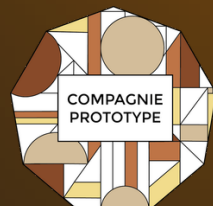

DOSSIER ARTISTIQUE

Le Conteur d'Âmes

Écrit et mis en scène par Mélissa Plumecocq

www.compagnieprototype.com

LE CONTEUR D'ÂMES

Spectacle tout public à partir de 7 ans

Durée : 1h15

Teaser

Avis spectateurs

Distribution : Mélanie Bottiau, Aurore Debril, Florian Broutin, Sascha Leroy, Thomas Liard, Mélissa Plumecocq, Octave Plumecocq-Liard.

Texte, mise en scène et scénographie : Mélissa Plumecocq

Création lumière : Olivier Martin

Son : Olivier Martin

Mapping vidéo : Timothée Roucou

Arrangements musicaux : Thomas Liard

Chant : Mélanie Bottiau et Aurore Debril

Guitares : Mélanie Bottiau et Thomas Liard

Animation et Graphisme : Mélanie Bottiau et Mélissa Plumecocq

Masques et make-up : Mélanie Bottiau

Marionnettes : Émeline Vilette et Pauline Fontenelle

Crédit photos : Eric Pietrazak

Teaser : Aline Capelle

Chargé de diffusion : Thomas Liard

Monsieur Yuri ne compte plus le nombre de marionnettes venues s'ajouter à son chariot. Il ne compte pas non plus les années qui ont affaibli son dos et emporté des morceaux de son cœur.

Sous le joug d'un État communiste tout puissant, étouffé par un nuage radioactif destructeur ou encore pris dans le chaos d'un conflit militaire, le conteur d'âmes se balade à travers les différentes époques de son pays, transportant avec lui des histoires oubliées qu'il dépose avec soin dans les oreilles enfantines.

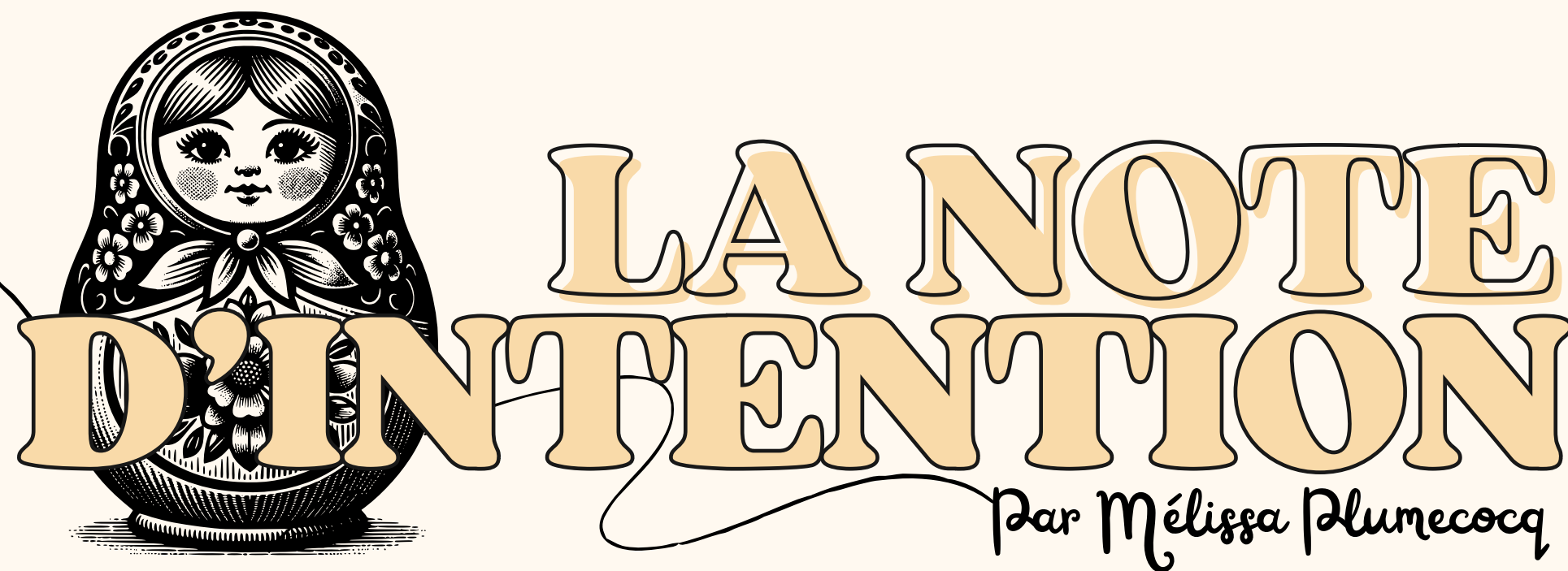
Tableau après tableau, il raconte ses histoires à qui veut bien l'écouter et recouvre de couleur et de légèreté un quotidien difficile, où chacun éprouve le besoin de rêver.

