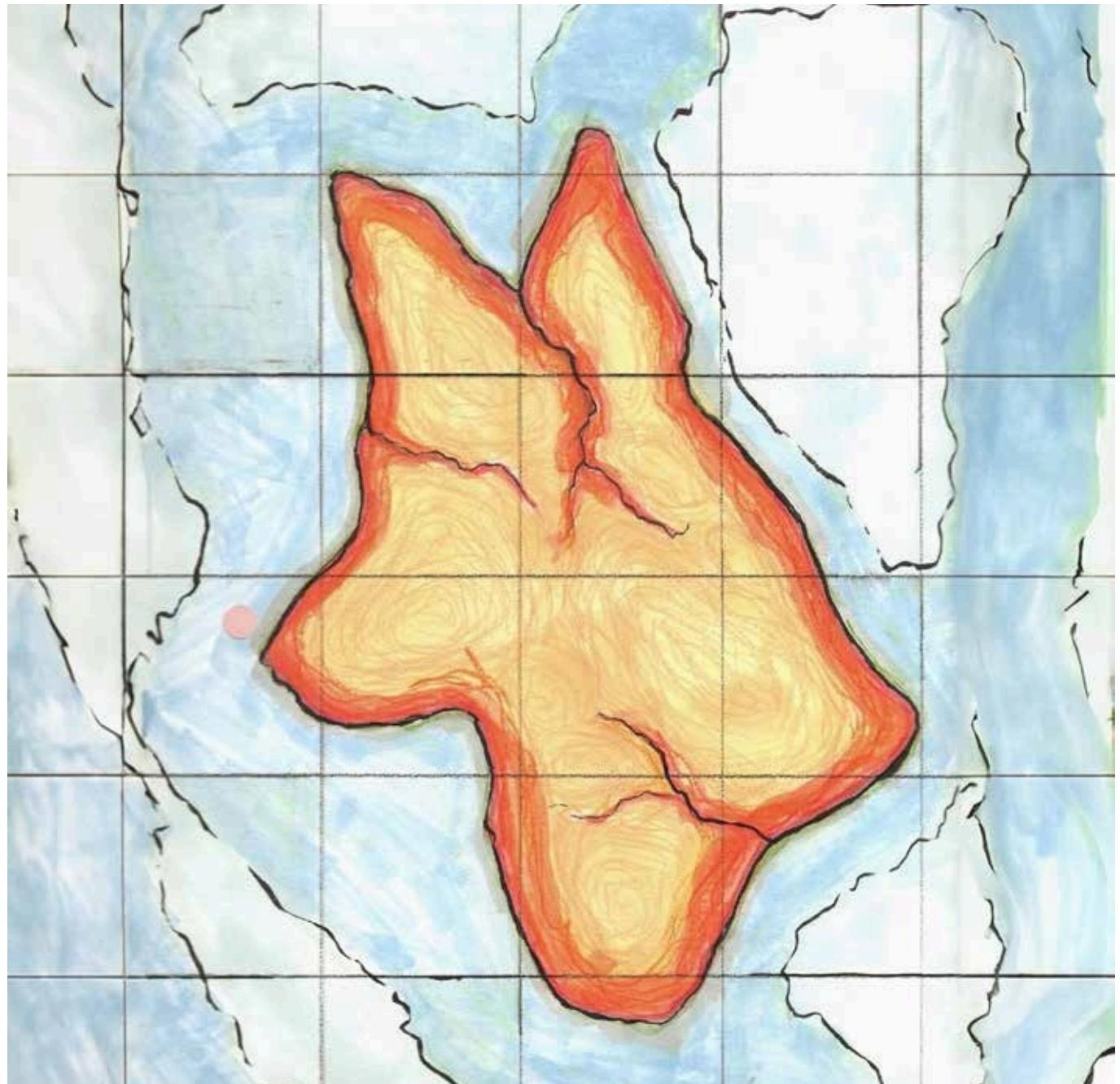

L'Île aux chats

Théâtre musical dystopique
pour deux commères, un musicien
et quelques marionnettes

Librement inspiré du roman
L'homme qui n'aimait plus les chats
d'Isabelle Aupy / Les éditions du Panseur

Création fin 2027

Théâtre, musique et marionnettes
Public jeunesse et familial à partir de 9 ans
Adaptation et mise-en-scène de Laurent Madiot

**« La guerre, c'est la paix. La liberté c'est l'esclavage.
L'ignorance c'est la force. »**

Georges Orwell. 1984

« La mort, c'est la vie. Le mensonge, c'est la vérité. La logique c'est l'absurde. »

Boualem Sansal. 2084

Synopsis

Au large, une île peuplée d'êtres ayant fui le continent, des gens qui avaient soif de vent et d'embruns, des gens singuliers vivant ensemble, libres d'être eux-mêmes. Sur cette île, des chats qui disparaissent peu à peu. L'Administration du continent leur en offre alors de nouveaux; des « chats » qu'il faut tenir en laisse, des « chats » qui aboient et qu'il ne faut surtout pas appeler chiens ! Des « chats » qui divisent les habitants, les opposent et les rendent étrangers à eux-mêmes. Sur cette île, deux commères. Quoi de mieux que des commères pour dire un monde où le langage se manipule pour changer les idées !

**« Le langage fabrique les gens
plus que les gens ne
fabriquent le langage »**

Johann Wolfgang Von Goethe

Préambule

J'ai découvert le roman d'Isabelle AUPY au printemps 2020 en période de confinement... Pendant cette « drôle » de période, j'ai pris le temps de lire ! Des voisins m'ont prêté ce roman, après l'avoir désinfecté. Si on m'avait dit qu'un jour je désinfecterais un livre... J'ai donc ainsi découvert « L'homme qui n'aimait plus les chats » nimbé d'effluves de gel hydro alcoolique.

Extrait du roman

**« Les chats pour nous,
c'était comme la
liberté, c'est quand on
la perd qu'on se rend
compte qu'elle
manque »**

Merci les voisins !
Merci petit Pangolin !
Quelle pépite !

