

UN CONTE MUSICAL ET IMAGES ANIMÉES

anjou THV

SIX
MONSTRES

Cie Six Monstres
10 rue Jacqueline Mazé 49130 Les Ponts de Cé
N°SIRET : 485 045 272 00047 Licence PLATESV-R-2022-007500
sixmonstres@yahoo.fr

La compagnie Six Monstres

La Cie Six Monstres est un regroupement de comédiens, réalisateurs de films d'animation et de graphistes, née en 2005.

Elle œuvre dans la création de spectacles vivants mêlant les arts : **théâtre et cinéma d'animation en vidéo mapping** avec les spectacles « Simon et les Six Monstres » et « Atomic Bazar ».

Les expérimentations et manipulations de l'outil vidéo alimentent alors le langage théâtral. Les personnages virtuels interagissent avec les comédiens.

Bien plus qu'un élément scénographique, l'image projetée devient un véritable acteur du spectacle vivant.

Simon et les Six Monstres

*un spectacle inter-galactique
un chanteur accompagné de six monstres, musiciens*

Atomic Bazar

*un spectacle électro chanté
une brigade des déchets découvre l'écologie*

En 2018, l'envie de se diriger vers le conte, avec le pari de l'associer au dessin animé a abouti à la création du spectacle « **Clé Amulette** ». Le vidéo mapping est alors utilisé au service de l'histoire et devient un véritable acteur du spectacle. La musique, quant à elle, est jouée en direct et est elle-même conteuse.

Clé Amulette

Clé Amulette vidéomapping sur caisse en bois

Un autre regard sur l'image animée

De 2006 à 2009, la compagnie œuvre dans différents registres : réalisation de courts-métrages, création d'affiches, déclinaison de supports de communication, illustrations pour le magazine *terra éco* et pour *l'heure du conte*.

Six Monstres réalise la série d'animation *les Apprentis Z'écologes*. Cette co-production *Terra-éco*, *TéléNantes* et *Six Monstres*, est diffusée à raison d'un épisode tous les 15 jours sur *TéléNantes* et sur *arte*.

Elle s'est rapidement intéressée aux possibilités que peut apporter le film d'animation : par la multi-projection et l'interaction de personnages dans le cadre d'installations notamment au *Frais'tival* où les personnages évoluaient d'un écran à l'autre.

La cie Six Monstres intervient régulièrement en milieu scolaire avec les associations **Premiers Plans et Cinéma Parlant** mais aussi en médiathèques pour la réalisation de films d'animation, courts métrages et ateliers bruitage, cyanotype, ou même vidéo-mapping...

Avec « l'étoile de Philomène », c'est encore une nouvelle étape où l'image est un véritable processus de narration. Nous en parlons plus précisément dans les pages à suivre.

Vidéo mapping sur des objets lors d'un atelier

L' étoile de Philomène...

spectacle où l'image est un véritable processus de narration

L'équipe du projet :

Mise en scène : **Juliette Héring**

Interprétation : **Simon Astié**, conteur et **Niels Behning**, bruiteur

Création lumière : **Guillaume Février**

Mixage son et régie : **Gwenn Labarta**

Durée - 40 min

Spectacle jeune public à partir de 6 ans

Théâtre pluridisciplinaire :

conte musical, vidéo-mapping

film d'animation et illusions d'optique, bruitages

et compositions sonores

L'histoire :

Philomène est une araignée qui vit recluse dans un lampadaire... depuis si longtemps qu'elle en a oublié la raison. C'est parce qu'elle a tant à faire...

De son poste d'observation, elle est attentive à tout ce qu'il se passe sous les yeux : les allées et venues des passants, les trajets des écoliers, les promenades des chiens, le vol des mouches...

Elle foisonne d'idées, philosophiques ou pratiques, profondes ou saugrenues... qu'elle consigne sur sa toile. Cette dernière, au fil du temps est devenue une cartographie de toutes ses méticuleuses observations dont elle est très fière. Mais un accident va briser la vitre du lampadaire, détruire la toile et Philomène sera contrainte de sortir de son abri. Pour la première fois, elle lève les yeux au ciel et aperçoit les étoiles. Persuadée qu'il s'agit de ses idées, elle se met en tête de les atteindre.