Les personnages et leurs histoires de vie s'entremêlent, réunis par une tasse de thé fumant, une mélodie à la guitare, et des contes plus fantastiques les uns que les autres. Ce qui les lie par-dessus tout : l'amour.

Quand les circonstances extérieures deviennent tragiques, il ne reste plus que cet amour, essence même de l'humanité, qui transcende les décennies et les frontières.

Et pour le répandre, comme un peu de magie sur un monde cassé, un vieux monsieur et son chariot plein de marionnettes.

“ À l’origine de ce projet, il y a mon intérêt pour l’être humain, la mémoire et les contes. ”

À travers des faits historiques, des récits contemporains et la liberté de mon imaginaire, j’ai voulu rendre hommage à l’humanité. **Le Conteur d’Âmes** est pour moi une pièce universelle et intergénérationnelle, qui cherche à toucher chacun, quels que soient son âge et son histoire.

J’ai choisi de présenter les personnages dans leur quotidien, avec simplicité, afin d’ancrer la fiction dans une réalité à laquelle chacun peut s’identifier. Les situations racontées, qu’elles soient intimes ou historiques, nous rappellent que seule l’échelle de gravité change.

La mise en scène s’inscrit dans un « **théâtre d’image** », où les souvenirs et les récits de Yuri prennent progressivement vie. J’imagine un espace mouvant, composé de plusieurs zones et temporalités, enrichi par des projections d’images et de vidéos. Une esthétique contemporaine qui révèle, derrière les objets du passé, un Conteur d’Âmes profondément moderne.

L’ensemble cherche à faire entendre la tendresse, la mémoire et le courage d’un peuple slave qui, en vivant plus d’une histoire, a marqué l’Histoire.

Une scénographie au service de la mise en scène

Dans « Le Conteur d'âmes », il n'y a aucune place pour la suggestion. Ce choix est une volonté, il facilite la compréhension et rend le spectacle accessible à toutes les générations confondues.

Il est très important que l'ensemble du public suive la même ligne directionnelle afin de bénéficier pleinement de ce conte moderne et populaire.

Le Butai et le masque : points de repère

« Le Conteur d'âmes » compte deux univers principaux : celui du présent et celui de l'onirisme. Pour les distinguer, j'ai opté pour une division de la scène en deux parties.

Pour représenter l'espace scénique du monde onirique, sont installés en fond de scène : un cyclorama et une structure imposante d'un théâtre japonais, dit « Butai ». Cette structure est une reproduction à grande échelle de celle que possède le conteur sur sa charrette. Étant le support principal de Yuri pour narrer ses récits, les Kamishibaïs (ou illustrations de papier) qu'il insère au fur et à mesure de ses narrations sont projetés sur le cyclorama, à l'arrière du grand « Butai ».

Aussi, quand la magie de l'imaginaire opère, les personnages, marionnettes et figurines que le conteur décrit et parfois manipule prennent forme humaine et s'animent derrière le « grand » Butai.

