

ARF:

LA FERME DES ANIMAUX

Librement inspiré de George Orwell

A partir de 7 ans

Création 2023

Tout public **SPECTACLE** Interactif

CRÉATION 2023

Jessica Jargot

Comédienne

Mélissa Acchiardi

Batterie, synthétiseur, chant,
percussions

Guillaume Grenard

Basse électrique, trompette,
chant, machines

Ophélie Kern

Metteuse en scène,
dramaturge

Stéphane Boireau

Scénographie

Pauline Granier

Création lumière

Coproduction ARFI, Théâtre de La Renaissance-Oullins Lyon Métropole, Espace 600 scène conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse.

Avec le soutien de la Ville de Gerzat et de la Maison du Peuple – la Fraternelle à Saint-Claude.

La Ferme des Animaux est un spectacle musical et interactif, destiné au jeune public dès 7 ans qui s'inspire librement du roman de George Orwell. Dans ce roman en forme de fable animalière et politique, les animaux se révoltent, prennent le pouvoir et chassent les hommes. Très vite, les animaux inventent ensemble leurs nouvelles conditions d'existence. Ils établissent leur Constitution, et s'organisent pour assurer l'intendance. Notre spectacle s'émancipe de l'histoire d'origine pour en imaginer les prolongements à hauteur d'enfant.

Comment assurer l'égalité de tous quand la nourriture vient à manquer ? Comment protéger la liberté individuelle, tout en assurant la sécurité de la Ferme ? Faut-il un chef ? Faut-il une police ? Faut-il une division du travail ? Comment assurer le bonheur de chacun, et du bois pour l'hiver ? Bienvenue dans le bac à sable des animaux, ou la ferme des petits citoyens !

La Ferme des animaux devient un spectacle interactif, qui fait entrer de plain-pied les jeunes spectateurs dans la prise de décision collective, et qui leur en fait connaître les joies et les écueils. Ensemble, ils peuvent changer le cours de l'histoire et décider de leur destin commun pour parvenir, peut-être, à une fin heureuse.

Composée et interprétée sur scène par Mélissa Acchiardi et Guillaume Grenard, la musique accompagne l'aventure des animaux à tout moment du spectacle. Les chansons permettent de camper des personnages ou de recourir à des ellipses narratives, comme dans une comédie musicale.

POURQUOI LA FERME DES ANIMAUX ?

Certains thèmes abordés sont d'une brûlante actualité : l'exercice du pouvoir, la répartition de la parole, la représentativité, le partage des ressources, le travail, les loisirs, la démocratie, le vivre-ensemble.

Le spectacle s'attache à se délester des a priori politiques dont le jeune public ne s'encombre pas et à laisser la place aux enfants, à faire appel à leur sensibilité et à leur spontanéité, à les solliciter dans le choisir et dans le faire.

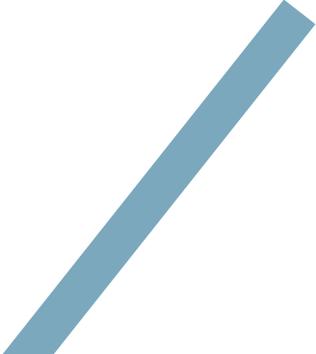
Loin du didactisme ou de la leçon, nous proposons une mise en scène pratique, imaginative et artistique, un terrain de jeu sans danger où des animaux anthropomorphes sont les cobayes consentants d'une expérimentation politique.

Nous n'avons pas collé à un réalisme politique connu, ni au système français en particulier : à partir de la situation posée par le début de l'œuvre originale, nous avons à notre tour suivi le fil de l'aventure de la Ferme, pour inventer notre propre petit monde autonome.

La force de cette histoire, dans cette ferme imaginaire où les chèvres, les oies et les poules prennent notre place, c'est de détacher les enjeux politiques de nos expériences personnelles. C'est la forme simple et puissante du conte qui a été retenue, pour schématiser les problématiques. Et c'est ce qui nous a inspiré un spectacle familial, où les enfants comme les adultes peuvent participer à égalité à la réflexion. Dans notre Ferme, l'inventivité politique n'a pas d'âge !

