LIVRET DE CRÉATION

CIE ZINZOLINE

L'ART DES ORIGINES

...SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES ARTISTES

LE LIEU

La grotte Chauvet Pont-d'Arc a été découverte le 18 décembre 1994 par trois spéléologues amateurs (Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hillaire) dans le cirque d'Estre, méandre abandonné de la rivière Ardèche à la suite de la formation du pont d'Arc. Cette découverte a bouleversé le monde de l'archéologie et de l'histoire de l'art, en raison de l'originalité du bestiaire, de la qualité esthétique, des techniques employées et de l'ancienneté des œuvres. Avec une première phase de fréquentation humaine datée de 35 000 ans.

DES DESSINS EXCEPTIONNELS

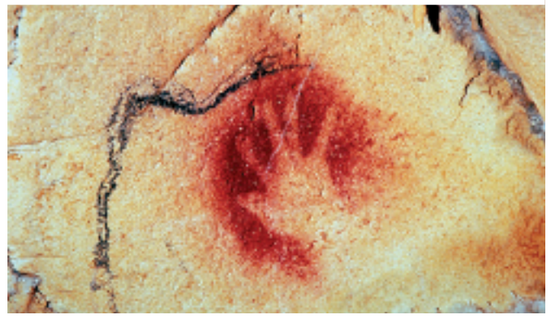
430 figurations ont été observées. Leur datation permet de les attribuer à la première civilisation d'Homo sapiens sapiens en Europe, l'Aurignacien. Cette culture n'était connue dans le domaine de l'art pariétal que par des dessins assez frustes. Or les œuvres de la grotte Chauvet Pont-d'Arc présentent une qualité esthétique, un naturalisme et une recherche de relief aboutis, révolutionnant la notion de progression linéaire du talent artistique qui prévalait jusqu'à leur découverte.
Le bestiaire est très original : quatorze espèces différentes sont représentées, parmi lesquelles une majorité d'animaux dangereux (ours, rhinocéros, mammouths, félins dont la seule panthère actuellement connue de l'art pariétal préhistorique). Enfin, c'est dans cette grotte que se trouve la représentation la plus ancienne connue à ce jour du bas d'un corps féminin.

DES OURS ET...

On trouve dans la grotte une multitude d'ossements et de traces liées à l'occupation de la cavité par l'homme et l'animal : traces de fréquentation assidue de l'ours des cavernes, près de 150 crânes, bauges d'hibernation, griffades... et la piste d'ours la plus longue connue au monde à ce jour. D'autres espèces sont représentées : ossements et empreintes de loup et bouquetin.

...DES HOMMES

Des empreintes de pied d'un adolescent ont été découvertes dans l'argile au plus profond de la cavité, ainsi que de l'outillage lithique et une pointe de sagaie. Les datations effectuées au carbone 14 sur des prélèvements sur les dessins, dans des foyers et des mouchages de torche, ont permis de distinguer deux périodes principales de fréquentation humaine : une première vers 35 000 / 30 000 ans BP, une autre vers 27 000 / 25 000 ans BP.



L'ART DES ORIGINES

...SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES ARTISTES

NOTE D'INTENTION

Mon souhait est de faire connaître, par le biais du spectacle vivant, ce patrimoine exceptionnel que sont les peintures de la grotte Chauvet.
J'aimerais que le spectateur puisse ressentir l'émotion qui se dégage de ces dessins peints par nos ancêtres il y a 32 000 ans.
Le jeu du mime corporel donne à voir ces hommes, ces femmes, en prise avec leur environnement, leur mode de vie, leur rapport à la nature, aux éléments, aux animaux.
La projection vidéo crée l'illusion de l'environnement durant les séquences du spectacle.
L'animation vidéo des images et des peintures de la grotte Chauvet montre l'homme dans la réalisation de ses créations, et les fait apparaître progressivement sur les murs.
Le spectateur entre de plain-pied dans l'univers de cette grotte, happé par les magnifiques peintures de fond de scène, fils conducteurs du spectacle.
S'entremêlent en tableaux successifs le corps, l'image et le son.
Aux confins de notre imaginaire, la réalité historique bascule dans un monde onirique.

