

THÉÂTRE | MAGIE | MARIONNETTE
DU 16 AU 18 JANVIER 2025

VERS LES MÉTAMORPHOSES

ÉTIENNE SAGLIO / MONSTRE(S)

© Benjamin Guillemin

JEU 16 ET VEN 17 JANVIER À 20H
SAM 18 JANVIER À 17H / 1H ENV.
ESPACE DES ARTS · GRAND ESPACE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
TÉL : 03 85 42 52 12 – BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM
ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE – DIRECTION NICOLAS ROYER
CS 60022 – 71102 Chalon-sur-Saône Cedex

Etienne Saglio / Monstre(s)

Création 2024
(titre prochainement)

*Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élaner vers les champs lumineux et sereins;*

*Celui dont les penses, comme des alouettes,
Vers les cieux le matin prennent un libre essor,
- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes !*

Charles Baudelaire

Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses.

Paul Éluard

Note d'intention

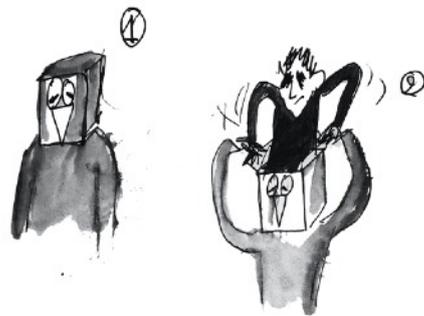
Tout a commencé avec ce masque en carton aux couleurs vives. Mi-humain mi-animal avec son bec et ses grandes oreilles. Je l'ai fait sur un coup de tête à un moment difficile de ma vie. Le sol se dérobaît sous mes pieds et ce masque était ma réponse. Comme un besoin de transformation.

« Longtemps, je suis resté moi-même et puis j'ai avancé. A grandes ailes. Vers les métamorphoses. »

Mes spectacles se composent de plusieurs strates. De plusieurs espaces diégétiques. Une écriture multicouches qui permet grâce au langage magique de choisir ce qu'on donne à voir et de s'enfoncer dans les profondeurs de la dramaturgie. Ce spectacle est composé de 4 strates que voici :

La première strate est le récit d'un voyage initiatique.

- Un personnage tente de sortir de son corps, de se transformer en oiseau puis en alter égo miniature. Il rencontre un chien, un géant, vole jusqu'à un feu où l'on danse... Il utilisera comme prétexte et outil de métamorphose un masque en carton de couleurs vives qui sera central dans son voyage.

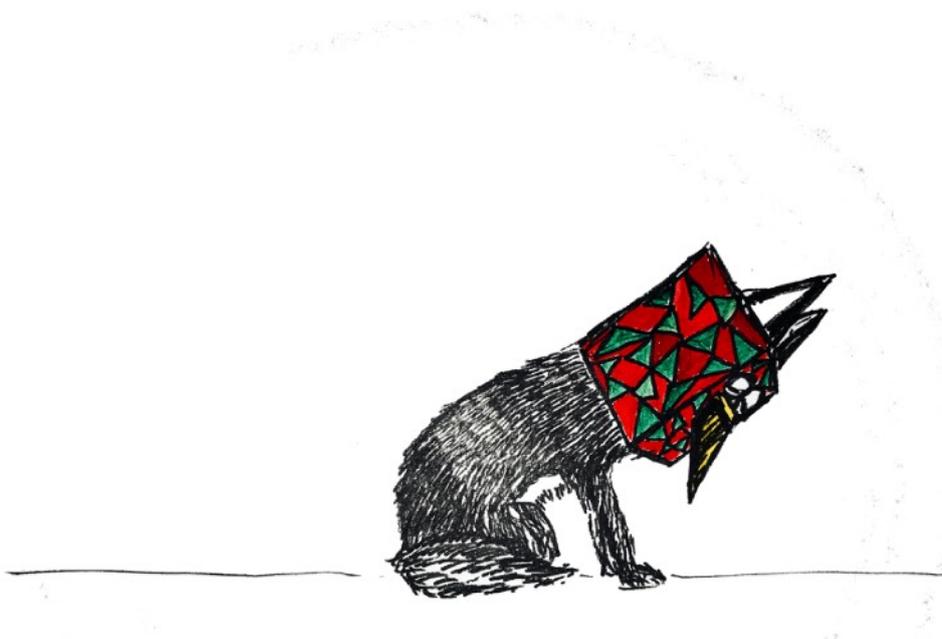

En dessous, la deuxième strate est l'histoire symbolique de ce récit.

