

C'EST MOI LE PLUS FORT

(ET AUTRES HISTOIRES DE LOUP)

de Mario Ramos

Cie Métaphore

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE PHILIPPE CALMON - AVEC ÉVELINE HOUSSIN ET PHILIPPE CALMON

MARIONNETTES JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANS

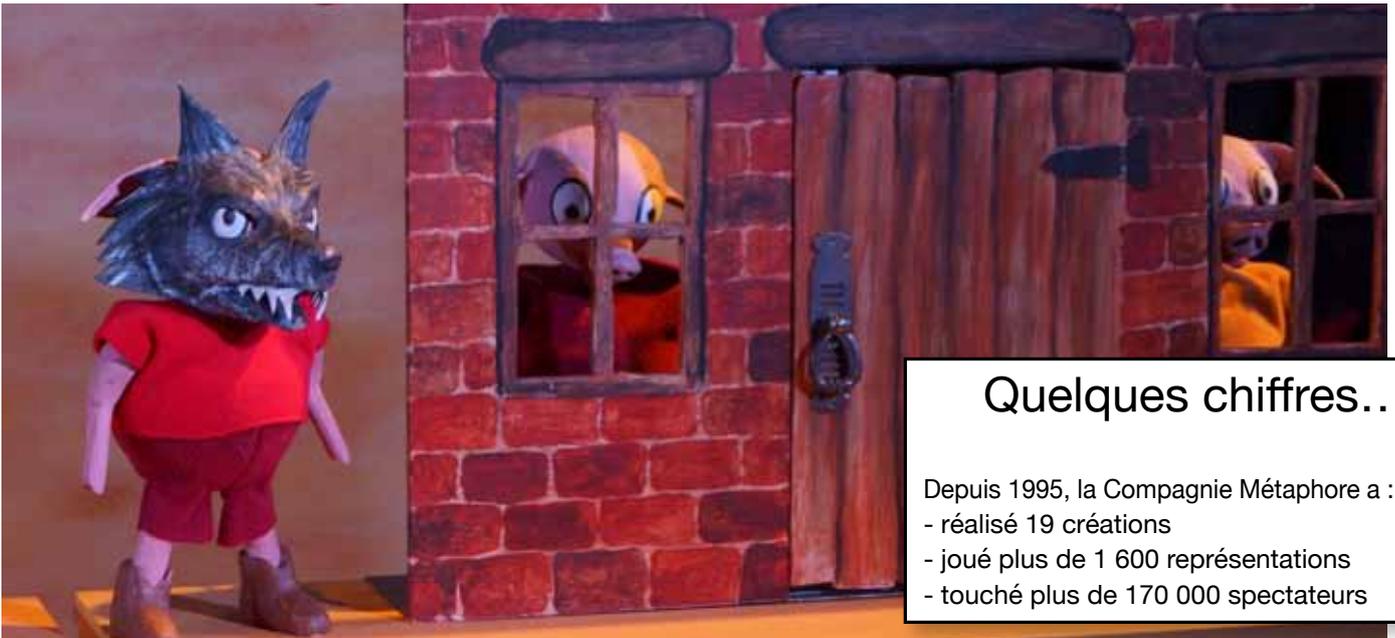
Le projet artistique de la compagnie

Après avoir travaillé 10 ans avec La Boîte à Rythme, en tant que marionnettistes, Eveline Houssin et Philippe Calmon ont eu envie d'explorer d'autres techniques, d'autres procédés narratifs et ont créé en 1995 la Compagnie Métaphore.

Avec cette compagnie, nous cherchons à faire se rencontrer différentes formes d'art pour dire, raconter, évoquer, et faire naître un nouvel espace de création. Pour cela, nous nous appuyons sur la marionnette, avec laquelle nous avons une longue histoire, mais aussi le travail du comédien, la musique, la lumière, le mouvement, le jeu masqué, le théâtre d'ombres, le théâtre d'objets, et le film d'animation. Parce que ces formes d'expression nous touchent, nous pensons toucher le public que ce soit par l'esthétique ou le jeu et ses émotions. Notre propos n'est pas de donner des réponses mais d'ouvrir au monde et à sa multiplicité, d'interroger, de questionner, pour essayer de donner du sens.

