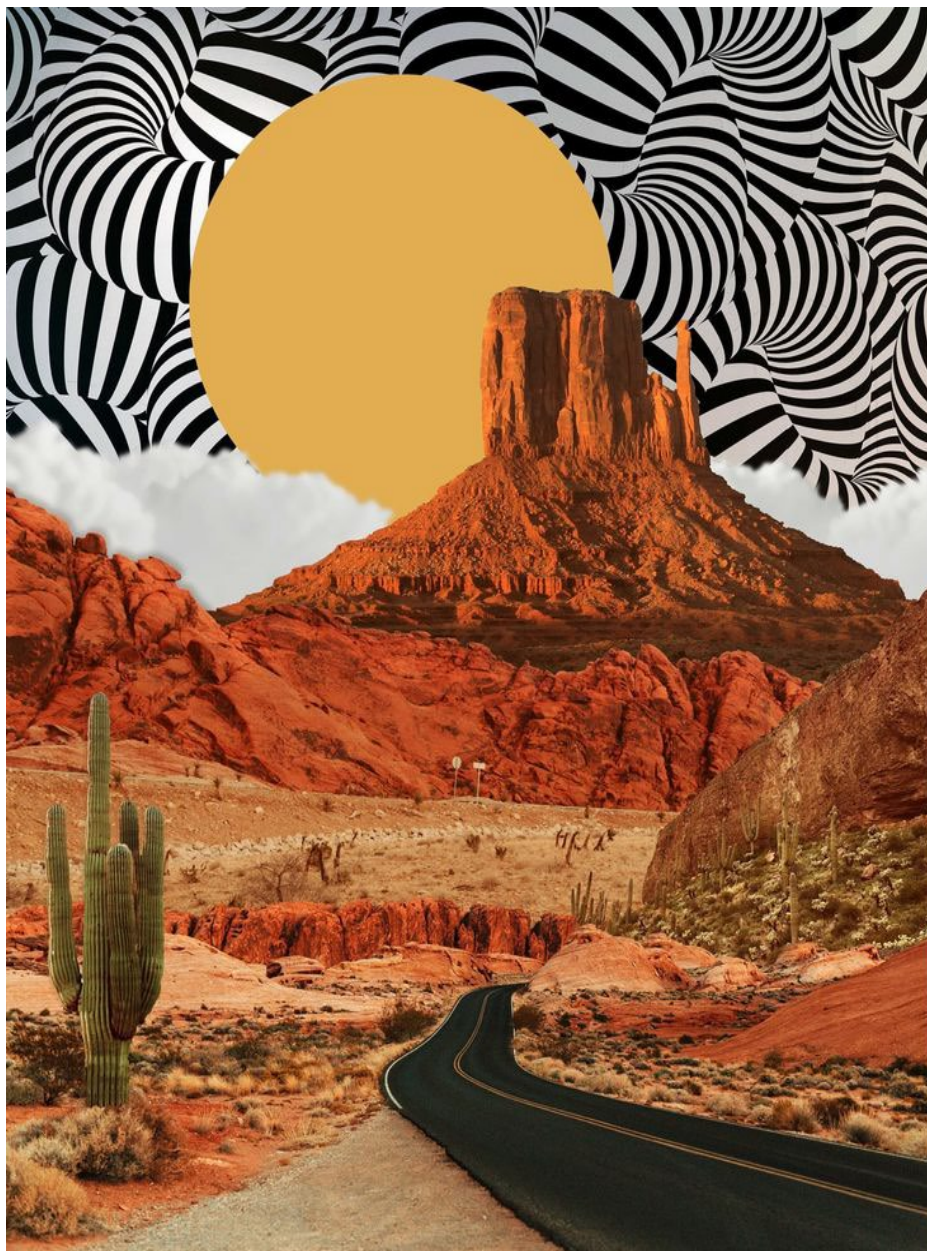

Les Ateliers du Capricorne

En compagnonnage avec **Philippe Lechermeier**

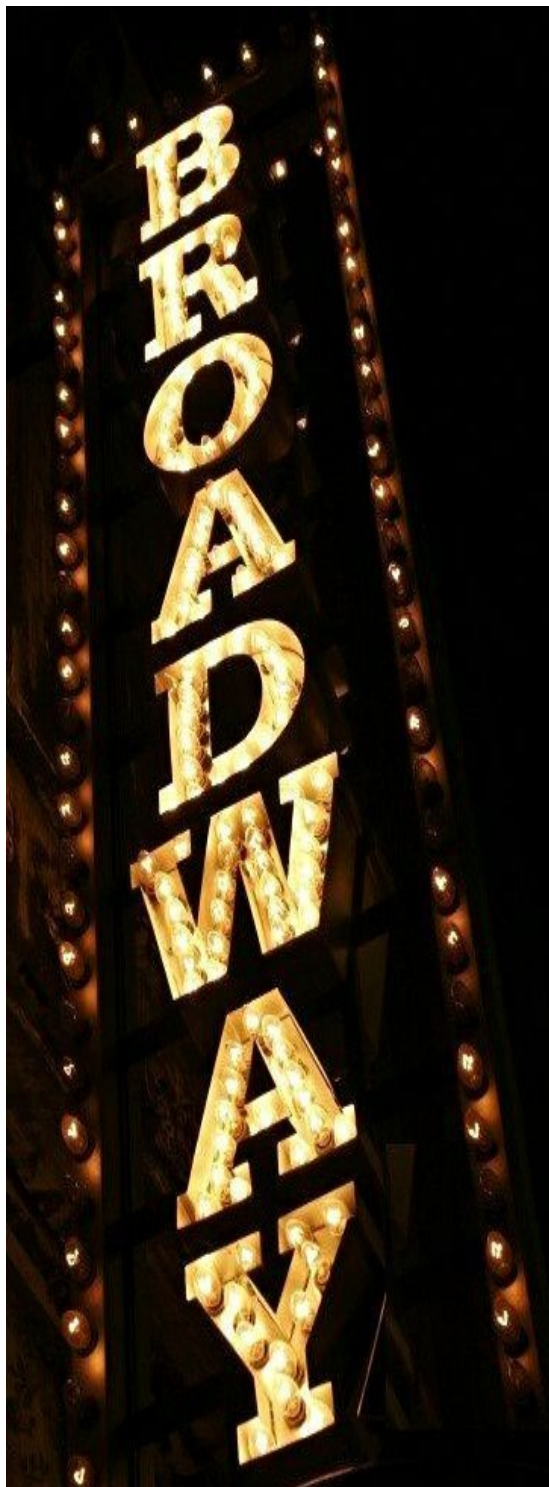

Universal Grimm

Universal Grimm

En bref

**Création originale dans le cadre d'un projet de compagnonnage avec l'auteur
Philippe Lechermeier.**

Thématiques

Héros d'hier et d'aujourd'hui, théâtre et cinéma, monde virtuel et monde réel, le libre arbitre, la célébrité, la réussite, la beauté, la redéfinition des relations hommes-femmes, le rapport à la vérité...

Style

Théâtre, machinerie et vidéo

Durée

1 heure

Public

En scolaire cycle 3 (entre 9 et 12 ans : fin de primaire - début du collège) / TP à partir de 8 ans

Première

8 et 9 novembre 2026 / Saison Culturelle Ville de Riom (63)

Jauge estimée

200 places maximum (sous réserve d'une bonne visibilité)

En tournée :

2 comédiens

1 metteuse en scène également machiniste

1 régisseur.

Éléments techniques :

Spectacle autonome techniquement.