- Elle parle de notre sensation d'être à l'étroit, de notre envie d'être multiple, de s'élever, de fuir un groupe ou une place attirée, de devenir celui ou celle que l'on rencontre. Elle parle de notre relation avec celui qu'on aimerait devenir ou celle qu'on ne sera pas.

La troisième strate, la plus profonde, est l'histoire personnelle et intime de ce récit.

- Elle parle d'une rupture amoureuse, de la quarantaine qui approche, de ma relation aux autres, de mon identité de frère jumeau... et de plein d'autres choses encore qu'il me reste à découvrir ou qui n'ont pas toujours vocation à être partagées.

La quatrième strate est une sorte de méta-strate autour du spectacle. Le réel dans le réel.

- Nous montrons une équipe en train de réaliser ce spectacle. Nous donnons à voir des artifices d'illusions théâtrales ou marionnettiques dans une joie ludique qui exige la complicité du spectateur. Ces respirations viennent perturber la compréhension du trucage magique et désamorcent le traditionnel conflit entre le magicien et son public voulant le démasquer. Elle permet aussi des retours soudain au réel afin de mieux replonger ensuite dans la magie.

Toutes ces strates se mêlent et s'enchevêtrent sans forcément devoir être distinguées.

Ainsi ce spectacle sans parole est vraiment tout public puisque chacun y fait résonner son histoire et ses propres élans vers les métamorphoses.

Techniques utilisées

La **magie** avec tout son cortège de secrets que je ne peux détailler ici sera mon langage principal.

Je travaillerai avec de la **danse** pour les séquences de fêtes et de transe.

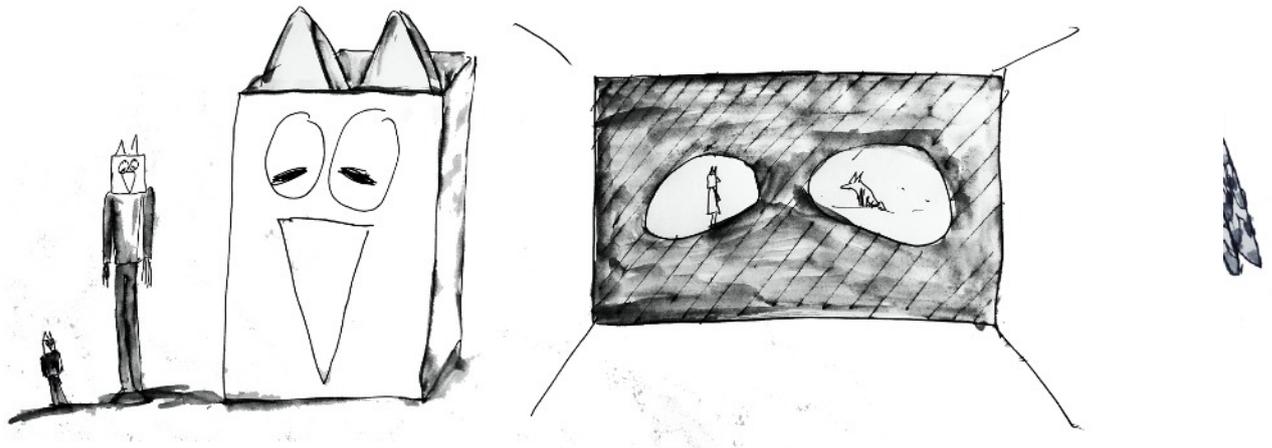
Avec de la **marionnette** pour le mini personnage et les corps inanimés . Marionnette à fils, pantin hyper réalistes, hologrammes et animatronics.

J'utiliserai du **théâtre d'ombres** pour certaines séquences.