Notre travail trouve son inspiration aussi bien dans les mythes, les contes traditionnels de tout pays, chez les auteurs contemporains, que dans la matière des choses avec lesquelles nous travaillons. Nous nous intéressons à tous les publics. Les très jeunes enfants avec lesquels nous mettons en scène les émotions premières, les sensations brutes, les choses simples qui sont la base de la construction de la personne. Les enfants à partir de 6 ans avec lesquels nous abordons des thèmes plus difficiles comme la dualité ou la monstruosité, avec toujours cette question sous-jacente qui est de savoir ce qui fait de nous des hommes et ce qui nous construit en tant qu'êtres humains. Les adultes, à qui nous présentons des textes d'auteurs contemporains comme Jean Gruault et Roland Topor, théâtre de l'absurde qui nous renvoie à la complexité du monde.

Artisans de la création, notre souci premier est d'essayer de faire apparaître les choses sous un autre angle, pour qu'elles ne soient pas figées, condamnées. Nous espérons par notre travail apporter notre pierre à la compréhension du monde, de notre monde.

Quelques chiffres...

- Depuis 1995, la Compagnie Métaphore a :
- réalisé 19 créations
 - joué plus de 1 600 représentations
 - touché plus de 170 000 spectateurs

Pourquoi ces albums ?

Le loup est l'animal le plus cité par les enfants, celui qui fait partie très tôt de leur imaginaire. De tout temps et dans toutes les cours de récréations, nous pouvons voir les enfants s'amuser à jouer au loup. A tort ou à raison, il est identifié comme le méchant par excellence, celui qui fait peur, celui qui peut les dévorer. Mais ce jeu n'a d'intérêt que parce que c'est un jeu, que "c'est pour de faux". On aime jouer à se faire peur, cela rassure...

Mario Ramos s'amuse avec l'univers culturel des enfants, il renverse les situations à loisir pour le plus grand plaisir du lecteur. Le loup, héros central de ces histoires, finit par être ridicule et cela nous ravie quand le prédateur devient la proie, quand celui qui faisait peur, fait rire.

Mais il n'est pas le seul à se retrouver "décaler" par rapport à son image. Le petit chaperon rouge, les sept nains, le dragon, les petits cochons... nous apparaissent également sous un éclairage nouveau, différent.

Dans les albums que nous avons choisis, si Mario Ramos nous invite à découvrir à travers le personnage du loup la vanité du pouvoir, la vanité de croire qu'on est le plus fort, le plus beau, le plus malin de tous, il nous invite aussi à modifier le regard que nous portons sur la brute qui nous oppresse. En effet, celui qui se croyait plus fort que tout, finit toujours par rencontrer plus fort que lui et se retrouver dans la position de l'opprimé.

Pour Mario Ramos, la gentillesse, cette qualité trop souvent dévalorisée ou moquée dans nos sociétés, est la plus grande des forces et elle est au centre des thèmes que nous voulons aborder dans notre spectacle. Ici c'est la force tranquille et bienveillante de la maman Dragon qui est la référence. Un personnage énorme pour faire prendre conscience avec humour de l'énormité de croire que l'on peut être au-dessus de tout et de tous.

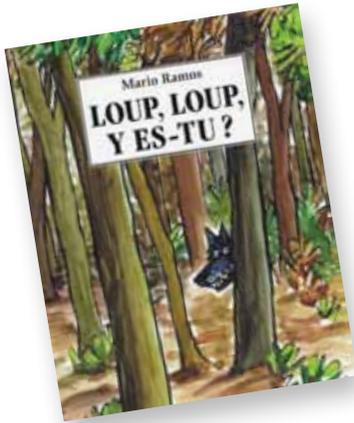
Cet humour que Mario Ramos manie toujours avec élégance dans ses albums, nous souhaitons également le retranscrire dans ce spectacle.

Quoi de plus beau que le rire d'un enfant qui comprend que le gentil peut gagner la bataille face aux méchants. Quel soulagement quand on voit que le méchant peut changer ou que nous pouvons l'aider à changer.

