

Fred Lavial

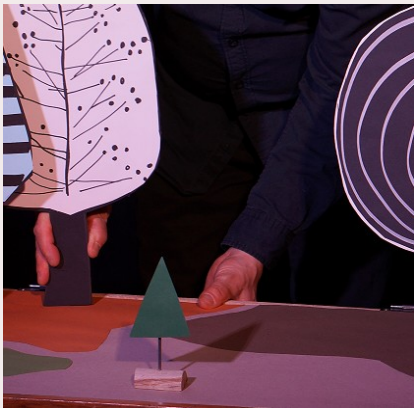
conteur

Les petits contes de papiers

les petits contes de papiers : 4 contes pour 4 saisons

Projet de Réalisation papier au service d'un conte : Ces formes convoquent contes, théâtre de papiers, théâtre d'objets et musique parfois...

Contes d'hiver Le petit sapin

Contes de printemps Le navet

Contes d'été

En cours ...

Contes d'automne

En cours ...

Origines du projet :

Depuis quelques années le théâtre de papier et d'objets est autant au cœur de mon travail que le conte. Devant l'engouement des plus petits (les 2-6 ans) pour cette discipline, il m'est venu l'idée d'adapter des contes en théâtre de papier.

L'enjeu était de choisir dans le répertoire des contes traditionnels forts, connus et adaptés à cette âge là et d'en proposer des réécritures.

Je voulais proposer une thématique saisonnière, facilement identifiable et compréhensive pour les enfants et facilement explicable (ex : sapin de Noël+ neige = hiver, soleil+plage = été, feuille mortes +pluie = automne, fleurs+ jardinage = printemps)

J'ai pratiqué le dessin et ai développé un goût pour l'art plastique, qui m'a amené à m'intéresser à la place que cela pourrait prendre dans ma pratique de conteur. Dans cette proposition le papier devient figurine, animation ou pop up. Le théâtre de papier est un genre à part entière, sa pratique renvoie au théâtre d'objets et à la manipulation d'objets ou de marionnettes.

Au besoin, j'illustre, j'esquisse, je symbolise ou je détourne les images et leurs supports.

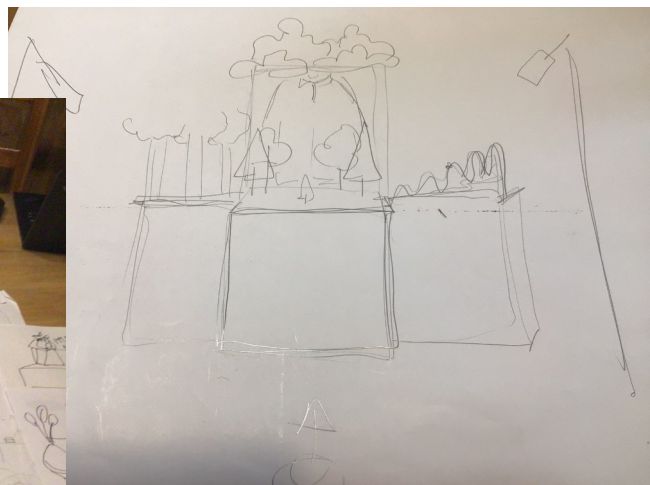
Pour ce projet, j'ai eu envie d'aborder le « petit conte » concerné, selon différentes techniques papier, présentant ainsi au final, un panel de techniques, d'exploitations et d'esthétiques différentes.

Certains « petits contes » feront entrer en scène des objets au fort pouvoir évocateur dans la mémoire collective et dans la vie des enfants (petite voiture, vieille radio, lampadaire...). Moins décalé que mes autres spectacles, je propose ici un univers plus doux.

L'utilisation d'éléments de « trucages » à vue façon « début du cinéma » fait fonctionner la magie de l'enfance et l'imaginaire.

Le papier est familier de l'univers des enfants même des plus petits, par conséquent je savais que cet univers ne les surprendrait pas.

Certains « petits contes » sont muets, seulement rythmés par de gromelos ou onomatopées.

Conte d'hiver :

Le petit sapin :

A partir de 2 ans
60 spectateurs
Théâtre de papier
35 min

L'histoire :

Un petit sapin ne se trouve pas beau. Il envie les grands arbres et rêve d'être autrement...

un matin : surprise ! il est exhaussé mais visiblement les choses ne peuvent pas être si simple...

Tout s'arrangera au moment où il s'acceptera finalement comme il doit être. Le bon sens populaire ne dit-il pas : « La nature est bien faite ...»

