

Monsieur Herbin

Compagnie Des petits pas dans les grands

Théâtre de silhouettes et de formes

Durée 40 minutes

À partir de 5 ans

Après la création de « En forme ! », Audrey Bonnefoy poursuit sa réflexion et son travail autour des formes et des couleurs.

A la fois spectacle, exposition, animation de silhouettes et de formes, *Monsieur Herbin* propose une rêverie dans l'univers du peintre Auguste Herbin (1882-1960).

L'abstraction, la création spontanée, la perception d'une oeuvre, sa subjectivité, ou encore la synopsis* sont autant de notions apparemment complexes. Ce spectacle les rendra ludiques et accessibles à tous, dès 5 ans.

Mise en scène : Audrey Bonnefoy

Collaboration artistique : Philippe Rodriguez-Jorda

Écriture et création musicale : Dorothee Daniel

Interprétation: Julien Barrillet en alternance avec Aurore Beck, Dorothee Daniel et Alexandra David

Dramaturgie : Mona El Yafi

Conception scénographie et objets : Cerise Guyon

Création lumières : Julien Barrillet

Construction scénographie : Yoann Cottet

Production : Colette Lacrouts

Diffusion : Florence Chérel

L'INTENTION

Cette création, hommage au peintre Auguste Herbin, est née de l'envie de faire découvrir cet artiste original qui consacra la fin de sa vie à peindre à partir de l'alphabet plastique qu'il avait créé. J'ai eu le désir d'explorer quelques uns de ses tableaux, en particulier ses oeuvres dites « non figuratives-non objectives », que nous nous amusons à déstructurer et à recomposer de manière ludique et créative, à l'image des croquis et des feuilles préparatoires de l'artiste.

Les répliques fidèles que nous proposons de ces tableaux donnent lieu à un traitement visuel singulier en 2D, en 3D ou alliant parfois les deux.

Les tableaux tels qu'il les a pensé sont une correspondance de formes, de couleurs et de sons issus de son alphabet. Herbin définit lui-même sa peinture comme une « figuration non figurative » d'un mot, puisque le tableau l'exprime sans le «représenter».

La pianiste Dorothee Daniel joue en direct sur scène des morceaux qu'elle a composé à partir de la correspondance de sons que le peintre a laissé dans son alphabet plastique et musical, permettant ainsi une exploration des notions de « couleur du son » ou « d'audition colorée* »

Le spectacle est également ponctué de comptines jouées et chantées en direct.

La scénographie est un assemblage de formes (carré, triangle, rectangle, rond). En surprenant par ses divers systèmes d'ouvertures, l'espace, imaginé comme un objet maniable et transformable, se modifie et se bâtit au fil de la représentation, dévoilant un jeu de textures et de surfaces.

Sur le plateau une pianiste, une comédienne-marionnettiste et un technicien lumière sont réunis pour faire découvrir les oeuvres du peintre Auguste Herbin.

Ils découvrent alors des formes, des objets qui s'emboitent, se déploient, se rejettent. Les corps et les formes s'entremêlent pour suggérer un chemin narratif dont la réception reste propre à chacun. Chaque corps de métier révèle alors une part de l'artiste qu'ils explorent.

Soudain M. Herbin va leur apparaître, délivrant aux artistes et aux spectateurs des informations sur sa vie, son travail plastique, ses réflexions intimes et personnelles.

Ce personnage-marionnette de papier va guider nos protagonistes dans le cheminement de ses oeuvres., leur apparaissant sous différentes formes et échelles de manière ludique et surprenante.

Au fur et à mesure de la représentation, ils assemblent et installent les tableaux du peintre. Ceux-ci finissent par occuper la totalité du plateau, laissant place à une exposition éphémère. Les interprètes, dans un jeu à la fois tendre et burlesque, questionnent les objets, les formes et la complexité de leurs combinaisons.

* La synopsis ou l'audition colorée : la synopsis est la forme de synesthésie la plus fréquente. C'est une perception simultanée qui provoque chez le sujet un phénomène de vision colorée à l'écoute d'un son ou d'une voyelle.