Les histoires de Mario Ramos

Quatre histoires - Quatre situations

"Loup, y es-tu ?" est l'illustration de la comptine "Promenons-nous dans les bois". Comme les enfants le font, les trois petits cochons jouent au grand méchant loup. Ils s'amuse à l'imiter et à se faire peur. Jusqu'à la dernière image, nous croyons que le loup va les manger. Et lorsque le masque tombe, nous comprenons que tout cela n'est qu'un jeu. Mario Ramos nous a fait une farce. Les enfants aiment se faire peur mais ils n'aiment pas être en danger. Ils veulent une issue et le rire est la meilleure des issues.

Dans « C'est moi le plus fort », le loup apparaît dans toute sa faconde. Il ne doute pas une seconde de sa force, il fanfaronne, c'est un vrai matamore. Il rencontre plusieurs personnages, issues de contes traditionnels, qui ne s'aventurent pas à le contredire. Mais après s'être comporté comme le plus immonde des grands méchants loups, c'est à son tour d'avoir peur et de devenir le petit gentil loup.

Dans « C'est moi le plus beau », le loup va mesurer à nouveau sa valeur aux personnages des contes traditionnels. Le scénario se répète et sa vanité va le conduire à sa perte. Mario Ramos nous rappelle que celui pour qui la relation avec l'autre se limite à la seule confrontation, peut subir des déconvenues.

Dans « C'est moi le plus malin », le loup est victime de son avidité toujours plus grande qui va l'amener à faire un faux pas et à révéler sa fragilité. Sans son costume de loup, il n'est plus rien et se retrouve si affaibli que le Petit Chaperon rouge n'a plus rien à craindre. Ce dernier a même pitié de lui et va l'aider à changer...

Mario Ramos ouvre ainsi la possibilité de ne plus voir le loup comme un monstre mais un ami potentiel. Finalement, il existe peut-être des loups gentils.

Le spectacle

1er tableau

Dans un décor de forêt, les comédiens se promènent et jouent comme des enfants avec leurs objets à s'inventer des histoires. Ici ce sont les marionnettes des 3 petits cochons qui jouent au loup. Elles sont manipulées à vue, tour à tour comme des objets ou des personnages. Le jeu s'appuie sur la comptine "promenons-nous dans les bois", et s'amplifie au fur et à mesure jusqu'à l'apparition du vrai loup qui nous fait basculer dans la deuxième histoire.

2ème tableau

Le spectateur découvre le vrai loup qui se croit le plus fort. Chaque rencontre qu'il fait avec les personnages de contes traditionnels lui permet d'imposer par la menace son autorité, jusqu'à ce qu'il soit confondu par la puissance du dragon. Il se retrouve alors à la place de celui qui a peur, est obligé de ravalé sa morgue, et d'avouer : "je suis le gentil petit loup".

3ème tableau

Après avoir digéré le choc d'un premier échec, le loup commence une nouvelle journée. S'il ne peut plus prétendre être le plus fort, il sera le plus beau. Il va se confronter encore une fois à tous les personnages jusqu'à la rencontre ultime avec celui qui va réduire en cendre ses prétentions. La vanité n'a pas non plus sa place dans le monde de Mario Ramos.

4ème tableau

Le loup est affaibli mais il veut prendre sa revanche. C'est le moment où il est le plus dangereux car il a faim. Le Petit Chaperon Rouge devient l'appât et le loup pourrait bien gagner. Mais en voulant jouer au plus malin, il devient la victime de son avidité... Il n'est pas aussi malin qu'il le croit et le Petit Chaperon Rouge pas aussi naïf. L'issue se révèle bien différente du conte traditionnel, et cette fois-ci le loup devient si fragile qu'il a besoin d'aide.

Scénographie et mise en scène

Si le loup est le personnage central de ce spectacle, la forêt en est le lieu initiatique par excellence. C'est le lieu où se situe toutes les histoires, le lieu habité par le loup, le lieu qu'il faut traverser. C'est le lieu qui attire et qui fait peur, le lieu de tous les possibles.