L'ART DES ORIGINES

...SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES ARTISTES

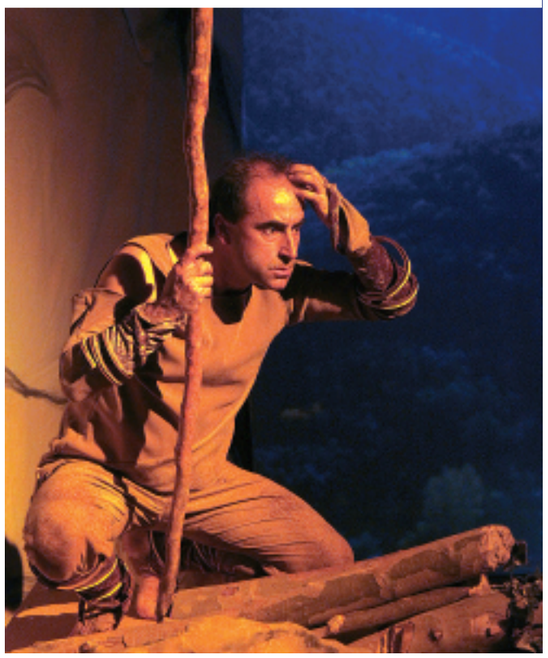
SYNOPSIS

Le clan, un groupe d'hommes et de femmes qui se soutiennent, évoluent, en lien avec leur environnement.
L'homme confronté à la nature qui l'entoure, arbres, roches, pluie, vent, orage, eau de la rivière qui coule dans la vallée.
L'homme fragile et terriblement dépendant du climat.
L'homme tout petit face à ce monde peuplé de toutes sortes de créatures inquiétantes.
L'animal nécessaire à sa survie, son principal rival dans des contrées hostiles, objet de culte sacralisé.
La grotte espace de repli, lieu de vie pour le clan, de repos, ou d'expression artistique.
Le feu, dispensateur de chaleur protectrice, lumière dans la nuit.
Le bois taillé pour chasser.
Le charbon affûté en crayon.
La terre, mélange de couleurs et de pigments, devenue peinture.
La roche peinte comme une gigantesque toile.
La pierre brandie comme une arme, utilisée comme outil.
La corne taillée en forme de sagaie, pour la chasse ou la défense.
L'eau bienfaitrice, source de vie jaillie du ventre de la terre.

L'homme !

L'homme regarde… il observe… il apprend… il s'identifie à l'animal, pour le comprendre, pour le chasser, ses yeux deviennent le regard du félin, il est le saut du lion, les pattes du cheval en pleine course. Il éprouve la densité du mammouth, la puissance et la force du mégacéros. Devenu ours, il grogne dans la nuit et détale, agile comme le bouquetin. Ses capacités physiques et intellectuelles se développent pour aller toujours plus loin, plus vite, plus fort !
À l'extérieur ou dans sa tête, les sons des animaux se bousculent : martèlement des sabots des chevaux sur les rochers, rugissement du lion la nuit tombée, grognements de l'ours, barrissement des mammouths, chants d'oiseaux…
Tous ces sons transpercent le silence et transportent le spectateur dans un univers primitif, fait de sensations, de perceptions, où tous les sens sont en éveil.

Cauchemar ou réalité, vision ou rêve… l'homme peint. Il peint et laisse sa trace pour l'éternité, poussé par une force intérieure à reproduire ce qu'il voit, ce qu'il est, ce qu'il ressent.
Un homme vit au cœur de la vie, ses tempes vibrent… Excité de ce qu'il vient de produire, à la lueur du feu qui crépite en contrebas, il se tient debout, face à sa création. Le rêve prend forme et apparaît sur les parois humides de la grotte. L'homme gratte, grave, trace… les images. Les formes qu'il a en lui se manifestent devant les yeux émerveillés du spectateur.
Le jeu du corps, des matières, des images, des sons créent cet univers, dans lequel nos ancêtres ont vécu.



