

Griff et les fabuloptères

Spectacle
dessiné
et musical

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

www.compagniegriff.com

Griff et les Fabuloptères

LE SPECTACLE

GRIFF ET LES FABULOPTÈRES raconte la rencontre entre Griff, un chat chanteur sur les toits de la ville, et le monde souterrain des insectes. Griff, tapi dans les herbes hautes, écoute et observe avec curiosité la vie qui se déroule sous ses pattes. Il entend de la musique et des bruits bizarres monter des galeries creusées sous terre. C'est le monde des Fabuloptères. Le cordonnier est au travail, Monsieur Sauterelle et Madame Scarabée dansent un tango enflammé. Quelle drôle de fête se joue là-dessous ?

On embarque avec Griff dans un voyage visuel et musical. Les illustrations, réalisées par Susana del Baño, sont animées par Jeanne Maigne. Au fur et à mesure les personnages prennent vie : silhouettes de papier découpé, pop-up, dessin en live, manipulation d'objets, jeux de couleurs, de transparence, de profondeur... Léa Lachat accompagne le récit à l'accordéon, au clavier, au chant et aux ambiances sonores fourmillantes.

Sur scène, les deux interprètes se font face, entre elles se trouve un écran sur lequel sont projetées les péripéties de Griff et des Fabuloptères, captées en direct par une caméra située sur la table à dessin, comme un œil ouvert sur un monde imaginaire. À travers ce dispositif la compagnie Griff invite les spectateurs dans un univers sensoriel, à la fois loufoque et sensible.

CRÉATION DU SPECTACLE : Susana del Baño et Léa Lachat

SUR SCÈNE :

INTERPRÉTATION ET MANIPULATION D'OBJETS : Jeanne Maigne

MUSIQUE ET NARRATION : Léa Lachat

RÉGIE TECHNIQUE : Stéphane Morisse

CRÉATION VISUELLE ET DESSINS : Susana del Baño

REGARD EXTÉRIEUR : Valérie Paüs

LA GENÈSE DU PROJET

Du 5 au 15 octobre 2021, Susana del Baño et Léa Lachat ont eu le plaisir d'être invitées par la médiathèque la Durance de Cavaillon et La Gare de Coustellet, à participer à une carte blanche dans le cadre du dispositif « Rouvrir le monde » (résidence soutenue par la DRAC / PACA et l'agglomération Luberon Monts de Vaucluse).

Cette résidence a été une rencontre humaine (elles ne se connaissaient pas avant) et artistique, lors de laquelle elles ont mélangé leurs univers visuel et sonore. Durant ce premier temps de labo, le dialogue entre le dessin et la musique les a amenées à explorer et à pratiquer leurs disciplines respectives de façons nouvelles. Un langage commun a commencé à émerger, au gré d'improvisations et de "bidouillages". Des personnages sont apparus : un chat curieux, chanteur sur les toits de la ville, un monde souterrain grouillant d'insectes mystérieux et joueurs. Elles ont abouti, après 10 jours de recherche, à une esquisse d'installation immersive qu'elles ont eu l'occasion de montrer à un public d'enfants et d'adultes.

Dans le cadre de cette résidence, elles ont également mené des ateliers pédagogiques avec des enfants entre 5 et 10 ans, sur le thème "dessiner en musique", ou comment les sons, le rythme ou les couleurs musicales influencent le geste pictural.

LA FORME SPECTACLE

Le travail ébauché lors de la résidence d'octobre 2021 a donné envie à Susana et Léa d'imaginer une forme « spectacle » à partir des ingrédients et du langage commun nés durant cette première étape de travail. C'est ainsi qu'elles ont commencé la création de « Griff et les Fabuloptères ».

Le dessin de Susana devient alors un élément temporel. Sur la table à dessin une caméra capte ses actions qui sont projetées en temps réel sur un écran. Le terrain de jeu se précise, ouvrant de nouvelles perspectives.

Le fil narratif s'écrit à quatre mains, à partir de la matière créée lors des premières résidences. C'est ainsi qu'au fur et à mesure des personnages prennent vie et une histoire voit le jour.

