

- Muse -

pièce musicale et chorégraphique tous publics
mêlant comédiens et projection vidéo

06 11 18 93 09 maud.alessandrini@gmail.com - La compagnie La Voix de l'Ourse
<https://cielavoixdelourse.wixsite.com/spectacles>

-Muse-

Présentation

« -Muse- » est une pièce musicale et chorégraphique en création, tous publics, mêlant comédiens et projection vidéo.

L'HISTOIRE

Muse, inspiratrice invisible vivant en osmose avec un arbre centenaire, insuffle belles idées et réconfort à tous ceux qui s'en approchent. Lorsque les hommes construisent une énorme machine mi-horloge mi-usine, ils deviennent sourds aux murmures de Muse. Alors qu'elle désespère, une étoile lui envoie une guerrière mécanique pleine de ressources. Ensemble, elles partent dans une quête qui leur fera traverser la Contrée des Maîtres.

Y trouveront-elles le moyen d'arrêter la terrible machine et parviendront-elles à réveiller le cœur des hommes ?

LA FORME

Un fond de scène-écran encadré de découpes dessinées : la scénographie s'allume comme une boîte magique, une fenêtre sur un univers onirique, une trouée sur un autre monde. Devant cet espace de projection, trois comédiennes s'animent et déroulent une narration muette, portée par une musique qui accompagne leur jeu et leurs mouvements.

LA VIDEOPROJECTION

Véritable **tableau vivant**, la vidéo projetée est un **décor immersif** où les personnages évoluent, interagissent, générant eux-mêmes des images en symbiose avec leurs mouvements. Son esthétique riche et fourmillante est traitée en touches de peinture dont on verra la **trace du pinceau** (un peu à la manière du film d'animation « La passion Van Gogh » ou du travail de l'artiste Alexa Meade).

Préalablement peinte puis photographiée ou filmée et animée, la vidéo est projetée sur toute la scénographie, et également sur les comédiennes-danseuses.

On retrouve ce traitement plastique dans les costumes, maquillages et accessoires qui sont peints et rehaussés de contours au pinceau. Ils se fondent ainsi avec la vidéo et servent eux-même de surface de vidéoprojection.

En amont, un **tournage sur fond vert** est réalisé afin de filmer d'autres personnages et créatures qui une fois intégrés dans la vidéo deviennent des partenaires de jeu pour les comédiennes sur scène.

LA MUSIQUE

Composée sur mesure par Raymond Alessandrini, assisté de Gilles Daviaud, la musique est omniprésente. C'est elle qui « raconte » l'histoire, en osmose avec les images et le jeu muet des comédiennes. Elle est composée par étapes au gré des répétitions, du travail au plateau et des propositions chorégraphiques et dramatiques.

Elle laisse parfois la place à des moments de « **Sound design** » composé de bruitages et de matières sonores. Souvent **instrumentale**, parfois **rythmique**, la musique vient soutenir et renforcer l'action, le jeu et les mouvements de décors. Elle accompagne la gestuelle des comédiennes, dont certaines séquences sont de vrais **moments chorégraphiques**.

LE JEU

Entre théâtre et danse, le jeu des comédiennes, sans aucunes paroles, est expressif et codifié tout en restant d'une absolue sincérité.

Ces multiples procédés scéniques (théâtre, danse, vidéo, musique, son, décors et accessoires) seront mis au service de ce conte initiatique afin de faire vivre aux spectateurs une expérience sensorielle et émotionnelle où les personnages évoluent dans un univers graphique et sonore foisonnant.

THEMES ABORDES

Les thèmes abordés sont :

- La sauvegarde de la nature**, qui est plus que jamais dans les préoccupations et la nécessité de notre époque.
- Le rapport au temps** et la fuite en avant vers laquelle la technologie hypnotique emmène l'humanité à un rythme effréné, la coupant d'elle-même.
- Le rapport à la technologie** : la machine au service de l'homme ou l'inverse ?
- Le retour aux sources** symboliques de l'humain et le voyage entre différentes réalités sous la forme d'une épopée initiatique.