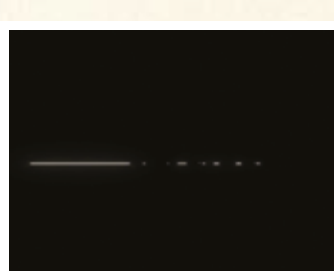
Elle s'embarque alors dans un road-movie aérien ponctué de rencontres insolites : un éphémère amnésique, une abeille ouvrière syndiquée, un papillon sphynx à tête de mort.

Il y a ceux qui ont les idées fixes

Ceux qui ont les idées confuses

Ceux qui sont à cours d'idées

Ceux qui ont les idées vagues

Extrait :

Dans sa maison de verre qu'elle n'a jamais quittée,
Philomène est à l'abri du froid, de la pluie,
du vent, du bruit... et rien ne lui échappe,
elle consigne tout ce qu'elle voit.

Les heures du lever et coucher de soleil
Les passants réveillés et ceux qui ont sommeil
Les enfants qui crient, les enfants qui baillent,
Les bébés qui rient, les bébés qui braillent
Les chats qui miaulent, les moineaux qui piaillent,

les vélos qui filent et ceux qui dérailent
Les voitures de course et les tas de ferraille

Les enfants sur le chemin de l'école.
Les enfantavec leur parents,
ceux qui vont tout seuls,
ceux qui vont par deux,
ceux qui sont en bande
ceux qui voudraient rester chez eux.

Parler du minuscule pour raconter le grand.

À travers l'histoire de cette petite araignée, c'est l'histoire d'un monde qui se tisse, la représentation d'une société.

Un monde à hauteur d'insectes qui résonne joyeusement avec nos schémas humains. La personnification de tout ce petit peuple de l'ombre (araignées, papillons, abeilles, corneille) crée des parallèles avec notre humanité, dans un registre farfelu, décalé, amusé. La fantaisie permettant de dire le «vrai» mais sans jugement ni morale. Ainsi, il est plus facile d'observer de loin, ici à la loupe, pour mieux comprendre, appréhender notre monde, notre humanité, en tant que spectateur. Pourtant, c'est la démarche inverse que Philomène, petite araignée craintive et solitaire, va suivre... Délogée de son poste d'observation, c'est par l'expérience et les rencontres qu'elle va se construire, faire évoluer sa pensée, ses habitudes et finalement changer son mode de vie.

Il s'agit, là, de célébrer l'ouverture à l'autre, la tolérance, l'expérimentation. C'est aussi une réflexion à petite échelle sur nos organisations sociétales : modes de vie (individualistes ou collectifs), politiques (gouvernances horizontales ou verticales), relation à l'environnement (écologique ou consumériste), déterminisme (question de la condition).

Et grâce aux techniques de projections et d'animations, il sera possible, théâtralement de raconter, par l'image et le son, le tout petit. De faire exister ce monde minuscule à notre échelle, de le mettre au même plan que notre réalité à nous. Toutes les existences ont la même importance, la même valeur et les organisations animales sont précieuses et riches en enseignement. Au-delà de l'intérêt technique, l'animation permet aussi de créer une esthétique, par les choix de couleurs, dessins et une poésie que viendra appuyer la création musicale et le registre de jeu.

Cette pluridisciplinarité est la force de ce spectacle. Elle nous permet de faire entrer un univers entier dans une boîte noire.
Humour, Magie, Poésie, Illusion, Réflexion !

Juliette Héringier
mise en scène

Conter et jouer avec l'illusion.

La création du récit a débuté en mars 2020 lors du premier confinement, période si particulière... Philomène l'araignée est recluse dans un lampadaire et pour elle, le temps est presque arrêté. Son poste d'observation derrière une vitre ressemble à celui d'une caméra fixe qui observe et s'installe dans une routine. C'est un hasard, un accident qui va la faire sortir et lui permettre, enfin, de rencontrer les autres. Cela finit même par devenir une nécessité : celle de vivre non pas pour soi mais en cohabitation avec ce qui nous est différent, pour tendre vers une harmonie et une curiosité permanente.

Les personnages de l'histoire sont des animaux. Dans de nombreux contes ou fables, ils peuvent incarner les caractères et tempéraments humains ou de manière détournée, les travers de notre société comme l'abeille ouvrière syndicaliste.