J'ai tout de suite été séduite par le style, la pertinence du propos, son humour et la poésie qui s'en dégage. Le parallèle avec ce que nous vivions pendant cette période m'a sauté aux yeux, les chats me faisant penser à cette catégorie de plaisir qu'on nous avait imposée comme « non-essentielle ». L'envie de dire cette histoire au théâtre pour les adolescents notamment, m'est apparue pour le coup comme essentielle.

Sophie Kastelnik
Directrice artistique

Disponible également en Folio

Note d'intention d'adaptation

Transmettre par le théâtre : une urgence citoyenne

J'ai pensé l'adaptation comme un prolongement au texte d'Isabelle Aupy.

Dans le roman original "L'homme qui n'aimait plus les chats" le récit est porté par un protagoniste. Dans notre cas, il l'est par les deux commères et le musicien, d'où le changement de titre. (avec l'accord de l'autrice).

Ce texte est éblouissant de par la simplicité apparente de son histoire, de son propos et de sa langue. Comment le sens changé d'un simple mot distille la discorde, l'incompréhension, le mépris puis la haine; terreau fertile au fascisme? Pourquoi vouloir le porter à la scène? L'urgence de faire découvrir ce texte, le transmettre, le partager par l'oralité et le jeu. Espérer toucher notamment les adolescents, eux qui demain seront des choix à faire en tant que citoyens.

La chanson comme outil dramaturgique

La musique et le chant font partie de l'ADN de la compagnie tout comme le théâtre d'objet.

D'un point de vue dramaturgique, la chanson a une fonction de microscope. Elle focalise un propos, elle souligne l'importance d'un enjeu, d'un personnage ou d'une situation.

La théâtralité du roman m'a paru évidente. L'île est une scène et réciproquement, le phare éclaire la nuit comme les projecteurs donnent à voir, les personnages sont hautement dessinés, l'ambiance sonore de l'île est théâtrale tout comme les matières évoquées dans le roman (caoutchouc, rouge à lèvres, cuir, dentelles, houblon...)

Sophie et Bárbara sont les commères de l'île, les raconteuses et les porteuses de fable. Avec leur ami musicien, elles ont quitté l'île pour dire leur histoire au théâtre. Leur mission est capitale !

Un refrain de par sa répétition et sa force mélodique, aura une faculté plus accrue de véhiculer du sens.

Une chanson et par extension une musique a un pouvoir immersif et émotionnel plus intense qu'un dialogue ou qu'un texte dit.

Nous pensons les chansons et les moments musicaux comme des strates venant épaisser le propos du récit.

Elles créent une atmosphère voire une tension et elles ont cette magie de rassembler le public.

Enfin, la musique fait appel aux sens et moins à l'intellect. Mêler les deux, autorise des respirations bénéfiques à la compréhension globale du spectacle.

Les médias comme nouveaux relais du récit

Dans l'adaptation, j'ai évidemment conservé le propos développé par l'autrice en ayant soin de l'aiguiser à la temporalité de la scène. Les médias sont absents du roman. Il me semblait pertinent de les inclure ici en leur faisant jouer le rôle de vecteurs d'informations « pro-continent ». Journal télévisé et youtubeur feront écho au public familial à qui ce spectacle est destiné.

Consentir ou résister : trajectoires des personnages

L'autre aspect que je souhaitais développer, c'est le cheminement qui mène à la servitude volontaire. Pourquoi tel personnage adopte plus ou moins rapidement ces nouveaux « chats » alors que d'autres résistent.

La marionnette comme symbole de la déshumanisation

La marionnette a été choisie pour symboliser les gens du continent; des êtres déshumanisés qui interdisent, qui ordonnent, manipulent et mentent. Ils seront faits de caoutchouc et parleront en slogans. Là aussi, la « marionnette » amènera une strate supplémentaire, une étrangeté porteuse de sens.

Dans un va-et-vient entre récit et mise en abyme, tantôt elles-mêmes et tantôt personnages, les commères joueront du théâtre pour dire et faire résonner dans notre réalité cette île aux "chats" où la confusion des mots est synonyme d'aliénation et où les solutions simplistes permettent d'asservir une communauté. Urgence de raconter, urgence de dire !

Cette fable n'est pas si dystopique que cela.

Laurent Madiot

Note d'intention scénographique

L'espace scénique accompagne la narration à travers un travail visuel centré sur la cartographie du récit. L'élément central est l'île, représentée par une maquette mobile à grande échelle, riche en cachettes et points d'observation, offrant une lecture symbolique proche de celle de la planète Terre.

La scénographie s'organise autour des lieux, des bâtiments et des personnages. Chaque décor sert d'abord la narration, puis peut être détourné pour constituer une installation spatiale évolutive sur le plateau, utilisant maquettes, panneaux et signalétique.

Deux lignes esthétiques contrastées différencient l'île et le continent :

- L'île : années 1970, textures végétales et florales, couleurs vives et lumineuses.
- Le continent : années 1980, industrialisation et production de masse, uniformes gris, textures linéaires et dégradés de gris.

Francisco Dussourd

Note d'intention Marionnette

"La déshumanisation", en son sens commun, correspond à l'action de déshumaniser, « de faire perdre son caractère humain à un individu, à un groupe, de lui enlever toute générosité, toute sensibilité. " Alors quoi de mieux qu'un objet manipulé pour imager ce propos ?

Le processus de déshumanisation est une perte de capacité à agir en tant qu'être moral en raison du

La marionnette est un emblème des rapports de domination et de manipulation et c'est pour cette raison que Sophie et Laurent ont fait appel à moi pour la construction des marionnettes de L'Île aux chats.

Mon travail sera de traduire plastiquement tout ce qui permettra de faire symbole sur les rapports de force entre la marionnette et ce qui l'entoure. Dans le spectacle la marionnette représente ce pouvoir qui, poussé à l'extrême, engendre une déshumanisation.

non questionnement de l'obéissance et l'exécution de tâches à accomplir en étant incapables de s'en distancer et la marionnette ne peut en être doté.

