

La Compagnie

P I L U C H A

La Compagnie

Créée en 2018 par Laurie-Anne Macé et Pierre Serra, la compagnie Piloucha est formée de comédiens ayant le même bagage artistique et des envies communes: raconter ses propres histoires et les mettre en scène sous la forme d'un théâtre populaire jouable partout.

Nous sommes héritiers d'un savoir enseigné par nos maîtres: le théâtre de tréteaux avec son cortège de masques, d'acrobaties, de chants et de danses... Nous avons pensé qu'il était temps de voler de nos propres ailes mariant le geste au verbe, la musique à la parole, la poésie à l'aventure.

Notre amour des mots, de la musique et des histoires, nous pousse à voyager à la rencontre de publics de tous âges et tous horizons pour partager avec eux des moments suspendus, pour faire naître le rêve au milieu de la cité comme en pleine campagne.

Spectacles
jeune public

Frimousse contre vents et galères

Cette histoire écrite par nos soins ,raconte la quête du bonheur d'un roi morose, soutenu par un serviteur facétieux et double. Ensemble ils traverseront les tempêtes pour rejoindre le lieu de toutes les convoitises, rencontrant pirates et druides un peu fous, pour finalement se rendre compte que le bonheur n'est pas à l'arrivée mais bien tout le long du voyage ...

La forme de ce spectacle conservera le côté populaire de la Commedia Dell'Arte, mettant en scène des personnages aux problématiques universelles (l'amour, l'argent, le pouvoir, la recherche du bonheur...), en se fondant dans l'univers onirique et romanesque du conte et du voyage, avec le soutien permanent de la musique, conteuse complice, tantôt décalée, tantôt premier degré.

Le spectacle existe aussi en version spécial Noël.

La Création musicale

L'univers sonore de ce spectacle est assuré par Jérémy Branger et sa valise d'instruments farfelus: boîte à tonnerre, crécelles, sifflet à nez, chimes, tambour d'eau, appeaux...

Durant toute la durée du conte, les jeunes spectateurs verront leur curiosité attisée par ces drôles d'objets au service de l'histoire, comme un œil indiscret jeté dans les coulisses pendant que le récit se déroule. Les bruitages ont à la fois la fonction de décors sonores (le tonnerre, la houle, les oiseaux de la jungle...) catalyseurs de l'imaginaire, et de voix des personnages représentés par les marionnettes, les rendant plus vivants que nature et drôles à souhait. Ils font partie intégrante de l'histoire sans prendre le devant de la scène ni s'effacer, soutenant les situations dramatiques et les émotions des personnages.

Le spectacle est ponctué de chansons originales, écrites par Laurie-Anne Macé et Pierre Serra, composées par Charlotte Pinardel et Jérémy Branger. Ces chansons arrivent pour mettre en exergue des moments de tension, de tristesse ou de joie, ou encore pour créer des ellipses narratives en résumant un voyage par exemple. Les univers musicaux sont variés, allant du style jazzy à la musique épique, ceci dans le but de s'accorder avec les situations de l'histoire, mais aussi de faire découvrir au jeunes spectateurs les différents rythmes et harmonies et ainsi développer leur oreille.

Le Roman illustré

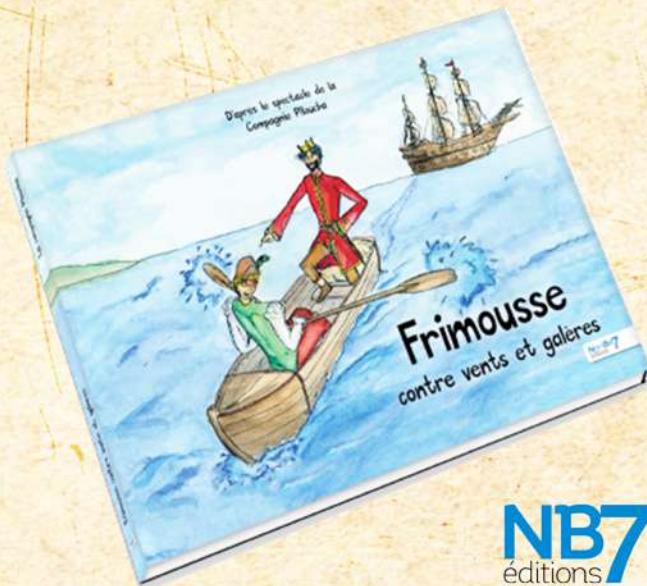
Durant le premier confinement, nous ne pouvions plus jouer. Nous en avons donc profité pour faire des vidéos tous les jours, avec les personnages Frimousse et Marcellus (le druide). Disponible sur la chaîne Youtube de la compagnie. Suite à cela, nous avons décidé d'écrire le roman du spectacle.

