

La compagnie Ki

Vous présente son spectacle familial à partir de 6 ans

LE DUEL

Film muet sonorisé, bruitages, théâtre d'objets

www.lacompagnieki.com
lacompagnieki@gmail.com
(+33)6 86 83 93 05

ORIGINE DU SPECTACLE

C'est en réponse à l'appel d'offre de La Médiathèque Départementale des Pyrénées Orientales autour de sa sélection « Livre Vivant » 2019-2020 que l'envie de créer ce spectacle est née.

Pour sa création le spectacle « Le Duel » a été présenté dans différentes médiathèques du département en 2021.

Le dispositif du spectacle a évolué au cours de cette année particulière pour s'adapter aux restrictions sanitaire que nous rencontrons.

Le dispositif est léger et pensé pour être joué en autonomie, les représentations peuvent donc avoir lieu dans des salles non adaptées.

Ce spectacle s'articule autour d'un film de 20 minutes et peut donc être joué 3 fois dans la même journée pour permettre à un maximum de public d'y assister.

VALORISATION DU PATRIMOINE

Les scènes du film muet ont été tournées dans différents lieux des Pyrénées Orientales: les Orgues de Ille-sur-Têt, le maquis de Montalba-le-Château, les plages de Torreilles, le Théâtre Municipal Jordi Cerdà et certains lieux bien connus des Perpignanais-e-s.

SYNOPSIS

Comment faire un spectacle de Cow-boy et d'Indien sans faire référence aux grandes oeuvres du septième art ! Les gros plans sur les yeux, la main prête à dégainer,... le galop de chevaux sauvages dans les canyons, la goutte de sueur qui dégouline lentement sur le visage poussiéreux de nos protagonistes. Tant d'images marquées au fer rouge dans nos rétines ... imprimées de génération en génération.

Nous voici replongé.e.s dans l'un des grands classiques qui animent depuis des décennies les jeux de guerre des gentil.le.s contre les méchant.e.s, au cinéma comme dans les cours de récréation.

**“ Sur terre, il y a deux types de personnes :
ceux qui roulent en Kangoo et ceux qui roulent ...
en poney »**

extrait du spectacle

CHOIX DRAMATURGIQUE

Sur scène, un écran sur lequel est projeté un film muet de 20 minutes.

Ce film court, réalisé, tantôt en stop motion tantôt dans un décor proche du Grand Canyon, transporte le public dans l'atmosphère de ce grand Duel.

Pour nourrir ces images deux comédiennes, bruiteuses prêtent leurs voix aux personnages, elles s'amuse à détourner les clichés, à les revisiter.

Au service de l'image, elles nous font avancer dans l'histoire et se permettent quelques libertés.

Extrait du film

LE FILM

L'art du stop motion est magique, il nous permet de revenir aux prémises des effets spéciaux.

Un film artisanal au visuel bien singulier, tourné dans un des plus beaux sites du département ou s'entremêle collages, effets spéciaux, symboles et détournements d'objets. Flash-back, arrêts sur image, zooms, ralentis et accélérations, tant de moyens pour faire passer d'autres messages que ceux attendus ...

LA PLACE DU SON

Dans ce spectacle, la musicalité se crée avec tout ce qui nous entoure : bruitages, voix, objets, instruments.

Dans la même logique que celle du théâtre d'objets, où à partir de presque rien, des objets du quotidien sont détournés pour inviter le spectateur.trice à entrer par la symbolique dans un imaginaire poétique ; le travail sonore est ici abordé dans l'idée de décloisonner notre rapport à la musique, prouvant par l'exemple qu'avec presque rien la musicalité est à la portée de toutes et tous.

LES COMEDIENNES, INTERPRETES, BRUTEUSES ET MUSICIENNES

Sur l'écran, un film muet projeté.

Deux personnages travestis : Un cowboy et un indien.

La tension est palpable, elles sont face à face prêtes à dégainer, le paysage change elles semblent transportées de lieu en lieu, d'époque en époque.

C'est une confrontation universelle et intemporelle, un décalage des clichés cinématographiques et de toutes ses références.

Sur le plateau, deux comédiennes. Les comédiennes sont celles du film.

