

Don Quichotte

ou le chevalier à la figure de papier

HELIOTROPE THEATRE

création 2007

Il s'agit de parler de l'imaginaire et d'une certaine forme d'inconscience, ici poussés à l'extrême, puisque Don Quichotte est victime d'illusions successives provoquées par la lecture de romans de chevalerie. Don Quichotte est comme un enfant fougueux qui part à travers le monde, persuadé d'avoir un rôle à jouer et qui, d'aventure en aventure, d'échecs cuisants en batailles perdues, dans l'état d'esprit de la chevalerie même, se rêve à travers expériences et rencontres souvent cruelles. Son écuyer, Sancho Panza, touché par l'homme et surtout par la possibilité de sortir de sa condition, participe à son rêve tout en le protégeant. Bien qu'entouré de quelques personnages bienveillants qui vont, d'une certaine façon l'accompagner, Don Quichotte croise ces humains qui se gaussent de celui qui est différent, qui profitent de la rencontre du fou qui va les divertir.

Ces aventures sont imprégnées de grotesque et de tragique qui provoquent tour à tour rire et compassion.

Les livres qui ont déclenché son incontrôlable frénésie d'aventures deviennent les amis de sa fin de vie.

Pour cette nouvelle création, l'Héliotrope Théâtre continue sa recherche autour de la scénographie comme moteur d'un spectacle. Ce Don Quichotte, tout en s'appuyant sur le texte de Cervantès, s'inscrit dans une démarche où les éléments esthétiques mènent le jeu et incluent même l'adaptation.

et
si les
histoires
pouvaient nous
donner des ailes
pour rêver et
grandir...

Ce spectacle réunira comédiens et marionnettes.

Il s'adresse à un public à partir du CP.

Il sera proposé aux salles équipées ou non car la compagnie aimerait pouvoir jouer dans tous les lieux qui le désirent. Les conditions techniques nécessiteront

le fil conducteur est le papier...
Peut-être parce que toute l'histoire de Don Quichotte vient du livre.

une régie minimum, la régie sera sur scène et réalisée à vue par les trois acteurs.

L'idée maîtresse est de donner à voir et à vivre tout un univers de papier. Nous établissons que le papier, à priori matériau fragile, constitue la matière même de tous les éléments du spectacle. Sa fragilité, sa maniabilité et sa variété seront exploitées au fil des différents tableaux.

Le papier des livres, les livres détournés, le papier plié (origami), froissé, transparent, coloré, mouillé, brûlé...

Manipulation à vue par les trois manipulateurs sur un espace scénique ouvert.

Un origamiste, plieur de papier, Aurèle DUDA, concevra les pliages permettant la réalisation des marionnettes.

Étude pour la tête de Don Quichotte

Les marionnettes de Don Quichotte et de Sancho sont assez sophistiquées, visages de pliages et corps constitués. Le cheval et la mule sont des trottinettes à têtes animales. Les nombreux personnages du spectacle, sont traités en fonction de leur importance et de leur rôle : tête et tablier de papier pour l'aubergiste, bouche/seins/jambes pour les filles de joie, papier découpé pour les prisonniers, pliage transparent pour le chevalier de la lune...

L'équipe de création

Mise en scène - adaptation
Michel Jean Thomas

Metteur en scène, comédien, auteur, il dirige pendant 25 ans le Théâtre de l'Araignée. Il est Directeur artistique du Trait d'Union à Neufchâteau depuis 2002. Michel-Jean Thomas joue pour le théâtre et le cinéma depuis de nombreuses années. Il a mis en scène une quarantaine de spectacles adultes et jeune public.

Sylvie Lyonnet, directrice artistique de la Compagnie, est à l'origine de ce projet. Costumière, marionnettiste, comédienne et chanteuse, elle travaille pour le spectacle vivant depuis une vingtaine d'années. Elle a participé, selon les

demandes (costumes, chant, marionnettes, jeu, ...) aux spectacles de diverses compagnies de théâtre, de danse, de contes. Elle crée l'Héliotrope en 2005 lors de son arrivée dans les Vosges, pour pouvoir mettre en œuvre ses propres spectacles.

scénographie - adaptation - jeu
Sylvie Lyonnet

Origami - pliage de papier
Aurèle Juda

Ce jeune plieur de papier, également musicien, travaille le papier depuis toujours ou presque. Il fait partie du MFPP (Mouvement Français des Pliés de papier). Tout en donnant des cours de pliage, il continue de se former, d'inventer de nouveaux sujets. Il a déjà participé à de nombreuses expositions. Il fabrique ses propres papiers pour trouver de nouvelles matières. La proposition de l'Héliotrope lui permet de se confronter à une expérience originale et d'adapter sa propre technique aux contraintes du spectacle vivant.