Nous le proposons en amont ou post représentation afin que les spectateurs puissent réentendre l'histoire d'une autre manière.

Le roman a été écrit par Pierre Serra et Laurie-Anne Macé et illustré par Sovanna Tan.

Il a été édité chez Nombre7 Editions, il est disponible en physique ainsi qu'en E-book dans toutes les librairies (Fnac, Cultura, Kindle...).

Suite à la pénurie de papier du mois de Décembre 2021, nous avons décidé d'en faire aussi un livre audio. Nous avons donc fait appel à Echoes pour l'enregistrement. Le livre est disponible sur toutes les plateformes d'écoute (Deezer, Voolume, Audible, Book d'Oreille, Youscribe, Kobo, Google, ...)

Frimousse et l'île aux perroquets

L'équipe de conteurs de *Frimousse contre vents et galères* cherche une nouvelle histoire. Ils décident d'inventer la suite, les personnages du récit s'emparent alors du plateau.

Quelques années après s'être retrouvés, Léonard et Isabella, seigneurs des océans et fins bretteurs, coulent une vie paisible, écumant la mer des Caraïbes à la recherche des trésors perdus des pirates.

Un jour, Isabella reçoit un perroquet portant une lettre lui indiquant que sa soeur est en danger et qu'elle doit aller le secourir. Sans attendre, elle se déguise en Frimousse, jeune serviteur rusé et facétieux, et se dirige vers l'île aux perroquets, son île natale.

Léonard, de son côté, s'inquiète de la disparition d'Isabella et part à sa recherche à bord du navire du capitaine Ned,

un mystérieux et sanguinaire pirate. Ce dernier, en échange de la direction à suivre pour retrouver sa femme, demande à Léonard de surmonter des épreuves.

Après de nombreuses péripéties, tous se retrouvent sur l'île aux perroquets pour un dénouement inattendu.

Scénographie

Dans *Frimousse contre vents et galères*, nous avons développé une esthétique «fait maison» : des caisses en bois et un rideau de fond pour figurer tous les lieux du conte, et ainsi inviter l'imagination des spectateurs sur scène pour compléter le récit des conteurs/bibliothécaires.

Nous avons précisé et affiner cette esthétique pour *Frimousse et l'île aux perroquets*.

En effet, nos conteurs sont devenus saltimbanques et le mobilier de la bibliothèque a laissé la place à un décor de théâtre, toujours empreint de l'esthétique de l'objet livre.

Nous avons donc créé un **panorama mobile de 20m** pour faire avancer l'histoire dans des lieux insolites.

Nous utilisons plusieurs tonneaux que nous avons transformés pour surprendre les spectateurs et rester dans l'univers des pirates et du voyage.

Plusieurs personnages sont masqués, notamment pour assurer la métamorphose d'Isabella en Frimousse, mais aussi pour faciliter la compréhension du récit en créant des personnages forts et reconnaissables immédiatement par les spectateurs.

Nous avons donc travaillé avec un serrurier métallier, un peintre et un facteur de masques.

L'objectif a été d'utiliser un maximum de matériaux et d'étoffes récupérés pour de créer un spectacle à l'empreinte carbone réduite.

La Création musicale et sonore

L'univers sonore de *Frimousse contre vents et galères* a été assuré par Jérémy Branger et sa valise d'instruments farfelus : boîte à tonnerre, crécelles, sifflet à nez, chimes, tambour d'eau, appeaux...

Nous avons repris le même concept dans cette suite.

Durant toute la durée du conte, les spectateurs verront leur curiosité attisée par différents objets au service de l'histoire, comme un œil indiscret jeté dans les coulisses pendant que le récit se déroule.

Les bruitages ont à la fois la fonction de décors sonores et catalyseurs de l'imaginaire soutenant les situations dramatiques et les émotions des personnages.