Dimensions plateau :

Ouverture 8 m (6 m incompressible)

Profondeur 6 m

Hauteur : 4 m (3 m incompressible)

Temps de montage estimé : 4 heures (probablement un peu plus sur les premières représentations)

Le point de départ

Ouvrir le travail de la compagnie à un auteur

Ce projet de spectacle est d'abord né de l'envie de développer une collaboration avec Philippe Lechermeier dont nous avons déjà adapté l'album *Journal Secret du Petit Poucet*. Cette fois-ci, nous voulions inclure l'auteur dans le processus de création, avec des aller-retours entre le plateau et l'écriture.

A l'occasion de nos échanges avec Philippe, l'imaginaire des contes populaires a rapidement refait surface. Nous sommes partis du constat que les histoires et les personnages des contes d'autrefois étaient peut-être en train de tomber dans l'oubli. Malgré les adaptations et les dessins animés, les enfants et les adolescents ne les connaissent plus vraiment. Ils en ont souvent une idée très vague, tronquée ou édulcorée. Probablement parce qu'on ne les raconte plus, par manque d'intérêt ou de modernité : trop décalé, trop violent, trop complexe, trop ringard... ?

L'idée principale de la pièce est partie de là : interroger le monde d'aujourd'hui et ses changements à travers une galerie de portraits inspirés de ces figures totémiques des contes venues d'un autre temps.

Cette thématique est aussi la continuité du spectacle précédent de la compagnie, *Mémé Mops*, puisque nous poursuivons ainsi notre recherche sur la mémoire, la transmission et la place - ou le rôle - des histoires dans nos sociétés modernes.

Notes sur le fond et la forme

Le propos de l'auteur

« Qu'arrive-t-il aux personnages des contes de fée une fois la dernière page tournée, le livre refermé ? Le petit Poucet, Blanche Neige, Belle au bois dormant, mère-grand, le loup, les sorcières et les ogres... Que sont-ils devenus ?

Point de départ du spectacle, la pièce interroge à travers le destin de personnages familiers, notre capacité à nous libérer du rôle qu'on nous a assigné. Constituée de quatre histoires courtes, la pièce associe à chaque personnage un univers cinématographique et une thématique forte : quatre tableaux explorent ainsi leur futur hypothétique, dans un mélange inhabituel de road trip et de quête initiatique.

Le temps a passé, l'enfance est loin derrière nos personnages et pourtant, ils portent toujours une histoire qui se mêle aux mythes hollywoodiens.

Voyage à la fois dans l'espace et dans le temps, la pièce emporte le spectateur dans un tourbillon de séquences drôles et graves, où dans une nouvelle odyssée, les personnages poursuivent leur quête tout en interrogeant la notion du libre-arbitre et en proposant une réflexion au spectateur : comment se construire aujourd'hui dans un monde bouleversé dans lequel même la notion de vérité est menacée. »

Une forme inspirée des « films à sketches »

Le libre arbitre comme fil conducteur

Le « film à sketches » est un genre cinématographique reposant sur plusieurs histoires courtes relativement autonomes, mais avec un fil conducteur. Ces histoires ne sont pas nécessairement humoristiques, le terme « sketch » devant plutôt être compris comme « segment » ou « séquence ».

La pièce est construite autour de quatre séquences, avec le libre arbitre comme fil conducteur, chacune mettant en scène une figure totémique de conte, le cinéma hollywoodien en toile de fond.

Le premier « sketch », *Snow White in Arizona*, revisite le conte de *Blanche Neige*. Il questionne notre intérêt pour la célébrité, ainsi que notre rapport à l'image et à la beauté, dans une forme à mi-chemin entre le film documentaire et la comédie romantique.

La seconde séquence, *Debout les morts*, fait référence aux films de série Z. Dans un cimetière, une superproduction américaine recrute des morts pour tourner dans un film d'épouvante. Parmi les candidats, des personnages de conte tentent leur chance. Ils sont rapidement malmenés par la Production qui les considère comme des morts de seconde zone. Mère-grand en tête, ils finissent par se rebeller et revendiquent leurs droits à être reconnus et mieux considérés.