Le conte pourrait être une adaptation de Hans Christian Andersen

Partis pris :

Formes papiers : de grands aplats de couleurs teintés dans la masse

Les formes sont découpées. Quelques personnages s'actionnent à la manière d'une marionnette (bouche, yeux ou membres)

Les éléments se plantent dans une mousse expansée. La matière (feuille) et le principe (piquetage) rappellent la forêt et les arbres qu'on plante.

Un lien avec la période de Noël est fait concernant le petit sapin, mais l'histoire peut exister en dehors de cette période.

Au XIème siècle, l'arbre de Noël, garni de pommes rouges, symbolisait l'arbre du paradis. C'est au XIIème siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément en Alsace. On le mentionne pour la première fois comme « arbre de Noël » en Alsace vers 1521.

Scénographie :

La scénographie est simple et une partie des installations devrait être commune aux 4 formes envisagées afin de donner de l'unité et de faciliter les mises en œuvre.

Le conteur/manipulateur est vêtu de noir afin de s'effacer le plus souvent devant les éléments papier. En revanche les mains et visages restent nus, je peux ainsi passer plus aisément de la position de manipulateur à celle de conteur.

Quelques objets aux forts pouvoirs évocateurs sont utilisés (petite voiture, boîte à musique...)

C'est une forme simple et souple s'installant partout y compris en extérieur si le lieu est abrité du vent...

Le propos du conte :

Grandir c'est accepter que chaque chose arrive au bon moment, rien ne sert de forcer le destin et la nature. Les « grands », les adultes doivent accompagner cela et contenir la frustration. Le sapin ne s'aime pas, il ne voit pas ses qualités ni ses aptitudes. Les « grands » vont tenter de le révéler à lui même.

Au final, le passage des épreuves permet d'aller plus loin, de s'émanciper.

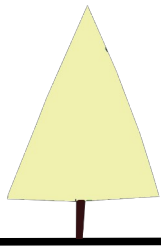
Le spectacle met en scène, en parallèle, une famille qui prépare les fêtes de fin d'année. L'enfant de la famille trouve en echo, dans la nature du sapin, un parallèle à ses propres questionnements.

Médiations
possibles

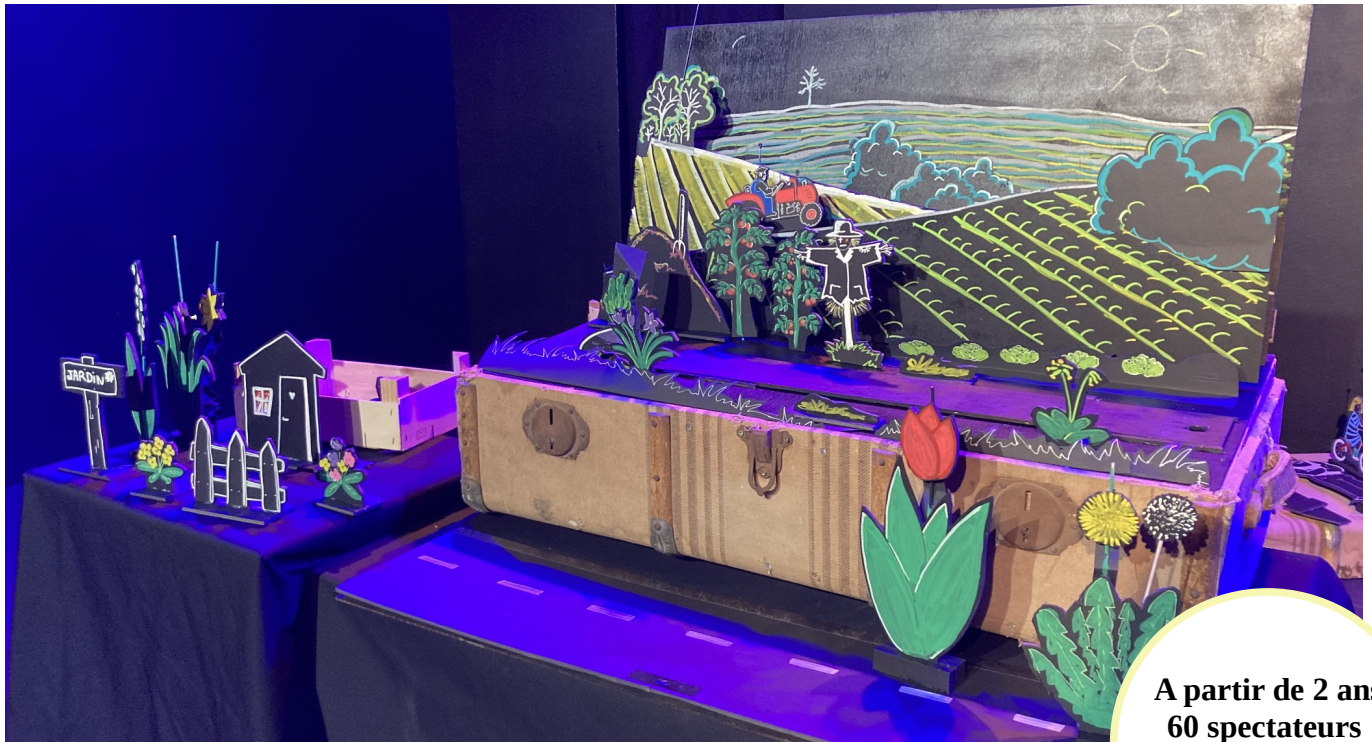
Fabrication papier à planter (fleurs et/ou légumes)