LE CONTEUR D'ÂMES

Par Mélissa Plumecocq

Les comédiens performant derrière la construction sont masqués et adoptent une gestuelle propre à ce monde. En plus d'un clin d'œil aux fondations du théâtre antique, le masque est une façon d'accentuer la différence entre les deux sphères et de renforcer en toute sécurité l'illusion.

Les personnages variés aux visages de cuir et de papier-mâché se mélangent avec harmonie pour créer une variation colorée des souvenirs de Yuri.

Le présent quant à lui est représenté en avant-scène avec un triptyque de tulle amovible, afin de faciliter les transitions et changements de décor.

Grâce à la projection vidéo, seules quelques secondes suffisent pour passer d'une pièce de vie à un extérieur.

Les personnages du présent se meuvent dans cet espace à l'allure épurée et parfois chaotique. Les silences, la sobriété et la simplicité du jeu des comédiens et du décor sont intentionnels pour renforcer l'émotion et le contexte du conteur d'âmes.

Les décors et la distribution

« Tout détail est sacré ». C'est pourquoi reproduire à l'identique les meubles des illustrations utilisées et les objets manipulés par Yuri a toute son importance.

Le conte imagé est reproduit sur scène avec les mêmes éléments à grande échelle. Le théâtre de Yuri devenant réel, il faut donc adopter la même esthétique.

La pièce étant écrite pour cinq comédiens, elle contient cinq personnages. Naturellement, les profils des personnages se sont dessinés au fil de la création de l'œuvre, avant le choix de la distribution qui s'est fait lors de la découverte de la pièce à la première lecture.

PERSONNAGES & COSTUMES

Dessinés par Mélanie Bottiau

YURI

Interprété par Thomas

Vieux marionnettiste au parcours difficile, Yuri parcourt les rues avec l'espoir de redonner du baume au cœur à ses concitoyens, et plus particulièrement aux enfants. À travers ses histoires, il fait se rencontrer les souvenirs et l'imaginaire, offrant ainsi un peu de rêve et d'évasion à ceux qui l'écoutent.

NADEYAT'SYA

Interprétée par Mélissa

Fille de Yuri, Nadeyat'sya a hérité de son père sa douceur et son âme de rêveuse. À l'âge adulte, elle choisit de vivre recluse, mais accepte néanmoins de tirer parti de sa situation pour divertir les enfants. Un choix qui lui coûtera cher.

IRINA

Interprétée par Aurore

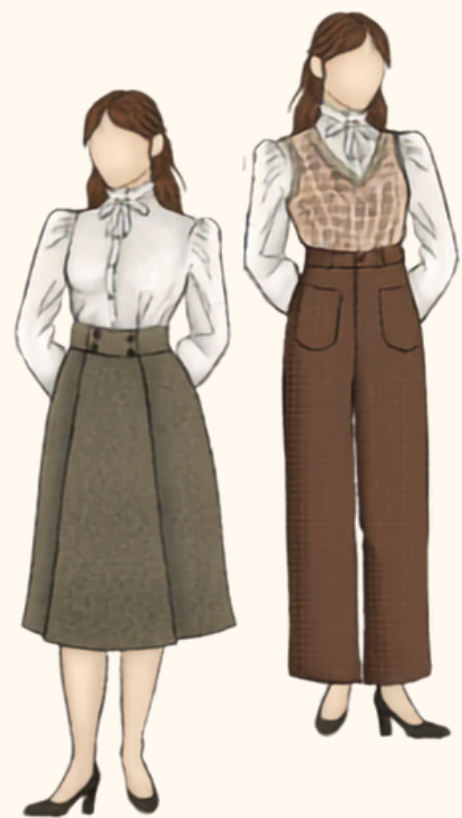
Fille de Maksim et de Victoria, Irina est entrée dans l'âge adulte et s'affirme comme une véritable guerrière dans l'âme. Malgré cette force de caractère, elle conserve une grande douceur et une profonde bienveillance, qu'elle met au service d'une population meurtrie.

