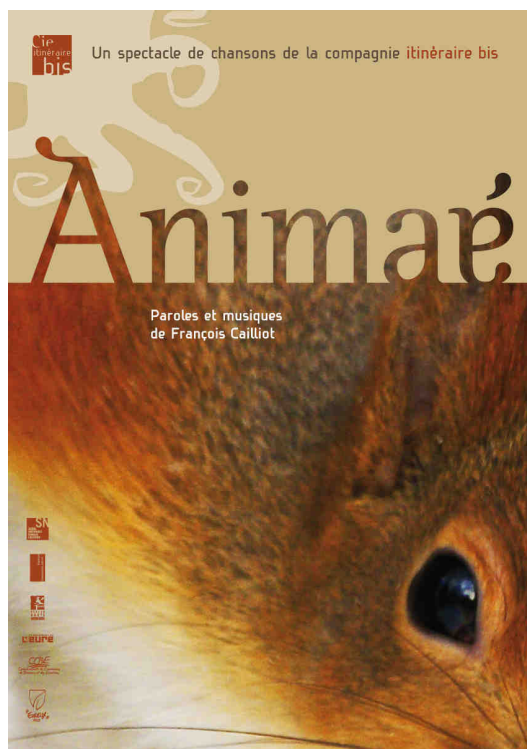

Animae

ANIMAE

Spectacle musical tout public à partir de 8 ans
Chanson / Théâtre

Avec **François Cailliot**
Manu Kluk
Michel Menu
Xavier Milhou

Chansons et musiques **François Cailliot**
Arrangements musicaux **François Cailliot** et **Xavier Milhou**
Direction musicale **Xavier Milhou**
Aide à la mise en scène **Damien Borgelet**
Lumière et régie technique **Thierry Debroas**
Technique son **Denis Brely**
Scénographie **Pierre Guilloteau**
Réalisation du film d'animation *L'écureuil* **David Ferré**
Photographie **Olivier Lemeur**

Durée 1h10

Coproduction avec La Scène nationale Evreux-Louviers

Coréalisation avec Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de la Communauté de Communes de Bernay

Soutien de La DRAC Haute-Normandie, la Région Haute-Normandie, le Département de l'Eure et la Ville d'Evreux

LA COMPAGNIE ITINERAIRE BIS

« Prendre la diversité des espèces pour support conceptuel de la diversité sociale » Levi Straus

Depuis sa création en 1986, la Cie Itinéraire bis entretient des contacts privilégiés avec le jeune public, grâce à ses spectacles bien sûr, mais aussi grâce à ses nombreuses actions culturelles.

Il y a les rencontres public-artistes où nous engageons un dialogue avec les enfants, parents ou éducateurs, ces échanges étant pour nous l'occasion d'interroger le sens de notre démarche et les attentes du public. C'est aussi pour chacun l'apprentissage d'un langage artistique en lui donnant les moyens nécessaires à la lecture du spectacle vivant.

Il y a les rencontres qui conjuguent sensibilisation, expérimentation et création où, en partant du vécu de chacun et en lui faisant découvrir d'autres moyens d'expression, d'autres langages, nous trouvons, ensemble, le plaisir d'inventer, de créer, d'imaginer. Ces actions culturelles sont pour nous de précieux terrains de recherche autour de la création théâtrale et musicale et viennent nourrir nos propres travaux artistiques. Un des principaux objectifs de la compagnie Itinéraire bis étant d'investir tous les champs d'expérimentation possibles autour du théâtre et de la musique pour se réapproprier, à chaque fois, les chaînons de la création.

Avec seize créations à son nom et d'innombrables spectacles imaginés avec le public, enfants ou adultes, dans le cadre de ses actions culturelles, la Cie Itinéraire bis a su affirmer son écriture, son identité artistique tout en générant, au fil du temps, une adhésion toujours plus grande du tout public.