Chaque personnage est a priori figé dans sa condition naturelle prédéterminée. L'abeille ouvrière est sensée travailler dans sa ruche, l'éphémère est programmé pour ne vivre que quelques heures. Même la corneille est conditionnée par une croyance qui l'enferme dans son rôle d'oiseau de mauvais augure ou de présage, sans parler de l'araignée... Pourtant, c'est par leur rencontre et leur curiosité les uns envers les autres, par l'acceptation de rire d'eux-même qu'ils vont s'affranchir de leur condition sociale et animale.

J'attache une importance tout particulière au fait d'avoir un rôle d'illusionniste.

J'expérimente depuis longtemps les jeux d'optique conçus au 19ème siècle à l'aube de la création du cinéma comme le Praxinoscope ou le Zootrope ou la lanterne magique.

Associer ces objets aux outils numériques avec le vidéo-mapping permet à la technique de se faire oublier. Elle est au service du conte, pour que la magie opère.

Le spectacle « Clé Amulette » a été l'occasion de mêler le conte et le jeu théâtral avec la musique et le vidéo mapping. Je souhaite avec « L' étoile de Philomène » tisser d'avantage de liens entre les disciplines artistiques. Tout est matière au conte. La musique et les bruitages en direct apportent des sensations selon le fil de l'histoire. On peut jouer de la musique avec des instruments mais aussi avec des objets sonorisés. Le vidéo-mapping peut être diffusé sur n'importe quelle surface et les projections par le biais de jeux d'optique apportent un côté fantastique. Les effets sonores et visuels évolueront au fil du récit.

Simon Astié

comédien, conteur, réalisateur de films d'animation

Le son et la matière au service de la rêverie.

J'imagine quel pourrait être le langage de chaque protagoniste dans le récit de « L' étoile de Philomène ». Comment, avec des cultures et des corps bien différents, ces animaux peuvent-ils communiquer ensemble ? J'imagine qu'ils échangent entre eux par le biais de sons provenant, de chants bruitistes (onomatopées, human beat-box, sifflements...), d'instruments (préparés, bricolés, détournés), de végétaux manipulés et d'objets du quotidien instrumentalisés.

Pour guider les spectateurs dans une rêverie où chacun prend part au conte, le jeu sonore sera en partie écrit mais aussi improvisé pour laisser entendre un conte vivant. La manipulation sonore sera visible mais le son en résultant laissera une part de mystère.

Les lieux parcourus tout au long de l'épopée auront aussi leurs signatures (caractéristiques) sonores bien distinctes avec leurs ambiances respectives.

Concernant la création graphique des projections, il me plaît à imaginer les différentes manières dont les animaux voient le monde avec leur point de vue, leur angle de vision et leur perception des formes et des couleurs. L'idée de passer à la moulinette analogique les créations numériques permettra de les rendre palpables et aisément manipulables. L'intention n'est pas de faire disparaître la technique mais de la rendre naturelle et instinctive.

Niels Behning
musicien et créateur de sons

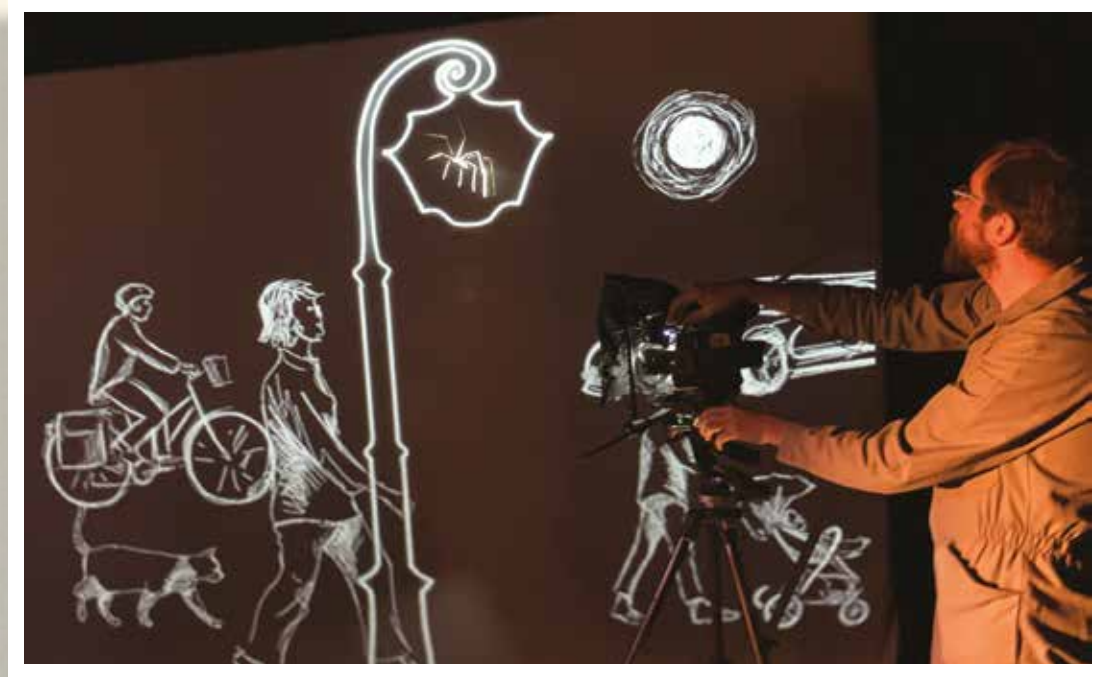
L'image est un véritable processus de narration.