L'ART DES ORIGINES

...SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES ARTISTES

ILS L'ONT VU

« Le rideau se lève sur une étoile qui explose, un océan primitif nous submerge, retour au début de la vie. La flore, puis la faune apparaissent pour se cacher dans les broussailles, les arbres. Le combat entre la vie et la mort se déclenche : peurs, agressions, sauvagerie…
Puis viennent un soir, un matin et un bipède se met en marche. Il lui faut chasser, cueillir, se vêtir, se protéger des éléments, sentir le monde pour enfin, une nuit, abolir ses peurs et s'enfoncer dans le creux de la terre.
Autres dimensions, plus de temps, plus de ciel, sentir autour de soi vibrer les parois, découvrir son ombre ou celle de l'autre, et du fond de soi-même éprouver le besoin de communiquer avec l'invisible.
Patiemment devenir sujet, une trace de main, sur une paroi, une ébauche, un trait, une forme, un corps, une panse, une queue, l'autre, animal, humain, présence et absence. Mais qu'il vive ! Alors le mettre en mouvement, à la lueur des torches qui se déplacent, multiplier, têtes et pattes, donner de la vie à l'immobile à l'incréé pour en faire sa création.
Devenir acteur et passeur de sa mémoire, de sa vie, de son temps, c'est à cela que nous convie le spectacle "l'Art des origines". Il fait naître en nous de lointains souvenirs ; il nous donne à voir et à ressentir ce que nos lointains ancêtres ont vécu. Beaucoup d'émotion à partager, venue du fond des âges. »
— Alain, 50 ans —

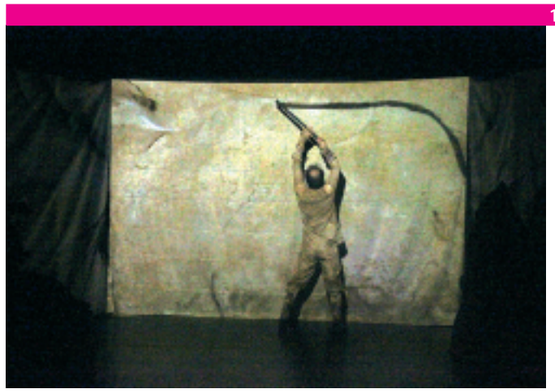
« J'ai bien aimé les animaux, il y en a qui me faisaient un peu peur, comme l'ours. »
— Léo, 6 ans —

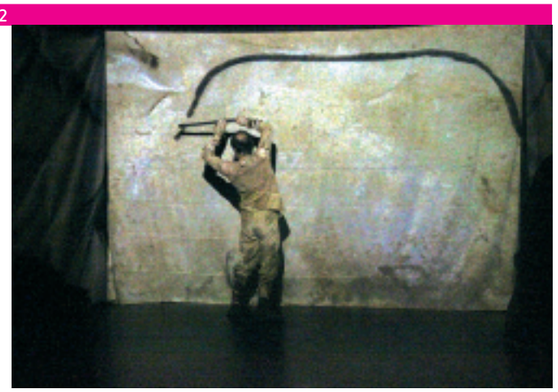
« Peindre avec les doigts, c'est super ! Y'avait la trace de sa main dans la grotte… J'ai adoré le feu qui brûle et les vidéos sur les murs. »
— Emma, 10 ans —

