général ont une morale. Le but est d'apprendre aux enfants les dangers qui les entourent, et comment bien se comporter.

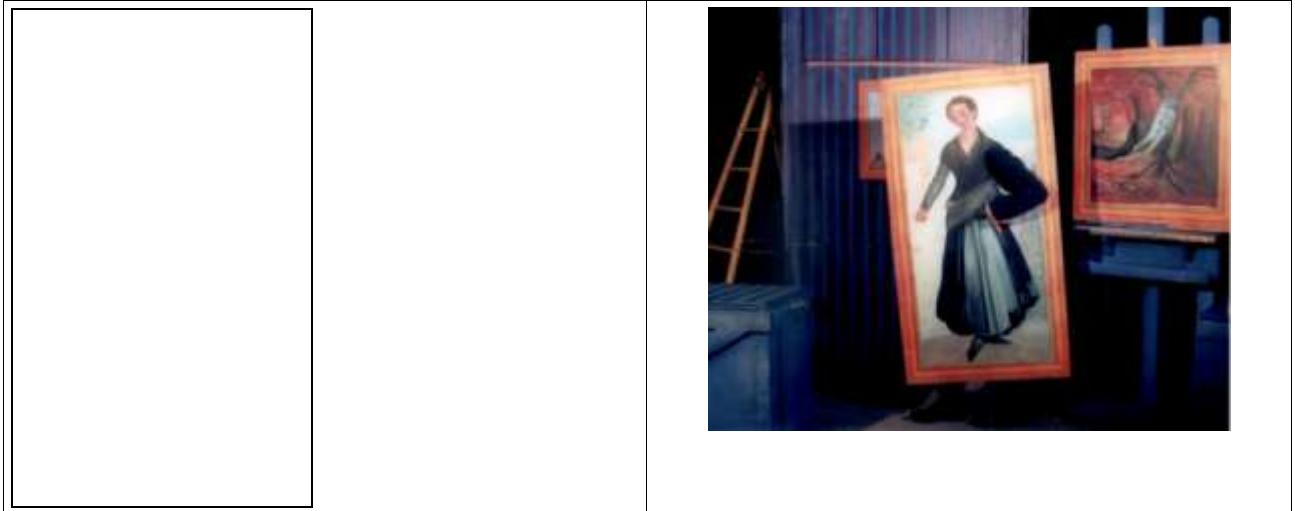
On retrouve souvent un gentil personnage, en général un enfant, confronté à de méchants personnages, qui sont souvent très forts et mauvais. Les contes de Charles Perrault ont pratiquement toujours une bonne fin, il montre que les personnes gentilles s'en sortent toujours. Souvent, c'est donc la victoire du bien contre le mal !

LES OEUVRES DU SPECTACLES

- La maman du Petit chaperon rouge

Francisco de Goya « le printemps »

Francisco de Goya (1746-1828) était un peintre et graveur espagnol. À son époque, c'est essentiellement le graveur qui fut admiré. D'abord peintre talentueux et frivole, Goya devient ensuite un témoin engagé des événements de son époque : son style et ses thèmes auront constamment évolué au fil de sa vie. Pionnier de l'art moderne, sa proximité avec le peuple en a fait l'un des artistes les plus populaires en Espagne.

- Le petit chaperon rouge

BOTERO « Excursion sur le volcan »