Je travaillerai avec un chien pour les métamorphoses animales.

Pour la documentation sur les phénomènes de transe je vais m'aider des connaissances d'anthropologue de Valentine Losseau qui m'accompagnera à la dramaturgie.

Jeu d'échelles

Je donnerai à voir 4 échelles afin de naviguer entre les points de vue.

Echelle 1 à taille humaine

Echelle 0,25 avec une mini marionnette

Echelle 4 avec un masque géant

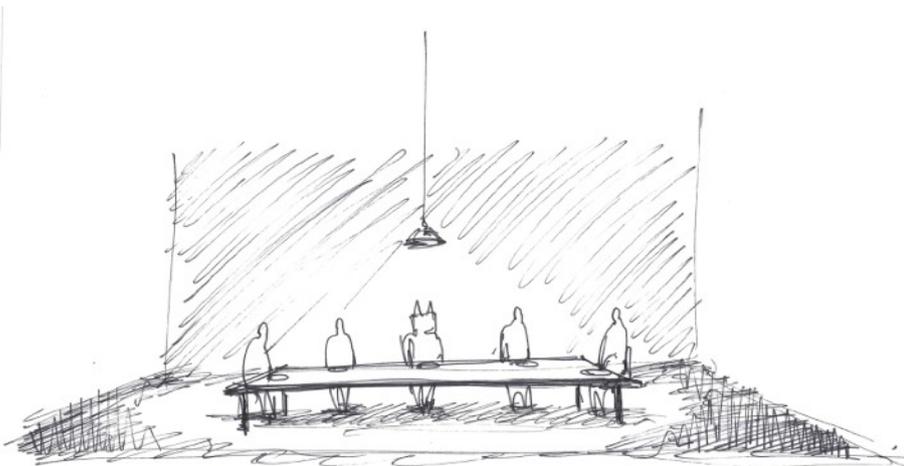
Echelle 10 avec la vision depuis les yeux du masque pour le public

Scénographie

Pour la scénographie, je retravaille avec Benjamin Gabrié et le constructeur Simon Maurice avec qui j'ai réalisé le Bruit des Loups.

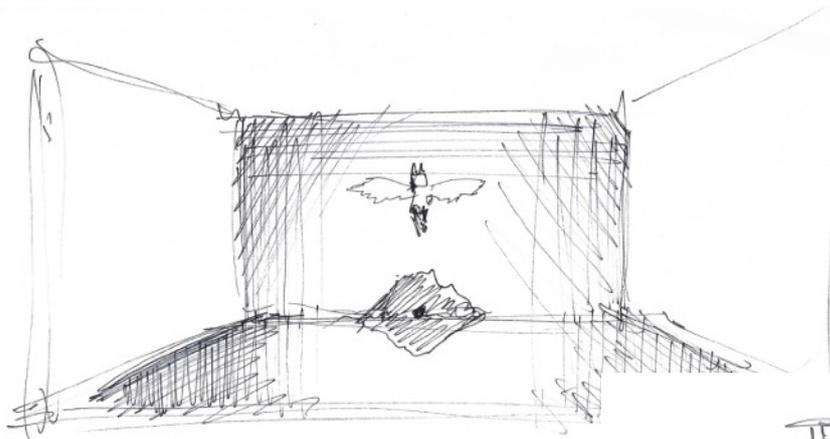
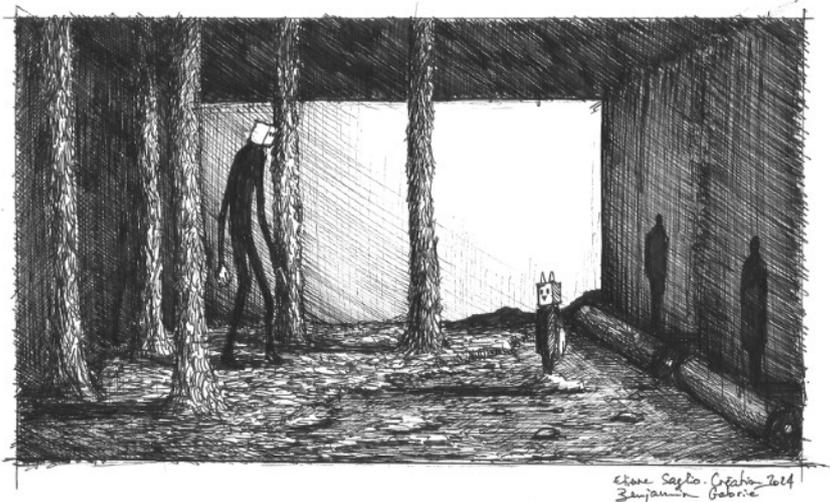
La scénographie présentera plusieurs tableaux qui se mettront en place soit de façon magique soit dans un ballet technique d'une efficacité chorégraphiée.