Par son écriture proche de la comédie, grâce au jeu qui donne vie à une galerie de personnages, le spectacle est avant tout un moment ludique. Le texte est adapté à tous les enfants de 7 à 77 ans.

Extrait :

« Fleur-de-Trèfle – Bonjour à tous, ici Fleur-de-Trèfle pour Radio-Ferme. Nous sommes en direct ce matin avec la lapine Fantine, Fantine, bonjour – la construction du moulin a commencé depuis plus d'un mois, les animaux travaillent d'arrache-pied, Fantine, ça avance bien ?

Fantine – Bonjour Fleur, bonjour à tous ! Tout à fait, Fleur, les travaux se passent super bien, et le moulin avance vite, il semble qu'il pourra être fini avant l'arrivée du gel, ce qui est je le rappelle la priorité absolue vu qu'avec tout ça, on n'a pas de quoi faire de réserves pour l'hiver. Mais nous les lapins on a confiance. Le Comité des Lapins réfléchit aux différents plans des ailes – et travaille dur pour résoudre tous les problèmes liés au chantier. J'en profite pour rappeler que depuis hier, nous avons mis en place un nouveau dispositif dans l'étable – si vous vous blessez au travail, les brebis sont désormais mobilisées pour faire des pansements, alors n'hésitez pas ! »

LES INTERACTIONS AVEC LE PUBLIC

Ecrire un spectacle à multiples ramifications a été pour toute l'équipe du spectacle une aventure palpitante !

Complices dans la conception du spectacle, la dramaturge et les interprètes sont partis du fonctionnement des jeux de rôles : le maître du jeu (la comédienne et les musiciens) guident les joueurs (le public) au sein d'une histoire dont ils maîtrisent les ficelles et les possibles ; les joueurs peuvent alors inventer leur trajectoire au sein de l'univers proposé.

Les modalités d'interaction entre les spectateurs et la scène sont diverses. Si certaines possibilités d'interactions sont clairement présentées comme telles, ce n'est pas le cas de toutes. Le scénario dispose de portes plus ou moins dérobées et de passages secrets.

L'interaction n'est cependant pas obligatoire. Des chemins scénaristiques peuvent être empruntés justement parce que personne n'a réagi, et le non-choix est une forme de choix ! Ainsi le spectateur pourra se demander après la représentation : « que ce serait-il passé si j'étais intervenu à tel moment ? Avais-je ou non le choix ? »

Or, c'est exactement ce que nous souhaitons occasionner : non pas une leçon politique, bien sûr, mais un questionnement de la responsabilité de chacun, des citoyens, dans l'écriture de l'Histoire.

Loin du didactisme, nous proposons une mise en scène pratique, imaginative et artistique, un terrain de jeu sans danger où des animaux anthropomorphes sont les cobayes consentants d'une expérience politique.

Le texte et les scénarios alternatifs, écrits par la dramaturge Ophélie Kern, ont été construits grâce à des rencontres et des ateliers avec des enfants de plusieurs tranches d'âge. Prenant l'histoire de La Ferme des animaux comme postulat de départ, nous avons entraîné des enfants et des adolescents dans des jeux de rôle, au cours desquels ils ont eux-mêmes inventé les systèmes, les débats et les aventures qui nous ont inspirés.

Le public peut agir ; le théâtre tire les ficelles. Nous avons cherché à créer des allers-retours constants entre l'interaction et le fil conducteur théâtral et musical. Au-delà de l'expérience politique, c'est aussi une expérience artistique passionnante, et un questionnement malicieux des frontières du réel, du théâtre, et du jeu.

La comédienne et les musiciens orienteront le spectacle en fonction des choix formulés (ou non) par les enfants, et le voyage pourrait bien être différent à chaque représentation !