Le spectacle est ponctué de chansons originales, écrites par Laurie-Anne Macé et Pierre Serra, inspirées par des chants de pirates traditionnels. Ces chansons sont là pour mettre en exergue des moments de tension, de tristesse ou de joie, ou encore pour créer des ellipses narratives.

Il n'y a pas d'amplifications, tout se joue en acoustique.

Spectacles
en poulotte

Le Trésor de Radja Le Rouge

L'histoire

Le fils d'un riche marchand vénitien sauve la fille du sultan Radja Le Rouge des griffes de brigands. Le jeune homme paye pour la libérer mais celle-ci refuse d'appartenir à quiconque et promet de lui racheter sa liberté. Les jeunes gens retournent à Venise où le père renie son fils. Seuls et sans argent, nos deux aventuriers tentent de survivre en vendant une carte menant au trésor de Radja Le Rouge. Celui-ci, à la recherche de sa fille, ne tarde pas à les retrouver. Il emmène sa fille avec lui, laissant notre personnage seul et désespéré qui, accompagné d'un mystérieux vieillard, décide de partir à la recherche de celle qu'il aime ...

Le spectacle

L'adaptation de ce conte a été faite en cherchant le croisement entre l'écriture de Molière et la fantaisie du dessin animé. Nous y avons donc inséré des situations comiques des classiques de Molière, notamment les Fourberies de Scapin, pour faire connaître au plus grand nombre ce théâtre souvent jugé poussiéreux. Le conte se déroulant pour moitié sur la mer, nous avons décidé, pour illustrer ces parties de l'histoire, d'utiliser une ribambelle de pantins articulés inspirés des traits du dessin animé moderne, tout en restant dans l'univers de la marionnette et du théâtre forain. Ceci nous permet, entre autres choses, de représenter une bataille navale à grand renfort de bruitages et de fumée, ou de montrer les allers et retours du personnage principal entre Venise et Constantinople. Pour accompagner musicalement le conte, nous avons choisi un chant de travail de marins ainsi qu'un chant traditionnel géorgien. Ces chants, rythmant le récit, sont accompagnés par divers instruments à cordes et nous plongent dans l'univers musical de la mer noire et de la méditerranée.

La Forêt enchantée

L'histoire

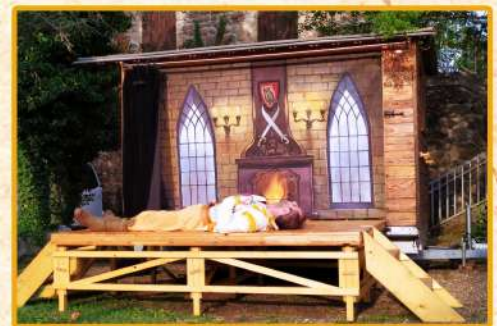
L'histoire se déroule entre les royaumes Maupertuis et Boisfleuri.

Rosaline, la fille du Roi Boisfleuri, se retrouve chassée par sa marâtre Catherine, qui l'enferme dans un vieux pavillon de chasse au milieu de la forêt afin de pouvoir se marier au Roi et devenir Reine. Le prince Arthur de Maupertuis aperçoit Rosaline à la fenêtre du pavillon lors d'une promenade loin du bruit de la cour. Ils tombent immédiatement amoureux mais sont trop éloignés pour pouvoir se parler...

Une sorcière habitant la forêt, se laisse attendrir par leur amour et offre à Rosaline un livre enchanté, qui lui permet de transformer son prince en oiseau pour qu'il puisse la rejoindre. Ils peuvent alors librement vivre leur amour, mais c'est sans compter sur l'affreuse Catherine qui ne l'entend pas de cette oreille...

Le spectacle

Nous avons travaillé l'adaptation de ce conte en suivant la mécanique du récit et l'univers de William Shakespeare : la succession de décors, l'apparition d'un personnage magique faisant avancer le récit, les métamorphoses, les scènes galantes empreintes de poésie, le personnage de la marâtre manipulant le Roi, les intermèdes comiques portés par des personnages populaires... De cette manière, nous souhaitons rendre accessible un théâtre qui, au premier abord ne semble pas l'être. Pour cela, nous avons mis en place un décor roulant comme toile de fond, permettant de passer rapidement d'un lieu à un autre sans égarer le public. Nous avons également pris le parti de montrer les « trucs » de la métamorphose du prince en oiseau, ceci afin de s'amuser avec les codes de la narration et d'impliquer les spectateurs dans notre histoire. Nous utilisons également des masques (d'inspiration Commedia Dell'Arte et Balinais) pour représenter les personnages populaires et leur donner pleinement leur rôle d'intermède comique. Nous avons choisi, pour accompagner le conte, une sérénade traditionnelle italienne interprétée au whistle (flûte irlandaise) et à la voix, afin de rappeler le chant du prince canari.