La Cie Itinéraire bis se produit sur les scènes les plus improbables cherchant chaque fois, à réinterroger son rapport à l'art et à ses lieux de diffusion, son rapport aux publics. La Cie a souvent pris le parti de se rendre au plus près des publics qui n'ont pas toujours un accès simple, direct aux spectacles : écoles, centres de loisirs, salles des fêtes municipales, maisons de retraite, Instituts Médico-Educatifs, allant même parfois jusqu'à franchir les portes des prisons.

En empruntant ces chemins de traverses, la Cie a pu affirmer ses passions pour le théâtre, la musique et le jeune public en particulier. Même si aujourd'hui, elle propose des spectacles tout public de plus grande envergure qui se produisent régulièrement sur des scènes plus importantes comme les scènes nationales, les centres culturels ou bien les festivals, elle garde toujours à travers ses multiples actions, le contact avec le monde de l'enfance, son imaginaire et sa spontanéité.

AVANT-PROPOS

**« Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons :
Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes ;
Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. »**

Jean de La Fontaine

En latin, *Animae* correspond au pluriel d'*Anima* qui avait à l'origine le sens de souffle, haleine et âme. Son dérivé *Animale* désigne les êtres animés, doués de mouvement et de sensibilité. Pour nous, *Animaé* renvoie ainsi à l'esprit, la vie et l'animal.

Comme l'a si bien montré Jean de La Fontaine, travailler autour d'un bestiaire permet d'exprimer des sentiments humains à travers l'animal. On peut lui faire porter tous nos défauts, nos qualités, toutes nos peurs et nos angoisses et aborder avec distance, humour ou les pieds dedans, des thématiques importantes de la vie comme la naissance, l'amour, la mort et la liberté.

La plupart des chansons d'*Animaé* ont été écrites et composées par François Cailliot. Elles ont des couleurs de musiques populaires (blues, folk, reggae, bossa) et d'autres plus inédites grâce aux instruments de lutherie urbaine fabriqués par nos soins comme par exemple le monocorde, les flûtes à eau ou le violon à clous.

Ce spectacle de chansons n'est pas simplement un concert. Le théâtre d'ombres, le cinéma d'animation, la musique et le texte, chanté, joué ou conté se confondent dans l'espace et la lumière afin de mettre en éveil tous les sens des spectateurs. *Animaé* est un spectacle envoûtant, réglé comme la musique sur son papier où la poésie rime avec imaginaire tout en images, en mots et en silences.

LE CONTENU ARTISTIQUE

. La chanson

Dans *Animaé*, nous utilisons la parole sous diverses formes. On y retrouve **la parole mise en musique** (chansons françaises), **la poésie parlée** et **la voix comme bruitage et onomatopées rythmiques**.

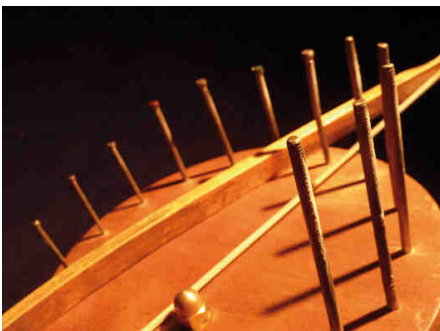
Quant aux chansons, elles sont pour la plupart écrites par François Cailliot. Nous abordons différents types de chansons :

- Chansons où le personnage principal est un animal comme celle intitulée « *Le Chameau* ».
- Chansons où l'homme donne son point de vue sur l'animal. C'est le cas de « *L'Écureuil* ».
- Chansons où l'homme se compare à l'animal : « *Le Poème de la Rainette* » ou encore « *Le Petit Lion* ».
- Chansons où l'animal a une action sur le devenir de l'homme comme les chansons « *Les Migrateur* » et « *Le Monstre* » (poème écrit à partir de la prose de Victor Hugo, extrait de son ouvrage "Les travailleurs de la mer")
- Et enfin, les chansons où l'animal parle et exprime des sentiments humains comme dans la fable de Jean de La Fontaine « *Le Chien et le Loup* » de La Fontaine (mise en musique par François Cailliot).