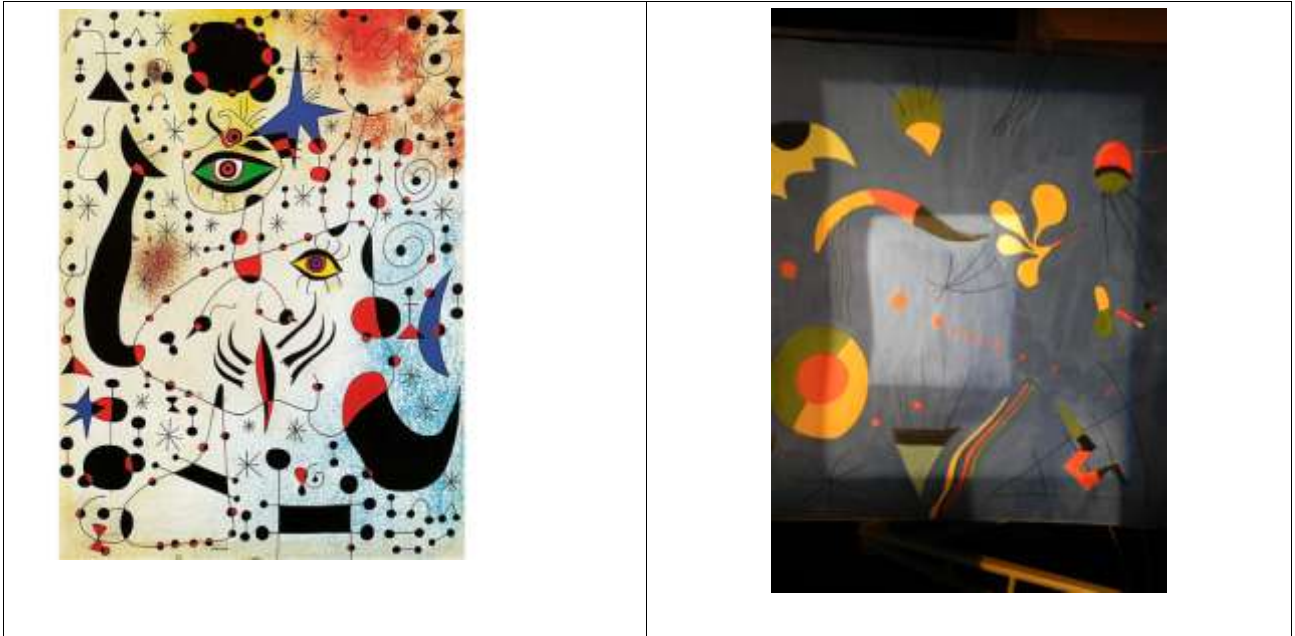

Fernando Botero Angulo, né le 19 avril 1932, est un aquarelliste et sculpteur colombien réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. Il est l'un des rares peintres à connaître le succès et la gloire de son vivant. Sa carrière commence réellement en 1958, lorsqu'il gagne le premier prix du Salon des artistes colombiens.

Au gré de ses nombreux voyages aux États-Unis et en Europe, Fernando Botero a développé un style qui lui est propre et qui lui permet de n'être associé à aucun mouvement ou courant, passé ou présent. Son œuvre est par ailleurs essentiellement inspirée de l'art précolombien et populaire.

- Le rideau du tableau

MIRO « Constellation »

Joan Miró (1893- 1983) est un peintre, sculpteur, graveur et céramiste, de nationalité espagnole. C'est l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste.

Son œuvre reflète son attrait pour le subconscient, pour « l'esprit enfantin », et pour son pays. À ses débuts, il montre de fortes influences fauvistes (Les peintres avaient recours à de larges aplats de couleurs violentes, pures et vives, et revendiquaient un art fondé sur l'instinct. Ils séparaient la couleur de sa référence à l'objet afin d'accentuer l'expression), cubistes (se déplacer autour d'un objet pour le saisir à partir de plusieurs angles successifs fusionnés en une seule image) et expressionnistes (projection d'une subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction émotionnelle), avant d'évoluer vers une peinture plane avec un certain côté naïf (style pictural figuratif ne respectant pas — volontairement ou non — les règles de la perspective sur les dimensions, l'intensité de la couleur et la précision du dessin).

- « Vous avez de si grandes dents »

PHILIPPE PARRENO « le ballon en vinyle »

Philippe Parreno est un artiste plasticien français né en 1964.

Comme nombre d'artistes de sa génération, il travaille particulièrement à partir d'un univers cinématographique ou télévisuel, en tout cas du monde du spectacle. Les codes cinématographiques, la narration, la temporalité, ont été des questions récurrentes chez Philippe Parreno, qui n'a cessé de se renouveler dans ses approches et élaborations de projets.

Il a réalisé de nombreuses expositions et installations, impliquant par exemple des objets, un arbre de Noël, une fresque fluorescente, des mannequins ou encore des ballons fixés au plafond ("bulles sans paroles").

Philippe Parreno travaille beaucoup sur le décalage entre les différentes formes de représentation des images, entre réalité et fiction, à la frontière des deux... Comme pour mettre en tension ces deux possibles, et mieux détourner leur sens caché.