S'ADRESSER AUX PLUS PETITS

Le regard posé par de très jeunes spectateurs sur un spectacle vivant est absolument neuf, sans préjugés. Ce qui m'amène à faire le pari qu'en voyant *Monsieur Herbin*, ils acceptent et trouvent, au delà de la narration classique, un chemin qui les touche, les émeuve, les amuse ou les étonne.

La liberté à travers la contrainte est un exercice que je trouve passionnant. J'ai découvert que beaucoup de professeur.e.s proposaient à leurs élèves de travailler sur des compositions plastiques « à la manière d'Herbin ».

Le travail autour de la couleur, des formes, de la composition, de l'harmonie, du jeu d'équilibre étant en tous points en accord avec le développement des enfants en maternelle, cela m'a confortée dans l'idée que ce spectacle, hommage au peintre, leur était parfaitement destiné.

AUGUSTE HERBIN ET MOI

J'ai découvert Auguste Herbin en effectuant mes premières recherches pour la création de *En forme !* en 2018. Lors des accompagnements scolaires autour du projet, nous avons souvent puisé dans l'alphabet plastique du peintre pour travailler avec des enfants de tous âges.

Coïncidence, le peintre est né dans un village du Cambrasis, à Quiévy, sur ce que nous appelons aujourd'hui le territoire des « Hauts-de-France » où est implantée la compagnie Des petits pas dans les grands depuis 2013.

Herbin refusait que l'on applique des leçons, des critiques littéraires ou des opinions d'historiens sur son oeuvre.

Il me semble que cette injonction participe de la méconnaissance de son oeuvre. Je me risque aujourd'hui à explorer l'univers du peintre non pour y imprimer une vision arrêtée ou donner le moindre conseil sur la lecture de ses tableaux, mais dans le seul souhait de faire découvrir plus largement la richesse de son oeuvre.

AUGUSTE HERBIN (1882-1960)

Peintre français, Herbin représente l'un des rares cas manifestes de passage du cubisme à la stricte « géométrie ». Il n'a jamais été cubiste au sens historique du terme, car il travailla longtemps isolé. Ayant débuté, sous l'influence du fauvisme, par des natures mortes et des paysages aux structures affirmées sous leurs teintes ardentes, il évolue vers l'interprétation du sujet par l'emploi d'aplats qui correspondent chez lui à la phase terminale de l'aventure cubiste (1912 env.) Vers 1920, il découvre le répertoire géométrique qui fera sa célébrité, puis en 1927, l'abstraction géométrique « pure », de tendance monumentale, qui sera désormais la sienne. Il fonde en 1931 avec Georges Vantongerloo le mouvement « Abstraction-Création ». En 1948, il publie *L'Art non figuratif, non objectif*, où il explicite sa recherche d'un langage fondé sur les rapports des surfaces les plus simples et surtout sur les rapports des couleurs (de préférence primaires), auxquelles il attribue une valeur spirituelle intangible que les surfaces seules sont chargées de répercuter. De ce style dépouillé, surgissent de savantes juxtapositions de polygones et de cercles, dont Herbin a été le seul à posséder la clé.

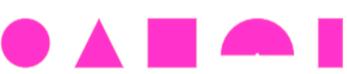
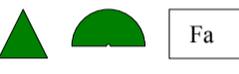
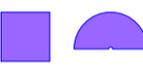
Universalis - encyclopédie.

Tableau d'Auguste Herbin, à partir du mot Soleil, 19XX

L'ALPHABET PLASTIQUE D'HERBIN

Herbin met au point en 1942 son alphabet plastique. À chaque lettre il fait correspondre une forme, une couleur et une note de musique.

A		Do Ré Mi Fa Sol La Si
B		Do Si
C		Do Sol
D		Do Ré
E		Do
F		Ré Do
G		Ré Do Sol
H		Ré Mi
I		Ré
J		Mi Ré Do
K		Mi Ré
L		Mi
M		Mi
N		Do Ré Mi Fa Sol La Si
O		Fa
P		Fa Mi
Q		Fa Sol
R		Sol Fa Mi
S		La Sol Fa
T		La Sol Si
U		Sol La
V		Do Ré Mi Fa Sol La Si
W		Si La
X		Do Si
Y		Si
Z		Si Do La

Monsieur HERBIN

C'est pendant la deuxième guerre mondiale, alors qu'Auguste Herbin est très isolé suite à la dissolution du groupe abstraction-crétion, qu'il élabore son livre manifeste « L'art non figuratif non objectif ». Ce livre est à la fois un traité de peinture et un livre mystique. Le vocabulaire employé par Herbin a souvent rapport à la foi, à la création, à la spiritualité.

