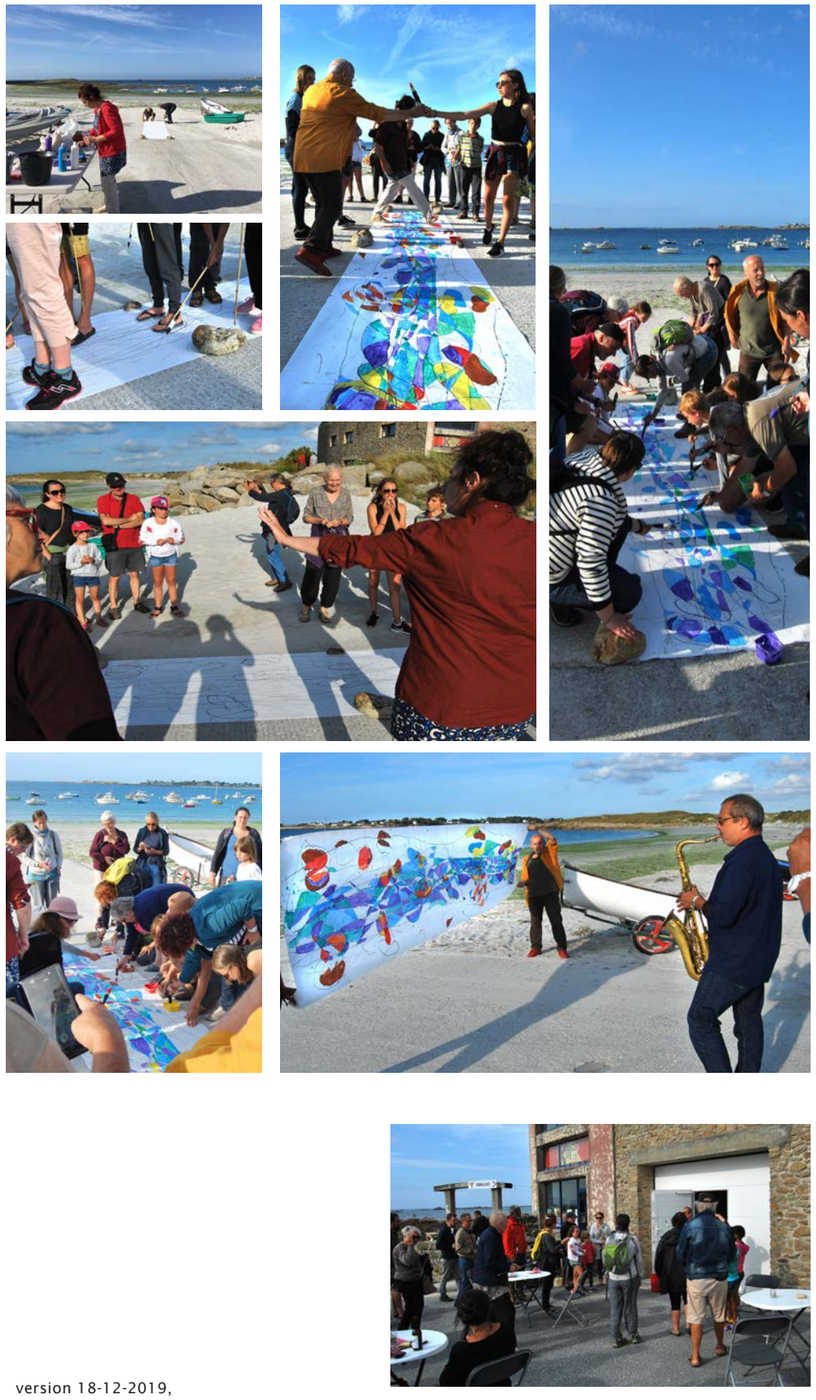
le happening des grillons

spectacle-immersif

cie 10versions et nickel carton cie

2020 >>>

didier gauduchon
chantal roussel
patrick viaud



version 18-12-2019,

le happening des grillons

expérimentations et happening

› avec l'équipe

2019 - 2020
recherches des processus de création immersive

› avec le public

expérimentations

Jeudi 4 avril 2019
Université de Poitiers (86)
Journées Art et Culture Enseignement Supérieur