- « Vous avez de si grands yeux »

MAGRITTE « le faux miroir »

René François Ghislain Magritte, (1898 -1967), fut un artiste belge complet, tour à tour peintre, sculpteur, graveur, photographe et cinéaste. Il a fait partie de la génération de jeunes gens qui se sont révoltés après les morts de la première guerre mondiale. ; et pour « évacuer » ce sentiment d'oppression, se sont regroupés autour de l'écrivain André BRETON pour fonder le mouvement surréaliste. Ils peindront l'étrange, le bizarre avec des objets réels , placés dans un monde imaginaire et irrationnel.

- « Vous avez de si grands pieds »

MAGRITTE « le modèle rouge »

- Le violoniste

MARC CHAGALL « le violoniste vert »

Marc Chagall (1887-1985) est un peintre Biélorusse.

Chagall est l'un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle avec Pablo Picasso. Son œuvre, présente des caractéristiques du surréalisme et du néo-primitivisme. Inspirée par la tradition juive, la vie du shtetl (village juif en Europe de l'Est) et le folklore russe, elle élabore sa propre symbolique, autour de la vie intime de l'artiste. Chagall s'est essayé, outre la peinture sur toile, à la sculpture, à la poésie, à la peinture sur vitrail, sur émail, etc

- La maison de la grand mère

MARC CHAGALL « la maison rouge »

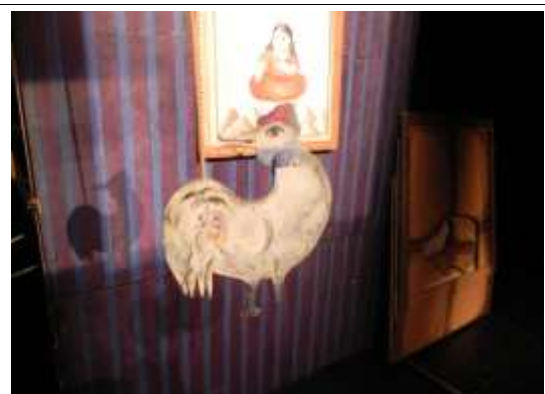
- La vache dans la tableau

MARC CHAGALL « la vache à l'ombrelle »

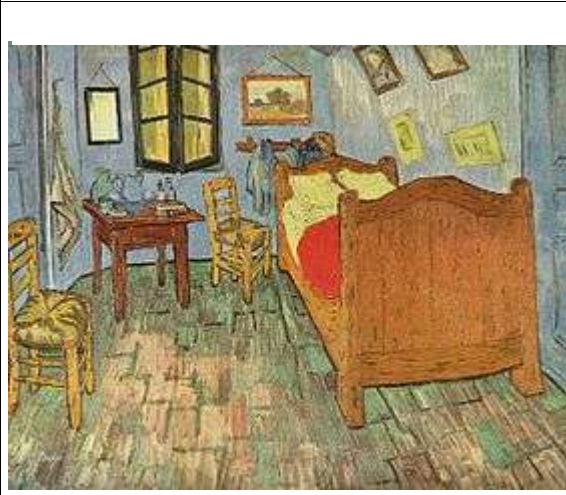
- Le coq

MARC CHAGALL « le coq »

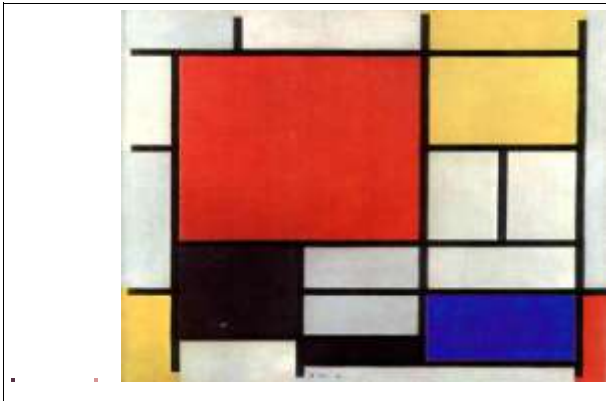
- La chambre et la chaise de la grand mère

VINCENT VAN GOGH « la chambre de Vincent Van Gogh à Arles »

- Le résumé de l'histoire

MONDRIAN « composition en rouge et noire »

Pieter Cornelis Mondriaan, (1872 -1944) est un peintre néerlandais reconnu comme un des pionniers de l'abstraction.