Dans cette dernière partie de l'œuvre de Herbin, c'est le verbe, le mot, qui va être le point de départ de l'image, tel le verbe divin, créateur de toute chose. Il va dévoiler et mettre en place le système qui sera le sien pour réaliser un tableau à partir de ce moment jusqu'à la fin de sa vie : l'alphabet plastique, qu'il souhaite être un langage universel, une pasilogie. Cet « alphabet utopique » met en place une stricte correspondance entre chaque lettre de l'alphabet, une couleur, une ou plusieurs formes géométriques, et des sonorités musicales.

LA COMPAGNIE

La compagnie **Des petits pas dans les grands** est une compagnie jeune public de spectacle vivant. Depuis 2020, elle est associée à la **Comédie de Picardie, scène conventionnée pour le développement de la création théâtrale en région (80)**, dirigée par Nicolas Auvray, et en compagnonnage au sein du **Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale (60)**, dirigée par Xavier Croci. Depuis 2017, la compagnie est membre de la coopérative de création de la **Manekine (60)**, dirigée par Pascal Reverte.

Impulsée en 2012 par **Audrey Bonnefoy**, comédienne et metteuse en scène, la compagnie développe son travail autour de trois axes majeurs que sont la **création/diffusion**, les **actions avec les publics** et l'**implantation territoriale**.

La démarche artistique de la compagnie est articulée autour de **l'enfance**. Ses créations ont recours à différents langages : **le jeu d'acteur, la forme marionnettique, la lumière, le théâtre d'objet, la Langue des Signes Française ou encore l'immersion sonore**. Ses spectacles s'adressent à tous les publics, de l'enfant dès son plus jeune âge, en passant par le pré-ado, l'adolescent puis à la part d'enfance qui demeure en chaque adulte.

Parce que toutes les étapes de l'enfance comportent attentes, besoins, et questionnements propres, nous pensons que l'exploration du théâtre destinée à la jeunesse est au moins aussi riche et foisonnante que le théâtre dit « pour les grands ». Les valeurs que nous souhaitons porter avec la compagnie se basent sur le **partage** et la **coopération**. Persuadés que l'apport de la culture peut nous mener au-delà de ses frontières, nous mettons en place des projets qui ont l'ambition d'être vecteur de **socialisation, de curiosité, de dialogue, de partage et d'ouverture sur le monde**.

La compagnie est adhérente à Actes Pro (Association de compagnies professionnelles de spectacle vivant), à l'ASSITEJ France, au Collectif Jeune Public Hauts-de-France, à HF Île-de-France et au SYNAVI.

L'ÉQUIPE

Audrey Bonnefoy

Sortie de L'ERACM en 2005, Audrey travaille comme comédienne avec différents metteurs en scène essentiellement dans des productions de théâtre contemporains. Notamment **Roméo Castellucci**, **Alain Françon**, **Georges Lavaudant**, **Ludovic Lagarde**, **Laurent Bazin**, **Sylvie Baillon**, **Nicolas Saelens**, **Marcel Bozonnet**, **le Kollektif Singulier**, **Didier Perrier**...

Elle prête également sa voix à des documentaires télévisuels, des publicités, ainsi qu'à plusieurs audio-guides de la ville de Paris.

Depuis 2007, initiée et formée par **Sylvie Baillon** et **Éric Goulouzelle** à plusieurs techniques de marionnettes contemporaines, elle est par la suite engagée dans plusieurs créations comme comédienne-marionnettiste.

En 2012 elle crée la compagnie *Des petits pas dans les grands* au sein de laquelle elle écrit et met en scène des spectacles diffusés en France :

La Moustache (2013), *De la Porte D'Orléans* (2014), *En t'attendant* (2016), *O'Yuki miniature* (2017), *O'Yuki* (2018), *En Forme !* (2019), *Motordu à l'école* (2021), *Hernani on air* (2022).