Le choix de la marionnette portée permet de garder une égalité dans le rapport d'échelle entre les comédiennes-marionnettistes et les marionnettes. Même si elles partagent le même espace, elles ne

partagent pas le même univers et le même temps.

Les marionnettes ne sont pas réalistes, comme je le disais plus haut car elles offrent la possibilité de pouvoir modeler à sa guise la représentation d'un trait de caractère pour que celles-ci deviennent des formes symboliques. Ici elles servent également à reproduire un événement qui s'est déjà produit, elles sont une évocation, une représentation.

Lolita Barozzi

Note d'intention musicale

Le Vibraphone : l'âme et le rêve

Le choix du vibraphone s'est imposé comme une évidence. Au-delà de ses sonorités cristallines, cet instrument constitue le pilier de l'identité visuelle et sonore de notre compagnie. Par son timbre unique et ses résonances suspendues, il possède cette capacité immédiate à transporter l'auditeur dans un univers onirique. Il est le vecteur du merveilleux et de la poésie, permettant de décoller du réel pour entrer dans le temps du récit.

Le Multipad : l'architecture sonore et l'ancre urbain

Entre Onirisme et Modernité

La création sonore de ce spectacle repose sur une dualité instrumentale forte, pensée pour servir la narration et l'immersion sensorielle du spectateur. Mon travail s'articule autour de trois axes principaux : l'identité, l'espace et la psychologie des personnages.

Pour contrebalancer la dimension organique du vibraphone, j'ai intégré un instrument électronique (multipad). Cet outil remplit deux fonctions essentielles :

- La scénographie sonore : Le multipad me permet de sculpter des paysages sonores immersifs. Ces textures servent de repères spatiaux au spectateur, définissant les différents lieux où se déroulent les scènes et facilitant ainsi la transition entre les espaces du récit.
- La modernité rythmique : Sur les parties chantées, l'électronique apporte une esthétique proche des musiques urbaines.

Ce choix délibéré vise à insuffler un caractère résolument moderne aux chansons, afin de créer une résonance particulière avec les publics plus jeunes.

La musique comme guide narratif

Enfin, la musique ne se contente pas d'habiller les scènes ; elle devient un personnage à part entière. En accompagnant chaque protagoniste par des motifs ou des textures spécifiques, elle sert de guide au spectateur. Elle permet de révéler les intentions profondes et les émotions des personnages de manière subtile, rendant leurs trajectoires lisibles et sensibles sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la parole.

Simon Kastelnik

L'île est une scène
et réciproquement,
le phare éclaire la nuit
comme les projecteurs
donnent à voir [...]

Extraits de l'adaptation

L'Île aux chats

Prologue

Nuit, tempête, mer déchainée, vents violents. Orage. Deux silhouettes apparaissent dans les éclairs. Elles marchent avec difficulté contre le vent. Elles portent cirés, parapluies retournés par le vent, sacs à dos. Au loin, des lumières s'allument et s'éteignent furtivement, comme des clignements d'yeux de chats. Ultime coup de tonnerre, éclair violent, noir, calme. Dans le noir.

SOPHIE - T'es là ?

BÁRBARA - Mais oui !

SOPHIE - J'aime pas ce début, ça me fait peur ! J'ai beau le savoir, ça me fait toujours peur.

BÁRBARA - C'est rien. Les lumières vont s'allumer. T'es prête ?

SOPHIE - C'est long !

Lumières.

Deux "commères" sont sur scène. Étonnées, elles observent la scène, le public.

SOPHIE - C'est grand aujourd'hui !

BÁRBARA - Il y a du monde.

Bárbara sort.

SOPHIE - Déjà ?

Sophie reste sur scène, mal à l'aise. Elle tente plusieurs fois de prendre la parole. Le trac la paralyse.

Un chien empaillé sur roulettes surgit d'une coulisse, une laisse rigide attachée à son cou. Sophie sursaute. Elle est hésitante. Son jeu est un peu forcé au début.

SOPHIE - Ah ! Bah voyons ! Enfin ! Te voilà ! T'étais où ? Je t'ai cherché. Faut arrêter de courir comme ça tout le temps. On est sur scène et il y a du public. Alors... hein... voilà quoi ! Faut se tenir. (Au public) Les chats ! Les chats... quel travail ! C'est pratique mais c'est du travail.

Elle lance une balle dans la coulisse opposée, le chien court après la balle et disparaît.

SOPHIE - Avec le chat d'avant on ne pouvait pas faire ça. On lui lançait la balle, il la regardait passer et basta. Avec celui-là, on peut. Vous avez vu ? Super pratique quand on s'ennuie. Bon... globalement moi... je ne m'ennuie pas mais on sait jamais, un ennui est si vite arrivé. Et c'est pas tout. Regardez ! "Ramène la baballe à maman. S'il te plaît, tu ramènes la baballe..."

Le chien revient vers Sophie avec la balle dans sa gueule. Sophie le caresse.

On peut perdre
la vie en voulant
gagner sa liberté

SOPHIE - Ce qui est super pratique aussi, c'est qu'il surveille la maison. Il miaule s'il y a des intrus. Là où je vis, il n'y a pas d'intrus mais on sait jamais. Un intrus est si vite arrivé. Et c'est pas tout. Ce qui est bien avec lui aussi, c'est qu'on doit le sortir pour ses besoins. Ça permet de rencontrer les copains. Avant on se rencontrais mais là c'est trois fois par jour; sept, quatorze et vingt deux heures. Hyper pratique.

Entrée sur scène, Bárbara donne un coup de pied dans le chien, il tombe.

SOPHIE - Doucement Bárbara, c'est fragile. Si tu le casses, on fait comment demain et les autres jours ? En plus, c'est Gwen qui l'a fabriqué... S'il te voyait lui donner des coups...

BÁRBARA (au public) - Et là vous vous dîtes ; c'est quoi encore que ce théâtre ?! Pourquoi elle appelle "chat" ce qui est un chien ; un chien empaillé en plus, sur roulettes ? On va vous le dire.

SOPHIE - On est là pour ça.

BÁRBARA - On a quitté notre île pour vous le dire.