Mardi 6 août 2019
Guissény - Le Hangar à bateau (29)
Mercredi 7 août 2019
Guissény - Centre culturel (29)
Dimanche 11 août 2019
Brendaouez - La Chapelle (29)

Vendredi 30 août 2019
La Chapelle St-Laurent - La Stabul (79)

2 > 5 janvier 2020
Bressuire - Maison des Arts (79)
résidence recherches et répétitions

4 février - 26 mars 2020
Malakoff - Ateliers 18 - Théâtre 71 (92)
happening + expérimentations

mars > mai 2020
Venours - Lycée Agricole (86)
happening + expérimentations

Phare de l'ile Wrac'h - Plouguerneau (29)
1er au 12 avril 2020 - *Résidence*
Eté - e*xpérimentation (date à préciser)*

dates à préciser
Poitiers - Cabaret Poétique Anna Weill (86)
Bressuire - Maison des Arts (79)
...

Spectacle immersif
tout public

DISTRIBUTION

conception - texte - jeu(x)
Didier Gauduchon
Chantal Roussel

musique - texte - jeu(x)
Patrick Viaud

administration
Marie Bésanger

production
Nickel Carton Cie
Cie 10versions

coproductions
en cours

subventionné par
en cours

avec le soutien de
en cours

« *Agir* avec, ..., *pour que quelque chose qui est déjà là, arrive.*

Il faut agir de telle sorte que le paysage se fasse et se transforme, sans qu'il soit pourtant possible de déterminer à l'avance ce qu'il va exactement devenir. C'est un jardinage. »*

L'ensemble des photos de ce document ont été prises lors des premières expérimentations de processus, de matières, d'espaces, de techniques, de motifs, de rythmes ... n'y figurent pas les textes, les mots, les sons, les musiques et le temps ...

Ces images ne sont pas forcement représentatives des expériences à venir. Elles sont un témoignage des recherches et expérimentations en cours, entreprises « *pour mettre en place cet art des dispositifs de préparation et d'attente, de captation, d'anticipation, mais aussi de suivi, d'observation, d'entretien et de soin qui permettent au jardin/paysage de se transformer.*»*

(*) Jean-Marc Besse
La nécessité du paysage - 2018
ed. Parenthèses

l'enjeu

Travailler au quotidien notre art, nos recherches, les matériaux que nous avons en main.

Depuis de nombreuses années, nos pratiques et notre vie artistique nous amènent, de créations de spectacles vivants en médiations toutes aussi vivantes, à rencontrer des publics d'âges et de natures les plus variées et à partager avec eux des aventures créatives réjouissantes.

Attentifs à l'immense richesse de ces intersections et de cette proximité, est né notre désir d'inventer un spectacle immersif, une rencontre spectaculaire où inviter ce public à partager avec nous et en direct les encres, la peinture, la matière, la musique, les mots, le geste, le corps, l'esprit en mouvement pour une création collective inattendue.

Trouver de nouvelles articulations entre recherche et création sur le terrain.

Mûs et émus par cette irrépressible nécessité, nous décidons de :

➤ **Inventer** des processus de représentations créatives qui incluent la participation libre et expérimentale du public, en direct et quelque soit le lieu.

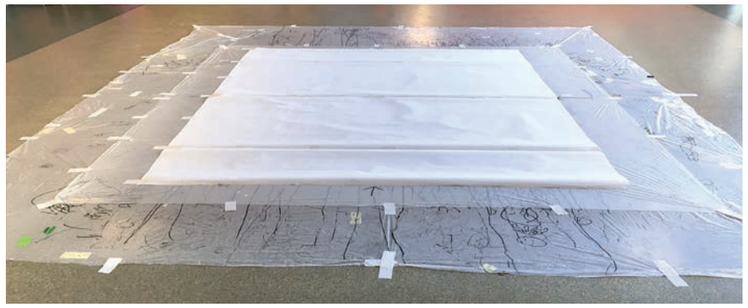
➤ **Refuser** l'alternance coutumière entre le temps de laboratoire de recherche et le temps de la représentation, par une mise en jeu et en espace d'un évènement performatif et collaboratif où ces réalités temporelles se supperposent.