Philippe Rodriguez-Jorda

Après une pratique amateur de la danse contemporaine à Angers, Philippe Rodriguez-Jorda découvre les marionnettes avec **Florence Thiébaud** qui dirige le **Théâtre de Mathieu**, et en compagnie de qui il travaille pendant deux saisons.

Puis il entre à l'**Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM)** dont il sort diplômé en 1990.

Il participe ensuite à de nombreuses créations tant en France qu'à l'étranger notamment avec le **Théâtre DRAK**, **Eloi Recoing**, **Philippe Adrien**. Il entretient par ailleurs une relation artistique suivie avec **Sylvie Baillon** (Amiens), **Basil Twist** (New-York), **Roman Paska** (New-York, Charleville, Wien), **François Lazaro** (Paris) dans *Les portes du regard*, *L'effacement*, *Paroles Mortes*, *Entre chien et loup*, *Le rêve de votre vie* et participe également comme interprète et/ou assistant à des projets mêlant la marionnette à d'autres arts de la scène (opéra, danse contemporaine, musique improvisée).

Responsable à mi-temps de la coordination pédagogique à l'ESNAM pour les promotions IV (1996/1999) et V (1999/2002), il y fait des vacances comme chargé de cours d'animation de marionnettes.

Depuis peu cuisinier avec un CAP obtenu en 2003, il entreprend sous son nom différents projets mêlant le théâtre de marionnettes à la cuisine comme un dîner-spectacle au dernier Festival Mondial des théâtres de marionnettes.

Alexandra David

Comédienne formée à l'Université Paris 8 sous les enseignements de **Michelle Kokosowski**, **Frédéric Fisbach**, **Stanislas Nordey**, **Claude Merlin** et **Claude Buchvald**. Durant ses études, elle collabore avec **Claude Buchvald** en tant que comédienne et choriste dans deux pièces de **Valère Novarina** : « *L'avant-dernier des Hommes* » à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon et « *L'Opérette Imaginaire* » au Théâtre de la Bastille.

Dans le même temps, elle intègre la Cie « *Lézard Hurlant* » qui gagne le prix du jury public au festival étudiant de Nanterre-Théâtre des Amandiers pour sa création « *La Minutie du Chaos* » en 1999.

Elle gardera de cette période un intérêt majeur pour l'écriture contemporaine et travaille depuis dans différentes compagnies théâtrales en collaboration directe avec les auteurs : **Jean-Gabriel Nordmann**, **Philippe Dorin**, **Serge Valetti**, **Laurent Colomb**, **Daniel Picouly**, **Pascal Reverte**, **Mona El Yafi**, **Florence Valéro**.

En 2014, elle décide d'élargir ses compétences professionnelles aux arts de la marionnette, en suivant une formation au Théâtre aux Mains Nues (Paris). Elle travaillera par la suite avec le Théâtre sans Toit, le Théâtre des Ricochets et, jusqu'à aujourd'hui, la Cie *Des petits pas dans les grands* (« *En Forme !* » et « *Monsieur Herbin* »).

Actuellement artiste associée à La Manekine, scène intermédiaire régionale des Hauts-de-France, elle mène différentes actions artistiques sur ce territoire. Elle est également collaboratrice artistique de la Cie *Le tour du Cadran* pour les spectacles « *La théorie de l'enchantement* », « *Peut-être Nadia* » et prochainement « *Nanouk et moi* ».

Dorothee Daniel

Chanteuse, pianiste, autrice et compositrice de ses propres chansons, Dorothee Daniel a écrit et composé quatre albums.

Actuellement, elle écrit et compose des chansons à écouter et partager en famille, en collaboration avec **Frédéric Feugas**. Leurs albums **Lady Do** et **Monsieur Papa** et **L'Amour remplume** (2016 et 2019)-L'Autre Distribution et **Le Tigre de Monbadon** sont tous deux Coup de Cœur de l'Académie Charles Cros et des médiathèques de la ville de Paris.