6 tableaux se succèderont

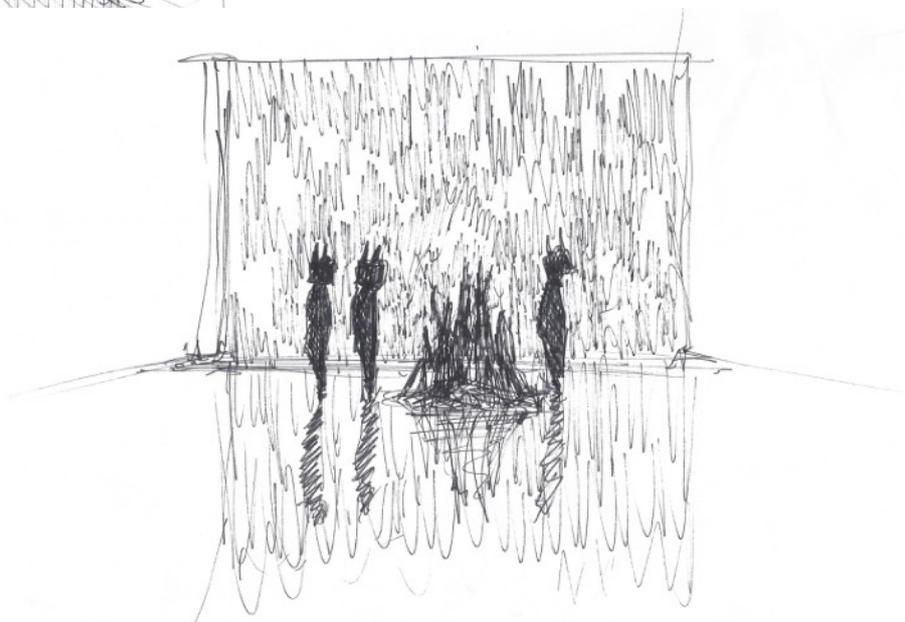
La « cène » d'ouverture avec un personnage masqué qui s'échappera de son corps par sa tête sous le regard de ses collègues.