Photo : Bruno Rumen

LE DISPOSITIF

Sur scène, les deux interprètes se font face, chacune à sa table de travail. Côté cour se trouve une grande table équipée de caméras et de lampes, sur laquelle Susana donne vie à l'histoire en dessinant et en manipulant des dessins, des objets, des personnages... Ses actions, réalisées à vue des spectateurs, sont projetées en temps réel sur un grand écran situé au centre de la scène.

Lui faisant face, Léa est à son atelier sonore avec accordéon, petit clavier et micro. Grâce à une pédale (presque) magique, elle gère des sons préparés dans son ordinateur, ambiances oniriques ou réalistes, voix off, effets ; mais aussi les lampes situées sur la table à dessin, permettant de synchroniser sons et lumières.

POUR QUI ? OÙ ?

Le spectacle s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, et peut également s'apprécier en famille. Pour les représentations scolaires nous privilégions la tranche d'âge 3-8 ans.

Le spectacle peut se jouer dans des lieux équipés ou non, si les conditions minimums sont réunies (intérieur, obscurité, espace scénique suffisant).

Durée du spectacle : 35 minutes.

Jauge : 120 spectateurs (selon les conditions de visibilité)

LE DESSIN

Pour Susana comme pour Léa, la collaboration avec la discipline artistique de l'autre modifie la façon de travailler. Dans ce contexte Susana travaille de façon brute, rapide, rythmique, spontanée et organique, avec des techniques telles que les pastels gras, la peinture acrylique, l'aquarelle. Le dessin semble être à l'origine un art solitaire. Dans ce projet, il entre en conversation avec la musique, faisant partie intégrante de l'orchestre. Le rythme est à la fois donné par le geste et par le son, comme dans une chorégraphie spontanée. Pas étonnant d'ailleurs que la thématique de la danse soit très présente dans ce spectacle. On change également de temporalité, l'action étant aussi importante que le résultat, Susana dessine dans le temps présent, avec une bonne dose d'improvisation.

LA MUSIQUE

Susana et Léa ont choisi de mettre au premier plan l'univers sensoriel et poétique. La musique est indispensable pour entrer dans cet univers sensible. L'accordéon est très présent dans la composition musicale, mais les sons y tiennent également une grande place. Traitées tantôt de façon abstraite, tantôt plus concrète, les ambiances sonores évoquent le grouillement des insectes, ou des bruits du quotidien utilisés de façon décalée (bruits de K7 rembobinée, frottements, marteau, crayon...). Un micro est également placé à la table à dessin captant les sons des crayons sur le papier, le pinceau dans l'eau. Certains personnages prennent la parole avec des voix cocasses. Des chansons viennent ponctuer le récit, parfois chantées à 2 voix.

LA COMPAGNIE GRIFF

Avec cette première création, la compagnie Griff est née. En effet, Léa et Susana ont rapidement éprouvé le besoin de se structurer en tant que compagnie professionnelle, afin de faire avancer la création artistique, la diffusion et la gestion administrative de leurs projets. Elles ont été accompagnées pour cela par des structures ancrées à Avignon depuis de nombreuses années comme la Compagnie Mise en scène et l'AJMI. L'objectif de la compagnie est de réunir des artistes autour d'un axe commun : la création, la diffusion, l'organisation et la production de spectacles transversaux, à la croisée de plusieurs réseaux : jeune public, bal, musique à l'image, musique de spectacle, arts plastiques, poésie... Cette jeune compagnie tend à se développer pour proposer des créations menées avec le plus grand soin.

LA RENCONTRE AVEC JEANNE MAIGNE

Après quelques années consacrées à la création puis à la diffusion du spectacle GRIFF ET LES FABULOPTÈRES, Susana a décidé de se recentrer sur son métier d'illustratrice et de plasticienne en faisant le choix de l'atelier et d'une vie plus sédentaire, difficilement compatible avec le monde du spectacle vivant. Cette décision a été le moteur pour commencer une nouvelle collaboration avec Jeanne Maigne. Jeanne est artiste visuelle, accessoiriste pour le spectacle vivant ou le cinéma, et merveilleuse bidouilleuse. Dès l'été 2024 elle intègre la compagnie Griff et reprend le rôle de Susana dans le spectacle, en lui donnant une dimension plus proche du théâtre d'objet ou de la marionnette. L'univers visuel de GRIFF ET LES FABULOPTÈRES reste celui de Susana, ses dessins continuent leur aventure dans le monde du spectacle, animés par Jeanne.