Le Magicien sans âme

L'histoire

Silvo est un jeune homme bercé au sein de la nature, dont il entend les codes. En quête d'aventure, il entre au service du roi. Par un mauvais tour de circonstances, il se voit chargé de délivrer la princesse, captive d'un sombre magicien. En chemin, quatre animaux lui demandent en leur langage de trancher pour eux une querelle de justice, ce dont il s'acquitte avec une telle justesse que ces animaux-là lui accordent chacun une faveur, quelque peu... magique ! Et la princesse, bien décidée à se sauver de l'emprise de son ravisseur, donne à Silvo l'occasion de lui venir en aide...

Le spectacle

Nous avons adapté ce conte en conservant une écriture soignée et symbolique, décrivant l'univers rude que notre héros tentera d'appivoiser la plupart des scènes d'action sont décrites, à la manière du récit de la tragédie grecque. Nous utilisons un masque entier (ne laissant pas paraître le bas du visage du comédien contrairement aux autres masques) pour le magicien sans âme, ceci afin de déployer un jeu corporel et symbolique et donner cette dimension de « demi-dieu » au personnage. De la même manière, les animaux magiques sont représentés sous leur forme héraldique en ombres projetées. Notre héros se retrouve donc plongé dans un univers naturel bien plus fort que lui, ne lui laissant d'autre choix que d'appivoiser la nature et vivre avec elle plutôt que de chercher à la combattre. Pour accompagner musicalement cette histoire, nous avons choisi un chant de travail traditionnel italien décrivant l'amour dans une métaphore filée de la nature. Tout ceci sera accompagné de percussions et d'instruments d'ambiance.

Fiches Technique

Frimousse contre vents et galères - 1h

Jouable en intérieur comme en extérieur - 3 comédiens + 1 régisseur

5m sur 6m de profondeur et 3,50m de hauteur sous plafond.

1 service de 2h pour le déchargement du camion, le montage et l'accessoirisation.

1 service d'1h pour le démontage et le chargement du camion.

Prévoir trois chaises pour les coulisses.

Plan de feux : contacter Vincent Raffaitin 0623031424 vrffaitin@me.com

Frimousse et l'île aux perroquets - 1h10

Jouable en intérieur - 4 comédiens + 1 régisseur

8m d'ouverture sur 8m de profondeur (7m minimum) 3,50m de hauteur sous perche.

1 service de 2h30 déchargement et montage.

1 service d'1h30 démontage et chargement.

Prévoir trois chaises pour les coulisses.

Plan de feux : contacter Vincent Raffaitin 0623031424 vrffaitin@me.com

La Roulotte des contes - 45 à 50 min

Jouable en extérieur - 3 comédiens

5m sur 6m de profondeur et 3,50m de hauteur sous plafond.

Prévoir un accès au lieu praticable avec un véhicule tractant la roulotte (ouverture de 2m50 minimum et 3m de hauteur)

Obligation d'un terrain assez plat.

La compagnie est autonome en son et lumière.

Les Ateliers
pédagogiques

Pédagogie

Nous proposons également des bords plateaux à chaque fin de spectacle ainsi que des ateliers en marge des représentations ou des créations de nos spectacles tels que :

Atelier de création de spectacle

Atelier de jeu masqué

Atelier d'écriture

Atelier de création d'un petit panorama mobile, ou « crankie »

Atelier Journée des classiques

Nous voyons plusieurs intérêts à proposer ces ateliers :

- Échanger avec les élèves sur les thèmes abordés dans nos spectacles, sous forme de débats, leur offrant l'opportunité d'aiguiser leur regard critique et de prendre la parole en public.
- Éveiller la curiosité artistique des élèves en leur faisant pratiquer nos disciplines, moyen de rapprocher du spectacle vivant un public qui en est parfois éloigné.
- Offrir aux élèves la possibilité de monter sur scène avec le support du jeu masqué, formidable outil d'expression et d'initiation à la pratique théâtrale.
- Transmettre aux enfants le processus de création d'un spectacle en les invitant à créer le leur.
- Pour les plus grands, éclairer sous un autre angle les œuvres classiques au programme.
- Instauration de rapports différents au sein de la classe via la pratique de nouvelles disciplines, tout en créant une solidarité et un esprit de groupe.
- Donner la parole à tous les élèves de manière égalitaire, permettant à chacun.e de s'exprimer sur les sujets qui lui tiennent à cœur lors de l'écriture ou des improvisations.