MAKSIM

Interprété par Florian

Jeune officier de l'Union soviétique, Maksim est profondément attaché aux valeurs de son pays. Animé par le désir de protéger sa femme et leur fille, il se retrouve pourtant partagé entre son devoir militaire et l'amour qu'il porte à sa famille. Pris entre ses convictions et ses sentiments, il doit faire face aux choix difficiles qui s'imposent à lui.

VICTORIA

Interprétée par Mélanie

Chanteuse londonienne installée en URSS avec son mari et leur fille, Victoria rêve d'un monde où elle pourrait enfin se sentir libre et pleinement elle-même. Elle aspire à une vie sans contraintes, où elle pourrait exprimer ses désirs et ses convictions sans avoir à craindre les conséquences de ses choix. Entre son besoin de liberté et la réalité qui l'entoure, elle cherche sa place dans un monde qui ne lui laisse que peu d'espace pour être elle-même.

L'approche par la mémoire et la transmission

Les souvenirs de Yuri permettent d'aborder la mémoire individuelle, mais aussi la mémoire collective et historique. Le conte devient un outil de transmission entre les générations.

→ Objectif : questionner ce que l'on garde, ce que l'on transmet et la manière dont les récits construisent notre rapport à l'Histoire.

L'approche par le conte et l'imaginaire

Le spectacle mêle réalité historique, récits, contes et imaginaire. Le public est invité à interpréter, à imaginer et à construire sa propre lecture.

→ Objectif : stimuler l'imagination, la créativité et l'esprit critique.

L'approche intergénérationnelle

Le spectacle s'adresse aux enfants comme aux adolescents, adultes et grands-parents. Les récits peuvent ainsi devenir un point de rencontre entre différentes générations.

→ Objectif : favoriser le dialogue autour des expériences, des souvenirs et des histoires familiales.

DES AXES PÉDAGOGIQUES

Faire du conte un espace de transmission, de mémoire et de dialogue entre les générations.

L'approche par l'image et le théâtre

Le « théâtre d'image », les projections et l'espace mouvant permettent d'aborder le récit autrement que par la parole seule.

→ Objectif : développer la lecture de l'image, la perception des signes et la compréhension des différents langages artistiques.

L'approche citoyenne

À travers l'histoire d'un peuple et des situations humaines qui dépassent les frontières, Le Conteur d'Âmes peut ouvrir une réflexion sur l'Histoire, les peuples, les conflits, la transmission et notre rapport à l'autre.

→ Objectif : éveiller la curiosité, le questionnement et la conscience de l'altérité.

Des ateliers d'écriture et de mise en espace peuvent être envisager autour de ces différentes thématiques.

CONDITIONS, DE TOURNÉE

Temps d'installation (si représentation à 20h00) :

- Montage 3 services à J-1 + une répétition et 2 services à J

Démontage : 01h30

Équipe en tournée :

- 7 comédiens et 2 techniciens (dont 2 enfants)

Transports :

- 2 comédiens : arrivée à J-2 en camion 13m3
- 5 comédiens : arrivée à J-1 en train ou minibus selon les lieux

Espace scénique minimum :

- 7.5 mètres d'ouverture minimum par 8 mètres de profondeur et 7 mètres sous grill

Nombreuses possibilités d'adaptation à préciser avec la régie de tournée

RÉGIE GENERALE

Olivier MARTIN

+33 6 18 85 26 49

Timothée ROUCOU

+33 6 73 67 96 43

DIFFUSION

Thomas LIARD

+33 6 58 42 23 14

cieprototypecontact@gmail.com

LA COMPAGNIE PROTOTYPE

Une histoire d'amitié. de création et de spectacle vivant.

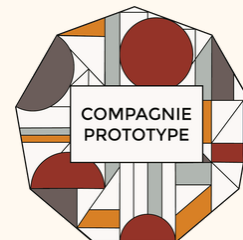
Créée en avril 2021 par Mélissa, Thomas et Mélanie, la **Compagnie Prototype** est née d'une envie commune : créer et partager des spectacles qui leur ressemblent.