Anne Sylvestre, avec qui elle a souvent joué, est l'invitée bienveillante de leur premier album. Leurs spectacles sont en tournée dans toute la France (plus de 300 concerts entre 2016 et 2021).

Elle a également composé pour d'autres chanteurs comme **Agnès Bihl** et **Grand Corps Malade**. Et elle a écrit et composé plusieurs chansons pour **Yves Jamait**, qu'elle a souvent accompagné au piano sur scène avec **Thierry Caens** à la trompette.

Elle compose régulièrement des musiques pour les spectacles de la Compagnie **Des petits pas dans les grands** sur des mises en scène d'**Audrey Bonnefoy**.

Pianiste classique de formation (médailles d'or de piano, musique de chambre, déchiffrage, formation musicale et U.V. d'improvisation), titulaire d'un D.E. de piano et d'un D.E. d'accompagnement, elle a accompagné sur plusieurs tournées **Agnès Bihl** et **Anne Sylvestre** (entre 2010 et 2017). Elle a aussi enregistré au piano avec **Nathalie Miravette** l'album **Carré de Dames** d'**Anne Sylvestre** et **Agnès Bihl**.

Mona El Yafi

Après une hypokhâgne et une khâgne au Lycée Henri IV, elle poursuit des études de philosophie et se forme parallèlement à la scène.

Elle joue notamment sous la direction de **Marc Zammit** et **Ophélie Teillaud**, **Laurent Bazin**, **Ayoub Ali**, **Véronique Boutonnet**, **Vincent Reverte** et **Audrey Bonnefoy**, et a tourné pour **Alain Bergala**, **Laurent Bazin**, **Olivier Dury** et **Alice Winocour**.

En 2014 elle écrit sa première pièce *Inextinguible* qui entame un cycle sur la question du désir.

De 2014 à 2016 elle crée les performances *Sept péchés capitaux - Gourmandise, Orgueil, Paresse* et en 2017, elle écrit *Desirium Tremens*. Puis *Aveux* en 2019, pièce pour laquelle elle est la première lauréate du Prix Bourse Jean Guerrin. En 2020, elle co-écrit *Je m'appelle Alice* ou *La parole des petites filles*. T

Toutes ses pièces, dans lesquelles elle est également interprète, sont mises en scènes par **Ayoub Ali** avec lequel elle dirige la compagnie **Diptyque Théâtre**.

En 2019 elle signe également *Hernani on Air*, adaptation d'*Hernani* de **Victor Hugo** sur une commande d'**Audrey Bonnefoy** et devient dramaturge pour les créations de **Fouad Boussouf** (chorégraphe et directeur du CCN du Havre) *Oüm*, *Yès*, puis *Corde s et Âme*.

Julien Barrillet

Il a récemment signé la création lumière de *Frère(s)* de **Clément Marchand** (Compagnie du Chemin ordinaire), de *Les Soeurs Chocolat* de **Malou Vigier** (Cie Halem Theatre) et de *Hernani on air* d'après Victor Hugo adaptation **Mona El Yafi** mise en scène **Audrey Bonnefoy** (Cie Des petits pas dans les grands).

Depuis le début des années 2000 il signe régulièrement des créations lumières et les tourne ensuite : *Allah n'est pas obligé*, mis en scène par **Laurent Maurel**, *De la porte d'Orleans*, de **Audrey Bonnefoy**, *Erotic Michard* de **Angélique Friant**, *Lady Do* et *Monsieur Papa*, *La Moustache* inspirée de Guy de Maupassant, *De la porte d'Orléans*, *En t'attendant*, *O'Yuki*, *En Forme !*, et *Hernani on air* mis en scène par **Audrey Bonnefoy**, *Road Movie en HLM*, de **Cécile Dumoutier**, *Les Sea Reines* et *Les soeurs Chocolat* de **Malou Vigier**, et les spectacles de **Sophia Aram**.

Cerise Guyon

Cerise Guyon est scénographe. Après l'obtention d'un BTS Design d'espace, elle intègre l'université Paris III-Sorbonne Nouvelle pour une licence d'Études Théâtrales, obtenue en 2010. Elle intègre ensuite l'ENSATT (Lyon).