L'une plutôt narratrice, l'autre plutôt musicienne. Toutes deux aux aguets pour mettre leurs savoirs faire au service de l'image. Elles s'entourent d'instruments, d'objets et de malices pour créer en temps réel l'univers sonore du film.

L'image est nourrie de bruitages, d'atmosphères, de chants et de paroles ; soulignant le propos, ou bien pour en faire le contre point.

Une narration à plusieurs voix est tantôt prise en charge par une guide touristique, une journaliste, une documentariste, ... Chaque regard apportant un point de vue différent, le sien.

Le regard du spectateur se promène entre la projection et la table de jeu, là où les sons prennent vie, tout se passe devant ses yeux, l'atmosphère est poétique et déjantée.

résidence au théâtre Municipal Jordi Cerdà - 2021

LA THEMATIQUE :

COW-BOY VS INDIEN

Comme point de départ pour ce spectacle nous sommes parti.e.s des clichés que ces deux personnages masculinistes portent. Égéries de la conquête et des violences, prêt à s'entretuer pour mettre fin à leurs conflits. Se sont des hommes : des Vrais.

Durant toute la période d'écriture du spectacle, nous nous sommes appliqué.e.s à ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre personnage. Il est rapide de poser un jugement sur des actions poussées par une soif capitaliste ou de vengeance. Ce que nous tentons de souligner dans ce spectacle c'est que le cowboy n'a pas choisit de naître cowboy et il en va de même pour l'indien. Ils sont nés tout deux dans un contexte qui leur a inculqué des valeurs, des besoins et des envies ; ils souhaitent tout deux parvenir à vivre leurs vies en accord avec ces valeurs.

Si le bonheur de l'indien est de vivre en harmonie avec la nature et ses semblables dans une conscience de faire parti d'un grand tout, en bougeant au fil des saisons et celle du cowboy est de manière plus individualiste de parvenir à acquérir un morceau de terre pour sa famille nucléaire et aller à l'église dans son costume tous les dimanches : Le dessein de chacun est louable, c'est la conjonction des deux qui pose problème.

Extrait du film

Il va de soit que nous n'occultons pas les massacres qui ont eue lieu pendant plusieurs siècles et qui persistent encore aujourd'hui sur le continent américain ou ailleurs dans le monde, mais nous souhaitons au travers de ce spectacle éveiller le regard critique des enfants, les orienter vers une logique moins manichéenne. Les accompagner à développer une vision plus éco-féministe*.

* Le courant éco-féministe considère qu'il existe des similitudes et des causes communes entre les systèmes de domination et d'oppression des femmes par les hommes et les systèmes de surexploitation de la nature par les humains (entraînant le dérèglement climatique et le saccage des écosystèmes). En conséquence, l'écologie nécessiterait de repenser les relations entre les genres en même temps qu'entre les humains et la nature.

AXE PEDAGOGIQUE

L'histoire nous apprend que bien souvent tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Que nous agissions pour notre petit intérêt ou pour une cause à priori plus noble, nous avons tendance à enfermer celui qui s'oppose à notre vision dans une position d'infériorité (bêtise, sauvageries, sorcelleries,..) et ainsi à nous autoriser à le déshumaniser, ce qui nous permet de nous mettre à distance et nous mener bien souvent à un enchaînement d'actes violents.

Nous prenons pour acquis que nos réalités, ne peuvent pas co-exister, qu'il faut toujours que l'un.e des deux cède ; ce qui justifie trop facilement les actions qui en découlent.

Car nous avons grandi en apprenant que le conflit est un frein à nos projections et désirs et non une expérience qui pourrait nous enrichir. Nous invitons le public à prendre conscience de ce mécanisme et ainsi ouvrir des pistes de réflexions sur nos conditionnements et la place de notre libre arbitre.

Régler un conflit autrement que par la violence demande du temps, de la communication et surtout l'acceptation de sortir de celui-ci ; changé.

Ce spectacle léger et décalé, s'amuse de ces stéréotypes pour dénoncer nos mécanismes de jugements et ainsi ouvrir la réflexion sur nos comportements.

Extrait du film

Qu'est ce qui pousse l'être humain à s'affronter plutôt que de s'entraider ?