Dans ce spectacle nous utilisons trois techniques de projection sur tout type de support :

- le **video-mapping** avec ordinateur et vidéoprojecteur
- les **jeux d'optique** pour projeter des objets translucides avec des lentilles, appelées **Lanternes magiques**.
- le **praxinoscope à projection**, l'ancêtre du projecteur, diffuse des images animées.

Les animations sont projetées en vidéo mapping sur des structures en mouvement, ou bien de manière artisanale, par un jeu de lentilles et de lampe à LED.

Ces techniques associées permettent au spectateur de lâcher prise et de se laisser embarquer dans l'histoire..

Sur scène sont visibles les objets anciens ou artisanaux qui sont manipulés à vue , mais les outils numériques (ordinateurs et vidéo-projecteurs) sont dissimulés.

Ici, Philomène, l'araignée est projetée à l'aide d'un praxinoscope (projection mécanique grâce à des miroirs à facettes) au milieu du vidéo-mapping.

Praxinoscope à projection

Canon à projection d'objets

Composition musicale et bruitages sur table sonore.

La partition musicale du spectacle Compositions sonores ou bruitages mélodiques

La captation sonore est réalisée à l'aide de micro-voix et de micro-piezzo (système pour amplifier les vibrations) selon le rendu souhaité.

Pour fabriquer des mélodies, Niels a à disposition des instruments de musique, à cordes ou à vent, mais aussi des objets, des végétaux manipulés et sonorisés.

Un objet devient musical, un instrument produit des bruits.

Cet instrumentarium composé d'objets beaux vient compléter l'esthétique du décor du spectacle.

Leur manipulation se fait à vue, laissant la liberté au spectateur d'y prêter attention ou de l'oublier.

tom drum
instrument créé à partir
d'une bouteille de gaz

Les actions pédagogiques autour du spectacle :

L'étoile de Philomène est propice à de nombreux ateliers qui peuvent être comme des modules autonomes ou associés en fonction des projets des structures.

atelier écriture

Créer un conte en groupe avec mise en commun des idées.
Comment structurer un récit que l'on a inventé.
Faire le choix de ce que l'on va dire pour donner du pétillant à l'histoire : juste assez pour rendre une histoire palpitante.
Le rendu peut être édité en livret avec l'histoire en ligne.

atelier optique

L'histoire du cinéma présentée avec les différents exemples, de Léonard de Vinci jusqu'aux frères Lumière, avec présentation de jeux d'optique (praxinoscope, zootrope, thaumatrope, stéréoscopie...)
Le rendu peut être la création de répliques de ces objets.

atelier film d'animation

Écriture, prises de vues, voix, bruitage...
Un film d'animation peut être réalisé avec n'importe quelle technique : papier découpé, objets, table lumineuse, pixilation...
Le film réalisé peut être projeté ou mis en ligne.

atelier bruitage et doublage

Un film d'animation ou muet est entièrement bruité et doublé.
Le film réalisé peut être projeté ou mis en ligne.

atelier ombres et lumières

Une histoire est mise en scène. Les participants agissent avec des ombres projetées.
Le rendu peut être une installation ou une captation vidéo.

atelier de cohésion d'équipe en entreprise

Un court métrage doublé et bruité en équipe et en direct.
Possibilité de parodie avec la réécriture des dialogues par les participants.