Après plusieurs décennies de pratique théâtrale, les trois fondateurs développent leurs premières créations autour de **Murder Parties**, des spectacles interactifs qui leur permettent d'expérimenter différentes formes de narration et de développer un lien privilégié avec le public.

En 2024, la compagnie franchit une nouvelle étape avec **Le Conteur d'Âmes**, sa première grande forme théâtrale. Cette création est l'aboutissement de plusieurs années d'expériences, de rencontres et de recherches artistiques.

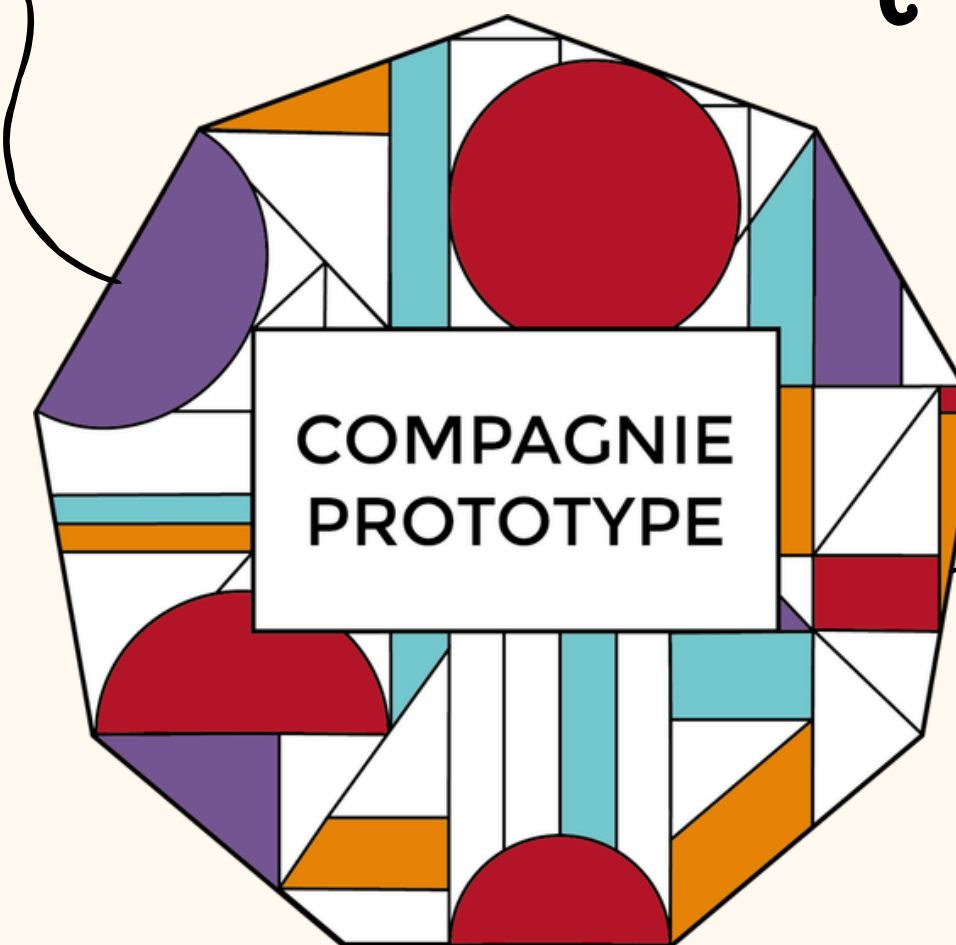
Prototype défend un spectacle vivant créatif, évolutif et accessible, fondé sur l'expérimentation, le partage et la rencontre avec les publics.

Une aventure artistique et humaine née d'une amitié. avec une volonté simple : créer, évoluer et partager.

À bientôt!

www.compagnieprototype.com

cieprototypecontact@gmail.com

+33 6 30 09 44 75