MISE EN SCÈNE

Afin de toucher un public le plus large possible sur tous les types de territoires, le spectacle est construit de manière à permettre deux types d'installations, une pour les théâtres et les salles équipées, une autre pour des salles non dédiées au spectacle et les représentations en rue. La musique ne nécessite pas de sonorisation additionnelle pour un petit espace non équipé.

Le dispositif scénique a été imaginé et construit par Stéphane Boireau (cie 9Thermidor). Nous proposons une immersion du public dans la Ferme, aux côtés des animaux. Pour cela, nous avons fabriqué un espace en bi-frontal, et il n'y a pas de 4ème mur. Les réactions des spectateurs font partie du spectacle, et la hiérarchie scène/salle est sans cesse remise en jeu !

Pour les salles où ce dispositif n'est pas envisageable, le spectacle existe aussi version frontale, plus classique.

La comédienne Jessica Jargot interprète les mille personnages, les mille animaux de l'histoire. Avec talent et malice, elle porte la parole des poules, des cochons, des lapins, des boucs... Une palissade lui sert de coulisse et crée un hors-champs imaginaire. Utilisée à la fois comme un panneau d'affichage, une estrade, un castelet ou un mur, la palissade fonctionne comme une boîte à surprises et permet des apparitions et disparitions ludiques d'accessoires, d'animaux, de personnages.

Face à la palissade, l'espace occupé par les musiciens fait intégralement partie de la scène.

MUSIQUE

La musique, composée par Mélissa Acchiardi et Guillaume Grenard, s'inscrit dans la ligne esthétique de l'ARFI : elle synthétise plusieurs esthétiques – rock, jazz, chanson, musique contemporaine – comme autant d'ingrédients pour imaginer une recette singulière.

Le parti-pris compositionnel consiste à souligner l'histoire en transposant les codes musicaux à l'évolution politique de La Ferme des animaux (hymnes, chaos, abondance ou disette, tension et harmonie).

La musique commente et nourrit l'histoire du spectacle, et les musiciens sur scène sont également complices de la narration. Ils participent à de nombreux échanges avec la comédienne ou avec le public. Les chansons font aussi partie du charme du spectacle !

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

MÉLISSA ACCHIARDI **BATTERIE, SYNTHÉTISEUR, CHANT,** **PERCUSSIONS**

Formée à l'École Nationale de musique de Villeurbanne, puis au Cefedem Rhône-Alpes, MéliSSa Acchiardi est aujourd'hui tournée vers la création et se produit régulièrement en concerts dans des contextes très variés, avec des groupes de tous horizons : elle joue avec The Very Big Experimental Toubifri Orchestra, Hidden People, Saint Sadrill, Le Grand Sbam, Les contes mythologiques (Cie du Vieux singe). En parallèle des concerts, elle aime développer des rencontres, ateliers, et moments d'échanges autour de la musique et des différentes façons de jouer ensemble notamment auprès des plus jeunes. MéliSSa rencontre l'ARFI et rejoint inDOLPHYlités en 2019, nouveau projet en création qui fait revivre de manière originale le répertoire Out to lunch d'Éric Dolphy. Elle intègre également le grand orchestre de l'ARFI, La

GUILLAUME GRENARD **TROMPETTE, MACHINES, BASSE** **ÉLECTRIQUE, CHANT**

Membre de l'ARFI depuis 2011, il fait également partie du collectif l'Arbre Canapas. Il joue actuellement dans La Marmite Infernale, Les Incendiaires, inDOLPHYlités, l'Effet Vapeur, DarkPoe, les Plutériens.

Compositeur avant d'être instrumentiste, il a notamment signé une réécriture des variations Goldberg qui est créée au festival de musique ancienne d'Ambronay en 2012 et la mise en musique des 118 éléments chimiques pour le quartet La table de Mendeleiev (Guillaume Grenard, Christophe Gauvert, Thibaut Martin, Fred Meyer).