Ce spectacle est imaginé pour tout public, chacun y trouvant le niveau de lecture et de réflexion qui lui convient selon son âge et sa sensibilité, que ce soit dans le propos ou l'esthétique.

ACTIONS CULTURELLES

La compagnie La Voix de l'Ourse (compagnie de théâtre en résidence au Théâtre de l'Usine à Eragny-sur-Oise) est depuis longtemps engagée dans des actions artistiques en lien avec ses créations. A travers une philosophie de partage et d'échanges avec le public, qu'il soit ludique ou pédagogique, elle a ainsi pu mettre en place au cours de ces dernières années de nombreux projets de réflexion et de création en interaction avec différents types de structures : bibliothèques, établissements scolaires et autres lieux de culture.

Maud Alessandrini, porteuse du projet et habitante des Yvelines engagée dans la diffusion de la culture auprès des publics, propose des ateliers de partage et/ou d'expérimentation autour de cette création :

- Echange autour du spectacle et de ses problématiques artistiques.
- Expérimentation de la relation à la vidéoprojection : quand le virtuel prend corps dans l'espace.
- Expérimentation chorégraphique : le jeu codé à la frontière de la danse.
- Atelier théâtral : la musique comme seule voix pour raconter l'histoire.

L'association Art Ô Baz (organisatrice de la rencontre multiculturelle « Bazainville d'Art ») s'est d'ores et déjà engagée à soutenir la création de « -Muse- » pour la saison prochaine.

L'équipe artistique et moi-même serions heureux de travailler à vos côtés pour l'une des multiples étapes de cette aventure artistique et de sa création.

Maud Alessandrini

-Muse-

Processus artistique

RECHERCHE

Le premier travail a été de tester l'interaction entre les effets vidéos projetés et le mouvement du corps. Nous avons expérimenté la force expressive de ce duo et mesuré le travail de synchronisation et la précision que cela impliquait de part et d'autre.

Nous montons notre histoire strate par strate en travaillant à partir de brouillons vidéo réalisés avec des photos et vidéos provisoires. Cette étape est essentielle pour créer notre langage et éprouver la relation entre les personnages filmés et les comédiens sur scène (en amont du vrai tournage).

La gestuelle est codifiée, parfois même chorégraphiée pour s'intégrer parfaitement à cette alchimie et répondre à notre choix de théâtre sans paroles.

Image tirée du film de brouillon

Espace scénographique

Après de nombreux tests au plateau, nous avons trouvé le rapport idéal entre la vidéo projetée et les comédiens de manière à ressentir ce tableau vivant comme une trouée magique.

L'immersion des comédiens dans l'univers visuel est d'autant plus forte que le sol et des découpes au premier plan sont aussi des surfaces de projection.

INSPIRATIONS

L'aspect esthétique en touches de peinture se rapprochera du travail de texture que l'on peut admirer dans les installations d'Alexa Meade : corps et fonds se mêlent en une peinture vivante.