Fabrication silhouettes/marionnettes papier

Conte de printemps :

Le navet :

A partir de 2 ans
60 spectateurs
Théâtre de papier
35 min

L'histoire :

Au printemps, à la ferme, rien ne pousse, 13 jours qu'il ne pleut pas...et puis tout a coup vient la pluie...tout pousse...Peut être même un peu trop !

Un papy et une mamie sont les personnages principaux. Ils sont à la fois rudes et tendres.

Partis pris :

je voulais partir d'un conte fort, connu et en faire une adaptation. Les contes traditionnels sont riches de sens et de densité tant pour leur trame narrative solide que pour leur contenu symbolique.

J'ai choisi un format papier noir façon tableau et dessin au posca rappelant la craie, quelques éléments sont d'ailleurs dessinés en cours de jeu à la craie

Les formes papiers sont découpées et quelques personnages s'actionnent à la manière d'une marionnette (bouche, yeux ou membres).

Le printemps de Vivaldi sur 33 tours vient faire basculer dans le conte.

Les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi sont les quatre premiers concertos baroques des douze concertos pour violon intitulés « Il cimento dell'armonia e dell'invenzione », composés vers 1723.

Antonio Lucio Vivaldi (1678,1741), est un violoniste et compositeur de musique classique italien. Il était également prêtre de l'Église catholique

Sur cette musique, les éléments apparaissent au fur et à mesure de la saison. J'évoque ainsi les animaux du printemps, les fleurs (primevères, muguet, perce neige etc...) et les légumes j'en profite pour donner quelques principes de respect de l'environnement et une approche de la permaculture.

Le propos du conte :

Pour réussir une entreprise, mieux vaut bien s'entourer.

Ici, la mamie, apparaît comme incompetente face à la tâche...pourtant c'est elle qui solutionnera le problème. Le conte dit qu'il ne faut jamais sous-estimer personne. L'enfant peut se sentir parfois sous-estimé par ses pairs, les adultes. Il trouve ici la possibilité de penser que, pour autant, il peut aider les autres et trouver sa place.

Selon wikipedia : le navet est un conte traditionnel slave oriental (Russie/Ukraine), de type randonnée (Ce sont des contes à répéter ou les événements s'enchaînent, une situation, une phrase peut revenir en boucle)

Scénographie :

La scénographie est simple avec une partie centrale et 1 élément de chaque côté

Le conteur/manipulateur est vêtu de noir afin de s'effacer le plus souvent devant les éléments papier. En revanche les mains et visages restent nus, je peux ainsi passer plus aisément de la position de manipulateur à celle de conteur.

Quelques objets aux forts pouvoirs évocateurs sont utilisés (malle, lampe ancienne, napperon)

**Médiations
possibles**

Fabrication oiseau ou fleurs papier
Fabrication papier à planter (fleurs et/ou légumes)
Dire et écouter des contes de randonnée

Pour bien appréhender le spectacle : les conditions

Installation des enfants : Nous pouvons installer des enfants au sol, d'autres sur des bancs et enfin sur les chaises de façon à « gradiner » le plus possible.

Les plus petits sont les plus impressionnables et l'émotion est vite « contaminante » pour eux. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient installés au plus près. Nous pourrions préférer installer les plus grands ou les moyens devant.