Il compose également sur commande extérieure. Parmi celles-ci, Délivrance (2007) pour orchestre et écho (en co-écriture avec Gérald Chagnard), Nadja (2011) pour 6 clarinettes-basses (adaptation du livre éponyme d'André Breton), En pleine forme (2015) pour 3 orchestres juniors sur un court-métrage de Pierre Etaix. Il fait partie des groupes Indolphytités, Bululú, du big band la Marmite Infernale et il compose la musique de Nosferatu pour trio à cordes.

JESSICA JARGOT COMÉDIENNE

Jessica Jargot sort diplômée de la classe CEPIT du conservatoire de Lyon dirigé par Philippe Sire en 2010.

Durant ses années de formation, elle a pu travailler sous la direction de Philippe Minyana, Richard Brunel, Laurent Brethome, Magali Bonat, Stéphane Auvrey-Nauroy, Simon Deletang, Philippe Sire, Julie Recoing, et Mathurin Bolze.

En 2014, Jessica Jargot se forme pour la marionnette en audiovisuel auprès de Filmigood, et clôt sa formation avec la Cie Turak de Michel Laubu.

Elle joue sous la direction de Thierry Jolivet, Florian Bardet et Nicolas Mollard pour la Cie La Meute, Bruno Thircuir pour la Cie La Fabrique des Petites Utopies, Cintas pour la Cie Les Montures du Temps, Amandine Rubio-Desolme pour la Cie La Ruche. Julie Guichard l'a également recruté pour le festival «En Acte» et la Cie Le Grand Nulle Part. Elle a aussi travaillé avec Valérie Marinese pour la Cie Apodictique Ensemble, Maxime Mansion pour la Cie La Corde Rêve, Olivier Borle, pour la Cie Théâtre Oblique, Pauline Laidet pour la Cie La seconde Tigre, Marion Pellissier pour la Cie La Raffinerie, Benoît Martin pour la Cie Sagittarius et Ophélie Kern pour la Cie du Vieux Singe.

En parallèle de ces projets, elle est intervenante artistique dans des lycées, collèges, écoles primaires et pour des adultes amateurs.

OPHÉLIE KERN METTEUSE EN SCÈNE, DRAMATURGE

Titulaire d'un Master 2 à l'École Normale Supérieure de Lyon, elle met en scène ses premières créations au théâtre Kantor (*Les Souffrances de Job de H. Levin*), au théâtre des Célestins dans le cadre d'un festival de petites formes (*Un conte Florentin*), et dans le cadre du Festival Hecho en Mexico (*Life on Mars ? de Guillermo León*).

En 2010, elle crée la Compagnie du Vieux Singe avec Jérôme Quintard, comédien (alors permanent dans la troupe du TNP). La cie se consacre à la création de spectacles théâtre/musique, et à la transmission théâtrale. A partir de 2013, elle se lance dans l'écriture de ses propres spectacles. Avec l'équipe du Vieux Singe, elle crée les Contes et Légendes de la Guerre de Troie (2014), *Le Voyage d'Ulysse* (2018), *Les Fougères Crocodiles* (2015) et *Les Insomniaques* (2021).

En 2015, elle intègre également la Compagnie 9Thermidor (Tarn) ; elle écrit et co-met en scène avec le comédien-marionnettiste Stéphane Boireau *Les Aventures Passionnantes Quoique Difficiles à Croire de Hans P.* et *L'Île au Trésor* qui remporte le prix du jury du Festival Mondial de Marionnettes en 2021.

STEPHANE BOIREAU SCÉNOGRAPHE

Comédien, scénographe, constructeur-peintre et concepteur de spectacles. Il défend un théâtre visuel, de narration musicale, physiquement engagé, fondé sur l'exigence du jeu, avec au centre la nécessité de raconter des histoires.

Depuis 2017, Stéphane Boireau s'est associé avec Ophélie Kern, auteure dramatique et metteuse en scène (Cie du Vieux Singe – Lyon 7). Ils travaillent ensemble pour proposer des histoires pour petits et grands, où le texte est au service du jeu.

Ses inspirations se nourrissent des aventures phares du théâtre contemporain : Le théâtre du Soleil, Peter Brook..., mais aussi de la tradition foraine du théâtre : Footsbarn Theater, Forman Brothers, Burattini.