La troisième séquence est un clin d'œil aux films de gangsters. Elle met en scène un ogre et une sorcière, en cavale, quelque part sur une route du Nouveau Mexique, tentant d'échapper au rôle de méchant qui leur colle à la peau.

Une séquence transversale (à épisodes) vient ponctuer l'ensemble, avec la figure du petit Poucet. Nous avons imaginé que les bottes de sept lieues lui avaient donné des ailes et l'envie de dépasser les limites : toujours plus loin, toujours plus haut... On le retrouve perdu dans l'espace, dans une sorte de road-movie spatio-temporel. Il cherche désespérément à retrouver les siens et le chemin de sa maison.

Si on devait le résumer en une courte phrase, ce spectacle vise à mettre en scène des personnages (des archétypes sortis des contes) tentant d'échapper à une destinée toute tracée, ou comment être soi dans un univers qui nous voit comme de simples objets que l'on peut manipuler ou influencer... Le personnage du petit Poucet, dans sa quête de retour à la source, sert de fil conducteur entre toutes ces histoires, à l'image d'Ulysse dans l'Odyssée.

Scénographie et traitement du son

Une scénographie sublimée par la vidéo

Le spectacle se développe autour de trois « séquences-tableaux » articulées par une « séquence à épisodes », tissant la structure de l'arc narratif. Chacune des séquences nécessite un espace individualisé, et par là-même des changements de décors.

Le principe scénographique imaginé est un principe de tournette inversée. Il s'agit d'un volume hémicylindrique qui, en tournant, libère les aires de jeu successives ou les masque, tout en fluidifiant les changements de décors. Ce principe puise à la fois dans le traditionnel lever/tomber de rideau théâtral, la tournette (tout aussi traditionnelle dans les changements de décors), le rideau du magicien qui masque apparitions et/ou disparitions, ou encore le praxinoscope de l'histoire de la cinématographie.

La vidéo vient habiller et rythmer les scènes avec parfois des procédés empruntés au cinéma : travelling, ralenti, champ contre champ...

L'univers sonore

Le son est un outil narratif très exploité dans le spectacle avec une création originale composée par Pierre-Marie Trilloux. Il nous permet de naviguer entre les différents espaces et temporalités ou d'accéder à l'intériorité des personnages, comme des « décors sonores ».

La musique s'inspire du blues aux racines afro-américaines allié à son instrument de prédilection : la guitare sèche. A partir du blues, d'autres genres musicaux sont évoqués : country, jazz et bien sûr rock avec la guitare électrique. Les sonorités des cordes métalliques, électrifiées ou non, permettent des incursions dans des musiques plus contemporaines que ce soient les musiques électroacoustiques ou encore les musiques répétitives nées de la culture américaine, genre Steve Reich.

Extrait

Space Poucet 1ère partie

La scène se déroule dans la cabine d'un vaisseau spatial qui survole la terre. Unique occupant, Poucet dialogue avec Pi-Nokia, méga-ordinateur façon Hall dans 2001, Odyssée dans l'espace.

POUCET

(...) J'en reviens pas ! Depuis combien d'année on erre dans l'univers ? À suivre chaque météorite, chaque comète, à la recherche d'une nouvelle planète ? Combien de galaxies avons-nous explorées ? Dans combien de trous noirs nous sommes nous engouffrés !

PI-NOKIA

3 797 météorites, 248 planètes, trois galaxies...

POUCET

Pi-Nokia ! C'est un grand jour ! Sens, sens mon cœur comme il bat !

PI-NOKIA

Tension 17-10, injection immédiate de bloqueurs de canaux calciques...

POUCET

Non arrête, c'est juste l'émotion ! Laisse-moi savourer ce moment, depuis le temps que j'attends !

PI-NOKIA

Exactement 3 691...