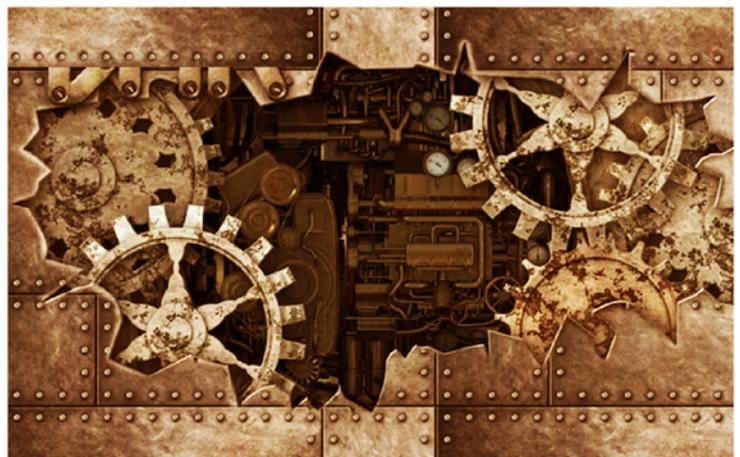

Montage-photo d'ambiance pour le décor de la Forêt

Le décors seront luxuriants et denses. Une fois peints, ils seront ensuite filmés ou photographiés puis animés. Revisitant le principe des scénographies de théâtre traditionnelles, les décors seront conçus en plusieurs plans pour jouer avec la profondeur. La vidéo gagnera ainsi en volume et en matière, contribuant à cette impression d'immersion.

Décor au Petit Trianon de Versailles

Recherche pour le décor de l'intérieur de la Machine

COSTUMES et CREATURES

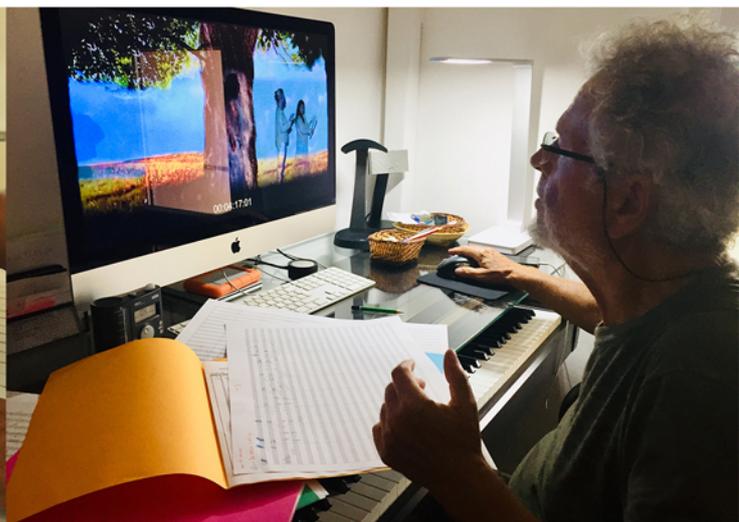
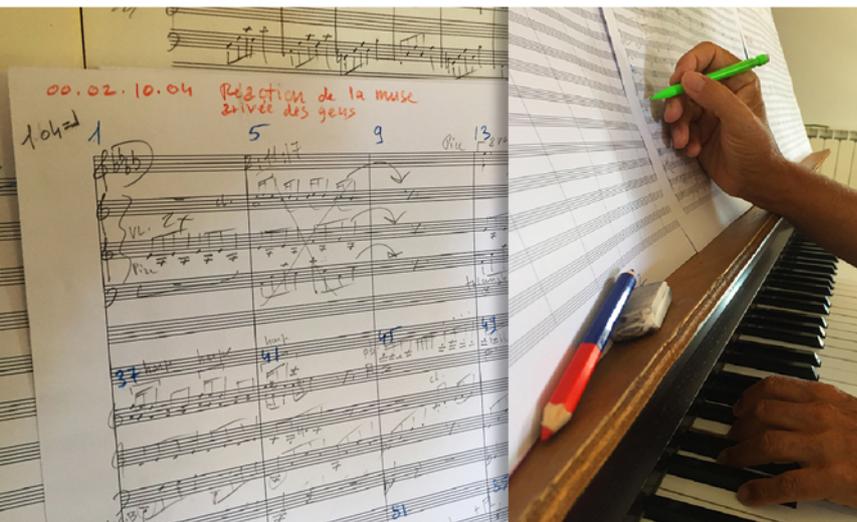
Première ébauche pour le personnage de la guerrière

Le même soin sera accordé à la recherche puis la création des costumes et accessoires en étroite collaboration avec le créateur Luc Darrière. Comme les décors et les visages, les costumes seront peints. Des costumes-marionnettiques seront créés pour incarner les créatures de la contrée des maîtres par la créatrice Maudimagis.