En parallèle à cette formation, elle se forme également à la marionnette à travers des stages avec **Bérangère Vantusso, Einat Landais, Johanny Bert...** Elle complète cet apprentissage en suivant la formation mensuelle de l'acteur marionnettiste au **Théâtre aux Mains Nues** (Paris) en 2016.

En tant que scénographe, elle collabore avec divers metteurs en scène : **Jeremy Ridel, Casimir et Caroline, 2017; Daniel Monino, Redemption, 2016, Antidote, 2015 ; Astrid Bayiha, Mamiwata, 2016 ;** le collectif **La Grande Tablee, Les Piliers de la Société, 2015.**

Elle croise ses deux savoirs faire en réalisant la scénographie et les marionnettes de spectacles avec **Alan Payon Nonna et Escobar, 2014 ; Choisir l'Ecume, 2017; Jurate Trimakaite, La Mort ? Je n'y crois pas, 2016 , Kryptis, 2017, Bérangère Vantusso, Le Cercle de Craie Caucasien, 2017, Longueurs d'Onde, 2018 ; Audrey Bonnefoy O'Yuki, 2017.** Elle construit également des marionnettes, notamment avec **Einat Landais,** avec qui elle collabore pour les spectacles de **Bérangère Vantusso Institut Benjamenta, 2016;** avec **Carole Allemand, ; Narguess Majd, PapierTheatre, 2017, Johanny Bert...** Elle a également été assistante à la mise en scène auprès de **Bérangère Vantusso, Le rêve d'Anna, 2014,** et de **Robert Wilson Les Nègres, 2014,** aux côtés de Charles Chemin.

Yoann Cottet

Yoann Cottet est marionnettiste et constructeur pour le spectacle vivant. Il travaille depuis 2006 aux côtés la compagnie **Les Grandes Personnes,** où il fabrique des marionnettes géantes, notamment les carcasses en corde à piano et les articulations ; il est également manipulateur sur leurs différents spectacles et participe aux ateliers de formation.

Il collabore avec la compagnie les **Estropiés et la Fine Compagnie** en tant que scénographe et accessoiriste, ainsi que comédien-marionnettiste. Il travaille aussi depuis 2015 avec la compagnie

Décor Sonore.

Il conçoit et réalise marionnettes et accessoires pour le collectif **La Scène Infernale,** la compagnie **Des Petits Pas dans les grands,** ainsi qu'une série de masques pour le musicien Féloche. Il construit aussi structures et mécanismes pour la dernière création de la compagnie **Les Goulus.**

INFORMATIONS

La compagnie **Des petits pas dans les grands** est associée à la Comédie de Picardie depuis septembre 2020.

Elle est également en compagnonnage avec le Théâtre du Beauvaisis depuis la saison 2020-2021.

Audrey Bonnefoy est associée à La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France.

Mentions légales

Production : Des petits pas dans les grands

La Région Hauts-de-France dans le cadre du Programme d'activités et de l'aide à l'expérimentation

Le Conseil Départemental de l'Oise au titre de l'aide à la résidence artistique de territoire

Coproductions

Le Théâtre du Beauvaisis, scène nationale (60)

La Comédie de Picardie, scène conventionnée (80)

Le Palace, scène intermédiaire des Hauts-de-France (60)

La Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France (60)

Autres soutiens :

Théâtre de la Girandole, Montreuil (93) : accueil en résidence.

ACTA95 : accueil en résidence

Avec le concours du Mail, scène culturelle de la ville de Soissons (02).

La compagnie est adhérente à Actes Pro (Association de compagnies professionnelles de spectacle vivant), au Collectif Jeune Public Hauts-de-France, à l'Assitej France, au SYNAPI, ainsi qu'à HF Île-de-France.

CONTACTS

Compagnie Des Petits Pas dans les Grands

Direction artistique : Audrey Bonnefoy

www.despetitspasdanslesgrands.fr

Contact administration / production : Colette Lacrouts

prod@despetitspasdanslesgrands.fr

06 63 88 94 24

Contact diffusion : Florence Chérel

contact@mynd-productions.com

06 63 09 68 20