Est-ce que ma liberté commence là où celle de l'autre s'arrête ?

Mes intérêts justifient-ils une prise de pouvoir sur l'autre ?

Être en position de pouvoir sur l'autre, est-ce vraiment une force pour moi ?

Mon regard sur le monde est-il plus pertinent que celui de mon voisin.e ?

Comment le conflit peut-il être enrichissant pour tous les partis ?

La diversité est-elle à craindre ou à valoriser ?

Et si ma vulnérabilité devenait ma force, dans quel monde vivrai-je ?

Si je me concentrais sur ce qui nous relie plutôt que sur ce qui nous sépare, que se passerait-il ?

S'il y a le « nous » et les « eux », le « nous » me représente-t-il vraiment ?

L'ÉQUIPE

Monica, Julien & Julie en résidence au théâtre Municipal Jordi Cerdà - 2021

Monica Padilla Fauconnier Comédienne - Metteuse en scène

Créatrice de La compagnie Ki, elle s'est formée à la Kleine Academie école de théâtre de mouvement à Bruxelles puis à la marionnette au Québec, en France, en Italie et en Belgique. Monica est une artiste pluridisciplinaire qui a su se créer une formation sur mesure en jeu, construction et manipulation de marionnettes, théâtre d'objets, clown, masques, conte, mouvements,...

En 2011 : Création de La compagnie Ki

2011 : Création de Sur le plat, Mouillette et Mimosa, spectacle de théâtre d'objets et de marionnette tout public à partir de 5 ans.

2013 : La Moufle, conte mis en objet - 3 à 6 ans

2017 : Max, adaptation en théâtre d'objets du roman de S.Adriansen - 8 à 12 ans.

En cours d'écriture – Miembros

Dans d'autres compagnies

2021 – 2022 : Regard scénographie et objets « Je rêve que je dors » de la cie Encima

2019 - 2020 : Metteuse en scène " Llum "spectacle mêlant le conte et le théâtre d'ombres de la Cie Cielo

2017 - 2018 : Comédienne pour la cie Encima et la cie Cielo

2013 - 2014 : Assistante à la mise en scène " Sacha " de la cie Dans l'arbre écrit par Karin Serres.

2012-2013 : Regard extérieur pour la cie Les Ateliers de Pénélope

Julie Roussillon

Comédienne - musicaliste

Depuis toujours Julie trimbale un instrument sonore dans son sac et si par hasard elle n'en a pas, c'est sa voix qu'elle cherche à affuter...

Rencontrant l'accordéon à l'adolescence, elle vous trouve en deux temps trois mouvements l'air que vous lui chantonner.

Aujourd'hui, c'est au Conservatoire de Perpignan qu'elle se forme « plus sérieusement » - dira-t-elle - au violoncelle.

La musique palpite dans sa maison et partout où vous posez l'oeil un « truc qui sonne » apparaît : un petit balafon, une scie musicale, un daf, une batterie pour enfant ; tant de sons qui la fascine, qu'ils soient traditionnels, expérimentaux ou détournés.

Julien Despeysses «Fauvette»

Création Film et technique, regard extérieur

Le spectacle vivant est son principal terrain de jeu.

Il se spécialise en Stop motion depuis une dizaine d'années, il réalise des films courts avec les enfants en association avec la ligue de l'enseignement

des P.O et la Mairie de Perpignan et forme des animateur.rice.s jeunesse.s à cette technique.

Il faut expérimenter, découvrir, inventer et fabriquer, le son et la vidéo sont ses jouets . Il bricole et module la matière pour la rendre vivante.

Julien est formé à la composition en musique acousmatique au conservatoire de Perpignan.

“ ... En réalisant tous ces films, j'ai pu observer les enfants

et j'ai maintenant dans mon sac des milliers d'idées que

je leurs emprunte pour continuer à nous faire voyager”

... Avec la collaboration de Camille Chabert

Merci au Théâtre Municipal Jordi Cerda, au L.I.T, à La CLE, aux Orgues de Ille-sur-Têt

La compagnie Ki

www.lacompagnieki.com

lacompagnieki@gmail.com

(+33)6 86 83 93 05