. La musique

Nous retrouvons des instruments issus de ce que nous appelons **la « lutherie urbaine »**. Ce type de lutherie, quelque peu originale, a pour particularité d'utiliser des matériaux d'aujourd'hui, souvent de récupération, et des matériaux naturels (bois, pierre, etc.). Ils s'inspirent de la lutherie traditionnelle des quatre continents.

Comme les contes, les instruments traditionnels ont beaucoup voyagé. Ils se sont nourris des musiques du monde entier et continuent encore aujourd'hui leur évolution. Dans la continuité de nos précédentes créations, *La Forêt Musicienne* et *Voix d'eau*, c'est tout naturellement que nous avons pensé à associer ces instruments atypiques aux instruments plus « conventionnels » comme la guitare, la batterie et la contrebasse. Tous ces instruments mêlés serviront à accompagner les chansons mais aussi à créer des intermèdes musicaux et des ambiances sonores. Ainsi, les musiques d'*Animaé* ont **des parfums de musiques populaires** (blues, folk, reggae, bossa nova, salsa) **teintées de couleurs ethniques** grâce aux instruments fabriqués par nos soins : monocorde, balafon, flûtes à eau, violons à clous, senza (piano à pouce) et didgéri-doo.

Violon à clous

Monocorde

Didgéri-doo

. Le cinéma d'animation

Lorsque nous créons des spectacles, il peut nous arriver d'être amené à collaborer avec d'autres artistes afin d'aborder d'autres disciplines artistiques. Pour *Animaé*, nous avons travaillé avec David Ferré, un réalisateur de films d'animation, pour illustrer la suite de la chanson « *L'écureuil* » dans laquelle un petit garçon raconte sa rencontre avec l'animal qui malheureusement disparaît à la fin. Le film d'animation, qui démarre juste à la fin de la chanson, dévoile alors ce que devient l'écureuil, ce qu'il vit et ce qu'il pense. Nous interprétons la musique de ce film en live à l'image d'un **ciné-concert**.

© Philippe Dereuder

. Le théâtre d'ombres

Grâce au théâtre d'ombres, nous pouvons réaliser des images immenses afin d'augmenter la part de sentiments que peut ressentir le public : l'émerveillement, la peur, le suspens, l'enthousiasme, etc.

Des tissus tendus présents en arrière-scène permettent selon la source de la lumière d'obtenir une surface de projection importante. En y ajoutant une figurine de théâtre d'ombre par exemple, nous changeons de lieu et d'univers en fonction des besoins de la mise en scène. Nous retrouvons aussi des surfaces plus improbables qui deviennent à leur tour des écrans de projection ou de théâtre d'ombres comme le grand tambourin (80 cm de diamètre) ou les lames de bois du balafon. Selon l'état dans lequel nous voulons mettre le public, les images sont figuratives ou abstraites en accord avec le contenu des chansons.

© Philippe Dereuder

LA MISE EN SCENE

Nous savons que la chanson amène naturellement l'artiste à un contact direct avec le public parce que tout simplement il chante pour lui. Il est son premier et unique interlocuteur. Quant à la comédie, l'artiste joue pour le public mais ne lui adresse pas directement la parole, il a d'autres interlocuteurs. Cela crée une distance et le spectateur devient attentif aux jeux des images et des comédiens.

Un concert de chansons n'appelle pas la même participation du public qu'une pièce de théâtre et ce n'est pas le même travail que le spectateur fera ni les mêmes attitudes qu'il prendra. Avec *Animaé* nous avons souhaiter lier le théâtre, le texte et la musique et créer un spectacle réglé comme la musique sur son papier tout en gardant des instants privilégiés entre le chanteur et son public.