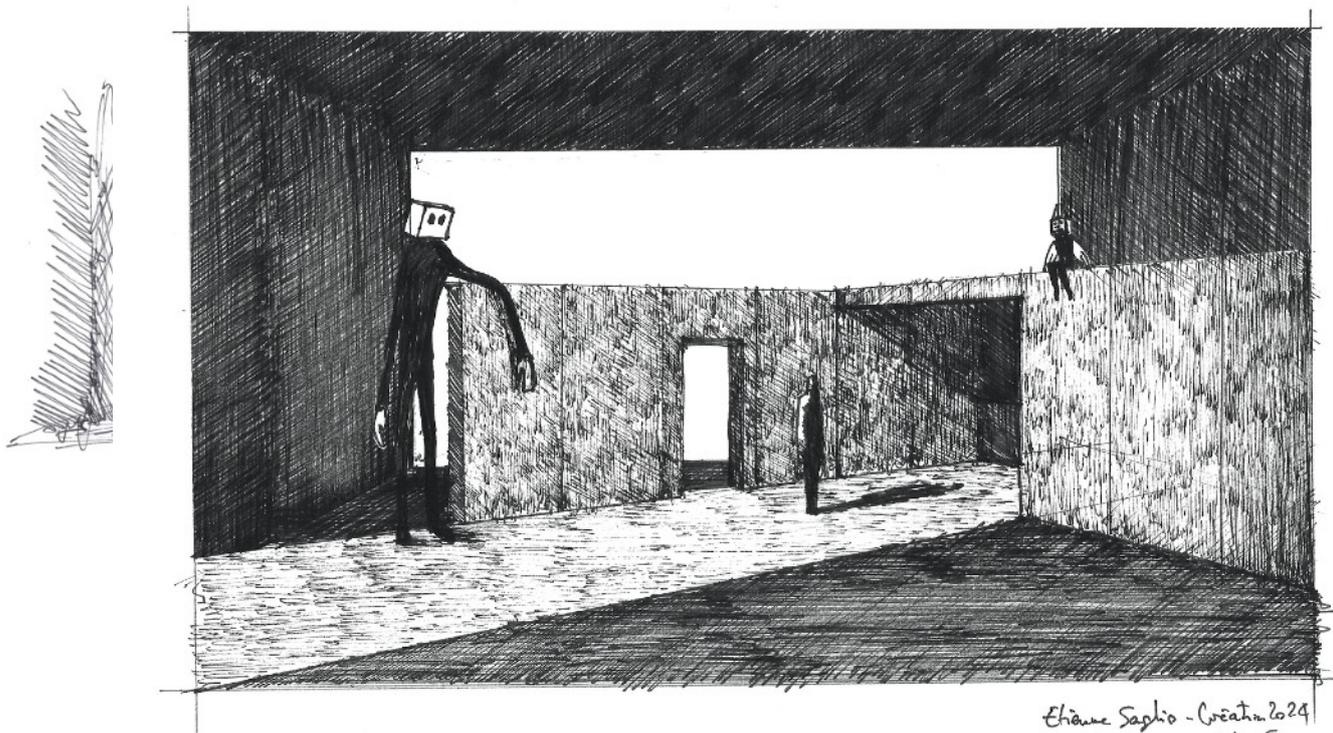
Scène de marche avec le décor qui glisse doucement au sol et des ombres projetées. Elle servira au personnage de 80 cm et au géant de 3m 60.

Scène de vol avec des ailes de polystyrène au dessus de l'eau vers une montagne grossissant à vue d'œil.

Scène de fête et de rituels étranges autour d'un grand feu au pied d'une caverne.

Thème Sapio - Création 2024
Benjamin Gaborie

Scène de retour à la réalité froide. Coincé entre des murs, le personnage se débattre avec de multiples hallucinations dans une ambiance froide.

Scène finale présentant un masque géant enfermant le personnage principal.

Etapes de création

2022

25-29 avril – Labo de recherche – Centre culturel J. Duhamel, Vitré (35)

5-9 septembre – Labo de recherche – AY-ROOP, Scène de Territoire, Rennes (35)

28 novembre - 2 décembre – Labo de recherche – Centre culturel J. Duhamel, Vitré (35)

2023

6-10 février – Construction machinerie et scénographie – Laval (53)

6-10 mars – Construction machinerie et scénographie – Laval (53)

2-17 mai – Résidence dramaturgique – Centre culturel J. Duhamel, Vitré (35)

12-16 juin – Construction machinerie et scénographie – Laval (53)

18-30 septembre – Résidence dramaturgique – Théâtre de Laval, Centre National de la Marionnette (53)

2024

9-12 janvier - Résidence de création - TNB, CDN, Rennes (35)

4-15 mars – Résidence de création – Le Carré, Scène Nationale, Château-Gontier (53)

8-19 avril – Résidence de création – Théâtre Sénart, Scène Nationale, Lieusaint (77)

24 juin - 5 juillet – Résidence de création – Maison de la Culture, Scène Nationale, Bourges (18)

9-27 septembre – Résidence de création – Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale, Quimper (29)

Création 1er, 2 et 3 octobre 2024 Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale, Quimper (29)