Léa et Jeanne se connaissent depuis de nombreuses années. Elles ont plusieurs passions en commun, notamment celle du cirque. Univers dans lequel elles ont toutes deux évolué durant leurs parcours artistiques. Cette collaboration donnera lieu à la création d'un nouveau

spectacle dès janvier 2025, dans la lignée de GRIFF ET LES FABULOPTÈRES, mêlant dessin, arts plastiques, musique et théâtre d'objet.

Pour ce deuxième volet des aventures de Griff, la collaboration avec Susana continue, et les univers visuels de Jeanne et Susana dialogueront joyeusement avec la musique de Léa. À suivre...

GALERIE

AUTOUR DU SPECTACLE

Ateliers pédagogiques

La compagnie Griff propose des ateliers pour enfants ou adultes, autour de l'expérimentation du « dessin en musique ». Comment la musique influence-t-elle le geste pictural ? Le pinceau se met à danser sur le papier, le rythme suggère un mouvement qui appelle des formes, des couleurs. À travers des techniques différentes (crayon, pastel gras, peinture à l'eau, collage), les participant.e.s sont invité.e.s à laisser aller leur imagination, au gré du mouvement et des sons. Ces ateliers sont accompagnés par de la musique jouée en live par Léa à l'accordéon, et guidés par Jeanne ou Susana.

Expositions

- Une exposition de dessins issus du spectacle GRIFF ET LES FABULOPTÈRES a été installée durant le premier semestre 2023 à l'AJMI à Avignon. Les spectateurs fréquentant cette salle de concert ont pu découvrir le travail avant et après des premières représentations. Cette expérience peut se décliner à volonté.
- Les FABULOPTÈRES sont nés de la rencontre entre les univers graphiques et sonores de Susana et Léa. Cette collaboration a inspiré à Susana un travail sensible et poétique sur les insectes et les papillons. Ses Fabuloptères ont été exposés à la médiathèque de Cavaillon du 10 mai au 18 juin 2022. Léa a réalisé la bande son de l'exposition.
- L'issue de la première résidence en octobre 2021 s'est matérialisée sous la forme d'une installation immersive, proposant aux spectateurs, enfants et adultes, un voyage dans un monde sensoriel et onirique. Plongés dans l'obscurité, éclairés par des petites sources lumineuses, les personnages prennent vie : dessins, mobiles, projections miniatures, objets hétéroclites. La musique et les sons sont omniprésents, diffusés en multidiffusion, ils entourent les spectateurs et les guident dans la déambulation.

Spectacle + Bal familial

Sur une proposition de Mathieu Castelli (Le Totem à Avignon), le spectacle GRIFF ET LES FABULOPTÈRES s'est enrichi d'un temps de fête et de partage le 21 janvier 2024. À l'issue de la représentation, les spectateurs sont invités à rejoindre Griff et les Fabuloptères sur la piste de danse pour un grand bal familial ! D'autres musiciens se joignent à l'équipage, et l'histoire de Griff continue au son du trombone, du hautbois catalan, de la flûte et de l'accordéon. Petits et grands plongent activement dans un univers ludique et onirique.

Livre illustré et musical

Susana venant du monde de l'illustration jeunesse, c'est très naturellement qu'a émergé l'envie de créer un livre illustré accompagné d'une bande sonore (CD, QR code et/ou lien). Ce livre audio sera une adaptation de l'histoire de GRIFF ET LES FABULOPTÈRES. C'est un projet qui devrait voir le jour en 2025.

BIOGRAPHIE DE SUSANA DEL BAÑO

Susana del Baño, née à Barcelone, est une artiste visuelle au parcours multidisciplinaire. Illustratrice de livres pour enfants, elle a travaillé pour de nombreux éditeurs jeunesse en Espagne et ses livres sont publiés dans différents pays. Elle invente ses histoires sans mots ou travaille en collaboration avec des auteurs. Actuellement, elle illustre un nouvel album qui sera le deuxième édité par la Fontaine de Siloé, en France.