Lorsque c'est possible Je préfère la pénombre.

Montage : 45 min

Démontage : 30 min

Techniques : Je suis autonome pour l'installation, la proposition n'est pas sonorisée et j'installe un éclairage léger

Conditions financières : Nous contacter

Dégressif selon le nombre de séances

Frais de déplacement à prévoir au départ de Les Villettes (43)

Pas de SACD ni SACEM à prévoir

Avant le spectacle :

Il est important de dire aux enfants qu'ils vont au spectacle, d'expliquer ce que c'est et d'en donner les principaux codes

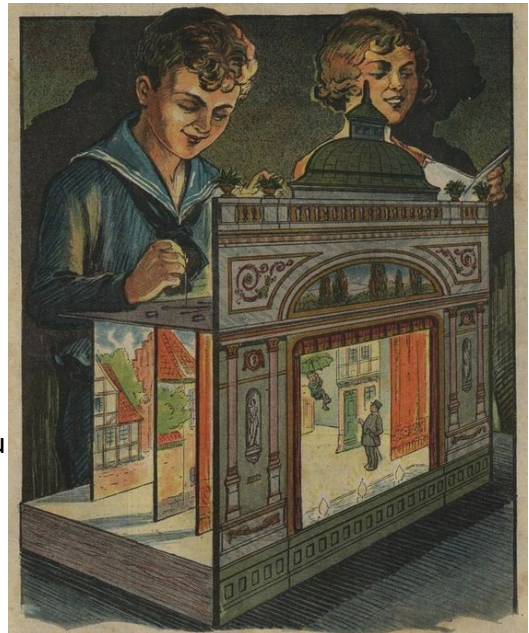
Après le spectacle : N'hésitez pas à reparler des contenus avec les enfants, de ce qu'ils ont compris mais aussi des partis pris artistiques, bien sûr à hauteur de leur âge, mais les éveiller au « sensible » est important.

Le Théâtre de papier : d'où ça vient ?

Le théâtre de papier (et la marionnette papier) est né au XIXe siècle. De grandes feuilles de papier (éditées par Épinal par exemple en France) étaient vendues dans les théâtres à l'issue des représentations. Elles présentaient tous les éléments de fabrication d'un théâtre (décor, personnages,...). En les découpant, et en les assemblant, les enfants et les adultes reproduisaient des théâtres miniatures et pouvaient rejouer les pièces de théâtre du répertoire dans leur salon sur des repiques miniatures de théâtre.

Traditionnellement Les figurines sont à l'échelle du théâtre. Elles sont actionnées par des tirettes en carton ou en fer latéralement par le narrateur qui se tient généralement derrière la table.

Le théâtre de papier n'a jamais concerné le monde des professionnels ou été incluse dans celui de la marionnette, il était réservé aux particuliers.

Après guerre cette forme (très commune en Allemagne par ex) est tombée en désuétude puis est réapparue au début des années quatre-vingt, portée par des artistes modernisant les formes classiques du théâtre de papier

Le théâtre de papier apparaît comme un procédé efficace pour conter des histoires en toute simplicité et en toute convivialité grâce à la proximité du public.

Ci dessus image tiré de « Hamelin, la légende du joueur de flute » par fred Lavial et le quatuor « flutilités »

L'invention du papier

L'invention du papier est attribuée aux Chinois, sous la dynastie des Han (entre le IIe siècle avant et le IIe siècle après J.-C.). Le secret de fabrication est bien gardé et le papier apparaît seulement au VIIe siècle au Japon, un siècle plus tard dans le monde arabe, vers le XVe siècle en Europe.

L'origami

C'est probablement au Japon, dès le VIIIe siècle, qu'apparaissent les premiers pliages de papier. La popularité de cet art décline jusque dans les années 1930, quand un jeune japonais, Akira Yoshizawa crée de nouvelles formes et codifie l'origami, qui doit être plié sans découpe dans une seule feuille de papier

Le papier découpé

Dès le XIIe siècle, les Chinois découpent le papier pour orner les fenêtres. A la même époque en Pologne, les paysannes utilisent le papier découpé (parfois plié en deux ou en quatre avant d'être découpé). En Suisse, aux Pays Bas l'art du papier découpé est une tradition encore vivante aujourd'hui. En France, les portraits en silhouette et les canivets (images religieuses) sont à la mode au XVIIIe siècle.