Les références et inspirations :

Références littéraires :

- James et la grosse pêche (Roald Dahl)
Un voyage collectif imposé par les circonstances (des vers magiques qui font grossir la pêche et les insectes à l'intérieur)
- Tobie Lolness (Timothée de Fombelle)
Un conte à hauteur d'insecte.

Références cinématographiques :

- Arrietty et le petit monde des charardeurs
réalisé par Hiromasa Yonebayashi
- Minuscule d'Hélène Giraud et Thomas Szabo
- Les réalisateurs Wes Anderson, Tim Burton, Jim Jarmush.
Pour le rythme, les temps de « flottement »

Simon ASTIÉ

Comédien, réalisateur, plasticien

22.01.1977

Comédien

Avec les cles Six Monstres, Artbiguë, Crue, Eoliharpe

Mappeur, Habillage scénique vidéo et film d'animation

Avec les cles Six Monstres, Métis, OeilduDo, Nom d'un bouc, ZigZag, Spectabilis, Ergatica, Lez'Arts Vers, Hanoumat, le Cri, Plumes

Réalisations vidéo

Pour les cles Lez Art's vers, les 3T, Nom d'un bouc
Réalisateur, directeur de studio et voix off de la série animée "Les apprentis Z'écolos"
Coproducteur Six Monstres - terra-éco - télénantes

Infographie et illustration

Pour le SAAS, le festival « ça chauffe »
la communauté de communes du Lençloûtrais, le "Frais'tival"
film d'animation « le dahu » « le Meunier de l'Épinay » « Hydrocutionne Total » pour le groupe Raoul Petite

Maîtrise des logiciels

Photoshop Final Cut Pro, Flash, Indesign, Arkaos, Millumin, Kdenlive, Reaper

Intervenant plasticien-vidéaste et film d'animation

en école primaire, collège et Lycée, CHU d'Angers, passeurs d'images, cinéma parlant, référencé DRAC, éducation nationale, agrément Génestar et Premiers Plans depuis 2000
Formateur auprès de « Familles rurales » en film d'animation dans le cadre des BPJEPS
Présentation et animation de débats au cinéma les 400 coups
et des séances au cinéma multiplexe à Angers dans le cadre des Restos du coeur. Projectionniste de 2000 à 2003 pour l'association "les amis du bon cinéma"ABC49

Formation

2000 : Diplôme National d'Art Plastique aux Beaux Arts d'Angers (DNAP)

2011-2012 : formation impro, musique, danse, mélodrame et clown « projet acteur »

2016 : Formation conte auprès de Guy Prunier de la cie « Raymond et merveilles »

Niels BEHNING

Musicien, plasticien

04.01.1988

- Artiste pour spectacle vivant pour les compagnies « six monstres », « Egratica », « ZUR » (depuis 2020)
- **Facteur d'instruments** de type lamellophone en métal (depuis 2017).
- **Artiste-intervenant** de pratique audiovisuelle (méthode, technique et conduite de projets, story-board, film d'animation, vidéo, photo) et des stages artistiques vers tous les publics (depuis 2016).
- Artiste-intervenant au près d'étudiants pour des projets artistiques : encadrement de projet d'étudiants paysagistes et d'étudiants des Beaux Arts pour des installations in-situ dans l'espace public et land Art (2014-2022).
- Enseignant d'arts plastiques pour des adultes, adolescents et enfants, scolaires et non : dessin d'observation, enseignement de différentes techniques de dessin et de peinture (2015-2022).
- Artiste, graphiste et galeriste de l'association En Face à Angers (depuis 2012).
- Galeriste à En Face, galerie d'art à Angers (2012-2016)
- Modèle pour des cours de dessin, peinture, modelage à l'école des Beaux Arts d'Angers (2010-2012).
- Assistant chargé de communication chez Lacmé (2008).
- Co-fondateur de l'association En Face. L'objet de l'association En Face est de contribuer à l'émancipation des pratiques culturelles et artistiques. Son champ d'intervention est à la fois culturel, artistique, éducatif et social (2012).

COMPÉTENCES

Picturales : Infographie, gravure, linogravure, lithographie, sérigraphie, dessin, photographie.

Musique: Pratique d'instruments à vent, percussions et chant.

Lutherie : Fabrication de divers instrument percussifs et mélodiques.