De cet univers naissent des formes et des dispositifs autonomes et ingénieux, qui allient les techniques traditionnelles de construction et un amour de la bidouille, de l'astuce, du mécanisme artisanal. Les dispositifs sont le plus souvent en bois. La marionnette, le langage corporel de l'acteur, l'émotion produite par le verbe et le soin de l'esthétique sont ses terrains d'expression.

Son dernier spectacle, l'Ile au Trésor a reçu le Prix du Jury du festival Off de Charleville-Mézières 2021 et le Prix Coup de Pouce du festival Au Bonheur des Mêmes 2022.

L'ARFI

L'ARFI est un collectif de musiciens aux influences jazz et musiques improvisées, empruntant aussi aux musiques contemporaines, rock, électro-acoustique, et traditionnelles. A partir de cette riche diversité musicale, l'ARFI explore les croisements entre les différentes disciplines artistiques : musique, cinéma, poésie, vidéo en direct, théâtre... Cette exploration des formes nouvelles et la recherche poétique aboutit à des créations protéiformes, qu'elles soient des concerts ou des formes plus spectaculaires, et passe aussi par de nombreuses actions de médiation et un travail de territoires.

Ce n'est pas sans raison que l'ARFI, un collectif d'artistes épris d'égalité et de gouvernance démocratique (plus de 40 ans sans chef!) décide de poursuivre la réflexion dans ses spectacles, avec cette idée : prendre conscience de l'existence du pouvoir, c'est déjà acquérir des moyens de s'en libérer.

Pour *La Ferme des animaux*, L'ARFI fait appel à l'écrivaine et dramaturge Ophélie Kern et au scénographe Stéphane Boireau pour leur expérience et leur talent au service du jeune public. Avec distance et poésie, l'équipe artistique aborde ces thèmes en restant guidée par un objectif : le plaisir des enfants, et des familles, d'être spectateurs et un peu acteurs d'une représentation unique de ce spectacle musical.

CALENDRIER

17 janvier 2023 - 21 janvier 2023

Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)

24 janvier 2023

Saint-Fons Jazz Festival, Saint-Fons (69)

20 mars 2023 - 24 mars 2023

Espace 600, Grenoble (38)

8 avril 2023 - 22 avril 2023

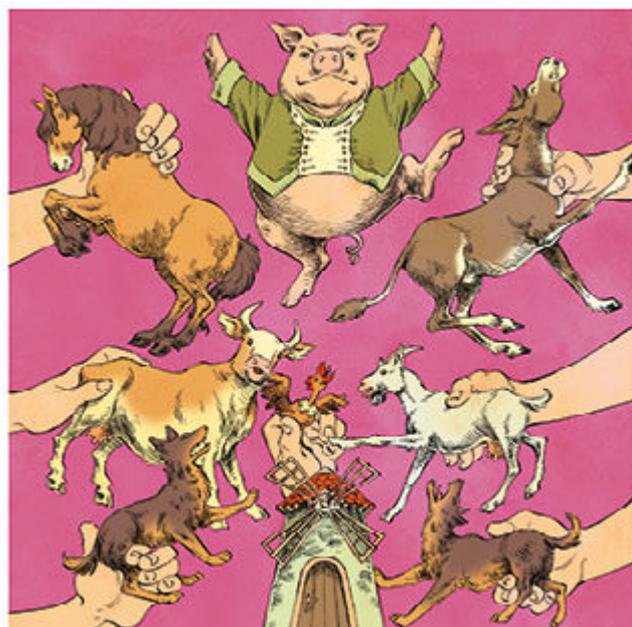
Théâtre Comédie Odéon, Lyon 2e

15 mai 2023 - 16 mai 2023

La Fraternelle, Saint-Claude (39)

23 mai 2023

L'Atrium, Tassin (69)

Contact :

Géraldine Graindorge

ggraindorge@arfi.org

Tél : +33 (0) 7 57 07 29 47

www.arfi.org

WWW.ARFI.ORG