➤ **Activer** cette vertu que les jeux artistiques ont de rétablir la sphère publique, le plaisir d'être ensemble, autant qu'ils valorisent la singularité de l'expérience de chacun. Partager le spectacle de l'intérieur dévoile pour le spectateur, de nouvelles sensations, un fort sentiment d'appartenance.

➤ **Cristalliser**, en un poétique et éphémère geste artistique, ce temps d'immersion dans lequel la fiction prend corps par symbiose entre les specta(c)teurs-convives et les auteurs-artistes.

➤ **Expérimenter** une autre manière de montrer, parler, voir et écouter, pour ne pas uniquement aller « voir » un spectacle, mais plutôt le « vivre » ?

Nous voulons provoquer et partager la création de ces hors-champs sensoriels et vivants où s'expriment collectivement la mémoire, l'imaginaire, le sens, la liberté.



les outils du processus

Les expériences menées avec des adultes et/ou des enfants nous ont fait découvrir la magie créatrice et la liberté d'expression que pouvait produire chez eux, l'utilisation d'outils, de supports, de textes , de mots, de matériels et de formats inhabituels. Comment leurs usages décalés et ludiques esquivent les craintes néophytes et démystifient les peurs de la page blanche.

Le corps en jeu

➤ La mise en espace de jeux graphiques individuels ou de groupe, la grande taille des supports, des surfaces utilisés et la spécificité de l'espace mis à disposition impliquent des gestes et des expressions corporelles dynamiques, faciles à expérimenter. Le jeu, le questionnement, la surprise sollicitent l'attention, le désir et le plaisir de participer.

➤ La pratique d'un chœur de corps interractifs produit des expressions picturales « polyphoniques ».

La parole, les mots, la musique et les sons

➤ L'univers sonore et textuel ouvre les portes à des échanges induits. Il suscite des conversations sur le vif et il structure le parcours.

➤ La musique (saxophone ténor...), les sons et les voix en live spatialisent et participent à l'espace émotionnel en nous et autour de nous. Ils rythment les relations au temps et activent par delà la vue, d'autres sollicitations sensorielles.

Les expressions plastiques

➤ Les empreintes débordantes, les déchirures dessinantes, les papiers réserves, les polyanes transparents, les reports monotypiques, les traces oubliées, les masques dissimulés, les traits francs et les contours esquissés, les séchages adaptés...

➤ L'usage des strates : réalisation simultanée ou échelonnée de surfaces superposables ou juxtaposables pour jouer avec les effets de transparence, de translucidité et d'opacité. Cette méthode ouvre la possibilité de dessiner par groupe, sur des supports distincts, en vue d'un assemblage final.

➤ L'ombre, la lumière naturelle ou additionée.

Le matériel, les matériaux

➤ Les grands formats (300x240 cm) papiers, polyanes...

➤ Les encres diluées ou traversantes, les peintures opaques ou transparentes, les acétates, les terres et pigments, les noirs et les couleurs ....

➤ Les outils inattendus, détournés, marqueurs, rouleaux et pinceaux aux longs manches, les chiffons et papiers, les seaux et les pots, les mains et les doigts...

Le disposif, le public

➤ Une jauge de 80 personnes tout public.

➤ Espace 80 m² en **tous types de lieux** – à déterminer avec la structure d'accueil.

➤ Autonomie son et lumière

Le temps

➤ Durée : 1h15 environ

l'immersion

Le spectacle immersif est interactif, mais ce n'est pas un critère déterminant. Il existe divers degrés d'immersion contemplative ou participative. Il s'agit ici, grace à la peinture et aux arts plastiques théatralisés de provoquer une expérimentation au sens d'expérience sensible, sensorielle, de moment vécu, mais aussi au sens d'une expérience sur soi-même.
À travers les perceptions, la place du corps est centrale.
Le specta(c)teur est opérateur, il actualise le dispositif.

Le spectateur peut avoir au début l'illusion d'un jeu. Les consignes vont dans ce sens. « *Mais petit à petit, l'artiste resserre le cadre pour nous emmener exactement là où il veut. Le spectateur est alors dramatisé, il est dans l'espace scénique et quitte le jeu.* » Le spectacle passe alors du ludisme à l'artistique. Il reste néanmoins que le spectateur n'est pas vraiment spectateur : de nouveau, il est à la fois expérimentant et expérimenté. C'est en voyant les autres qu'il n'est pas seulement dans le jeu mais reste spectateur, et qu'il obtient cette abstraction, cette vision en dehors de soi-même, alors qu'il est guider par l'action.
Pour être uniquement spectateur, il faudrait qu'il réussisse à s'abstraire de l'action du moment. Le spectacle joue avec cette tension.