Nous souhaitons conduire et guider le public afin de lui permettre de passer d'un état à un autre en utilisant tout ce qui est possible pour mettre en liens nos différents rapports. Et ce possible peut être curieusement l'utilisation de l'impossible. L'impossible comme la magie du théâtre d'ombres, l'impossible comme des clous qui chantent, l'impossible comme l'eau qui se reflète au rythme des tambours et l'impossible comme l'absurde de certaines chansons. En créant des situations improbables qui provoquent des réactions, en imaginant des transitions comme des sas de décompression ou à l'inverse en imposant de brusques cassures et des images provocatrices, nous voulons que le public se sente concerné, ressente des émotions, qu'il soit surpris et s'interroge.

La Compagnie Itinéraire bis connaît bien le jeune public et la chanson grâce à ses créations antérieures (*Détournement de majeur*, *Rimes à l'envers*, etc.). A cette époque, tout en utilisant déjà d'autres moyens d'expression comme le théâtre d'ombres, la marionnette ou le conte, ces spectacles se déroulaient comme des concerts avec des applaudissements et des interruptions entre chaque chanson. Nos spectacles comme *La Forêt Musicienne* et *Voix d'eau* pour le côté musical ou *Saravah*, *Là-bas c'est à côté* et *Histoire à la coque* pour le côté théâtral, nous ont donné **le goût du silence et l'envie de saisir l'attention du public durant une heure sans interruption.**

Grâce à ces spectacles jeune et tout public, nous nous sommes aperçus de l'importance de la mise en scène. **Rien n'est plus beau que d'apporter des surprises au public.** Et les enfants réagissent au cadeau qu'on leur donne par leur réaction spontanée. Aujourd'hui, nous souhaitons nous amuser avec ces différentes matières, que sont le théâtre d'ombres, le cinéma d'animation et la chanson, et les sculpter dans l'espace et la lumière avec des intentions précises dans le but de mettre en éveil tous les sens des enfants et de leur faire ressentir différentes émotions.

LA SCENOGRAPHIE

- Les instruments : Outre les tissus tendus (4 mètres de hauteur), le plateau est peuplé d'instruments de musique. Certains d'entre eux, plus imposants, font partis de la scénographie comme éléments de décor sous forme de sculptures sonores tels que le balafon, le tuilophone, les taules sonores, etc. Sont également présents sur scène les instruments de la lutherie « conventionnelle » comme les guitares, la contrebasse, la batterie et autres percussions (gongs, cloches, tambourin, etc.).
- La lumière : Nous concevons la lumière comme des hommes de théâtre plutôt que des musiciens. Elle influence et dirige le regard du spectateur. Ces directions, imposées par la mise en scène, sont pensées en fonction de l'ordre des chansons, des intermèdes musicaux et du rythme global du spectacle. La lumière est également un outil pour créer des zones d'ombres propices à l'angoisse ou des pleins feux de « mille soleils éclatés »... Elle peut aussi rencontrer la musique pour jouer une partition visuelle. Dans *Animaé*, il y a de la lumière intégrée sur certains instruments, des projecteurs de plateau et de salle et les images projetées (théâtre d'ombres et cinéma).

© Philippe Dereuder

© Philippe Dereuder

© Philippe Dereuder

LES MUSICIENS

François Cailliot : auteur, compositeur, musicien et metteur en scène

Professionnel depuis 1982, il **créé la Compagnie Itinéraire bis** en 1986. Il encadre de nombreux ateliers autour de l'éveil au monde sonore et de la construction d'instruments originaux. Il écrit des

chansons pour les enfants et les adultes ainsi que des musiques pour différents spectacles vivants. Il enregistre trois albums dont « Rimes à l'envers », fruit d'un travail de neuf années avec les enfants des écoles de Darnétal (76) en Haute-Normandie. En 1997, sa première partie de Gilbert LAFAILLE à Louviers est saluée par la critique et le public. En 2007-2008, dans le cadre du programme régional Culture à l'hôpital, il crée avec la Cie Itinéraire bis deux concerts de chansons, « *La Forêt des Souvenirs* », avec des personnes âgées en EHPAD (Louviers et Petit-Quevilly).