SOPHIE - C'est pour ça tout à l'heure, les éclairs, la tempête...

BÁRBARA (à Sophie) - Ils avaient compris. (Au public) Pour nous faire quitter l'île, il faut que cette histoire soit importante.

SOPHIE - Très importante.

BÁRBARA - Et vous devez la connaître cette histoire, pour ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Alors comment c'est possible ?

SOPHIE - Ouais, comment c'est possible ?

Chanson : Le château de cartes

*La liberté est un château de cartes
Un chef d'œuvre éphémère
Posé sur une table
Au gré des courants d'air.
La liberté est un château de sable
Un chef d'œuvre éphémère
Bâti sur une plage
Tout au bord de la mer.*

*Les mots sont des courants d'air, fragile !
Les mots sont des bords de mer, fragile !
La liberté, fragile !
Parole de chat.*

*La liberté est un château de nacre
Un chef d'œuvre éphémère
Lilliputienne barque
Secouée en pleine mer.
La liberté est un château de paille
Un chef d'œuvre éphémère
Qu'une minuscule flamme
Peut réduire en poussière.*

*Les mots sont des coups de tonnerre, fragile.
Les mots sont des étincelles, fragile.
La liberté, fragile !
Parole de chat.
Parole de chat.*

Calendrier prévisionnel de création

2024

Écriture de l'adaptation, création des chansons

2025

Travail de recherche avec la créatrice des marionnettes

Formation de l'équipe artistique

17-28 NOVEMBRE

École primaire de Came

Résidence médiation et recherche en immersion

Coproduction Communauté d'Agglomération Pays Basque (64)

2026

7-9 JANVIER

MéMo à Monein

Résidence musique et chansons // Sortie de résidence le 9 janvier
Avec le service Culture de la commune de Monein (64)

11-12 JANVIER

Espace Jéliote à Oloron-ste-Marie

Prêt de l'atelier marionnette // Sortie de résidence le 12 janvier
En partenariat avec espace Jéliote (64)

2ème trimestre - en recherche

Fabrication scénographique, costumes et accessoires

07-11 DECEMBRE

Barbezieux

Résidence de mise au plateau
Avec le service Culture 4B Sud Charente (16)

2027

1er trimestre - en recherche

Résidence mise au plateau

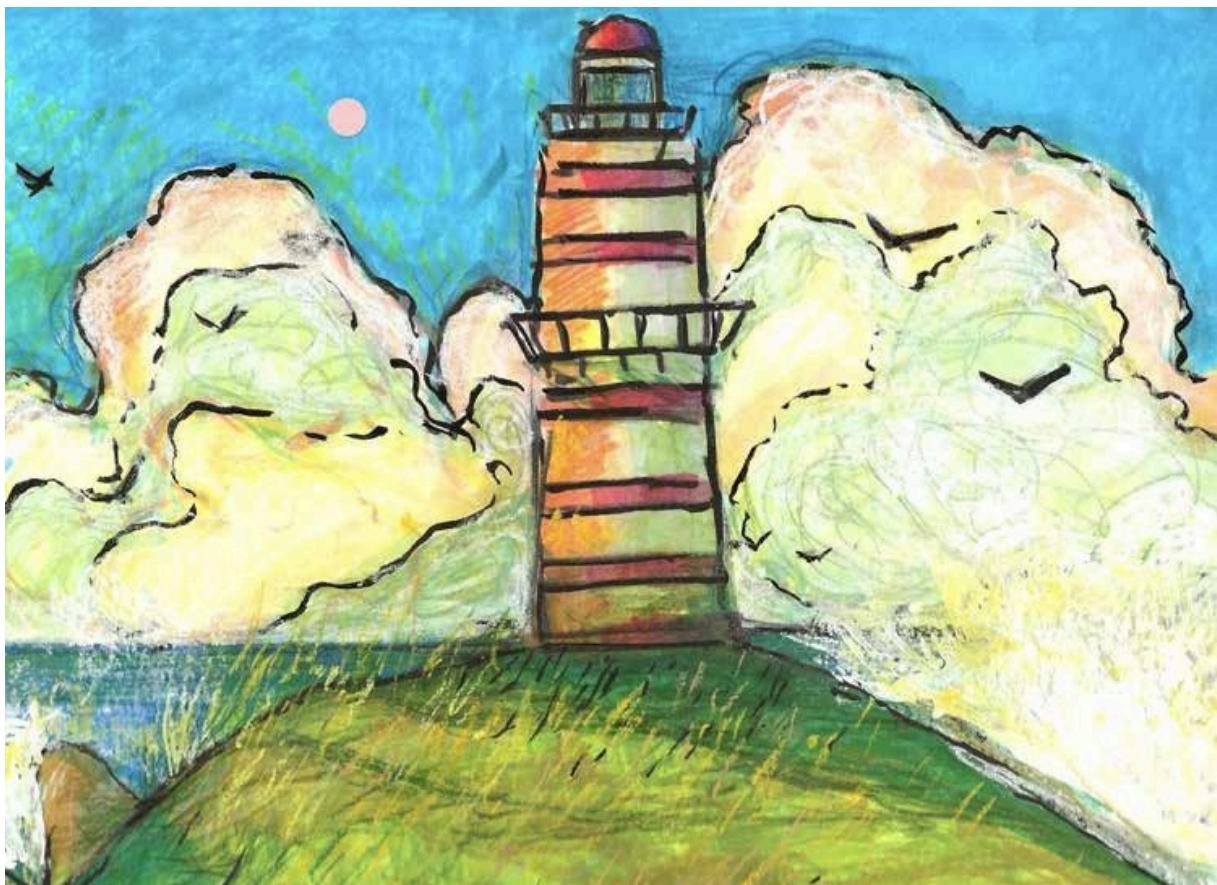
2ème trimestre - en recherche

Résidence mise au plateau

3ème trimestre - en recherche

Résidence Création lumière
Résidence et sortie de Création

Sortie de création
Fin 2027

L'équipe artistique

Sophie Kastelnik

Comédienne • chanteuse • musicienne

Plongée dans la marmite depuis son enfance, l'évidence d'une carrière artistique s'impose dès son plus jeune âge. Elle se forme très tôt en théâtre, danse, musique (piano et accordéon) et en chant, puis aux techniques du clown, de la marionnette, du théâtre d'objets et de la danse.