Sa passion pour la couleur et la texture l'a amenée à œuvrer pendant plus de dix ans dans le monde du textile, en dessinant des collections de motifs pour tissus qui ont été édités internationalement.

Parallèlement, son travail artistique est en constante évolution, avec une curiosité qui l'amène à travailler avec différents médiums comme le fer forgé, la gravure, la peinture et la terre. Actuellement elle travaille principalement sur papier, d'une façon directe, avec aquarelle, gouache ou crayon, toujours à la recherche de la connexion entre les couleurs de la nature et son ressenti. L'improvisation, la surprise, l'imperfection, la découverte et la magie donnent du sens à sa recherche et la poussent à travailler en développant ses séries de papillons et insectes.

www.susanadelbano.com

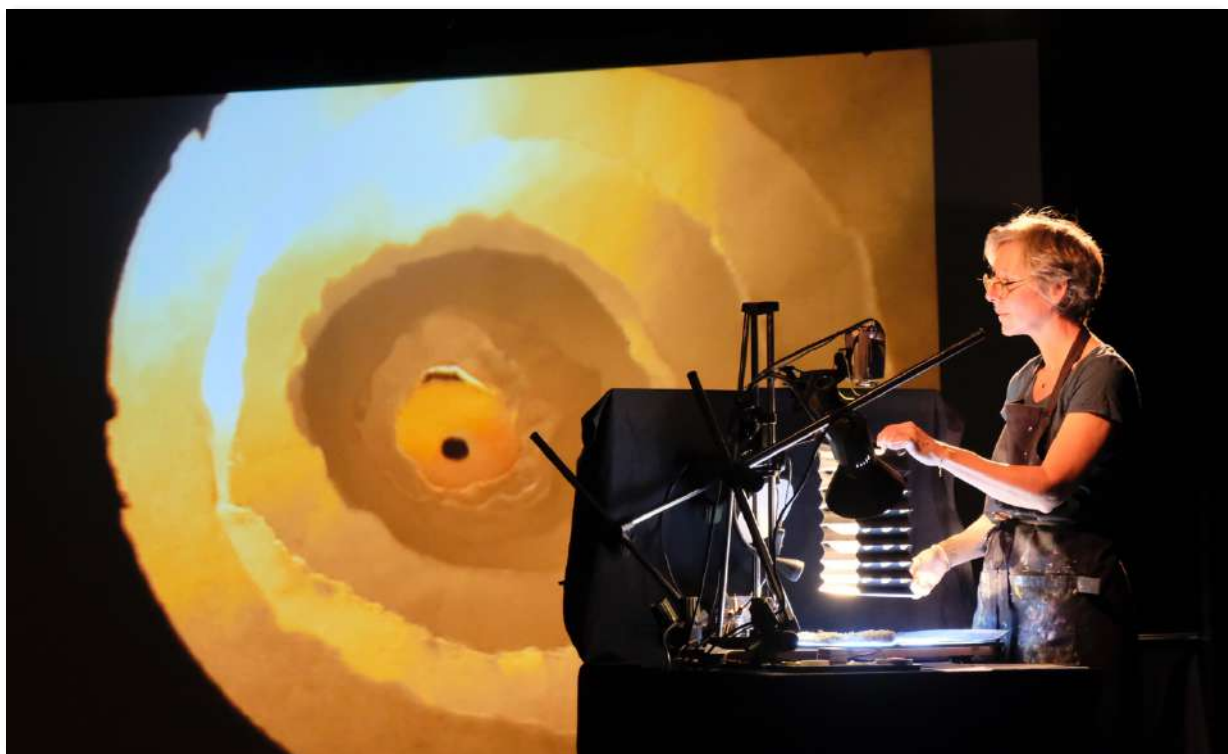

Photo : Nathalie Chanal

BIOGRAPHIE DE LÉA LACHAT

Musicienne éclectique, Léa participe à un large éventail de projets, mélangeant les esthétiques musicales ainsi que les disciplines artistiques. À l'accordéon et aux claviers, elle développe sa pâte (patte) sonore au fil des années, des rencontres, des collaborations.