Numérique : film d'animation, montage vidéo, montage son, modélisation animation 3D, graphisme, photo.

Construction : Menuiserie, soudure, serrurerie, chaudronnerie, hydraulique.

Autres : Bonne connaissance du monde végétal.

Formation

2012 Diplôme national d'arts plastiques aux Beaux Arts d'Angers
2008 Baccalauréat STI Arts Appliqués

Juliette HERINGER

Metteure en scène, intervenante théâtre

15.05.1982

Mises en scène

Lueurs de J-L Lagarce et Sophie Lannefranque, Compagnie Rosilux, 2022

Le Cabaret des Métamorphoses Compagnie Spectabilis, 2021

Le Monde marche sur la tête Compagnie Omi Sissi, 2021

Pour Rire Pour Passer le Temps de Sylvain Levey, Compagnie Rosilux , 2020. Le Malade Imaginaire de Molière, Collectif Citron, 2020.

Ulysse 21 Compagnie des Ongles Noirs, 2019.

De l'autre côté Compagnie Omi Sissi, 2018.

Dédales Compagnie du Cri, 2018.

Coeurs création montage, Compagnie Omi Sissi, 2017. Noce de Jean-Luc Lagarce, Compagnie Rosilux, 2016. Hurllements Compagnie du Cri , 2015.

Laisser-moi être une lionne création, Compagnie Gaïa, 2014.

Comment devenir une femme parfaite ou Javotte Ou Anastasie Compagnie Rosilux, 2014. Le Cirque de Madame Van der Brick création, Compagnie Rosilux, 2012

Interventions théâtre

2005-2022 Encadrements d'ateliers d'expression théâtrale (adulte, adolescent et enfants) Centre Jean Vilar, Maison pour Tous Monplaisir, Cie Omi Sissi, Théâtre du Champ de Bataille, Maison de Quartier Saint Serge.

2008- 2022 Interventions en collège, lycée et université - Collège Saint Exupéry, (Challones 49), Lycée Sacré Cœur (Angers), ISBA (Angers), UCO (Angers), Lycée Saint Aubin la Salle (Angers).

Formations

2003-2005 Coursus acteur « Théâtre du corps - Théâtre en mouvement » - Compagnie Jo Bithume (Angers, 49). Direction pédagogique : Paul-André Sagel et Jean-Philippe Lereboure

2001-2003 Formation pré-professionnelle d'art dramatique - Conservatoire National de Région d'Angers. Professeurs : Yannick Renaud, Hélène Gay, Monique Hervouet

2000-2001 Formation pré-professionnelle d'art dramatique - Conservatoire National de Région de Rennes. Professeur : Serge Feuillet.

2004 - 2007 Licence et Master 1 de Lettres Modernes – Université d'Angers et Rennes 2.

Gwenaël LABARTA

Compositeur, arrangements sonores, et régisseur son

11.10.1972

Mises en scène

DJ, Musicien, technicien et bricoleur sonore, Gwen Labarta est passionné de machines électroniques, modulaires, analogiques ou digitales Gwenn Labarta assemble et mixe les sons des synthétiseurs et autres appareils électroniques préparés pour des productions éditées en vinyles et CD entre autre sur le label UMF records, Egotwister, AR, PFR et diverses compilations...

Technicien son :

(enregistrement, mastering, sonorisation live)

l'ONPL, Murielle Stip, Romain Desjonqueres, Quatuor Musinema, Minium 21, le duo ClairObscur, Hypothetic Disaster, Wadi et Atone, Trio Mélusine etc...

Musicien et technicien :

Théâtre du Reflet, Cie Six Monstres, le Groupe ZUR.

Il présente aussi ses propres compositions live en solo lors de soirées et festivals dont Les Nuits sonores et avec le Groupe «Vendas Novas» sur le label Doxa, Labo56K, réalisation de remix pour divers artistes.