En 2018, elle s'envole pour porter artistiquement tous les projets d'Une Hirondelle Cie, pour un théâtre populaire, tourné vers un public de proximité, avec

une attention particulière donnée à l'enfance et à la jeunesse avec les spectacles : *Cuisine-moi une histoire* (2018), *Ma couverture et moi* (2021), *Éclipse et coquelicot* (2022) et *Cosina'm ua istòria* adaptation de *Cuisine-moi une histoire* en occitan/gascon (2024).

Depuis 2023, avec Laurent Madiot et Marlène Bouniort, elle revisite en chansons les fables de La Fontaine dans le spectacle *La Fontaine Unplugged* de la Cie DNB.

Une Hirondelle Cie

Cosina'm ua istòria (2024)
Éclipse et coquelicot (2022)
Ma couverture et moi (2021)
Cuisine-moi une histoire (2018)

Cie Dnb

La Fontaine Unplugged (2023)

Cie Hecho en Casa

Caché dans son buisson de lavande
CYRANO sentait bon la lessive (2014)

Cie Entre Les Gouttes

Livère (2016)
Larguez les amours (2014)
La peur du gant de ménage (2013)

Théâtre du Rivage

Mongol (2011)
Effet de nuit (2010)
Le jeu de l'amour et du hasard (2009)

Bàrbara Rivas

Comédienne • danseuse

Sa carrière artistique débute par la pratique de la gymnastique rythmique dans son village puis par des cours de danses de différents styles. Ses premiers pas de comédienne se feront à la télé Euskal Telebista, dans plusieurs séries et au cinéma.

En 2014, elle est diplômée en théâtre

physique de la RESAD de Madrid et du Rose Bruford College de Londres. Elle a complété sa formation avec des ateliers de masques larvaires et de marionnettes à Londres, en France et en Suisse.

En 2018, elle crée sa propre compagnie, Arimaz Teatro, avec laquelle elle utilise le théâtre comme outil social.

THEATRE

Kutxetan Ibilki
Cie Nanoua (2024-2025)

Bullying-a ez da jolasa
Cie Arimaz (2020-2025)

Oihana
Cie Itzuli (2022-2023)

Cyrano
Cie Hecho en casa (2017-2025)

CINEMA ET TV

- **Desagertuta** Série (2024)
Jabi Elortegi / Estel Díaz
- **Intimidad** Série (2022)
Marta Font
- **Altsasu** Série (2020)
Asier Urbieto
- **Allí Abajo** Série (2019)
Juanma Pachón
- **El Silencio de la ciudad blanca**
Cinéma (2018) - Daniel Calparsoro

• **Ama, nora goaz ?** Documental (2016)

- Iban Gonzalez
- **Go!azen** Série (2016)
Jabi Elortegi
 - **Vaya Semanita** Série (2010)
Idoia Uranga
 - **Go!azen** Série (2009)
Jabi Elortegi
 - **Go!azen** TV movie (2008)
Jabi Elortegi / Aitor Aranguren
 - **Goenkale** Serie (2007-2008)
Olatz Beobide

Simon Kastelnik

Compositeur • musicien • percussionniste

Né d'une famille de musiciens, il s'est formé comme percussionniste d'abord au CNR d'Aquitaine, puis au CIAM à Bordeaux et à Music'Hall où il obtient le diplôme de la FNEJMA.

Il constitue son univers musical en expérimentant surtout le vibraphone avec différents groupes (jazz, oriental, free, chanson expérimentale...). Ses voyages (Syrie, Colombie, Bali, Macédoine...) sont pour lui, l'occasion de se former aux percussions traditionnelles et de nourrir ses propres compositions.

Il réalise l'écriture musicale de ciné-concerts, de pièces de théâtre, de contes, de comédies musicales ainsi que des bandes originales de films.

Actuellement il joue dans "L'Arrivant" (BD-Concert avec le trio MagicNubuk), "Le Vespa Cougourdon Ourchestra" (transe carnavalesque), "En Bal et Vous" (bal déjanté), "Les Kec" (rock décalé), "Tsigogne" (electric Balkan) et en création avec La famille Goldini dans le spectacle de rue "Les Puits des Fous"(autour de l'histoire du pétrole)

MUSIQUE POUR L'IMAGE

L'Arrivant BD-Concert
avec le trio MagicNubuk (2024)

La Mangue (2022), **Loin d'Al Andalus** (2019), **L'entre-deux tours** (2016), **La part maigre** (2003)
films de Philippe Kastelnik
Bandes originales : Composition et consultant

Tabou de F.Murnau (2005) et **Octobre** de S. Eisenstein (2004)
Cinés-Concerts

Premier prix concours de ciné-concert organisé par le cinéma Jean Vigo avec le film **Les Caprelles** de Jean Painlevé (2002)

COMPOSITION INSTRUMENTALE

Création musicale :

- **Eclipse et coquelicot**
Une Hirondelle Cie (2023)
(groupe MagicNubuk)
- **Le Théâtrographe**
La Famille Goldini (2021)
- **Dandin** Cie La Fabrique (2021)
- **La mort du roi Tsongor** Le Théâtre du Phare avec Olivier Letellier (2007)

Création musicale, arrangements et interprétations des spectacles :

- **Ma couverture et moi**
Une Hirondelle Cie (2020)
- **Les robinsonnades du roi Midas**
La Famille Goldini (2018-2020)
- **Ivan le terrible**
Le Théâtre du rugissant (2016-2019)
- **Récits macabres et fantastiques**
Cie Anomalique (2014)
- **Basculoscopia**
Cie Pipototal (groupe P.H.E.O.)
(2009-2014)

Laurent Madiot

Auteur • Metteur-en-scène

Laurent écrit et chante des chansons. Pour lui ! Son quatrième album «Comme par hasard» paru en décembre 2023 a reçu le coup de cœur de l'académie Charles Cros.