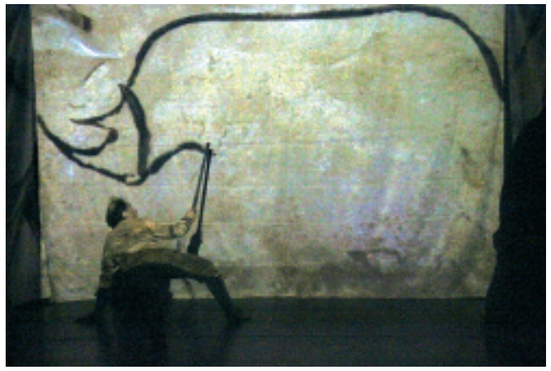
« Super cool ! »
— Louis, 14 ans —

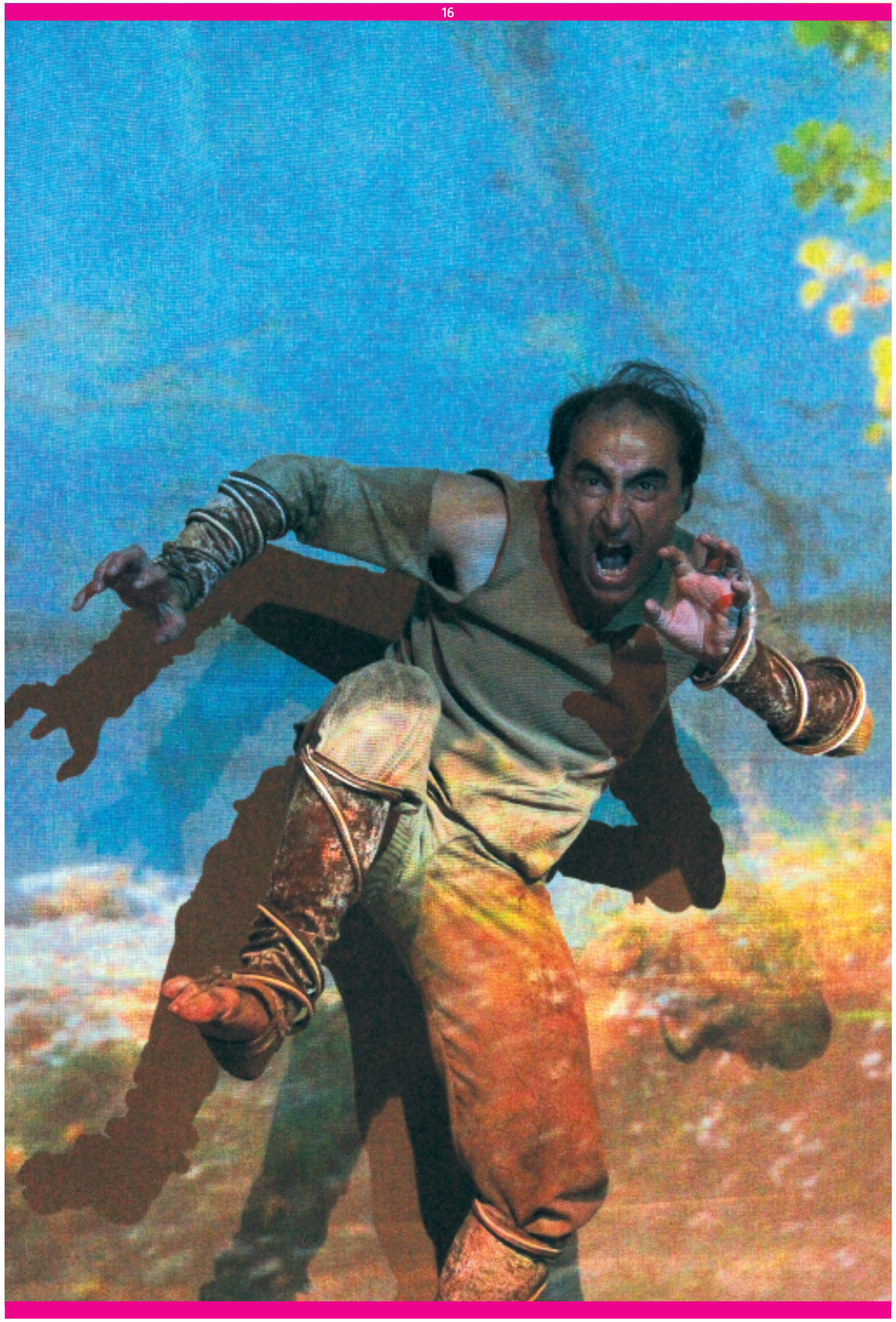
10

11









L'ART DES ORIGINES

...SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES ARTISTES

FICHE TECHNIQUE

— PUBLIC —
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS.

— DURÉE —
46 MINUTES.

— LIEUX DE DIFFUSION —
CE SPECTACLE EST CONÇU POUR ÊTRE JOUÉ EN SALLE (NOIR SOUHAITÉ) POUR UNE JAUGE DE 150 PERSONNES POUR LE JEUNE PUBLIC ET 250 PERSONNES EN SÉANCE TOUT PUBLIC.
POUR LES SALLES NON ÉQUIPÉES, LA COMPAGNIE FOURNIT LE MATÉRIEL DE SONORISATION, D'ÉCLAIRAGE ET DE VIDÉO.

— ESPACE SCÉNIQUE —
10 X 6 MÈTRES — HAUTEUR 3 MÈTRES.

— REPAS ET HÉBERGEMENTS —
À LA CHARGE DE L'ORGANISATEUR. REPAS POUR DEUX PERSONNES, HÉBERGEMENT EN CHAMBRES SÉPARÉES.

— PERSONNES EN TOURNÉE —
1 COMÉDIEN + 1 RÉGISSEUR.