Mais le loup de Mario Ramos n'est pas n'importe quel loup, tout comme les personnages qu'il croise sur son chemin. Ce loup veut mesurer, confronter sa notoriété à celle des autres vedettes des contes traditionnels.

Il ne veut pas seulement « être », il veut « être le plus... » ! Le plus fort, le plus beau, le plus malin... Mais Mario Ramos lui réserve un autre destin.

Avec humour, simplicité et élégance ces histoires nous offrent une réflexion profonde sur le genre humain, sur son rapport au moi, à l'autre, sur la notion d'estime de soi...

Tout en respectant la structure de ces contes en randonnée je me suis attaché à recréer à chaque fois de nouvelles péripéties. J'ai glissé ici et là, tout comme Mario Ramos, quelques clins d'oeil malicieux à la part d'enfance qui est en chacun de nous.

Dans ce spectacle, je veux plonger les spectateurs dans l'univers de Mario Ramos.

Il y a en fond de scène une grande toile représentant la forêt. Devant, des kakémonos et des podiums mobiles évoluent et remodelent sans cesse l'espace. Il en sort des marionnettes manipulées à vue.

J'ai voulu associer aux personnages des contes traditionnels, des comptines traditionnelles. Des arrangements les plus simples, aux harmonisations les plus « acrobatiques », c'est à la contrebasse d'Alexandre Perrot que j'ai confié le soin de créer un univers sonore et d'accompagner les chansons.

Je veux jouer avec l'image du loup. Tour à tour, impressionnant, monstrueux, ridicule ou peureux, il nous montre plusieurs de ses facettes. Mais au fait, qui est-il ce loup qui veut briller en toutes circonstances ? Qui veut-il être ? Qu'attend-il des autres ?

Philippe Calmon - adaptation et mise en scène

Philippe CALMON - Metteur en scène et comédien

Il baigne dans l'univers du théâtre depuis bientôt 30 ans. Curieux infatigable, depuis ses débuts, il cherche et explore de nouvelles techniques ou de nouvelles pratiques. Il a développé ses connaissances en écriture, en scénographie, en mise en scène, en éclairage, en construction de marionnettes, de masques ou de décors et aujourd'hui en informatique...

En 1995, il crée avec Eveline Houssin "La Compagnie Métaphore" qui a aujourd'hui produit plus d'une quinzaine de spectacles. Il en a pour la grande majorité signé les mises en scène, mais également la création des masques, des marionnettes, des décors, des lumières..., et il tient également le rôle de comédien ou de marionnettiste dans nombre d'entre eux.

En parallèle, il participe aux spectacles d'autres compagnies en tant que comédien, metteur en scène, marionnettiste ou scénographe : Le Théâtre du Hibou, La Girandole, Les Déménageurs Associés, Confidences, Hercub, Daru Thémphô...

Il s'intéresse à la transmission de ses expériences dans le cadre d'actions culturelles à destination du jeune public et à la formation d'adultes comédiens dans le cadre de stage sur la marionnette.

Les derniers spectacles qu'il a mis en scène : un diptyque à partir d'oeuvres de Claude Boujon, une adaptation du "Livre de la jungle" d'après Rudyard Kipling, et "De l'aube au crépuscule" une création dans l'univers du cirque.

Eveline HOUSSIN - Comédienne

Parallèlement à son travail de marionnettiste au sein de La Boîte à Rythme, elle obtient en 1986 une maîtrise de philosophie à Paris XII. Elle a travaillé diverses formes d'expression théâtrale, les techniques de "l'Actor's Studio", le texte avec Rosa Ruiz, la commedia dell'Arte avec Luis Jaime Cortez et à l'école "Théâtre en Actes" de Lucien Marchal, le conte, le clown et pour finir le chant avec Morena Fattorini et à la Manufacture Chanson à Paris.

Elle est co-directrice artistique de la Compagnie Métaphore créée en 1995 et joue comme comédienne, marionnettiste ou chanteuse dans la plupart des spectacles de la compagnie. Elle a signé les mises en scène de "Mais qui es-tu docteur Jekyll ?" et "Histoire du garçon à tête d'éléphant" pour la Compagnie Métaphore, et pour l'association Handicap et Libertés "Les Copains du quartier", "Les Copains d'ailleurs" et "Handy et nous". Elle a assurée la direction des comédiens marionnettistes pour la création : "Le livre de la jungle".