Il écrit aussi pour les Fouteurs de joie (avec qui il partage la scène depuis les débuts), pour Johanny Bert dans ses deux derniers spectacles et pour le projet «La Fontaine Unplugged».

Auteur de la comédie musicale «Le Petit Monde de Georges Brassens» dans les années 2000, il écrivit et/ou participa à divers projets scéniques ou théâtre et chansons s'entremêlent.

Hen et Le spleen de l'ange
de Johanny Bert
Écriture de chansons (2019-2023)

La Fontaine Unplugged
par la Cie Dnb
Écriture de chansons (2020-2022)

Les pieds dans les étoiles - Les Keykeppers
par la Cie Plume Pourpre
Écriture du livret, des chansons et mise en scène (2018-2024)

Le Destin moyen d'un mec fabuleux
par le Collectif Autruche
Écriture du livret et des chansons (2019-2021)

Deviens qui tu es
Écriture du livret, des chansons et mise en scène (2015-2016)

Les Futeurs de joie, les Sea Girls, Lucrèce Sassella, Robi
Écriture de chansons (1999-2024)

Jeanne Plante, seule en scène.
Écriture et mise en scène (2013-2014)

Le Chevalier Miroir et la Princesse Microbe
Écriture du livret et des paroles des chansons (2011-2012)

Le Petit Monde de Georges Brassens
Écriture du livret (1996-2003)

www.laurentmadiot.com

Lolita Barozzi

Marionnettiste

Lolita se forme à la sculpture à l'Ecole des métiers d'art d'Arras, ville dans laquelle elle rencontrera la marionnette et pour laquelle elle orientera tout son parcours auprès de compagnies pour en apprendre la construction, puis la manipulation.

Très vite, elle fera la rencontre de sa complice Aurore Cailleret et intégrera sa compagnie Le Liquidambar pour y élire domicile et travailler en tant que constructrice, interprète ou encore formatrice.

Bonne Espérance

Le Liquidambar

Création des marionnettes (2025)

Les jolies choses

Le Liquidambar

Projet de territoire (2023)

Des paniers pour les sourds

Le Liquidambar

Création et manipulation des marionnettes (2019)

La part des anges

Le Liquidambar

Création et manipulation des marionnettes (2021)

www.leliquidambar.com

Francisco Dussourd

Scénographe

Fran Dussourd est un artiste pluridisciplinaire reconnu dans le milieu des arts vivants pour son travail en tant que scénographe, comédien, costumier, accessoiriste, ainsi que pour ses installations et performances artistiques. Ses œuvres se caractérisent par l'élaboration d'un univers visuel fort, qui témoigne à la fois d'une grande sensibilité émotionnelle, d'un raffinement esthétique, d'un discours volontairement

impertinent et d'un sens de l'humour corrosif.

Toujours curieux en tant qu'artiste, il se réinvente sans cesse en explorant de nouveaux horizons et de nouvelles techniques.

Nonobstant, il préserve dans sa production sa sensibilité et son regard, son attention portée au détail, qui, avec le temps, sont devenus sa signature.

Le Message par Jour de Fête cie

Scénographe, costumier, accessoiriste, comédien (2023)

Nuit de l'Ours du Carnaval Biarnès

par Jour de Fête cie

Mise en espace, dramaturgie (2023)

Hondamendia par Axut !

Scénographe (2022)

Si quelqu'un le demande, je n'ai jamais

été là par La Machine à Pingouins

Mise en scène, adaptation du texte (2022)

Amua par Axut !

Scénographe, costumier, accessoiriste (2021)

Festival de danse : Le Temps d'Aimer 30eme édition par Biarritz Culture

Scénographe (2020)

Le Projet Laramie par Jour de Fête cie

Scénographe, costumier, accessoiriste, comédien (2019)

Livère par Cie Entre les Gouttes

Scénographe, costumier, accessoiriste (2017)

Cyrano par cie Hecho en casa

Scénographe, costumier, accessoiriste (2014)

Cendrillon par Malandain Ballet Biarritz

Accessoiriste (2013)