La phase d'accueil

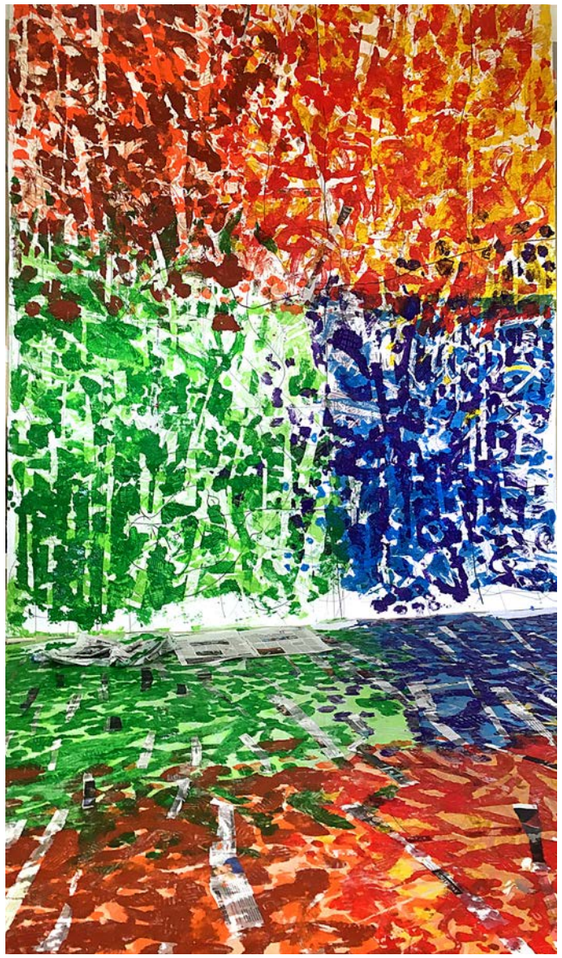
➤ L'étape primordiale pour faire entrer les spectateurs dans l'univers du spectacle et les mener vers cette liberté où l'imprévu et la spontanéité sont essentiels pour gouter au plaisir d'un spectacle immersif. À aucun moment, le spectateur ne doit se sentir piégé.
➤ Le public est invité par les trois jardiniers migrateurs à s'installer dans le dispositif où se trouvent tous les éléments nécessaires à l'aventure qu'il vont vivre.

Le temps présent où rebondir

➤ Raconter les histoires de jardiniers qui orientent et attirent chacun des spectateurs sur le chemin commun à parcourir et partager. Laisser s'installer les conversations miroirs.
➤ Forts de notre expérience, écouter, susciter les conversations et expressions orales, picturales. Guider et proposer pas à pas des pratiques idoines et attrayantes, respectueuses du temps imparti.
➤ Initier et repérer les intersections entre les mémoires et le présent in situ. Jouer alors de ces intersections innatendues pour orienter les interprétations et traductions physiques et plastiques. En tenant compte du contexte, improviser avec le public autour des pilliers du parcours initialement prévu dans le processus. Ainsi chaque evènement a son unique et collective évocation picturale d'un inattendu et fantasque jardin.
➤ Réserver des bulles spectaculaires, respirations du spectateur et temps spécifiques à chacuns des trois guides jardiniers.

L'émerveillement final

➤ Assembler les strates et installer à la verticale l'œuvre finale, dans une lumière spécifique.
➤ S'émerveiller ensemble, relire et découvrir les images et partager les nouvelles histoires induites...
➤ Partager les sensations et autres histoires ... autour d'un verre ...



« Il y a le paysage décor, marchandise esthétique.
Et il y a l'autre, le paysage profond, essentiel, nécessaire.»
Jean-Marc Besse

l'aventure

Un jardin… c'est avant tout un jardinier. C'est cela … cultivons notre jardinier !