POUCET

Tais-toi ! Je préfère ne pas savoir !
Et tu crois que je vais retrouver mes parents ? Et mes frères ? Ça fait tellement longtemps que je ne me souviens même plus comment ils s'appellent...

PI-NOKIA

Boris, Barnabé, Basile...

POUCET

Et je ne me souviens pas non plus à quoi ils ressemblent. Ni ce qu'on cherchait...

PI-NOKIA

Quête géologique de premier ordre : cailloux, pierre, rocher...

POUCET

Des cailloux, je sais... Mais pourquoi ?

PI-NOKIA

Question existentielle numéro 875 : pourquoi suis-je sur terre ? Dans quel but ?
D'après Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle le but de l'existence n'est pas seulement celui de la beauté mais aussi la Vérité.

Pour Sartre, l'homme crée lui-même le sens de sa vie...
D'après Oui-Oui, rien ne vaut une jolie voiture rouge pour y emmener ses amis...

POUCET

C'est bon, arrête ton blabla. Tu crois qu'on peut avoir des images précises ?

PI-NOKIA

Affirmatif : agrandissement maximal d'une sélection de onze zones test représentatives

POUCET, *examinant attentivement l'écran.*

Oh, mais c'est moche... Dans mon souvenir, il y avait des forêts... D'immenses forêts et un océan bleu. Des montagnes aussi, de la neige et de la glace...

PI-NOKIA

Dés-éternelisation des neiges éternelles.
Disparition en cours des ours polaires et des derniers icebergs

POUCET

Je ne reconnais plus rien ! Tu es sûr que c'est la terre ?

PI-NOKIA

Sûr à..... 123 %

POUCET

Ah ça, je reconnais !

PI-NOKIA

Échantillon de conservation d'une zone forestière

POUCET

Oh, mais ça a tellement changé, je ne vais plus rien retrouver !

PI-NOKIA

Objet recherché ?

POUCET

Objet recherché ? Je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que j'aimerais retrouver ma vie d'avant.

PI-NOKIA

« Vie d'avant », recherche système...

Après quelques secondes, un livre tombe d'un sas

POUCET, *surpris*

Qu'est-ce que c'est ?

PI-NOKIA

Artefact XXe siècle / Objet mémoriel 17 568

POUCET

C'est étrange... C'est à la fois lisse et rugueux...

PI-NOKIA

Papier : invention du 1er siècle /mélange d'écorce et de chiffon...

POUCET, *l'approchant du nez*

Ça sent bizarre...

PI-NOKIA

Analyse de poussière effectuée : champignon 34 %, poussière 22%, rognures d'ongle et crottes de nez 3,1 %...

POUCET, *l'écartant, dégouté*

Et ces signes ? C'est quoi ces signes ?

PI-NOKIA

Écriture : ensemble de signes primitifs destinés à fixer des données informationnelles, scientifiques, émotionnelles et poétiques :

« Mignonne, allons voir si la rose »

« Ô temps ! Suspends ton vol »

« Les sanglots longs des violons de l'automne »

Système instable et obsolète abandonné au XXIe siècle

POUCET

Et alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?

PI-NOKIA

Scan exploratoire déclenché

Poucet tourne les pages pour les faire passer sous un faisceau lumineux

Analyse en cours...

On entend sonner une sorte d'alarme

Élément trouvé.

Degré de vérité : 87 %

POUCET

Et ? Qu'est-ce que ça dit ?

PI-NOKIA

Fusion des principales données géocirculaires, amalgame lexicohistorique...

POUCET

Ça veut dire quoi ? Que je vais retrouver ma famille ?

PI-NOKIA

Livraison de l'échantillon numéro 17

Cinq, quatre, trois, deux, un...

Philippe Lechermeier

Écrivain pour la jeunesse, Philippe Lechermeier est l'auteur de nombreux livres à succès. Il aime explorer les différentes formes littéraires pour mieux les renouveler et son écriture se caractérise par son humour, sa poésie et sa créativité, mais aussi par sa capacité à émerveiller un public de tous âges.