En 2005, elle a suivi une formation d'administratrice de production dirigée par Clara Rousseau et travaille depuis à l'élaboration de projets avec d'autres compagnies théâtrales.

Elle encadre des ateliers de sensibilisation pour enfants sur le théâtre et la marionnette.

Les créations de la Compagnie

1995 La Princesse oubliée	2010 Jean le géant
1996 C'était pendant l'horreur...
(Prix de la meilleure création parisienne 1997
remis au Théâtre de l'Œuvre)	2011 Toi grand et moi petit (reprise)
1997 Kaye et Gollo	2012 L'Éventail de Tengu
1997 Cabaret Topor	2013 Premier envol
1999 Toi grand et moi petit	2013 La Brouille
2000 Mais qui es-tu docteur Jekyll ?	2014 La Chaise bleue
2002 Comme un poisson dans l'eau	2016 Le livre de la jungle
2003 Histoire du garçon à tête d'éléphant	2017 La Chaise bleue (nouvelle version)
2006 KOsmos	2018 La Brouille (nouvelle version)
2007 La Gouaille et la Diva	2019 De l'Aube au crépuscule
2008 Cochon, loup et pain d'épice	

Et 2021 C'est moi le plus fort (et autres histoires de loups)

Quelques lieux où nous nous sommes produits

Theâtres de Paris et d'Île-de-France :

Le Lucernaire, L'Olympia, la salle Wagram, la salle Gaveau, le Carré Silvia-Monfort, le Théo Théâtre, le 10 heures, les Bouffes Parisiens, le Théâtre de l'Épouvantail, le Clavel, la Comédie de la Passerelle, la Péniche Antipode, le Charentonneau à Maisons-Alfort, le Théâtre Molière à Poissy, le Forum des Cholettes à Sarcelles, le Studio Berthelot à Montreuil, les théâtres de Drancy, Fontenay-aux-Roses, Fontenay-le-Fleuri, Cachan...

Les Festivals :

Le Salon du Livre Jeunesse de Troyes, Avignon, Festi'Mômes d'Hardelot, les festivals de Boissy-St-Léger, de Péage de Roussillon, Jeune Théâtre de Tournon, Jeunesse SFP, Izeure, Ambert, Chorus des Hauts-de-Seine, Bagnaux Mélodie, Racine de Toulouse, d'Île-de-France, FestiVal de Marne, Enfantsies de Fontenay-le-Comte, Fête des Découvertes de Montey et de la Chaux-de-Fonds (Suisse), Aoste (Italie)...

Ils ont également travaillé en tournée pour :

des mairies, des comités d'entreprise, des écoles, des centres culturels et des bibliothèques...

Nos partenaires

THÉÂTRE
LUCERNAIRE

Cie Métaphore

10 rue Edouard Vaillant - 93100 MONTREUIL / Tél. : 06 14 83 82 27

Mail : compagniemetaphore@gmail.com / Site : www.compagniemetaphore.fr

lamuse Un spectacle savoureux, adapté de l'album de Mario Ramos. Promenons-nous dans les bois... pendant que le loup n'y est pas... Trois petits cochons jouent dans la forêt.

C'est alors que le loup apparaît pour de vrai ! Un tantinet prétentieux, ce dernier veut s'assurer qu'il est le plus fort, alors que sa marionnette n'impressionne même pas les plus jeunes ! Toujours est-il que seul, le petit chaperon rouge, le rendra nettement moins sûr de lui.

Ses rencontres nous font découvrir de multiples marionnettes, qui ne sont autres que les personnages de contes ou d'histoires bien connues de tous. Et c'est un vrai plaisir pour les enfants de les reconnaître. Au final, ils retiendront que « le plus fort », c'est maman, et « le plus beau » c'est papa. Ce qui ne souffre aucune contradiction, bien entendu.