Pour plus de détails : envoyer une demande à ciepiloucha@gmail.com

Presse

Les représentations de Frimousse contre vents et galères ont affiché complet.

Après de longues semaines de travail consacrées à l'écriture du spectacle et des chansons, à l'imagination et la construction des décors, à la création des musiques et bien évidemment à la mise en scène de tout cela, la toute nouvelle Compagnie Les Piloucha a présenté son spectacle « Frimousse contre vents et galères ».

Quatre représentations exceptionnelles se sont tenues au théâtre Gérard-Philipe en fin d'année. Les représentations des vacances ont affiché complet. Les petits comme les grands ont savouré les aventures de Frimousse. Ce spectacle mêlant merveilleusement le jeu, le mime, le chant et la musique, permet aux spectateurs de découvrir le passage du récit à l'action, de l'imagination à l'interprétation. Tour à tour conteurs, chanteurs, interprètes et même musiciens, c'est un spectacle complet qu'ont présenté les Piloucha.

Un univers de pirates conté par la Cie Piloucha et qui a conquis, ce lundi, un large public.

Ce lundi 16 août dans les jardins de la maison Clavières, Laurie-Anne Macé, Pierre Serra et Jérémy Branger, comédiens à la Cie Piloucha, ont présenté devant un public nombreux d'enfants et de parents, un conte en roulotte, théâtralisé avec talent : "Le trésor de Radja le rouge". Un univers de pirates, haut en couleur, interprété avec verve, rimes et allusions : « Que diable allais-tu faire dans ces mers-là » ! Dans cette aventure, le trésor de Radja, l'affreux pirate, s'avère être son unique fille aussi « gaillarde » que son père... Bravant les foudres paternelles elle rencontrera l'amour et l'histoire finira bien au bout d'une chanson... à boire ! Le lendemain, la Cie Piloucha reprenait sa route, avec dans sa besace les rires et les applaudissements d'un public conquis.

← La Scène Le Rohan - Mutzig

Voilà un spectacle familial ébouriffant. Enfants et parents conquis. La Compagnie Les Pilouchas nous ont proposés une aventure, une quête, celle de Frimousse, qui souhaite coûte que coûte redonner le sourire au roi morose. Derrière le masque se cache Isabella, aventurière et escrimeuse émérite, éprise du roi. Dans sa quête les rencontres sont multiples et farfelues (druide, castor, paon...) et prêtent souvent à rire. Un final plein de tendresse termine cette grande histoire avec une recette du bonheur : ce n'est pas la destination, mais le voyage.

Cette création de la compagnie est un vrai régal. Les comédiens excellent sur scène, font participer les enfants, chantent, exécutent tous les bruitages en direct, se lancent dans des duels d'escrime... L'aventure avec un grand A. La forme mélange le conte, le théâtre... et nous a offert un spectacle d'une richesse rare, captivant de bout de bout.

Il n'y a pas de spectacles jeune public de cette qualité dans le territoire, bienheureux sont les matelots qui ont voyagé en compagnie de nos 3 héros pour leur unique date dans l'est de la France.

VAISON-LA-ROMAINE

La compagnie Piloucha a ravi les enfants avec son spectacle

Les enfants ont été embarqués dans un merveilleux voyage.

C'est devant la salle, comble, du Théâtre des 2 mondes de Vaison que la compagnie Piloucha, issue de la célèbre Académie internationale des arts du spectacle de Versailles, a présenté, mercredi 19 février, son spectacle "Frimousse contre vents et galères". Tous les ingrédients ont été réunis pour que la représentation soit une réussite : une jolie histoire d'aventure, trois comédiens sympathiques et talentueux, des chansons, de la danse, des combats à l'épée, des petits personnages facétieux, un peu de mystère et surtout beaucoup de générosité. Les enfants ne se sont pas trompés. Ils sont restés sages et ont participé au spectacle à la demande des comédiens. Les rires ont fusé dans les gradins et certains des petits ont même voulu immortaliser le moment par une photo avec les comédiens à la fin du spectacle. Une jolie troupe dont on n'a pas fini d'entendre parler.