Traduit dans plus de vingt-cinq pays, son œuvre a été récompensée par de nombreux prix et certains de ses titres comme *Princesses oubliées ou inconnues*, *Graines de Cabanes* ou *Lettres à plumes et à poils* sont devenus des classiques de la littérature jeunesse.

Un de ses premiers textes *Quand j'étais loup* est publié en 2003, et de nombreux titres vont suivre. En 2004 paraît *Princesses oubliées ou inconnues*, illustré par Rébecca Dautremer qui devient un grand succès mondial, suivi un an plus tard par *Graines de Cabanes*.

Son *Journal secret du petit Poucet*, à nouveau illustré par Rébecca Dautremer, est salué par la critique. Il revisite avec humour et gravité le conte célèbre dans un album concept proche du roman graphique autant destiné aux enfants qu'aux plus grands.

Lettres à plumes et à poils, recueil de cinq correspondances, évoque avec ironie et drôlerie des histoires de bêtes... souvent très humaines ! Il a été couronné à Montreuil en 2012 par le Prix Tam-Tam – Roman J'aime Lire, et en 2013 par le Prix des Incorruptibles et le Prix Versele.

À l'automne 2014, il retrouve pour leur troisième collaboration, Rébecca Dautremer : *Une Bible*, fruit de plusieurs années de travail, est le résultat d'un projet singulier et insensé, la réécriture de la Bible. Dans un esprit de transmission culturelle et sans aucun message religieux, l'auteur donne à lire et à voir un texte fondateur de notre civilisation.

De 2022 à 2023, il publie la trilogie romanesque *Maldoror* qui remporte la prestigieuse Pépite de la meilleure « Fiction juniors » 2022 au SLPJ de Montreuil et plonge ses lecteurs dans un grand récit d'aventure plein de poésie et de rebondissements.

Avec *Helter Skelter, la fille du bout du monde*, paru en août 2025, il est à nouveau nominé au SLPJ de Montreuil dans la catégorie « Fiction ados ».

Nommé en 2024 au CNL, il est membre de la commission d'attribution des bourses et d'aides à l'écriture.

Bibliographie sélective

- Helter Skelter, la fille du bout du monde*, Flammarion Jeunesse, Paris, août 2025
Il faut enfin que je te dise... Lettres croisées d'ados et d'adultes, ouvrage collectif, éditions du Seuil, Paris, mars 2024
Maldoror, tome 3, Autrenuit, Flammarion Jeunesse, Paris, octobre 2023
Maldoror, tome 2, Le Prince Fauve, Flammarion Jeunesse, Paris, octobre 2022
Maldoror, tome 1, Les Enfants de la Légende, Flammarion Jeunesse, Paris, mars 2022
Histoires à Piocher, illustré par Christian Roux, Seuil Jeunesse, Paris, novembre 2020
La Voix d'Ella, illustré par Amanda Minazio, éditions Gautier-Languereau / Livre CD lu par Vincent Dedienne, joué par The Amazing Keystone Big Band, Paris, novembre 2018
Sylphide, fée des forêts, éditions Gautier-Languereau, illustré par Olivier Desvaux, Paris, octobre 2015
Une bible, illustré par Rébecca Dautremer, éditions Gautier-Languereau, Paris, octobre 2014
Lettres à pattes et à poils (et à pétales), illustré par Delphine Perret, éditions Thierry Magnier, Paris, mars 2014
Lettres à plumes et à poils, illustré par Delphine Perret, éditions Thierry Magnier, Paris, avril 2011
Journal secret du petit Poucet, illustré par Rébecca Dautremer, éditions Gautier-Languereau, Paris, novembre 2009
Graines de Cabanes, illustré par Éric Puybaret, éditions Gautier-Languereau, Paris, novembre 2005
Princesse oubliées ou inconnues, illustré par Rébecca Dautremer, éditions Gautier-Languereau, Paris, novembre 2004