Les facéties des deux manipulateurs fonctionnent à merveille, on sent entre eux une complicité bien rôdée. La compagnie Métaphore crée, une fois de plus, un divertissement très complet et de qualité, avec un beau décor ingénieux, sans oublier un accompagnement musical qui rythme le jeu des comédiens-manipulateurs.

A découvrir sans tarder. Isabelle d'Erceville.

Télérama Prétentieux, le loup ? En quête de reconnaissance ? D'amitié, peut-être ? Cette figure emblématique de la littérature jeunesse, ici fanfaron comique, interroge les habitants de la forêt (eux-mêmes personnages célèbres : les trois petits cochons, le Petit Chaperon rouge, Blanche-Neige, les sept nains) sur sa force, sa beauté, sa sagacité...

Adaptation de quatre albums de Mario Ramos, ce joli spectacle, entre marionnettes et comptines (sur des arrangements à la contrebasse), revisite les contes traditionnels et invente avec de nouvelles péripéties un héros qui se cherche à travers l'autre.

Sur la scène, on retrouve l'univers graphique et gai de l'auteur-illustrateur avec, sur une grande toile, un décor de forêt peint, et des modules mobiles qui forment différents petits castelets pour la manipulation à vue des marionnettes.

Les deux comédiens-marionnettistes jouent de façon humoristique avec ce loup aux visages multiples mais bien sympathique. Françoise Sabatier-Morel.

COUP DE THÉÂTRE

Dans le théâtre jeune public, le spectacle est aussi dans la salle ! Et

l'ambiance était chaleureuse dans la salle archi comble du Lucernaire samedi dernier pour "C'est moi le plus fort", un spectacle de marionnettes ludique et très attachant proposé par la compagnie Métaphore. Nos petites têtes blondes ont ri, applaudi ou se sont faits quelques frayeurs devant les aventures d'un Loup un brin fanfaron et arrogant. Mais est-il vraiment aussi fort qu'il le prétend ? Il était une fois un Loup qui se sentait plus fort, plus beau, plus malin que tous les autres habitants de la forêt. Face aux trois petits cochons, au petit Chaperon Rouge ou à Blanche Neige et aux 7 nains, rien ne l'arrête ! Mais un jour, il croise un petit dragon sur sa route et ressent de la peur pour la première fois. Le grand méchant loup ravale sa morgue et devient soudain le gentil petit Loup... Le début d'une vraie métamorphose. Mais chuuutt n'en dévoilons pas plus, de peur de gâcher le plaisir des futurs jeunes spectateurs.

Sur scène, deux comédiens – marionnettistes (Eveline Houssin et Philippe Calmon) proposent un spectacle à la fois simple, savoureux et très généreux, adapté de l'album de Mario Ramos. En fond de scène, une grande toile plonge les jeunes spectateurs dans l'univers si charmant de la grande forêt des contes. Avec des kakémonos, des podiums mobiles et des marionnettes manipulées à vue, le charme du spectacle opère immédiatement, bien rythmé par les musiques qui font fredonner les enfants (et les parents !). Une jolie complicité unit les deux comédiens, qui prennent le temps de dire un petit mot aux jeunes enfants désireux de prolonger le plaisir du spectacle. Une bien jolie façon de mettre un point final à ce joli moment de théâtre, idéal pour les 3-8 ans ! Elisabeth..

La Presse (suite)

C'est moi le plus fort est à l'origine un livre pour enfants racontant les aventures d'un loup vaniteux qui a besoin d'être rassuré en posant une question toute simple aux habitants de la forêt. Dis-moi, qui est le plus fort ? Il s'adresse à tout le monde, le Petit Chaperon Rouge, les Trois Petits Cochons, Blanche-Neige et même les sept Nains. Mais quand il pose la même question à une espèce de petit crapaud de rien du tout, le doute survient et le loup se fâche. La pièce est spécialement destinée aux parents et aux enfants pour un très beau moment de retour en enfance au son de la célèbre ritournelle Promenons-nous dans les bois. Rires et bonne humeur au rendez-vous.