MUSIQUE

-Muse- est un spectacle entièrement musical. À la manière d'un film muet, la musique est au coeur de la mise en scène. Elle soutiendra la dramaturgie, le caractère des personnages, leurs émotions, orientera le regard du spectateur et renforcera son immersion au coeur de l'histoire. Pour ce faire, le compositeur Raymond Alessandrini crée une musique originale, en interaction avec la metteuse en scène. Chaque intention musicale est d'une grande précision. Là encore, notre film de brouillon s'avère plus que précieux. Un travail de bruitage sera aussi réalisé pour accompagner cette création musicale.

L'HISTOIRE, UN CONTE INITIATIQUE

L'aventure est celle de Muse, qui vit près d'un arbre majestueux et centenaire. Inspiratrice, elle insuffle belles idées, intuitions et réconfort à tous ceux qui s'en approchent. La vie est douce dans la vallée du grand arbre. Mais les habitants, occupés par la construction d'une immense Machine à horloges, oublie peu à peu d'écouter leur cœur et les murmures de Muse.

Dans l'ombre de la Machine fumante et bruyante, son pouvoir s'échappe et son arbre dépérit. Une étoile décide alors de lui venir en aide et lui envoie un cadeau tout à fait particulier : une guerrière mécanique à l'allure fière et aux ressources étonnantes. Elle deviendra sa compagne de voyage. Ensemble, elles partiront dans la lointaine, mystérieuse et luxuriante Contrée des Maîtres, peuplée d'esprits et de créatures étranges. Elles y rencontreront des épreuves, mais aussi de précieux conseils et de fantastiques présents.

Fortes de ces nouvelles expériences, elles reprendront le chemin de la vallée pour tenter d'arrêter la Machine à horloges et réveiller le cœur des Hommes.

L'EQUIPE

Histoire, conception vidéo et mise de scène : Maud Alessandrini

Jeu : Marie-Laure Gilberton, Hélène Guichard et Maud Alessandrini

Chorégraphie : Marie-Laure Gilberton

Musique : Raymond Alessandrini

Assistant réalisation musicale : Gilles Daviaud

Structure décor : Adrien Alessandrini

Costumes et accessoires : Luc Darribère et Maudimagis

Maud ALESSANDRINI, porteuse du projet, a été formée à l'Ecole Duperré ainsi qu'à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Elle a depuis gardé une pratique artistique personnelle en parallèle de son métier de **réalisatrice, monteuse et cadreuse** dans l'audio-visuel. Depuis ses débuts, en 2003, elle a toujours travaillé avec les compagnies de théâtre et le milieu musical. En 2015, elle passe de l'autre côté de la caméra et démarre une activité de comédienne. Depuis quelques années, elle travaille à l'élaboration de vidéos scénographiques dans le cadre de spectacles (notamment pour la Cie La Voix de l'Ourse avec la pièce « Tistou les pouces verts »), de concerts ou happenings événementiels. Elle film, crée et anime ses images selon les besoins de chaque film. Avec ce projet, elle va réunir son savoir-faire audiovisuel et sa sensibilité artistique pour donner vie à son histoire, en chair et en images.

LA COMPAGNIE LA VOIX DE L'OURSE a été créée en 2008.

Son projet artistique repose sur un travail de créations théâtrales pouvant associer différentes disciplines : marionnette, art visuel, musique, danse... Hélène Guichard (comédienne/metteur en scène) et Marie-Laure Gilberton (comédienne/metteur en

scène/danseuse/chorégraphe) co-conduisent sa ligne artistique.

La Voix de l'Ourse est en résidence au Théâtre de l'Usine à Eragny.