Conditions techniques envisagées

Plateau frontal

12m d'ouverture au cadre / 18,5 m de mur à mur

10 m de profondeur / 9,8 m sous grill

13 personnes en tournée

Teaser des premières semaines de laboratoire

Avril 22 (Vitré) - https://www.youtube.com/watch?v=_uDtZjNbMg4

Septembre 22 (Rennes) - <https://www.youtube.com/watch?v=aibkgnINEXI>

Décembre 22 (Vitré) - <https://www.youtube.com/watch?v=B5NPekp6uYQ>

Mai 2023 (Vitré) - <https://www.youtube.com/watch?v=uGE1EvvlXIE>

Septembre 2023 (Laval) - <https://www.youtube.com/watch?v=5yN-GDPh6Ao>

Monstre(s)

Association fondée en 2008 à Rennes pour permettre au jongleur et magicien Etienne Saglio de mener ses projets artistiques et culturels.

Le travail de la compagnie Monstres s'articule autour de la manipulation d'objets et de la magie. Le premier spectacle créé par la compagnie est *Variations pour piano et polystyrène* (2009). La même année *Le Soir des Monstres* voit le jour et, en 2011, une installation plastique et magique : *Le Silence du Monde*. Dans la continuité du premier spectacle, Monstres réalise *Les Limbes* en 2014 et, toujours dans une recherche esthétique et visuelle, développe une installation pour l'espace public, *Projet Fantôme* (2015).

Monstres est considérée comme une compagnie majeure de la magie nouvelle. Avec le sens du mystère, elle développe des propositions artistiques empruntées d'un lyrisme brut. La compagnie s'attache à créer un sentiment magique et poétique, développant le côté sensible de la magie.

Avec *Le Bruit des loups*, sa dernière création (2019), la compagnie développe un spectacle à la scénographie magique prévue pour les grandes salles. En nous emmenant dans les bois et en déployant un bestiaire fantastique orchestré par un étrange renard, la compagnie développe des images symboliques de notre rapport à la nature, aux animaux et à l'enchantement.

En janvier 2021, le spectacle *Goupil et Kosmao* a été créé à l'Espace des Arts, Scène Nationale de Chalon-sur-Saône. Dans ce duo comique classique entre le magicien Kosmao et son assistant Goupil, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d'animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.

Tous les spectacles et installations de la compagnie s'inscrivent dans le champ des écritures visuelles, et sont toujours en tournée. Monstre(s) est conventionnée par le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne et soutenue par la Ville de Rennes, la Région Bretagne et la Fondation BNP Paribas.

Etienne Saglio

D'abord jongleur autodidacte, Etienne Saglio se forme aux arts du cirque à l'école de Châtellerault puis entre au Lido à Toulouse et ensuite au Centre National des Arts du Cirque de Chalons-en-Champagne. Il découvre la magie lors de la formation pour une magie nouvelle organisée par Raphaël Navarro. En 2007, il crée *Variations pour piano et polystyrène* et *L'Envol* pour son diplôme du CNAC, numéro qui sera médaillé en 2008 au Festival Mondial du Cirque de demain.

En 2009, il crée *Le Soir des Monstres*. Ce spectacle, joué plus d'une centaine de fois, est l'oeuvre fondatrice de la compagnie Monstres et la révélation de l'univers artistique d'Etienne Saglio.

Parallèlement, il est interprète dans le spectacle *Vibrations* de la Cie 14:20, collabore avec de nombreuses compagnies (OrnotTo, Barnabarn, Blick Théâtre, Tarabates...) et intervient aux écoles du Lido et du CNAC.

En 2011, il crée *Le Silence du monde*, installation magique qui explore le lien entre la magie et les arts plastiques. En 2012, dans le cadre de Liberté de séjour, sa carte blanche d'un mois au Channel, scène nationale de Calais, il s'intéresse à la cuisine en créant un repas magique avec le chef étoilé Alexandre Gauthier.

En 2014, il crée le spectacle *Les Limbes* au festival Mettre en scène organisé par le TNB à Rennes.

En 2015, il crée à la Nuit Blanche de Paris *Le Projet Fantôme*, accompagné pour l'occasion par le trompettiste Erik Truffaz.

En 2016, il participe à *Nous, rêveurs définitifs*, création collective initiée par le Théâtre du Rond-Point à Paris.