À la recherche d'histoires, nous rencontrons voisins, amis, connaissances, etc., auquels nous présentons rapidement notre projet d'expérimentation autour des jardins,… des jardiniers plutôt.
À notre grande surprise des histoires de jardiniers d'hier et d'aujourd'hui se déclenchent.

Ha oui ! … Eh bien moi ! …. Eh bien moi !

Anecdotes, histoires d'enfance, de proches, de villes, de limaces, de temps, de nature, de lointains, de paysages, de campagnes, d'espaces, de grillons, elles réactivent la mémoire et les sensations.
Jardiniers d'edens, d'enfers, de secrets, de nécessités, de rêves, disparus, raisonnés, sauvages …

Jardiniers migrateurs, ils sont là, tous les trois !
La barrière est ouverte !
Vous entrez avec eux, vous avançez !
Espace vierge !
Mais que font les jardiniers ?
Ils vous parlent, ils vous invitent.

Ensemble, avec audace, tout est à construire !

Arpenter, suivre les allées, les passages …
écouter, respirer … observer, raconter encore …
prendre le temps.

Et puis … Ensemble, en mouvement !
Ratisser, bêcher, élaguer, semer, creuser, récolter, se reposer, arroser, sarcler… à la volée.
De parcelles en parcelles, saisons après saisons,
de la terre aux idées, des herbes aux forêts…

Émulation collective, d'escale en escale,
de gestes en couleurs, de musique en silence,
mots à mots, les trois jardiniers migrateurs vous guident.

Tracer, dessiner, peindre, rire, imprimer, éclairer, rythmer, discuter, coller, déchirer, imaginer, regarder… dessus-dessous.

Ensemble, sous les mains fertiles, tout pousse !

Notre jardin/paysage est peint, évocation unique et collective, fruit d'un voyage partagé, image d'une nature rendue visible.

Et puis … Contempler ! Converser ! Striduler et trinquer !

Fiche technique

le public

- ➤ Jauge : 80 personnes tout public
- ➤ Buvette, bar ou toute autre proposition pour cloturer le happening par des échanges et conversations.

le dispositif

- ➤ tous types de lieux – Envisageable en extérieur
  à déterminer avec la structure d'accueil.
- ➤ Installation initiale 4h (mise : 2h entre deux séances)
- ➤ Démontage 1h30
- ➤ Espace au sol : 80 m2
- ➤ Chaises, bancs,... pour 80 personnes
- ➤ Baches de protection fournies par la compagnie.
- ➤ Autonomie son et lumière
  3 quartz x 500w et 1 quartz x 1000w fournis par la compagnie
  en complément de l'éclairage propre au lieu.
  Rallonges pour alimentation à la charge du diffuseur
- ➤ Un point d'eau, balais

Durée

- ➤ Durée : 1h15 environ

Dans le cas de plusieurs séances, possibilité de prévoir un accrochage final de l'ensemble des réalisations avec la rencontre de tous les participants.

Conditions financières

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS	PRIX de VENTE Ht	soit par spectacle
1	1 200	1 200
2	1 800	900
3	2 400	800
4	3 000	750
5	3 500	700
6	4 200	700
7	4 900	700

++
Voyage de l'équipe artistique et technique : 1 AR SNCF au départ de Paris
Transport du décor : 1 AR Auto au départ de Poitiers 0,50€ / km,
Hébergement : 2 Petit déjeuner : 3
Défraiements repas : 18,80€ / repas, 3 personnes
(dans tout autre cas, merci de préter attention à la qualité
des repas et aux conditions dans lesquelles ils sont proposés)

l'équipe artistique

conception - texte - jeu(x)

Didier Gauduchon

Diplôme de l'Ecole d'Arts Appliqués de Poitiers - Formation Photo
Formation scénographie-éclairage avec Y. Cassagne et J. Svoboda à l'ISTS d'Avignon.
Formation eau-forte, lithographie et monotype à La Métairie-Bruyère et auprès de Gaëlle Abolivier puis Corine Forget.
Salarié permanent de Nickel Carton Cie, association de recherche pour un graphisme imaginaire, depuis novembre 1992.