Dès ses débuts il a un goût prononcé pour la structure linéaire et l'opposition rigoureuse de l'horizontal et du vertical.

Intéressé par les nouvelles tendances artistiques, dont le cubisme, il s'installe à Paris en 1912 . Il se livre à des abstractions et dépasse même l'expérience de l'abstraction pour aboutir à une juxtaposition de lignes et de couleurs sans aucun rappel de la réalité. Ces lignes deviendront des verticales et des horizontales ; les couleurs se limiteront aux trois fondamentales, le rouge, le jaune, le bleu et occuperont des carrés ou des rectangles.

- Le grand chêne

ALFRED OLIVER « le bois en automne »

FOCUS SUR LES MARIONNETTES

Une représentation de théâtre de **marionnettes** n'est pas assurée par des comédiens en chair et en os, mais par des figurines (les marionnettes), voire par de simples objets, manipulés en temps réel par des **marionnettistes** (ou manipulateurs).

Les marionnettes exercent un pouvoir de fascination depuis très longtemps. Le visage étant souvent figé, c'est le mouvement et l'orientation du regard qui donnent vie à la marionnette.

Il existe différents types de techniques de marionnettes et la présence de marionnettes n'implique pas la présence d'un théâtre ou de structure type castelet:

- **Les marionnettes à manche** : La marionnette ne fait qu'un avec le manipulateur. Celui-ci tient la tête de la marionnette à l'aide d'un manche situé à l'arrière. Ses mains se glissent dans celles de la marionnette sous forme de petites mitaines. Quant aux pieds, ils se glissent également sous les chaussures de la marionnette, maintenus par des élastiques adaptés.
- **Le théâtre d'ombres** : Formes dont on voit l'ombre projetée sur un écran grâce à une source lumineuse. C'est probablement la forme la plus ancienne du théâtre de marionnettes. Les plus connues sont les ombres chinoises.
- **Les marionnettes à gaine** : type Guignol où le manipulateur insère sa main dans le corps creux de la marionnette et qui se joue en principe derrière un castelet.
- **Gant-marionnette**
- **Marionnettes à doigts** : ces figurines peuvent être insérées sur un ou plusieurs doigts d'une ou de plusieurs mains selon l'usage que l'on souhaite en faire.
- **Les marionnettes à contrôle** : Manipulée par plusieurs manipulateurs à l'aide de contrôles fixés sur différentes parties du corps de la marionnette (bras, jambes et tête) et qui se joue à vue, ou en **théâtre noir** (les manipulateurs sont tout de noir vêtus et la marionnette est éclairée par un couloir de lumière : le

public ne voit pas les manipulateurs et cela confère un aspect magique au déplacement des marionnettes).

- **Les marionnettes à fils** : les figurines sont suspendues à des fils par plusieurs points d'attache (notamment au niveau des bras et des jambes). Le manipulateur peut ainsi leur donner vie par des mouvements en apparence très simples, mais qui nécessitent une véritable connaissance du métier.
- **Les marionnettes à tringle** : Les marionnettes sont manipulées par une tringle (tige de fer) fixée dans sa tête. On peut actionner les membres par d'autres tiges, par des fils, ou les deux.
- **Les marionnettes à tiges**
- **Les marottes** : marionnette qui est fixée sur un bout de bois.
- **Le théâtre d'objets** : Objets de récupération industrielle qui sont détournés de leur fonction pour en faire des personnages. Les objets sont plus ou moins transformés ou assemblés.
- **Le théâtre de papier** : soit formes plates ressemblant à de la BD inspiré des maquettes de décors, soit utilisant le papier mâché dans la confection des marionnettes et de l'environnement scénique.
- **Les marionnettes géantes** : faites d'objets de récupération, elles participent aux défilés, spectacles de rue, au spectacle sur scène.
- **Le Bunraku** : marionnette japonaise

Comment manipuler une marionnette ?