Les créations de la compagnie s'appuient sur des écritures originales : « Les mangeuses de pommes », « L'heure est mûre », « Hymne à la joie ?! ». Elles peuvent aussi émerger de l'envie de porter des œuvres littéraires au théâtre en les adaptant pour la scène : « Le bien, le mal et le chat noir », d'après des histoires philosophiques, « Soirée américaine » lecture théâtralisée d'œuvres américaines, « La poussette à histoires », d'après des albums pour enfants (toujours en tournée et bénéficiant de l'appui de la Ligue de l'Enseignement), « Tistou les pouces verts », d'après l'œuvre de Maurice Druon.

Hélène Guichard et Marie-Laure Gilberton sont également très attachées à la création jeune public. Elles ont à cœur de transmettre l'envie aux plus jeunes d'aller au spectacle et d'y découvrir le théâtre, la marionnette, la musique, la danse à travers des créations spécialement conçues pour eux. Elles cherchent à les amener à rêver, à s'émerveiller, à questionner et à se questionner, à rire, et à ce que ce moment de plaisir les ancre dans une habitude de spectateur.

Marie-Laure GILBERTON, chorégraphe, danseuse, metteuse en scène, comédienne et marionnettiste.

Entre la danse et le théâtre, elle n'a pas voulu choisir. Elle mène ces deux carrières de front en commençant au cabaret, Moulin Rouge puis Folies Bergères où elle est soliste, et à l'Opéra de Paris auprès de Jorge Lavelli pour « La veuve joyeuse ». Au théâtre, elle joue Courteline, Garnier, Sophocle, Grumberg... et les créations théâtrales qu'elle co-écrit (« L'homme aux oreilles bleues » et « Les mangeuses de pommes »).

Elle est également interprète (marionnettiste et comédienne) au sein de la Compagnie Hubert Jappelle.

Elle travaille sur toutes les créations de la compagnie de théâtre la Voix de l'Ourse dont elle co-conduit la ligne artistique avec Hélène Guichard. Elle manipule la marionnette de Tistou dans la dernière création de la compagnie, « Tistou les pouces verts », mise en scène par Hélène Guichard.

Elle crée la Compagnie chorégraphique Marie-Laure Gilberton en 2016 au sein de laquelle elle porte ses projets chorégraphiques (« Hymne à la joie ?! », « Yeap, yeap, yeap ! » et « Les petits pas de couleurs »).

Hélène GUICHARD, comédienne et metteuse en scène, se forme à la comédie à l'école Florent

avec V. Nègre et JP Garnier et au CNR de Cergy dans la classe d'Hubert Jappelle dont elle intégrera la compagnie en 1999 dans "l'atelier" de Grumberg. Elle joue avec lui Labiche, Molière, Ionesco, Camus, Strindberg... Elle a travaillé également avec S. Fribourg pour "L'Oiseau d'Or", un opéra conté pour enfants et a rejoint, pour "La cantatrice chauve" de Ionesco et « Les bonnes » de Genet, le Théâtre du Tricorne dirigé par A. Bernard-Brunel.

Hélène co-écrit et met en scène "Poquelin, l'entretien exclusif" avec Philippe Kieffer en 2015.

Elle co-dirige avec Marie-Laure Gilberton la compagnie La Voix de l'Ourse depuis 2008. Elle co-met en scène et co-écrit "Les mangeuses de pommes", puis joue et assiste à la mise en scène d'un spectacle jeune public "La poussette à histoires". Forte de ces expériences, elle met en scène son adaptation de "Tistou les pouces verts" en 2018.