— LUMIÈRES —
JEU D'ORGUE À MÉMOIRES (NOUS AMENONS LE NÔTRE, PRÉVOIR UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE).
— 16 PC 1 KW.
— 7 PCS 500/650 WATTS (LA COMPAGNIE EN AMÈNE UN IMPLANTÉ DANS LE DÉCOR) SUR PLATINES.
— 1 DÉCOUPE 500/650 WATTS SUR PLATINE.
TOUS LES PROJECTEURS DEVRONT ÊTRE ÉQUIPÉS DE LEURS ACCESSOIRES (CROCHETS, PORTE-FILTRES, ÉLINGUES DE SÉCURITÉ).

— SON —
— 1 TABLE DE MIXAGE (UNE ENTRÉE PC ET SORTIE STÉRÉO ET UN AUXILIARE).
— 1 SYSTÈME DE DIFFUSION FAÇADE ADAPTÉ À LA SALLE (DROITE) AVEC UN RETOUR SCÈNE ET 1 SYSTÈME À L'ARRIÈRE DE LA SALLE (GAUCHE) ; DERRIÈRE LE PUBLIC.

— DIVERS —
— ON PEUT PRÉVOIR UN MONTAGE LE MATIN ET JOUER À 15 HEURES POUR DES SCOLAIRES. DEUX REPRÉSENTATIONS MAXIMUM PAR JOUR.
— LE FEU EST UTILISÉ PENDANT LE SPECTACLE, DE LA CIRE DE BOUGIE EST ALLUMÉE (PETIT FEU CONTENU SUR UN PLATEAU MÉTALLIQUE ENTOURÉ DE PIERRES ET UNE TORCHE DE SPECTACLE ENTIÈREMENT EN CIRE DE BOUGIE).
— TOUS NOS DÉCORS SONT IGNIFUGÉS ET LA COMPAGNIE AMÈNE SES PROPRES TAPIS DE DANSE.
— L'ÉCLAIRAGE SALLE DOIT ÊTRE GRADUÉ ET COMMANDÉ DEPUIS LA RÉGIE.
— PENDANT LES REPRÉSENTATIONS, LA RÉGIE DEVRA SE TROUVER À UN EMPLACEMENT OÙ LES CONDITIONS VISUELLES ET ACOUSTIQUES SERONT JUGÉES SATISFAISANTES.
— PRÉVOIR UNE (OU DEUX) LAMPE(S) DE RÉGIE SUFFISAMMENT PUISSANTES POUR ÉCLAIRER LES DEUX CONSOLES (SON ET LUMIÈRES).

— LOGE —
— 1 LOGE AVEC ACCÈS DIRECT AU PLATEAU, AVEC UN LAVABO, UN MIROIR ET UN PORTANT À CINTRES.
— 4 BOUTEILLES D'EAU DE 0,5 LITRES.
— 1 CATERING POUR 2 PERSONNES.
— SI POSSIBLE, PERMETTRE UN ACCÈS INTERNET WIFI.

— CONTACTS —
— PHILIPPE PHÉNIEUX (DIRECTEUR ARTISTIQUE/COMÉDIEN) — 06 09 32 76 63.
— RÉMI BRIDOT (RÉGIE TECHNIQUE) 06 83 62 27 47.

L'ART DES ORIGINES

...SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES ARTISTES

DISTRIBUTION

— DISCIPLINES ARTISTIQUES —
SPECTACLE DE THÉÂTRE GESTUEL, DE PROJECTIONS D'IMAGES VIDÉO ET DE SONS.

— MISE EN SCÈNE ET COMÉDIEN, MIME —
PHILIPPE PHÉNIEUX, DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE ZINZOLINE, COMÉDIEN MIME DEPUIS 20 ANS. IL CRÉE DES SPECTACLES SEUL OU À PLUSIEURS ARTISTES AU SEIN DE LA COMPAGNIE. DIRECTEUR ARTISTIQUE DES FESTIVALS "L'ENFANCE DE L'ART" ET "MIMAGES".

— RÉGIE SON, LUMIÈRE ET VIDÉO —
RÉMI BRIDOT (TECHNICIEN DIPLÔMÉ DU GRIM EDIF — LYON).

— CONSEIL ARTISTIQUE —
YVES MARC (THÉÂTRE DU MOUVEMENT — PARIS).

— CRÉATION VIDÉO —
ASNOPROD — FABIEN DUBUS ET THOMAS NICOLAS.

— SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES —
CATHERINE GIRAUD, CRÉE LES DÉCORS ET LES COSTUMES DE LA COMPAGNIE DEPUIS 20 ANS.