Il faut se concentrer sur sa marionnette et apprendre à bien diriger le regard de celle-ci pour que le spectateur se sente regardé. C'est ce qui va lui donner l'impression que la marionnette « vit ».

Pour cela il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui regarde le jeu pour guider. Il faut s'exercer à varier les regards vis-à-vis du public et à être très précis pour que l'on sente bien à qui s'adresse la marionnette.

Comment mettre en scène une marionnette ?

Selon le genre de marionnettes choisies, on décide de l'espace de jeu : un castelet, des rideaux,...

Manipulées à vue, les marionnettes jouent avec les comédiens, directement sur la scène. Des marionnettes de petites tailles peuvent évoluer dans des décors, des matières formant un paysage. Elles peuvent aussi jouer avec les éléments à taille humaine.

Dans « Rouge Rouge », les marionnettes utilisées sont à fils, à tiges et d'ombres.

Comme tu as pu le constater, les personnages (le loup et le chaperon rouge) ont des marionnettes de tailles différentes. Tout comme au cinéma ; cela permet de différencier les plans d'une séquence. Au début du spectacle, les personnes du petit chaperon rouge et du loup ont les mêmes rapport de force, donc sont identiques de hauteur. A la fin de l'histoire le loup est plus grand car il gagne sur la jeune enfant.

Chaque marionnette est un nouvel objet de création. Il est donc impossible de savoir combien elle prendra de temps à être réalisée.

Elles sont toutes composées de matériaux naturels comme la bruyère, le bois ou les branches d'arbre.

LES DIFFERENTS METIERS DU THEATRE

- LE DRAMATURGE

Un dramaturge est l'auteur d'une pièce de théâtre, la dramaturgie étant l'étude ou l'art de la composition théâtrale.

Les auteurs sont payés en droits d'auteur : c'est un pourcentage sur les ventes des pièces éditées et des pièces jouées.

Quand Louis LANSADÉ a écrit le spectacle « Rouge Rouge », il avait envie de raconter autrement l'histoire du petit chaperon rouge, en y mêlant une de ses passions : la peinture. Partant de cette idée, il lui a fallu raconter toutes les actions qui se passaient autour de cette histoire.

Ce n'est qu'après plusieurs versions, plusieurs écritures de « Rouge Rouge », que la trame narrative du spectacle apparaît.

Il faut alors travailler sur la mise en scène...

- LA MISE EN SCENE

Il choisit et agence tous les éléments scéniques du spectacle. Il dirige les comédiens qu'il a auparavant choisis, donne le sens de la pièce et les indications de jeu. Il supervise la scénographie, la lumière et le son avec l'équipe de création.

- LA SCENOGRAPHIE

Il invente l'espace de jeu du spectacle. Il imagine l'environnement visuel de la pièce et la place du public par rapport à l'espace de jeu. Il conçoit la forme scénique, les décors. Il doit tenir compte du jeu des comédiens, de leurs déplacements et du déroulement du spectacle.

Dans « Rouge Rouge » le scénographe a créé un univers d'arts plasticien autour d'œuvres de célèbres artistes.

- LE COMEDIEN - MANIPULATEUR

Un comédien manipulateur fait bouger ses marionnettes. Il leur donne vie et voix.

Il y a différents partis pris en ce qui concerne les manipulateurs en fonction des spectacles et des types de marionnettes utilisés.

Pour les marionnettes à gaines en général les manipulateurs sont dissimulés derrière un castelet.

Dans les mises en scène contemporaines utilisant des marionnettes à contrôle, les manipulateurs peuvent très bien être tout en noir le visage caché par une cagoule, l'attention du public se portera alors sur la marionnette.

Certains spectacles, comme ceux du théâtre Billenbois, prennent le parti d'avoir des manipulateurs costumés jouant ainsi un rôle assumé de manipulateur, pouvant entrer en relation directe de jeu avec la marionnette.