La période des vacances de Noël est idéale pour se rendre au Lucernaire et assister au spectacle C'est moi le plus fort. Philippe Calmon a adapté les histoires de Mario Ramos pour s'adresser à un public avide d'histoires de loup et de contes de fée. Le décor de forêt voit déambuler des marionnettes portées par Eveline Houssin et Philippe Calmon dans une histoire narrée par les 2 comédiens. Le succès est assuré dans le jeune public et le Lucernaire ouvre une belle lucarne de jeunesse enthousiaste, de quoi oublier pendant 45 minutes les enjeux plus anxiogènes de notre époque et donner le sourire à la foule d'enfants venue passer un vrai moment de plaisir. La pièce invoque des contes bien connus pour situer cette histoire drôle et rocambolesque en terrain connu. La bonne humeur est constante et les enfants repartent ravis de la salle, le sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux, le contrat est plus que rempli ! Il faut se dépêcher car le spectacle s'arrête le 2 janvier !

Synopsis: Le loup de Mario Ramos se promène dans l'univers des contes pour mesurer sa valeur. Est-il le plus fort, le plus beau, le plus malin comme il le prétend ? L'histoire d'un loup fantasque pour rire et apprivoiser la peur du loup. Dans un décor de forêt, les 3 petits cochons jouent au loup sur l'air de « Promenons-nous dans les bois ». Ils sont joyeux jusqu'à ce que le vrai loup apparaisse. Arrogant et prétentieux, il vient se confronter à tous les personnages des contes qui habitent ces bois : les 3 petits cochons, le petit chaperon Rouge, Blanche Neige et les 7 nains...

Stanislas Claude

Connaissez-vous ce loup qui rencontre les personnages bien connus de contes des enfants ? Eh bien, cette mise en scène vous le présente au Lucernaire et nous fait voyager dans la forêt sans peur du « grand méchant

loup ». Dans sa promenade, le loup rencontre Le chaperon rouge, les 7 nains "zinzin du boulot", Blanche Neige, Les 3 petits cochons "les lardons bien dodus", un petit lapin, un mignon dragon qui remettra le loup à sa place. Pourtant ici, le loup ne cherche pas à les dévorer car il a faim... de compliments ! Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises !

Le texte plein d'humour est servi avec énergie par le comédien et metteur en scène Philippe Calmon et la comédienne Eveline Houssin. Ils virevoltent, chantent et manient des marionnettes et nous offrent ainsi un bol d'air de bonne humeur ! Voilà une respiration à partager en famille et une occasion de découvrir des albums de jeunesse qui réinventent les contes pour enfants.

Florianne Gani

 Philippe Calmon a eu l'excellente idée d'adapter au théâtre les albums de Mario Ramos. Au son délicat et chaleureux de la contrebasse, les deux comédiens Philippe Calmon et Eveline Houssin donnent vie aux personnages créés par Mario Ramos, pour le plus grand plaisir des enfants.

Le Grand méchant loup, imbu de sa personne, réalise auprès des habitants de la forêt un sondage pour savoir s'il est, réponse A, le plus fort ou, réponse B, le plus beau. Les Trois petits cochons, le lièvre, le Petit Chaperon rouge, Blanche Neige et les Sept nains (« les zinzins du boulot » !), tous apportent leur réponse empreinte d'une certaine crainte, jusqu'à ce qu'un petit invité impertinent et facétieux vienne déstabiliser notre loup qui se montrera aussi pathétiquement drôle que prétentieux.

A peine la pièce a-t-elle commencé que la glace est brisée. Les enfants sont fascinés par ces ravissantes marionnettes (et leurs marionnettistes à la fois très présents et parfaitement transparents) ; ils répondent, commentent, et chantent avant que de glousser de rire et de joie.

La mise en scène est à l'épure. Les éléments de décor sont mobiles et regorgent de surprises. C'est faussement simple mais très efficace. En un mot: élégant.

La durée du spectacle, 45 minutes, est idéale pour les petits qui restent scotchés jusqu'à la fin. Croyez-moi, c'est autre chose que la fascination des petits pour les écrans ! Au-delà du spectacle qui est un enchantement, c'est pour un parent une expérience magnifique que de voir un enfant enthousiasmé et transporté par un spectacle (plus que) vivant.

Thibault Dablemont