Le pop up ou images animées

Dans le domaine des Arts du papier, le pop up désigne soit un livre soit une carte. Il se distingue à la fois du papier plié (origami en japonais) : le papier est plié sans découpe, et du papier découpé (kirigami en japonais) : le papier est découpé sans pliage, ou après pliage préalable. Dans les pop up le papier est découpé avant d'être plié et éventuellement assemblé ou collé.

Les pop up trouvent leur origine dans les livres à système ou mécanisme (cercles mobiles, tirettes...) qui existent depuis le XVIIIe siècle. Les véritables livres pop up (ou « livres animés ») apparaissent au XIXe siècles et les cartes pop up au début du XXe siècle.

La caractéristique fondamentale des pop up réside dans le fait que c'est l'ouverture de la page ou de la carte, et l'ouverture seule, qui crée le volume, qui fait surgir le relief, ce que signifie le verbe anglais « to pop up ». C'est ce passage surprenant de la 2D (carte fermée) à la 3D (carte ouverte, à 90 ou à 180°) qui fait l'originalité et la magie du pop up.

Les étapes de fabrication d'un pop up sont : le dessin, la découpe, le marquage des plis, et éventuellement le collage ou assemblage..

L'exposition présente des cartes interactives consacrées à l'Architecture, et à la Nature

Le papier a inspiré beaucoup d'autres domaines artistiques : papier mâché, tissé, moulé, gaufré, modelé, froissé, parfumé... Il fait l'objet de nombreuses créations d'artistes contemporains.

Propositions pour aller (encore!) plus loin :

Réflexion sur la découverte du spectacle vivant

- avant le spectacle : la préparation, les questions, les rituels du spectacle...
- après le spectacle : ressenti, référence, compréhension...

Médiations culturelles pouvant être proposées par le conteur/manipulateur :

- le théâtre de papier : fabriquer des marionnettes papiers et jouer
A partir de 5 ans
- Atelier conte/expression orale possible à partir de 5 ans : cf www.fredlavial.com
Mise en situation de jeux, travailler une histoire, improvisation, choix de personnages mise en scène de mini scénario et spectacle.

- Initiation à la manipulation d'objets et théâtre de papier à partir de 5 ans : jeux, improvisations, mise en scène et création de spectacle
www.fredlavial.com rubrique « ateliers »

- Fabrication de papiers, papiers à planter
- Fabrication de pop up

Evocation possibles :

Le petit sapin :

- Les arbres/La forêt : la faune et la flore qui la compose
 - Les animaux de la forêt diurnes et nocturnes
 - La transmission
 - Noël
 - L'image de soi, la confiance

Le navet :

- Le jardin : les techniques traditionnelles et la permaculture
 - les fleurs et légumes du printemps, les insectes
 - les relations , l'entraide

Plus globalement :

- Les techniques d'animations papier : marionnettes, origami, kirigami, pop up etc.
 - L'écologie, le maintien de la diversité et des écosystème
 - le cinéma période lumières et melies, les effets spéciaux
 - la musique classique

A l'issu du spectacle nous pouvons animer un temps de discussions entre enfants, adultes et artistes en bord de plateau

Fred Lavial, conteur, raconte en public depuis 1997, depuis 2011 il part à la découverte du théâtre de papier et de la manipulation/théâtre d'objets :

2011 « et zou et glou » en solo dans la première version contes et objets

2011 avec Enrique Partenay et Stan Montagon « Rouge » contes et musique

2013 avec Fred Bardel « Blanches neiges et quincailles... » contes et objets

2014 avec le quatuor de flûtes traversières « Flutilités » : Hamelin, la légende du joueur de flûtes, théâtre de papiers

2016 avec Fred Bardel reprise de « et zou et glou » dans une version en duo conte et objets

2016 avec Manou Verilhac « Ogrissimo » contes et musique

2017 avec Fred Bardel et/ou Enrique Parthenay « le loup les crottes et autres contes » contes et musique

2019 avec Fred Bardel « Tu parles d'un 9 » objets et récits

2020 Décembre, Début du travail sur « les petits contes de papiers » conte/théâtre de papier

2021 En création avec Delphine Thouilleux « les oubliés de Tromelin » récits historiques narration et objets, sortie de résidence phase 1 mai 2022, finalisation mars 2023

2021 décembre Les petits contes de papiers « le petit sapin »

2022 juillet les petites contes de papiers « le navet »

20 ? En projet « polar »

D'autres spectacles à voir sur konsldiz.fr

Contact : 0471616975 – www.fredlavial.com - 8 rue des cartables 43600 les Villettes