Les Ateliers du Capricorne

L'éducation populaire en héritage

En 2015, après 34 ans de compagnie et 22 créations, Cathy Jouglet passe le relai à Céline Porteneuve, épaulée par deux fidèles compagnons : Fabrice Roumier (comédien et metteur en scène) et Pierre Marie-Trilloux (compositeur et régisseur de tournée). En nous léguant cette compagnie, c'est toute une façon de vivre le théâtre dont nous avons hérité, proche des valeurs de l'éducation populaire : un théâtre pour tout le monde et partout, y compris là où il n'y a pas de salle dédiée.

Depuis sa création, la compagnie poursuit sa recherche sur les différents niveaux de lecture et défend notamment sa conception d'un spectacle jeune public qui soit un spectacle à part entière, exigeant, et aussi véritablement accessible aux adultes. Dans notre démarche artistique, nous aimons aiguïser la curiosité, en essayant de ne pas fermer le sens, afin que le public puisse s'approprier le spectacle, en fonction de son âge et/ou de sa sensibilité. Pour nous, le théâtre est aussi un outil formidable pour apprendre à muscler son imagination : « Il devrait y avoir des cours « d'imaginatique » comme il existe des cours de logique ou de mathématique. Non pas pour que tout le monde devienne artiste, mais pour que personne ne reste esclave. » (Gianni Rodari *Grammaire de l'imaginaire*).

Avec le spectacle *Marcellin Caillou*, d'après l'œuvre de Sempé, la compagnie passe d'un rayonnement régional à un rayonnement national. En effet, après avoir ravi le public et les programmeurs dans plusieurs festivals, en juillet 2015, nous sommes programmés au Théâtre enfants Montclar, actuel TOTEM, lieu historique de la création jeune public en Avignon. Cela marque le début d'une aventure qui nous a emportés aux quatre coins de l'Hexagone : dans les villes, sur les routes de montagne, dans les banlieues, au bord de la mer, dans les festivals et jusqu'en Belgique. Avec à ce jour près de 400 représentations et le renouvellement des tournées, il a eu un véritable effet de levier sur les spectacles qui ont suivi.

L'expérience acquise grâce à *Marcellin Caillou* nous a permis de gagner en maturité avec la création de *Journal Secret du Petit Poucet* en octobre 2018, « spectacle révolutionnaire pour enfants » adapté de l'album jeunesse du même nom de Philippe Lechermeier et Rebecca Dautremer. Ce spectacle, malgré l'épidémie de COVID, a su résister à la morosité du moment, avec pile 100 représentations. Nous avons aussi pu nous engager dans un projet plus sensible et ambitieux avec *Mémé Mops*, création collective et sans parole sur la maladie d'Alzheimer : 18 représentations à ce jour. Ce spectacle marque aussi un nouveau tournant dans notre démarche, en renouant avec un travail de médiation et en développant des projets intergénérationnels (écoles, EHPAD), toujours en écho avec nos projets en cours et à venir.

L'équipe de création

Mise en scène **Céline Porteneuve et Fabrice Roumier**

Jeu et machinerie **Delphine Grept, Fabrice Roumier, Céline Porteneuve**

Création sonore **Pierre-Marie Trilloux**

Création lumière et vidéo **Théotime Aguilar**

Scénographie **Denis Charlemagne**

Construction **Fabrice Coudert**

Costumes et accessoires **Denis Charlemagne**

Public et action culturelle

Il s'agit de pistes de réflexions que nous avons commencé à expérimenter en atelier et à affiner avec les équipes des théâtres et les responsables pédagogiques. D'autres idées pourront venir compléter cette liste.

1/ Atelier de collecte de paroles sur le rapport aux histoires et sur l'oralité : souvenir d'une histoire marquante contée par une ou un ami(e), par un membre de la famille (parents, grands-parents...), ou dans le cadre scolaire...