— CRÉATION DES DÉCORS ET PEINTURE DES TOILES —
CÉLIA RIFF, GRAPHISTE FREELANCE DIPLOMÉE DES BEAUX-ARTS DE VALENCE.

— RÉALISATION DES STRUCTURES DU DÉCOR —
CHRISTIAN BOURRET.

— CRÉATION LUMIÈRE ET SON —
RÉMI BRIDOT SAUF MUSIQUES : **SHIN KYOREL** (FLÛTE SHAKUHACHI EMPTY SKY - KOKÛ), **OLIVIER MESSIAEN** (QUATUOR POUR LA FIN DES TEMPS N°5), **RÉMI BRIDOT** (PERCUSSIONS).

— CHARGÉE DE PRODUCTION —
DENISE BÉGOU.

— CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES —
— PROJECTIONS D'IMAGES VIDÉO :
GROTTE CHAUVET : **MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION**, **DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE RHÔNE-ALPES**, **CONSERVATION RÉGIONALE DES MONUMENTS HISTORIQUES**, **JEAN CLOTTES**, **DOMINIQUE ERHARD**. PAYSAGES ARDÈCHE : **BRUNO DROGUE**, **PHILIPPE PHÉNIEUX**.
— LIVRET DE CRÉATION :
BRUNO DROGUE, **DRAC RHÔNE-ALPES** (PAGE 3).

— CONCEPTION GRAPHIQUE —
WWW.FRED-MILLE-DESIGN.FR.

— DATE DE CRÉATION —
© JUIN 2012.

CE SPECTACLE A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN DU PROJET DE VALORISATION DE LA GROTTE CHAUVET PONT-D'ARC.
PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT FRANÇAIS, LA GROTTE CHAUVET PONT-D'ARC EST CANDIDATE À L'INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO.

LA COMPAGNIE ZINZOLINE

PRÉSENTATION

CETTE ASSOCIATION A POUR BUT DE DÉVELOPPER LES ARTS DE LA RUE, DE LA SCÈNE ET DE L'IMAGE, ET PLUS SPÉCIFIQUEMENT LA PRATIQUE DU MIME, THÉÂTRE GESTUEL.

Depuis 1990, les membres de la compagnie s'emploient à développer des passerelles entre différentes disciplines artistiques à travers l'organisation de cours, stages et spectacles.
En 2000, elle s'installe en Ardèche sur le canton de Saint-Péray. Elle mène des actions de sensibilisation au spectacle vivant à travers des créations interdisciplinaires qui favorisent la rencontre du mime avec le conte, la danse, le chant, la musique, la magie, la jonglerie, le théâtre et l'image.
Elle organise également des rencontres entre artistes et forme divers publics : professionnels et amateurs, jeunes et adultes.

Actions de la Compagnie :
— Création et diffusion de spectacles.
— Création de spectacles événementiels.
— Festival annuel de spectacles jeune public, "L'Enfance de l'Art" (12e édition en 2013).
— Direction artistique du Festival des Arts du Geste "Mimages" (9e édition en 2013).
— Gestion de la salle de spectacles : "la Cacharde", espace de diffusion de spectacles vivants, de formation artistique et lieu de résidence d'artistes.
— Mise en scène pour des troupes de théâtre.
— Formation professionnelle au théâtre gestuel.
— Formation à la communication verbale et non-verbale en lycée.
— Ateliers d'expression mime et théâtre en milieu scolaire.
— Ateliers de création et de formation au maquillage.
— Création de masques, de costumes, formation à la déambulation.

LA COMPAGNIE ZINZOLINE EST CONVENTIONNÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARDÈCHE ET LA COMMUNE DE SAINT-PÉRAY.
ELLE EST SOUTENUE PAR LA RÉGION RHÔNE ALPES.
ELLE EST RECONNUE COMME UN PÔLE CULTUREL POUR LE JEUNE PUBLIC.

CONTACTS

ADMINISTRATION

CIE ZINZOLINE
LA CACHARDE
AVENUE LOUIS FRÉDÉRIC DUCROS
07130 SAINT-PÉRAY
T — 04 75 81 01 20
M — CONTACT@CIEZINZOLINE.ORG
W — WWW.CIEZINZOLINE.ORG

DIRECTION ARTISTIQUE

PHILIPPE PHÉNIEUX
P — 06 09 32 76 63