En bref

Après un diplôme d'Art Graphique et une formation de Scénographie, il pratique parallèlement les métiers de graphiste, scénographe et plasticien depuis 1981. Il obtient avec le Théâtre du Bocage, le prix de la scénographie au Mai Théâtral de Strasbourg 1989.
En 1992, il crée Nickel Carton Cie – association de recherche pour un graphisme imaginaire et mêle le graphisme au spectacle vivant de multiples manières :
graphisme avec de nombreuses stuctures pour le secteur culturel, installations plastiques pour des lieux de spectacle, décor et scénographie pour le théâtre et la danse, mise en espace, mise en scène...

Depuis 2003, il développe un travail de recherche et de création autour du principe de « théâtre graphique ».
Au travail de création s'ajoute un volet important d'actions et médiations culturelles originales autour de la page blanche (ateliers créatifs d'écriture et de graphisme) pour adultes et/ou enfants de tous âges – éducation nationale, institutions publiques ou privées, associations, collectivités, entreprises... depuis 2012 en co création avec la Cie 10Versions - Chantal Roussel

Quelques détails

EXPOSITION / INSTALLATION :
L'outarde canepetière, des oiseaux et des hommes — Polar, Hangar, Rancard — L'alambic d'une mémoire — 20 ans des Rencontres des musiciens amateurs-Oiron — Grand prix public d'architecture contemporaine — J'aime mon métier ! — La vie est-elle si compliquée ? — Cordeliers ...etc.

SCENOGRAPHIE :
La Passion (Péguy) — Vers des clartés au loin (Hikmet) — On vient chercher Monsieur Jean (Tardieu) — Camiquement votre (Cami) — La Célestine (Rojas) — Le Monte plat (Pinter) — Je suis poitevin, mais je me soigne — Marat Sade (Peter Weiss) — L'île des tempêtes (Césaire) — OEdipe Roi (version Reis) — La créature stupéfiante (Buzzati) — l'Arts des mets (Amunategui) — Les sept jours de Simon Labrosse (Frechette) — La guerre des Salamandres (Rezvani) — Palabres nocturnes (Césaire) — Des couteaux dans les poules (Harower) — Projection privée (Devos) — Lisbeths (Melquiot) — Combat de nègre et de chiens (Koltes) ...etc.

MISE EN SCENE :
Jacques Jallet - 1789 — B'azaarzou, l'illusion ordinaire — Un pli dans les étoiles — Volière d'humeurs — Ecouter l'herbe pousser — Capilo-Cage — Racines d'étoiles — Bancs à la ligne — Ça nous emmènerait si loin.

Didier Gauduchon
NICKEL CARTON CIE
4 route du Bois Canais
86190 Béruges
05 49 53 56 56
06 88 91 69 85
didier.gauduchon@free.fr
www.didier-gauduchon.fr

conception - texte - jeu(x)

Chantal Roussel

Elle suit une double formation en arts et en études théâtrales aux Ecoles des Beaux-Arts de Brest puis de Saint-Étienne et à la Sorbonne Paris III où elle obtient une maîtrise. Elle aborde le théâtre par la scénographie, la fabrication d'accessoires et les arts plastiques. Puis viennent le jeu et la dramaturgie en travaillant avec la compagnie Image Aiguë - Christiane Véricel et en suivant une formation avec le théâtre de la Planchette - Daniel Lemahieu. Sa rencontre avec la chercheuse universitaire Gisèle Barret, la fait s'intéresser à la pédagogie de l'expression dramatique. Sa collaboration avec le Théâtre 71 de Malakoff sous la direction de Pierre Ascaride l'amène à mettre en scène de nombreux spectacles construits à partir d'ateliers d'écriture et de théâtre. Avec le Service Culturel de Sevran, elle développe des propositions de création autour de la couleur et du mouvement.
Avec sa Cie 10Versions, elle conçoit et réalise des itinéraires artistiques qui mêlent et font résonner théâtre et arts visuels.
Elle continue d'explorer le travail d'écriture, de mise en scène en co création avec la Cie Nickel Carton - Didier Gauduchon depuis 2012.
Elle s'attache à construire des projets avec la diversité des territoires et des publics.
Elle est titulaire du Diplôme d'Etat d'Enseignement du Théâtre et du certificat professionnel FFP pour la formation en communication avec les techniques de l'acteur.
Elle travaille avec :
des compagnies Théâtrales : Image Aiguë-Christiane Véricel, Déviation, Les Miroirs de l'Atlantide, Cie de l'Arc en Terre-Massimo Schuster, Flash Marionnettes, Compagnie du Matamore, Piccoli Principi, Nickel Carton Cie, ...
des théâtres : le Théâtre 71 scène nationale de Malakoff, MCC l'Esplanade de St Étienne, le Théâtre de la Marionnette de Paris, Le Théâtre G. Philippe de St Denis, le Théâtre Firmin Gémier d'Antony, le Théâtre de Sartrouville, le TNS de Strasbourg...
des Services des Affaires Culturelles : Sevran, Saint-Étienne, Villiers-Le-Bel, St Denis
l'Éducation Nationale : écoles des adultes du GRETA, Rectorat de Versailles, de Créteil, Lycée français de Singapour...
des organismes culturels : association Les mots de la vie, le musée Rodin...
des Alliances Françaises : Zagreb (Croatie), Zenica (Bosnie), Cali (Colombie), Singapour
des associations humanitaires : Équilibre pour la Croatie, À Ciel Ouvert pour la Bosnie et la Colombie, Krousar Thmey pour le Cambodge...