2/ Atelier plastique : illustration d'un extrait choisi d'un conte traditionnel au moyen de différentes techniques (le dessin et le collage principalement...) Travail en groupes de 4 à 5 personnes sur des grandes feuilles cartonnées.

3/ Initiation au jeu par l'improvisation sur des thématiques abordées dans le spectacle : héros d'hier et d'aujourd'hui, monde virtuel et monde réel, les injonctions, le libre arbitre, le rapport à l'image, la redéfinition des relations hommes-femmes ...

4/ Atelier d'écriture – écriture plateau : imaginer ce que sont devenus certaines figures totémiques des contes et les mettre en jeu. Quelques exemples donnés par les enfants en atelier : le petit chaperon rouge en livreuse Uber, Hansel et Gretel en professeurs de sport, le grand méchant loup en prédateur sur internet, Cendrillon en cambrioleuse : elle a laissé tomber le prince (trop ennuyeux) et dévalise des magasins de chaussures, ...

5/ Atelier d'écriture – lecture collective à voix haute : adaptation d'un conte traditionnel à notre époque contemporaine et restitution devant un groupe de personnes âgées.

6/ Découverte d'un conte ou d'un personnage de conte sous forme d'une « murder party » ou d'une enquête policière : cartographie des lieux, personnages clés, témoins, indices... Cette proposition est un gros « chantier ». A imaginer à l'échelle d'une classe, d'une école, d'un village, d'un quartier...

Partenaires et soutiens

Partenaires (coproductions, accueils en résidence)

Saison Culturelle Ville de Riom - Scène Régionale (63)

Graines de Spectacles - Programmation jeune public Ville de Clermont-Ferrand (63)

La Cour des Trois Coquins - Scène vivante - Ville de Clermont-Ferrand (63)

Le Caméléon - Saison Culturelle Ville de Pont du Château (63)

La 2Deuche - Saison Culturelle Ville de Lempdes - Scène Régionale (63)

Yzeure Espace - Saison Culturelle Ville d'Yzeure - Scène Régionale (03)

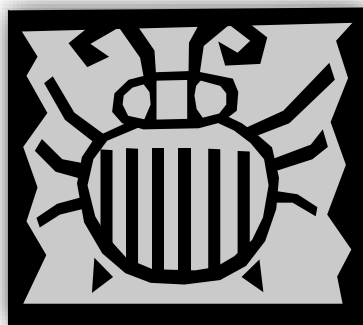
Saison Culturelle Ville de Châtel-Guyon (63)

Coloc de la Culture - Ville de Cournon d'Auvergne - Scène conventionnée d'intérêt national « art enfance jeunesse » (63)

Partenaires publics :

Demandes d'aide au projet : Ville de Clermont-Ferrand, Région Auvergne Rhône-Alpes et DRAC Auvergne Rhône-Alpes

Les Ateliers

Du Capricorne*

**Théâtre pour petits
Et pour grands**

**** La petite bête qui dévore les planches***

N°SIRET : 33418157500039

CODE APE : 9001Z

N° Licence de spectacles : PLATESV-R-2022-006318

Siège social :

169 bis Bd Etienne CLEMENTEL
63 100 CLERMONT-FERRAND

Correspondance :

2 Rue Pasteur – 63 170 AUBIERE

Céline Porteneuve (artistique) :

06 07 88 82 23 / ateliersducapricorne@gmail.com

Myriam Brugheail (production) :

06 82 26 50 31 / myriam.brugheail@gmail.com

Philippe Mougel (diffusion)

06 76 67 85 41 / pmougel@sfr.fr

Théotime Aguilar (régisseur de tournée)

06 38 64 64 25 / aguilar.theotime@gmail.com

ateliersducapricorne@gmail.com

<http://www.lesateliersducapricorne.com> // Facebook : Les Ateliers du Capricorne