Raymond ALESSANDRINI, compositeur et pianiste, né en 1948 à Coblenze en Allemagne, commence le piano dès l'âge de cinq ans. Sa formation est celle de la plupart des musiciens classiques se finalisant par un premier prix de piano en 1966 et de musique de chambre en 1967 au conservatoire national supérieur de musique de Paris, auxquels s'ajoutent des études approfondies en écriture musicale. En 1969, il rencontre Michel Magne, devient orchestrateur et partir de là les portes des studios parisiens s'ouvrent. Très vite, il est demandé comme pianiste pour différents compositeurs français et américains de musique de film : Elmer Bernstein, Lalo Schifrin, Georges Delerue, Alfred Newman. C'est par l'intermédiaire de Georges Delerue qu'il obtient son premier engagement pour un film de télévision. Il composera pour Jean-Yann, une partie de la musique de « Chobizenesse » et la musique de « Deux heures moins le quart avant J-C ». Il fera également les musiques de la plupart des films de Jean-Charles Tacchella, ainsi qu'une vingtaine de musiques pour cinéma et une vingtaine de musiques pour la télévision. Il écrira une dizaine d'oeuvres de concert pour orchestres ou petites formations dont « 5 Psaumes en six mouvements » pour chœur mixte, Soprano solo, percussions et deux pianos ou « To Bill or not to Bill » pour Piano et Orchestre. Il compose également pour le théâtre : « Salle obscure » de Pierre Philippe; « La Sortie au théâtre » de Karl Valentin; «Antigone» de Sophocle, « Frisette » et « La Station Champbaudet » d'Eugène Labiche par Hubert Jappelle.

Luc Darrière est un **créateur**, travaillant pour sa propre griffe et spécialisé dans les robes de mariées ainsi que les tenues de soirées sur-mesure. Après des études de stylisme à l'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, il a collaboré au sein de maisons prestigieuses, telles que Louis Vuitton, Hermès ou encore, Chanel. Passionné d'histoire, il a réalisé les illustrations de l'ouvrage « Modes du XVIIIème siècle sous Louis XV et Madame de Pompadour » aux éditions Falbalas.

Son goût pour le spectacle l'a également mené à réaliser les costumes de la pièce de théâtre « Marie Stuart, rose d'Ecosse ou la conjuration des Lords », de Flo Quentin Herfort, jouée au théâtre du Nord-Ouest à Paris. Son talent est également au service du spectacle « Mil Mundos A Dentro », une création originale mariant flamenco et haute couture, en collaboration avec Pascale Pineda, danseuse et chorégraphe Flamenco. Actuellement, Luc intervient comme dessinateur broderie pour la maison Lesage.

Maudimagis est une **créatrice** d'objets décoratifs, mais aussi d'accessoires pour le costume et les décors de théâtre. La sculpture, le dessin, la peinture, la couture, la broderie sont autant de savoirs-faire qui lui permettent de mettre en oeuvre ses réalisations libres et poétiques ou ses commandes pour le théâtre ou l'évènementiel privé. Formée à l'école Duperré et aux Arts Décoratifs, sa motivation est de créer des univers à rêver. Dans l'aventure de -Muse- elle est responsable de la création de l'armure de la Guerrière, des accessoires et des créatures.

-Muse-

Fiche technique prévisionnelle

- 3 comédiennes sur scène (également responsables de la régie vidéo).
- Une régie vidéo en coulisses (ordinateur portable) raccordé par câble HDMI à un vidéoprojecteur accroché en façade (à 3m76 de l'écran et à 3m10 de hauteur).
- Deux enceintes de chaque côté de la surface scénique au sol (ou sur pieds à 1m50 de hauteur) devant les deux paravents de coulisses et raccordées à l'ordinateur en coulisses.
- La surface scénique est de 1m12 de profondeur sur 6m de large (tapis de danse blanc), encadré par deux coulisses à 1m de l'écran, de 70 cm sur 2m60 de haut (à faire filer par des pendrillons).
- Un écran vidéo en fond de scène de 6m de large par 2m56 de hauteur à faire filer par des pendrillons.
- Prévoir un couloir de passage derrière l'écran.
- Une frise est à prévoir au dessus de l'écran et des pendrillons à l'italienne dans le prolongement de l'écran et des deux paravents.
- Pas de lumière prévue, autre que celle générée par le vidéoprojecteur pour le moment.
- La position du public est frontale.