L'équipe de création

Lumières - son - graphisme - jeu

Gillian Juda

Concepteur lumière,
imagineur de sons, musicien
et comédien, Gillian Duda

est un habitué des salles de théâtre, il a travaillé avec Raymond Poirson, Le Théâtre de Marionnettes de Metz, Jacques Denis pour la lumière, Il crée plusieurs spectacles musicaux, assure la régie générale du Centre Culturel Jean l'Hôte (Nancy), du Trait d'Union Neufchâteau), du Centre culturel Juliette Drouet (Fougères). Il travaille aussi comme régisseur pour Système Son et MPM ; est partenaire du Théâtre de Cristal (Vannes le Châtel) et de Théarto (Chaumont). Depuis la création de l'Héliotrope il est éclairagiste, sonorisateur, graphiste et comédien dans la compagnie.

Cette jeune comédienne et
danseuse, après une formation
Arts du Spectacle à Metz, rejoint

^{jeu}
Cécile Thévenot

Le Théâtre de Cristal où elle joue dans tout les spectacles de la compagnie depuis 1999. L'Héliotrope lui propose de faire partie de l'aventure Don Quichotte. Sa jeunesse et son expérience de la danse et des arts du cirque constituent un plus pour cette nouvelle création.

Ateliers

La compagnie Héliotrope met en place des ateliers d'Origami pour tous les publics et de façon ponctuelle.

Il s'agit là de proposer une initiation à la technique du pliage.

Quelques jours avant les représentations de Don Quichotte, Aurèle Duda animera des ateliers pour les classes qui viendront voir le spectacle. Ces ateliers, permettront au public d'enfants d'approcher l'art du pliage et d'en découvrir ses applications lorsqu'ils assisteront au spectacle.

À l'issue des représentations la troupe aura le plaisir de proposer aux enfants d'approcher le travail réalisé sur les marionnettes origami.

Les ateliers nécessitent une présence de l'intervenant pendant 3h minimum.

Une heure par classes de CP, CE1, CE2.

Une heure et demi pour les CM1-CM2.

Nous pouvons aussi proposer des ateliers tout-public.

*L'origami...
une technique
ancestrale
mise au service
d'un spectacle
contemporain.*

Historique

L'origami ou pliage de papier, est un art d'origine japonaise permettant de développer des formes sans modifier le matériau : on n'utilise que le pliage, sans découper ni coller.

(De couleur blanche, les papiers pliés servent, à l'origine d'offrandes dans les temples Shinto. dès l'époque Heian, cet art devient loisir et l'on se met à utiliser des papiers colorés.)

Art sculptural, l'origami est cependant très proche de l'art musical car il se transmet par un langage défini qui se lit à la manière d'une partition. Le plieur reproduisant un modèle y ajoute sa propre interprétation.

Musicien de formation, Aurèle Duda plie depuis plus de quinze ans. Il crée ses propres modèles depuis deux ans, pour des installations ou sur commande, et les présente en exposition, démonstration, atelier ou sur internet. Il s'intéresse aussi au matériau noble qu'est le papier, utilisant pour ses créations des productions artisanales ou fabriquant lui-même ses feuilles.

Spéctacles en tournée

Théâtre jeune public

Le Secret De Lune

Tipaul est en vacances chez sa tante Ernestine , mais son mouton préféré, Touron à Disparu... Un spectacle/conte de marionnettes pour 3 ans et plus... Une robe/décor/montagne/lac qui tourne et donne à voir des ribambelles de moutons, un poisson bienveillant, Mr Kragogne, méchant dévoreur de moutons, un lac magique, une lune rigolote...

lecture-spectacle

Les Gourmands disent...

Lecture musicale sur le bonheur des papilles et autres sensations culinaires.

Deux voix et un piano se promènent de Rabelais à Tardieu en croisant Bourvil ... N'oubliez pas vos petites cuillères...

concert

L'Auvergnat au Brésil

Un hommage teinté de rythmes Brésiliens, samba, marche du carnaval, ...

4 musiciens, une chanteuse, clarinette, saxo, percussions, guitare, pour une promenade ensoleillée et festives sur les paroles engagées, douces ou drôles de Monsieur Brassens.

Dossiers sur demande

Une compagnie HÉLIOTROPE THÉÂTRE

L'Héliotrope Théâtre naît en septembre 2005, à l'initiative de Sylvie Lyonnet.

La région Vosges accueille l'implantation de cette nouvelle compagnie professionnelle dans son département avec bienveillance.

La compagnie se définit par un travail fort autour des arts plastiques, des marionnettes et des costumes.

La compagnie a déjà pu montrer ses possibilités de grande variété en matière de spectacles vivants : spectacles musicaux, lectures, spectacles de marionnettes...

Elle cherche à développer ce travail en région Lorraine et bien sur hors région.

L'Héliotrope Théâtre travaille actuellement avec les bibliothèques Départementales de Prêt, les Foyers Ruraux, les Ligues de l'Enseignement, Les Communautés de Commune,...

L'Héliotrope encadre également des ateliers de pratique artistique Théâtre du primaire au secondaire et également en milieu ouvert.

Elle encadre également des stages de formation autour de la voix.

La compagnie est soutenue par

HELIO TROP E THEATRE

2, rue de la Roche

88300 Autigny la Tour

03 29 94 35 81

06 03 01 44 90