- LE TECHNICIEN SON ET LUMIERE

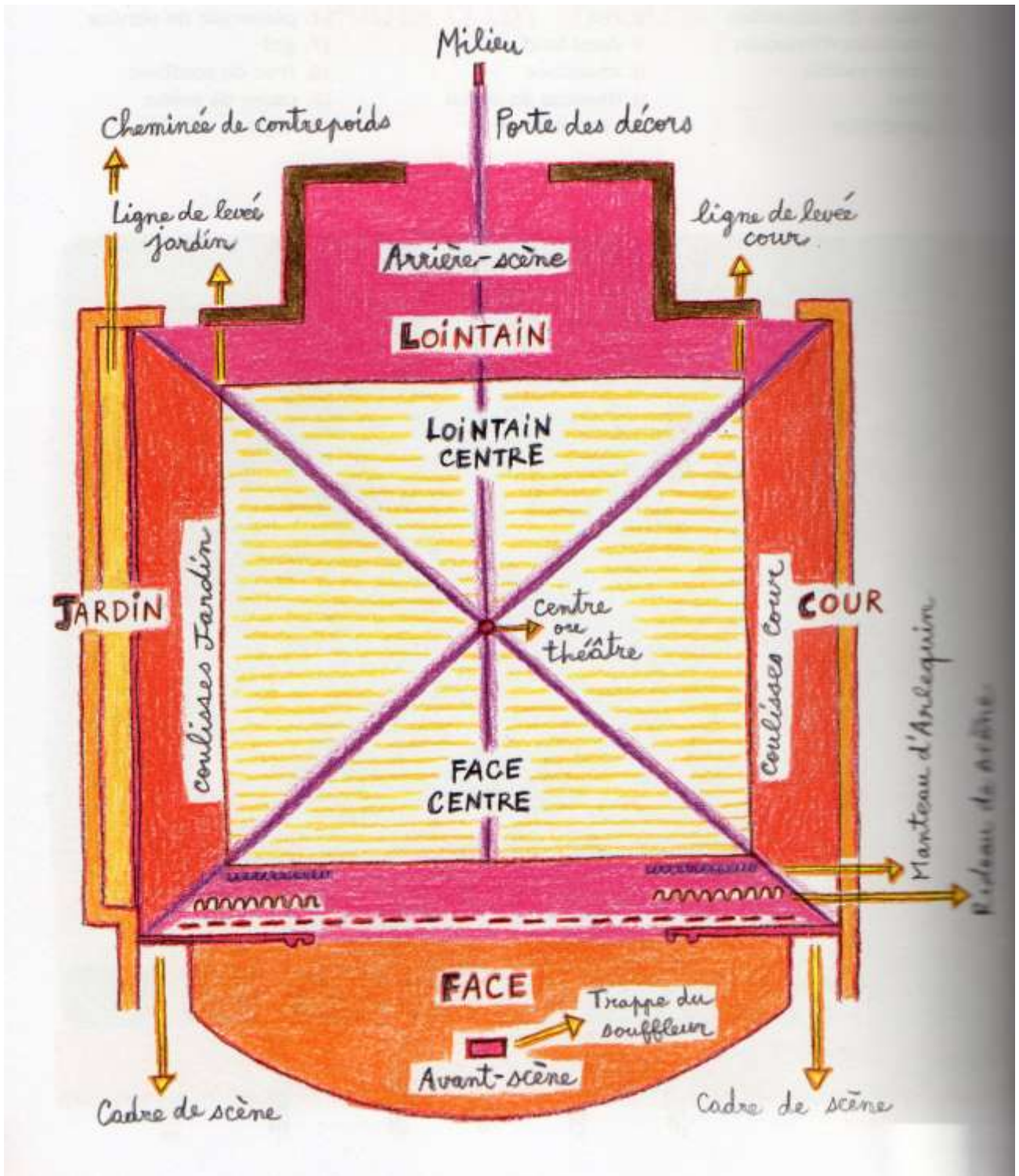
L'ingénieur du son assume la sonorisation de pièces de théâtre depuis la régie. Il est chargé d'envoyer les bons sons aux bons moments.

Il gère aussi l'éclairage de la scène et des comédiens, mettant ainsi en valeur le spectacle.

Pendant la représentation, il a souvent devant lui une ligne de conduite, c'est à dire une « feuille de route » qui lui indique quels effets sonores et visuels lancer et à quel moment.

Il aura fallu une année pour créer « Rouge Rouge ».