Génolhac

Retour gagnant à la tradition des tréteaux avec la compagnie Piloucha

Tout commence par une affiche à l'allure enfantine délicatement désuète... un nom de compagnie fleurant bon l'affectif, la tendresse. Et puis, le titre *La roulotte des contes* (venue de Montreuil jusqu'en Cévennes après une belle tournée dans le pays). Et donc, on ne sera pas déçu après une heure de spectacle, de conte dans *La forêt enchantée*, en compagnie de trois valeureux comédiens affrontant de manière chevronnée les affres sonores d'un banquet républicain, un peu coinçés entre tables aux couleurs tricolores, broches dégoulinantes de graisse de cochon grillé et terrasse de café s'achalandant au fil des minutes !

Conte oratoire et baladins

Tradition du conte oratoire, très écrit, à la musique des rimes et redondances, très théâtralisé en costumes de fin de Moyen-âge propres à faire rêver de Princesse et de Rois... et de mara-

Des costumes splendides pour stimuler l'imaginaire.

tre et de fourbes.

Tradition de baladins également avec une roulotte, neuve (à patiner pour encore plus stimuler l'imaginaire) et dont vont jouer sans respiration salvatrice les trois compères, incarnant une bonne dizaine de personnages. « Ah ! *Le beau vieux Hérisse*... » que l'on consulte à l'en-

vers pour faire remonter le temps à l'action et à ses acteurs. Un bijou de mise en scène, vite convenue mais fonctionnant à plein régime, magie du conte brillamment mis en scène. Roulotte aux décors changeants pour dramatiser, effrayer, rassurer aussi. Le tout avec des personnages masqués à la façon

commedia dell'arte, grimaçant forcément, toutes dents dehors, encapuchonnés à souhait pour distiller le mystère, emballer le spectacle, à mi-parcours, en interpellant le public.

La magie de la roulotte

Public, d'abord enfantin, très sage, captivé tellement il y a à écouter, à regarder, à imaginer, à frissonner, à sursauter. Mais public vite rejoint par les adultes en mal de retour en enfance et surtout de voyages bohémien, débridés, n'allant pas sans rappeler la tradition locale du théâtre. Bien sûr, fin heureuse, salut musical des bateleurs, applaudissements nourris et... accueil des questions, des visites des couilluses par le public et surtout, Grad pour les enfants (et les adultes), découverte de l'intérieur de la roulotte avec ses trésors de costumes, de bijoux, de masques, de bijoux. Bravo au spectacle vivant de qualité !

Avec ou sans confinement, il faut du spectacle vivant pour les enfants de 3 à 99 ans !

Durant 55 jours de confinement, 51 vidéos, 200 heures de creusage de méninges, 62 heures de tournage, 102 heures de montage... » La compagnie montreilloise Piloucha a diffusé son journal de confinement sur Facebook. Une pastille humoristique quotidienne s'adressant aux enfants de 3 à 99 ans

et représentant le sage Marcellus confiné avec le turbulent Frimousse. Le 9 mai, des habitants du Bel-Air ont même eu la chance de voir en live un extrait de leur spectacle *Frimousse contre vents et galères* lors d'une séance de théâtre au balcon. Les compères, aux techniques inspirées de la commedia dell'arte, de la pantomime ou encore du clown, espèrent reprendre la route en septembre avec ce même spectacle, si les conditions sanitaires le permettent. En attendant la suite de leurs aventures, et si vous les avez manquées, retrouvez leurs vidéos du confinement sur leur page Facebook et bientôt en DVD !

Facebook : Les Piloucha ;
ciepiloucha.wixsite.com

Contact

Mail: ciepiloucha@gmail.com

Diffusion Laurie-Anne Macé : +33 (0)6 08 90 19 93

Facebook : Les Piloucha

Instagram : @ciepiloucha

"L'aventure d'un serviteur
facétieux et d'un roi colérique"

www.ciepiloucha.com

librairie.nombre7.fr • contact@nombre7.fr

NomBre7
éditions