Elle a tourné plusieurs années avec la Cie de cirque Le Cubitus du Manchot. Elle compose des musiques pour le théâtre avec la Cie Mises en Scène, la Cie Vertiges Parallèles, ou pour les lectures musicales de la Cie Mâaloum. Passionnée de cinéma, elle participe à des projets de ciné-concerts comme le trio Formitagspuk (ciné-concert dadaïste) ou « Le Génie de Bricolo » (ciné-concert de la Cie Richter 21, sur des films de Charley Bowers). Elle a joué dans les bals folks pendant de nombreuses années avec SousLePont, trio insolite jouant ses compositions pour la danse. Elle chante au sein de l'ensemble polyphonique Arteteca et accompagne un répertoire de chanson napolitaine dans le duo Nannanì. Avec le trio Elastocat elle cherche une couleur plus rock sur de la poésie anglophone.

Depuis quelques années, elle se forme à la régie son, et fait ses premiers pas en tant que sonorisatrice avec Garage Blonde, La Mossá, l'association Le Bal des Pas Amoureux, la Cie Raoul Lambert, la Cie Les filles du renard pâle, la Cie Musique en Marge. Cette nouvelle corde vient enrichir considérablement son approche de la musique.

www.lealachat.com

Photo : Bruno Rumén

BIOGRAPHIE DE JEANNE MAIGNE

Jeanne est animée depuis toujours par une passion pour l'art. Après avoir obtenu son baccalauréat arts plastiques en 1999, elle passe une année à Séville, en Espagne, avant de poursuivre avec une licence d'espagnol à Toulouse. Son séjour au Mexique, où elle rédige un mémoire de master sur un poète mexicain, marque un tournant important dans sa vie. C'est là-bas qu'elle se formera au massage et à l'usage des plantes médicinales, guidée pendant plusieurs années par une professeure locale.

À son retour en France presque cinq ans plus tard, elle développe sa carrière de masseuse en travaillant avec des danseurs, des compagnies de cirque et lors de festivals. C'est ainsi qu'elle intègre pleinement le monde du spectacle, où elle tisse des liens solides avec des artistes et découvre la magie de la scène. Sa rencontre avec son conjoint, musicien dans un cirque, ancre encore plus son parcours dans cet univers nomade. En parallèle, Jeanne développant son propre style créatif, expose son travail artistique, découvre le travail d'assistante décoratrice à la télévision et au cinéma, et tourne quatre années avec le cirque Trottola en tant qu'accessoiriste.

Peu à peu, sa pratique artistique prend le dessus sur le massage. Portée par sa passion pour les arts, la scène et la vie nomade, Jeanne aspire à continuer de s'épanouir dans cet univers. Polyvalente et créative, elle souhaite exploiter pleinement toutes les facettes de son savoir-faire et s'enrichit en permanence de ces mondes qui l'ont tant inspirée ; le Mexique et le cirque.

PLANNING

Création :

- 5 au 9 octobre 2021, Résidence « Rouvrir le monde » à la Médiathèque La Durance de Cavaillon (84300)
- 11 au 15 octobre 2021, Résidence « Rouvrir le monde » à La Gare de Coustellet, Maubec (84660)
- 24 septembre 2022 : sortie de résidence, Médiathèque La Durance de Cavaillon (84300)
- 21 mai 2022, sortie de résidence, La Gare de Coustellet, Maubec (84660)
- 13 au 17 février 2023 : Résidence à l'Entrepôt (Cie Mises en Scène), Avignon (84000)
- 17 février 2023 : sortie de résidence, L'Entrepôt (Cie Mises en Scène), Avignon (84000)
- 20 au 24 mars 2023 : Résidence au Centre Départemental de Rasteau (84110)
- 10 au 13 avril 2023 : Résidence à l'AJMI, Avignon (84000)
- 17 au 21 janvier 2025 : Résidence à LA GARANCE, scène nationale de Cavaillon (84300)

Représentations :