En septembre 2019, après trois années d'un travail de création intense, Etienne Saglio présente les premières de son nouveau spectacle, *Le Bruit des loups*, au Grand T à Nantes. Fidèle à son univers fantastique, il embarque les spectateurs dans un conte merveilleux nourrissant de sa sensibilité artistique les réflexions écologiques qui traverse la société. Dresseur de fantôme, enchanteur de loup, Etienne Saglio est une référence incontournable de la magie nouvelle. Il est auteur associé au Théâtre du Rond-Point à Paris.

L'Équipe de création

Etienne SAGLIO - Créateur et Interprète
etiennesaglio@hotmail.fr / 06 63 64 81 53

Sylvain TROVALLET - Directeur Technique
sylvain.monstres@gmail.com / 07 67 36 49 09

Géraldine WERNER - AY-ROOP - Directrice administrative Cie Monstre(s)
geraldine@ay-roop.com / 06 62 33 14 95

Colin NEVEUR - AY-ROOP - Directeur de production
colin@ay-roop.com / 07 89 99 97 13

Maxence PAINEAU - AY-ROOP - Chargé d'administration
maxence@ay-roop.com / 07 88 37 79 38

Distribution

Création : Etienne Saglio

Interprètes : Etienne Saglio ou Vasil Tasevski et Clément Dazin ou Antoine Guillaume et Messi

Dramaturgie et regard extérieur : Valentine Losseau et Raphaël Navarro

Scénographie : Benjamin Gabrié

Création musicale : Madeleine Cazenave et Thomas Watteau

Création lumière : Alexandre Dujardin

Régie lumière : Alexandre Dujardin ou Laurent Beucher

Régie son : Thomas Watteau ou Christophe Chauvière

Conception machinerie : Simon Maurice

Conception vidéo : Camille Cotineau

Régie vidéo : Camille Cotineau ou Camille Gateau

Régie générale et construction : Yohann Nayet

Régie plateau : Yohann Nayet ou Alexis Artero, Simon Maurice ou Benoit Desnos, Louise Bouchicot et Louise Digard

Création informatique : Tom Magnier

Régie informatique : Thibaut Champagne ou Nicolas Guichard

Réalisation des marionnettes, accessoires et costumes : Louise Digard

Coachs animaliers : Laura Martin et Pascal Tréguy

Logistique de tournée : Marion Galon

Montage de production, administration et diffusion :
AY-ROOP

Les premiers partenaires engagés

Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper / maisondelaculture de Bourges, Scène Nationale / Scène nationale de l'Essonne / Théâtre national de Nice, CDN Nice Côte d'Azur / Théâtre Sénart, Scène nationale / Théâtre National de Bretagne, Rennes / Tandem Scène nationale, Arras-Douai / Equinoxe, Scène Nationale, Châteauroux / Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique / MC2 : Maison de la Culture de Grenoble, Scène Nationale / La rose des vents, scène nationale Lille Métropole-Villeneuve d'Ascq / Espace des Arts, Scène Nationale, Chalon-sur-Saône / Le Manège, Scène Nationale Transfrontalière, Maubeuge / La Comédie de Clermont scène nationale / Carré

Magique, Pôle national cirque en Bretagne / Théâtre du Rond-Point, Paris / Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré / AY-ROOP, Scène de territoire cirque, Rennes / Le Carré, Scène Nationale, CACIN du Pays de Château-Gontier / L'Hectare – Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette, Vendôme / Les Scènes du Golfe, Théâtres de Vannes et Arradon / Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l'Est mosellan / Le Théâtre de Laval, Centre National de la Marionnette / Le Quai, CDN, Angers

Avec le soutien du Ministère de la Culture / DGCA - aide nationale pour les arts du cirque et DRAC Bretagne, ARTCENA - Écrire pour le cirque. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National.

Monstre(s) bénéficie du soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.

Association Monstre(s) 11 rue du Manoir de Servigné 35000 Rennes
SIRET / 508 999 760 00012 - APE 9001Z - Licences / 2-1039882
conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Bretagne
soutenue par la Ville de Rennes, la Région Bretagne et la Fondation BNP Paribas