LA SCENE

LA CHARTE DU SPECTATEUR

Voici quelques conseils pour mieux profiter de la représentation:

Avant la représentation :

1 - Je prépare mon plaisir en pensant au titre du spectacle, au lieu de la représentation qui n'est pas un lieu comme les autres,

2 - Je repense à tout ce que l'on a vu avec mon professeur en amont,

3 - En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

Pendant la représentation :

1 - Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué,

2 - Je ne parle pas avec mes voisins et ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux artistes lorsqu'ils m'invitent à parler,

3 - Je peux réagir (rire, applaudir) mais avec discrétion, pour respecter l'écoute des autres spectateurs.

Après la représentation :

1 - Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti,

2 - Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur, le raconter à ce qui n'ont pas eu la chance de venir

3 - Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou en dessinant.

A TON TOUR DE JOUER !

Réalise un tableau « à la manière de » PICASSO.

Observe un objet ou un camarade. Reproduis plusieurs points de vue sur un même plan (exemples ; sur un visage tu peux faire un nez de profil, des yeux de face, etc).

FABRIQUE TA MARIONNETTE A TRINGLE

Les marionnettes constituent une activité riche présentant de multiples intérêts. Elle répond à de nombreux objectifs pédagogiques : développement du langage, affirmation de soi, de la créativité,...

Son intérêt principal est de mêler tous les moyens d'expression (oral, gestuel) : fabriquer les personnages, créer une histoire, les faire vivre sur scène, offrir un spectacle.

1/ Le principe consiste à fabriquer un corps en carton ou en bandes plâtrées.

2/ La personnalité de la marionnette est déterminée par l'allure générale de la tête.

La technique la plus simple est de prendre une boîte en carton/ de camembert, une bouteille, ... sur lequel on ajoute des éléments (fil de fer, bouchon, pot de yaourt). Une autre technique, plus élaborée est de constituer un volume autour d'un support (bâton, fil) en utilisant du kraft, scotch et de la bande plâtrée. Si ce volume est lisse il faut ajouter les éléments du visage en relief. Cela va créer la personnalité.

Autrement il faut modeler dès le démarrage du volume et le recouvrir pour obtenir une belle finition.

3/ Ensuite il faut fixer une tige rigide qui part de la tête pour aller vers le haut (tringle), d'environ un mètre.

4/ Les bras sont réalisés en carton ou en tissu. Les mains sont reliées à une baguette par des fils.

Lors de la représentation, la marionnette est manipulée par la tringle pour faire avancer le personnage et le mouvement des bras est réalisé en bougeant la baguette. Seuls les bras bougent indépendamment du corps.

RECETTE DES GALETTES DU PETIT CHAPERON ROUGE

Pour 4 personnes.

Temps de préparation : 15min+ 1h de repos

Temps de cuisson : 20 min

Ingrédients :

- 100g de farine de blé
- 50g de sucre semoule
- 1 pincée de levure chimique
- 15g d'amandes émondées moulues
- 25ml de lait
- 1 œuf pour la dorure

1/ Met de la farine dans un saladier. Creuse un puits et y déposer les amandes et la levure.

2/ Ajoute le beurre et le sucre et mélange du bout des doigts jusqu'à obtenir une pâte sablonneuse.

3/ Forme à nouveau un puits et verse le lait. Pétris légèrement pour lier la pâte.

4/ Forme une boule et enveloppe la dans un film alimentaire. Laisse la reposer au moins 1h au frais.

5/ Préchauffe le four à 180°C.

Étale la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé (c'est plus facile!)

6/ Soit forme des petites galettes avec les emportes pièces ou une grande galette.

7/ Dépose la galette sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, badigeonne la de l'œuf légèrement battu et dessine des rayures légères à l'aide d'un couteau.

8/ Enfourne pour 20-25 min (si la galette est épaisse, le temps de cuisson sera plus long). La galette doit être juste dorée.

Laisse la refroidir sur une plaque et....BON APPETIT !

PETITE COMPTINE

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font, font, font
Trois p' tits tours et puis s'en vont

Les poings aux côtés,
Marionnettes, marionnettes
Les poings aux côtés,
Marionnettes
Sautez, sautez !

La taille cambrée,
Marionnettes, marionnettes
La taille cambrée,
Marionnettes,
Dansez, dansez !

Puis le front penché,
Marionnettes, marionnettes
Puis le front penché,
Marionnettes
Saluez, saluez !