- 14 et 15 avril 2023 : Festopitcho, AJMI, Avignon (84000)
- 7 octobre 2023 : Festival « Le Barroux des Pitchouns », Le Barroux (84330)
- 18 octobre 2023 : La Barbière, Grand Avignon-Espace pluriel, Avignon (84000)
- 15 novembre 2023 : Théâtre du Sablier, Orange (84100)
- 13 et 14 décembre 2023 : Pôle Culturel Jean Ferrat, Sauveterre (30150)
- 20 décembre 2023 : Festival Minots Théâtre, L'Isle-sur-la-Sorgue (84000)
- 21 et 22 janvier 2024 : Spectacle + Bal familial (avec le groupe SousLePont), Le Totem, Avignon
- 5 mars 2024 : Festival jeune public, Sanary-sur-mer (83110)
- 17 avril 2024 : Le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat (84830)
- 27 avril 2024 : Festival L'orgue fait son cinéma, avec Vincent Thévenaz, musicien invité à l'orgue de cinéma, Genève (Suisse)
- 18 octobre 2024 : Auditorium du Grand Avignon, Le Pontet (84130)
- 3 au 7 novembre 2024 : Le Carré, Sainte-Maxime (83110)
- 19 décembre 2024 : Salle municipale de Rougiers (83170)
- 23 et 24 janvier 2025 : Espace culturel Busserine, Marseille (13014)
- 3 au 7 mars 2025 : Le Pôle, Spectacle + Bal familial, Le Revest-les-Eaux (83200)
- 19 mars 2025 : Festival Babel Minots, Le Hangart, Marseille (13004)
- 21 juin 2025 : Bibliothèque L'Alcazar, Marseille (13001)

Expositions :

- 5 mars au 2 juillet 2023 : AJMI, Avignon (84000)
- 4 au 27 septembre 2023 : Centre social et culturel Espace Pluriel Rode Barbière, Avignon (84000)

Ateliers :

- 8 octobre 2021 : Atelier « dessiner en musique », Médiathèque La Durance à Cavaillon (84300)
- 21 mai 2022 : Atelier « dessiner en musique », La Gare de Coustellet (84660)
- 17 février 2023 : Atelier « dessiner en musique », L'Entrepôt – Cie Mises en scène, Avignon (84000)
- 23 au 27 octobre 2023 : Ateliers de création d'un spectacle dessiné et musical, Grand Avignon - Espace pluriel - La Croix des Oiseaux, Avignon (84000)
- 17 janvier 2024 : Atelier « dessiner en musique », École maternelle des Grands Cyprès, avec Le Totem, Avignon (84000)
- 5 mars 2024 : Atelier « dessiner en musique », Espace « vie associative », Sanary-Sur-mer (83110)
- 21 au 15 octobre 2024 : Création artistique avec des enfants du Pontet, projet du Grand Avignon

SITE : www.compagniegriff.com

LIEN VIDÉO (TEASER) : <https://vimeo.com/814687641>

CONTACTS : 06 12 62 28 53 - griff@mailo.com

Co-production : AJMI, Cie Mises en Scène – Théâtre de l'Entrepôt, Département de Vaucluse, Médiathèque La Durance de Cavaillon, La Gare de Coustellet, DRAC PACA, Agglomération Luberon Monts de Vaucluse – Imv

Merci à Valérie Paüs, Stéphane Morisse, Erick Priano, Jérémy Cardaccia, Pilar Castillo, Beat Schneeberger, Aude Marchand, Bruno Rumen, Nathalie Chanal; Max Well, Laurence Perez-Huerta et l'équipe de la Médiathèque de Cavaillon; Sophie Fougerouse, Michel Audouard, Aurélie de Moya et l'équipe de la Gare de Coustellet; Michèle Addala, Antoine Raud et l'équipe de la Cie Mises en scène; Le département de Vaucluse et toute l'équipe du Centre départemental de Rasteau; Julien Tamisier, Camille Trastour et l'équipe de l'AJMI; Laurence Franchet et l'école maternelle des Nevons; Marc Boluda, Milo Del Baño, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous soutiennent dans ce projet!