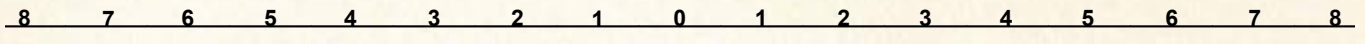
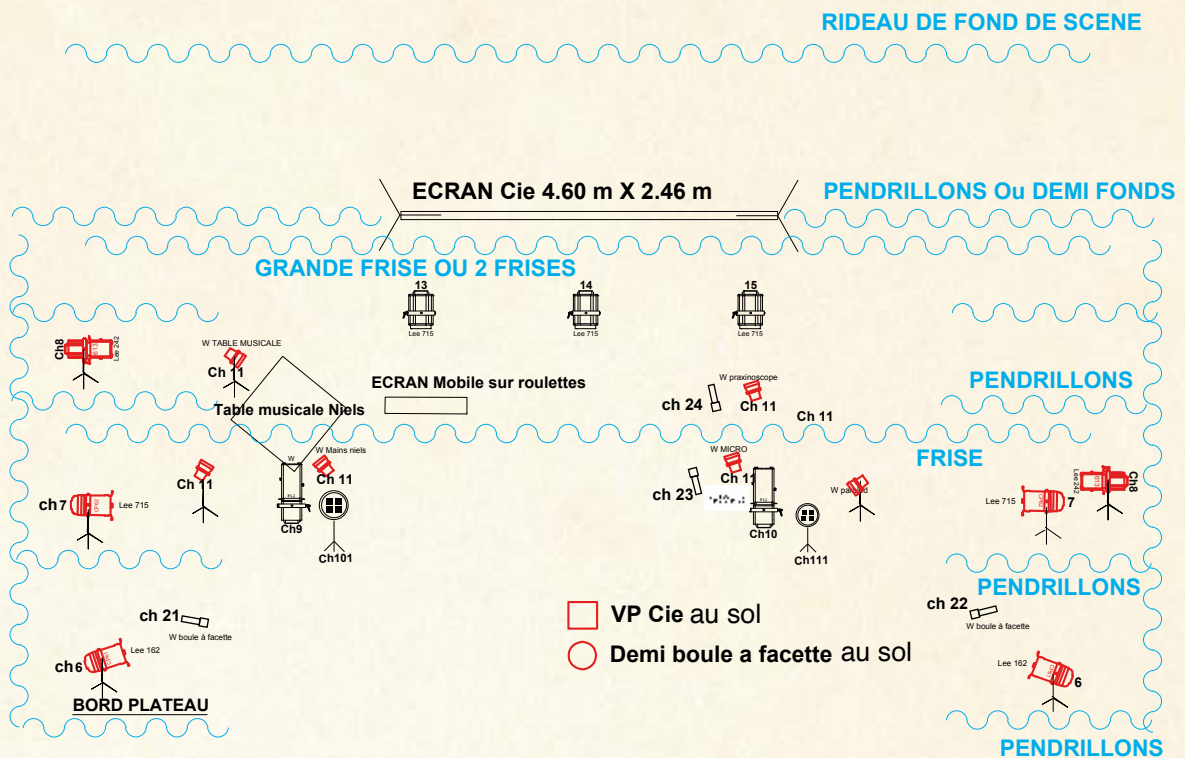
Réalisation de bandes-sons pour des courts-métrage d'animation pour entre autre Mélanie Branchereau : « Jean Louis le Chat » (2000) « le Smile » (2001) et « On est des champions » (2008), Elodie Verdier « Time Keeper » (2010) etc...

Il est professeur vacataire en synthèse sonore, échantillonnage, effets sonores, interface électronique et djing au secteur musiques actuelles du conservatoire de Cholet entre 2009 et 2020, présente en 2010 une conférence sur le rapport entre l'évolution de la musique et l'évolution technologique des systèmes d'échantillonnages audio pour les journées d'études « musiques et technologies numériques » du laboratoire Laboratoire Georges Friedmann (CNRS) et réalise de nombreux ateliers (interventions pédagogiques en milieu scolaire et autres dans différents domaines de la musique, composition musicale sur ordinateur et instruments électroniques, enregistrement et techniques de prise de son, mixage, Djing etc.) Anime deux studio d'enregistrement associatif de quartier.

Fiche technique

la cie six monstres apportera :
 Vidéoprojecteur focale courte au sol
 Régie son et vidéo sur scène
 Captation sonore micros statiques et piezzo
 Projecteurs LED et Torches LED

L'équipe en tournée sera composée de 2 comédiens et un régisseur son.

La cie Six Monstres a également une version autonome de ce spectacle.
 N'hésitez-pas à nous contacter directement pour toute information technique ou tarifaire.
 L'organisateur aura à sa charge les frais SACD les repas et les frais de déplacements
 et en fonction du lieu, les frais d'hébergement.