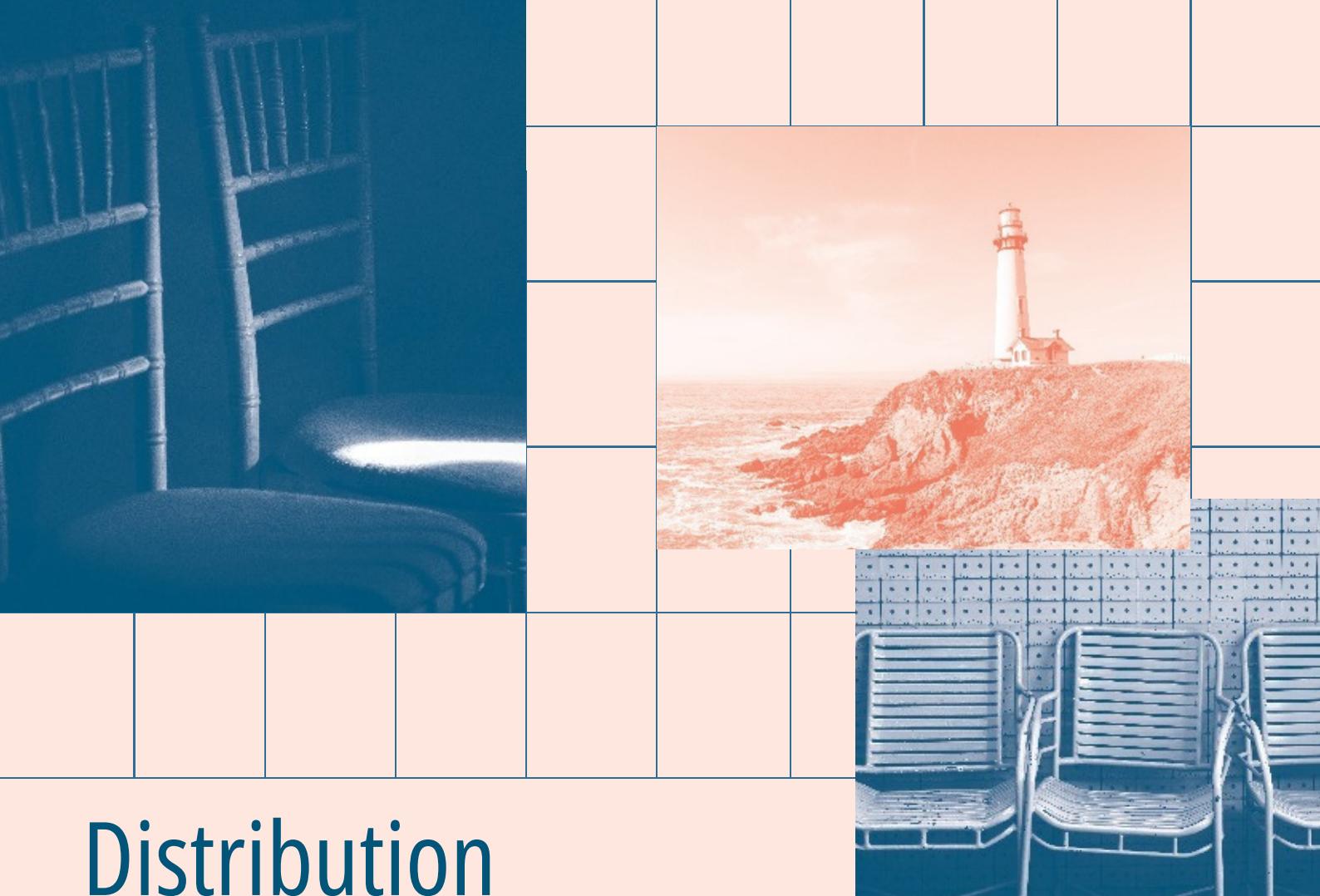
Dans ma cuisine il y a par Mecanica Théâtre

Scénographe, costumier, accessoiriste (2010)

Lulu par Théâtre des Chimères

Scénographe, costumier, accessoiriste (2008)

www.frandussourd.com

Distribution

Direction artistique & interprète
Sophie Kastelnik

Auteur de l'adaptation et metteur en scène
Laurent Madiot

Interprètes
Bàrbara Rivas
Sophie Kastelnik

Musicien sur scène
Simon Kastelnik

Création musicale de l'univers sonore arrangement des chansons
Simon Kastelnik

Création des musiques des chansons
Laurent Madiot
Sophie Kastelnik

Création Marionnette
Lolita Barozzi

Création Scénographique accessoires et costume
Francisco Dussourd

Costumière
En cours

Création lumière
En cours

Régie technique en tournée
Julien Delignières

Administration de production
Coralie Blain

Diffusion
Jean-Yves Ostro

Production
Une Hirondelle Cie

Coproductions, partenariat, soutien et résidences
Communauté d'Agglomération Pays Basque, Commune de Monein, Espace Jeliote, service Culture 4B Sud Charente, *recherches en cours...*

Soutiens
Région Nouvelle-Aquitaine, Le Département des Pyrénées-Atlantiques

Pistes pédagogiques

Les Thématiques

Glissement sémantique / Détournement du sens des mots et/ou de la phrase et changement de référence.

Curiosité d'esprit / Ouverture d'esprit et soif d'acquérir des connaissances et des expériences qui poussent à questionner et à mieux comprendre son univers.

Esprit critique / Aspect fondamental de notre capacité à se saisir d'informations et de connaissances de qualité pour se faire une opinion fondée ou encore pour prendre des décisions en connaissance de cause.

Le pouvoir des mots / Accorder de l'importance aux choix des mots

Se questionner sur les mots

Pourquoi accorder de l'importance aux mots ?

Les mots sont-ils en crise ?

Pourquoi les mots font-ils moins écho à notre époque ? Pourquoi prêtent-ils à tant de confusion ? Ou de peur ? Y aurait-il un lien entre la mauvaise maîtrise de la langue et la violence ?

Faut-il accorder de l'importance aux mots ?

Cette mission de sensibilisation peut être élaborée et modulée avec les partenaires (médiateur, professeurs...). Un dossier pédagogique complet sera proposé pour les accompagner dans les thématiques abordées.

Bords de scène, échange en classe avant et/ou après la représentation, initiation au théâtre, ou projet plus long et approfondi autour du jeu de l'écriture, de l'interprétation de plusieurs personnages ou du

Quelques outils artistiques

De l'écriture à la lecture : Jouer avec les mots

En passant par l'exercice de l'écriture, nous pourrons jouer avec les mots en inventant une publicité, un slogan, un discours politique. Inventer un langage pour amadouer, essayer de vendre, comprendre comment les mots peuvent être source de manipulation pour arriver à un résultat. La lecture et/ou l'interprétation de sa création pourra faire suite à cet exercice d'écriture

Par la théâtralité, devenir multiple : L'interprétation

Comment devenir plusieurs personnages ? Par quoi passe la transformation ? Le corps, la voix, le rythme, un accessoire, un costume... Les pistes sont ouvertes pour expérimenter une palette de personnages liés au spectacle.

Passer par la choralité pour exprimer sa singularité

Suivre une idée, un mouvement, une direction, exécuter cette proposition en choeur. L'art de la choralité est un travail basé sur l'écoute de l'autre, qui affine sa concentration pour permettre de s'accorder ensemble. Comment de cet ensemble, faire naître un mouvement, une idée, un mot qui nous raconte, qui parle de nous et de notre singularité.

travail autour de la choralité, tout peut s'imaginer ensemble.

Lors des ateliers pratiques, la comédienne travaille sur plusieurs axes autour du spectacle pour sensibiliser le jeune spectateur et l'amener à aller plus loin qu'être un simple consommateur culturel, en développant les thèmes du spectacle grâce à des « outils » artistiques, le faisant devenir acteur de sa découverte.