« Les chansons de François Cailliot ne sont pas à textes mais elles jouent du texte plutôt, elles ont cette malice et cette élégance. Il a en bouche « des mots d'amour qui tanguent comme des p'tits cailloux ronds sur la langue », des amours d'enfance aux grisailles de cœurs. Quant à ses musiques, elles vous entrent en tête et vous entêtent ; musiques populaires teintées de blues et de bossa, musiques tendres et colorées. » Eric DEROUET, comédien et metteur en scène à Angers.

Michel Menu : Comédien, musicien et technicien

D'abord guitariste, il **rejoint la Cie Itinéraire bis en 1989** comme comédien et musicien. Il participe à la création de huit spectacles : *Alors là !*, *Ponctuation*, *Monte sur le trottoir*, *Saravah ou mélodie pour un rapt*, *Là-bas*,

c'est à côté, *La Forêt Musicienne*, *Voix d'eau* et *Animaé*. Il intervient régulièrement dans le cadre des ateliers d'actions culturelles que mène la compagnie.

De 2000 à 2008, il assure la régie générale du **Théâtre de l'Ombrelle** avec de nombreuses tournées en France et à l'étranger. Il collabore également en tant que scénographe et constructeur de décor pour le **Théâtre du Petit matin**. Il est en charge de la mise en lumières de « Rencontre(s) au pluriel », une performance avec de jeunes artistes, musiciens, plasticiens et danseurs.

**Manu Kluk : batteur, percussionniste,
compositeur-arrangeur**

Professionnel depuis 1990, il entre au **C.I.M à Paris** pour étudier le Jazz avec **G. PACSZINSKY** durant deux années. Il part pour **le J.A.M à Montpellier** (école de jazz) où il collabore avec **Joe ZAWINUL** et **Trilok GURTU**

dans des ateliers musicaux. Il se forme aux percussions à **l'Institut des percussions du sud I.P.S.** (stage avec **Adama DRAME** et **Andrés CECARELLI**). Son jeu oscille et évolue lui permettant de s'adapter à de contextes très différents et d'avoir une palette de sonorité originale tout en incluant son travail de recherche sur l'aspect électronique de la musique.

Il joue dans une formation cubaine (1ère partie de **Compay Secundo**, **Yuri BUENAVENTURA**).

En 1999, en Allemagne, il forme **le groupe K.L.U.K** dans lequel il compose et développe l'aspect électronique de la musique (M.A.O) et travaille en collaboration avec le théâtre de la ville de Braunschweig. En 2002, il revient en France où il participe à plusieurs festivals avec son groupe et intègre en tant que musicien/comédien **la compagnie Puzzle Théâtre** et crée son spectacle *Roule maboule* (festival d'Aurillac, Paris plage, Les Affranchis, Parc en fête).

En 2003, il se forme aux métiers du son et à la musique numérique dans **le studio Multicréa** avec **Philippe KADOSCH**. En 2006, il réalise et produit l'album pour son groupe **Cannibale Elvis**. Il passe les certifications Operateur ProTools « Musique et Post production » au centre de formation CMI à Paris.

Il rejoint la **Cie Itinéraire bis** pour *La Forêt Musicienne* en 2007, participe à la création de *Voix d'eau* en 2010 et d'*Animaé* en 2013.

**Xavier Milhou : contrebassiste,
compositeur-arrangeur**

Professionnel depuis 1990, **il rencontre la Cie Itinéraire bis en 1992**. Depuis, il accompagne régulièrement **François Cailliot** dans ses concerts pour adultes ou pour enfants (*Détournement de Majeur*, *Rimes à l'envers*, *Des*