Chantal Roussel
CIE 10 VERSIONS
17 rue André Coin
92 240 Malakoff
07 87 48 26 81
10version.ass@gmail. com

musique - texte - jeu(x)

Patrick Viaud

Il étudie le saxophone, piano et chant avec Philippe Herpin, Francis Bourrec, Jean-Claude Forenbach, Manolo Gonzales, Michel Goldberg, Henri Foures & Andy Emler.

Il joue dans plusieurs goupes et ensembles musicaux dont :
Pamplemousse, Trafic A6 (salsa, jazz), Trio Pepe (bossa, jazz, salsa), Cadillac (rock), Big Bubble Band (jazz), Trio Ad'hoc (jazz), Mambo Swing Tagada (bal pour enfants), King-Daddy-Yod (raggamufin), Orchestre Régional de Jazz (direction : Manolo Gonzales), La Petite Fanfare et différents trios, quartets de jazz ..., etc.

Depuis 1986, il participe à de nombreuses créations de spectacles musicaux de rue, de cirque, de danse et de théâtre avec Le Champ des toiles, La petite fanfare (Tarinzophil-Fanfare), Odile Azagury (La Rupture - Les Chaises), Didier Gauduchon (L'ambic de la mémoire), Cie La Suerte (Lieux d'êtres), Jean-Louis Hourdin (A l'aventure), Bernard Sobel (Cœur ardent - Napoléon ou les cents jours), la Cie sans titre / Anne Morel (Bal Battle), Jean-Pierre Bodin / mise en scène François Chattot (Le Banquet de la Sainte Cécile - Le parquet de bal), Jean-Pierre Bodin (Inauguration)...etc.

En 1996, s'ajoute la création de la fanfare d'extérieur et d'intérieur La Clique sur Mer, il y crée et joue aussi bien sur scène qu'en rue (C'est d'accord - V'la la fanfare - Avis de tempête - Ophéon sur la ville). Complété depuis 2009 par la création du Baby Brass Band.

Nombreux concerts, tournées et représentations en France et à l'étranger.

Il travaille régulièrement en direction des amateurs : enseignement, ateliers, mise en espace avec différents groupes (fanfares, chorales..., etc.).

Patrick Viaud
LA CLIQUE SUR MER
26 rue du tronc
86360 Montamisé
06 08 47 14 76
patrick.viaud2@gmail.com

Le happening des grillons

(résumé)

Grillons ? Vous venez, ils sont là, tous les trois !

Ils racontent leurs histoires de jardiniers migrateurs dans tous leurs états, avec des mots, des sons, de la peinture.

Dans un joyeux bruissement de conversations, leurs histoires se mêlent aux vôtres. D'autres histoires urbaines ou rurales surgissent de vos mémoires, du présent, d'ici, d'ailleurs, de sensations, de ouï dire. Dans ce spectacle immersif, friche expérimentale, chacun y va de son mot, de sa couleur, de son trait. Jardiniers attentifs, ils vous invitent et vous guident. Effervescence fertile, en direct sur un grand espace de papier et de sons, vous créez avec eux une œuvre unique et collective, évocation picturale d'un inattendu et fantasque jardin/paysage.