La compagnie

Une Hirondelle Cie a été fondée à Bayonne en 2018, pour soutenir les créations artistiques et projets culturels de l'artiste comédienne et musicienne, Sophie Kastelnik.

L'hirondelle, c'est elle. Comme l'oiseau, elle porte l'envie d'amener le printemps dans ses créations, de faire rêver et de voir léger.

C'est à travers l'univers du théâtre, conjugué à la musique, au chant, à la marionnette, ainsi qu'au théâtre d'objets, ses complices de jeu, qu'elle explore tous ces arts de la scène pour raconter et nous faire partager son expérience poétique et parfois burlesque du monde.

Si aujourd'hui l'enfance et la jeunesse sont un de ses domaines de prédilection, c'est surtout pour parler de la fragilité, de l'innocence, et de cette nostalgie qu'elle cherche à raviver au travers de ses propositions artistiques.

Comme les histoires qui sont de petites briques à construire les rêves, notre hirondelle construit son nid avec le fil de nos petits quotidiens, pour dialoguer avec nos imaginaires.

La première création «Cuisine-moi une histoire», librement inspirée de trois albums jeunesse, sort en décembre 2018. S'en suit en février 2021, «Ma couverture et moi», une adaptation théâtrale de l'œuvre

éponyme de Anne-Sophie de Monsabert. «Eclipse et coquelicot », une œuvre originale poétique pour la petite enfance est créée en octobre 2022. En septembre 2024, est créé Cosina'm ua istòria, une adaptation de Cuisine-moi-une histoire en occitan/gascon.

Une Hirondelle Cie reçoit le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques.

La compagnie est accompagnée par la CAPB et bénéficie d'un soutien à la diffusion en coréalisation avec l'OARA, à la demande des partenaires culturels.

Une hirondelle cie

Le projet artistique

Une Hirondelle Cie défend un théâtre du «vivant», par un souffle, une vibration, une énergie qui se partage de l'artiste au spectateur.

Ici, nous développons un théâtre de proximité, à l'instar du théâtre populaire de Vilar que Pierre Debauche défendait de son vivant. Un théâtre sincère, qui nous détache du quotidien, pour nous divertir et nous poser question, sans donner de réponse, mais en laissant libre à chacun de s'interroger.

Le théâtre est un face à face d'humain à humain ; Nous proposons de la matière à rêver et invitons le spectateur à plonger dans sa propre histoire, à développer son imaginaire et ses émotions les plus discrètes, son champ des possibles.

Le raz de marée des écrans noirs et du virtuel a tendance à nous éloigner du sensible. C'est pourquoi, à travers le théâtre, nous nous efforçons à continuer de proposer du direct, de l'interaction véritable, du partage et de l'échange, moteurs indispensables pour s'explorer et s'enrichir mutuellement encore et toujours.

Les projets artistiques et culturels d'Une Hirondelle Cie puisent leur inspiration dans des sources littéraires, musicales, picturales, associant étroitement plusieurs disciplines artistiques sur le plateau, à travers :

Le théâtre, une parole d'auteur, pour fabriquer notre vision du monde dans sa forme éphémère et spontanée.

Le corps, pour exprimer sans les mots ; un visuel corporel avec une place poétique, son espace créatif d'expression.

La musicalité pour une évasion franche et multiple, pour rythmer les propositions, s'évader et inviter au voyage.

Des personnages aux couleurs variées, le chant, les jeux sonores, les instruments de musique nous entraînent vers un ailleurs.

La marionnette et le théâtre d'objets, pour donner la réplique et solliciter la magie du vivant dans l'objet en apparence inerte et nous rappeler au souvenir de nos jeux d'enfant.

Les spectacles de la compagnie

Cuisine-moi une histoire

Une cuisinière dans sa cuisine, prépare ses histoires, et ça sent bon !

Accompagnée de son accordéon, elle vous les sert en musique, sa batterie de cuisine épice et rythme ses aventures. Elle nous raconte et nous chante trois histoires qui nous donnent l'eau à la bouche et nous emmènent en balade avec « Le petit chat perdu », « Roule galette » et « La petite poule rousse »

Ma couverture et moi

Quand un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles pour ne pas se séparer de son doudou...

Les premiers jours d'école de chaque enfant bousculent les habitudes. Il n'est pas si facile de grandir d'un coup ! «C'est vrai que j'étais grand, tout le monde me l'avait dit ce matin... Alors, tout seul ou avec l'aide complice de l'adulte attentif, on invente et on contourne les interdits, pour grandir à son rythme !

Éclipse et coquelicot

Un champ de coquelicots. Une jeune fille espiègle s'y délassé...

Et voilà que ses membres vont prendre vie et devenir autonomes. Ces nouveaux protagonistes entrent en scène pour des aventures rocambolesques, jusqu'à ce que la jeune fille se métamorphose en de multiples figures, abstraites et inconnues.

Une histoire de transformation à travers une exploration du corps dans tous ses états.

Les contacts

Artistique

Sophie Kastelnik

unehirondellecie@gmail.com
06 18 92 90 42

Administration

Coralie Blain

unehirondellecie.adm@gmail.com
06 84 16 40 89

Diffusion

Jean-Yves Ostro

ostrojy@orange.fr
06 79 15 13 52

L'association

Une hirondelle cie
Maison des associations
11 Allée de Glain
64100 Bayonne
07 49 94 15 22

Présidente
Françoise Goislard de Monsabert
Secrétaire
Christine Isselin-Petitdidier
Trésorière
Sandrine Jauliac

Siret : 841 916 406 00017
Code APE : 900 1Z
Licences :
L-R-21-010200 & L-R-21-010201

unehirondellecie.com • Facebook : [Une Hirondelle Cie](#)

Dossier

Rédaction
Sophie Kastelnik, Laurent Madiot,
Caroline Galin

Illustrations
Francisco Dussourd

Graphisme et visuel
Laurence Maigret

Crédits photos
AllecGomes, Tj Holowaychuk, Tom Van Hoogstraten,
Federica Campanaro, Pozva, Luke Besley, Courtney Corlew,
Justin Lim, Mathieu Prat et Sarah-Katia Baron