cailloux et des notes, *Le Temps d'amour*, etc.) et dans ses enregistrements (3 albums). Il l'accompagne également en duo dans les cabarets autour de ses chansons pour adulte. Il est actuellement contrebassiste des groupes **L'Attirail** avec Xavier DEMERLIAC (discographie importante, BO du film « Mon meilleur ami » de Patrice Leconte, nombreux concerts et création d'un nouveau spectacle ciné-concert en 2008) et de **La Mauvaise Réputation** (plus de 250 concerts à ce jour, création d'un nouveau spectacle et enregistrement d'un 2ème album en 2009). Il est également le contrebassiste du chanteur Kardka (anciennement « Manouche », tournées et 2 albums). Il travaille avec Florence CAILLON pendant plus de 10 ans sur des enregistrements de musique de films, téléfilms et C.D Rom et participe aux spectacles *Lola Montes* et *Uncabared* avec **la Cie l'Eolienne**. Il travaille également avec de nombreuses formations de jazz, notamment **le Trio Nascimento**, mais aussi avec **Philippe COMBELLE**, **Mourad BENHAMMOU**, **Stefano MAGHENZANI**, **Philippe CARMENT**, **Rémi BIET**, etc. Il a aussi joué dans **le quintet de Memet ERMAKASTAR** (musique du monde). Il croise le théâtre avec **Michel BEZU**, **Francis FACON**, **Bruno MALLET**, **Rolland SHON** et **la Cie Itinéraire bis**, en tant que compositeur et interprète.

FICHE TECHNIQUE

Animaé, spectacle de chansons tout public à partir de 8 ans

Jauge maximum : 300

Durée : 1h10

Durée du montage : 2 services (après pré-implantation)

Durée du démontage : 3h

Plateau

Espace scénique minimum : 8m x 8m

Hauteur minimum : 5m

Plateau noir mat

Matériel vidéo (amené par la compagnie)

Un vidéoprojecteur

Câblage Hdmi (30 m)

Régie

- Liste du matériel son (cf liste détaillée page suivante)
- Catering simple en loge (café, thé, eau), serviettes éponge
- Mention spéciale : impératif du noir

Lumières

Tous les projecteurs devront être munis de porte filtre

14 PC 1kW

1 PC 650 W sur pied

13 PAR 64 en CP62

4 PAR 56 en CP 62

6 PAR 16

4 Horiziodes

4 découpes 614

2 découpes 613 avec porte gobo

12 platines de sol

Gradateurs en DMX 30 circuits de 3kW

Jeu d'orgue type Presto

Câblages

Tous les projecteurs devront être munis de porte filtre.

Matériels amenés par la compagnie

Contact technique de la Cie

Michel MENU

06 52 76 21 03

Liste matériel son (4 circuits de retour indépendants)

PISTES	INSTRUMENTS	MICROS	INSERTS	PIEDS
1	Dr G.C	Beta52	Gates	Mini Perche
2	Dr C.C	SM 57	Gates	Mini Perche
3/4	Dr OH L/R	2 x Sm81 / Akg451 / Km189		2 Perches
5	H-H / Cuica / Darbouka	1 PG 81		1 Perche
6/7	Flute à eau / Tambour /Balafon	2 x SM 57 (pied+barre de couplage)		fourni par la Cie
8	Bass	DI		
9	Guit Classic François	DI	Reverb & Delay	
10	Guit Folk François	DI	Reverb	
11	Guit Folk Michel	DI	Reverb	
12	Guitare Elec Michel	DI	Reverb	
13	Monocorde François	Out DI ampli AER (ampli François)	Reverb	
14	Senza Michel	Out DI ampli AER (ampli Michel)	Reverb	
15	Violon à Clou Michel	DI (cellule Shure fournie Cie)	Reverb	
16	Voix lead François	Beta 58 HF	Reverb	
17	Voix lead François	KMS 105 Neumann	Reverb & Delay	1 Perche
18	Voix Michel Guit	SM 58	Reverb	1 Perche
19	Voix Xavier Bass	SM 58	Reverb	1 Perche
20	Voix Manu Drum	SM 58	Reverb	1 Perche 1 pupitre
21/22	Ordinateur (piloté en régie)	Direct IN Jack L/R	Reverb	

Contact

Virginie LEMAIRE
chargée de diffusion

02 32 31 14 42 / 06 31 32 39 81
diffusion@cieitinerairebis.fr

Cie Itinéraire bis
6 ter, rue de Pannette
27000 EVREUX