

Dossier de presse

LOUP Y ES-TU ?

Conte musical illustré

Spectacle librement adapté de l'album jeunesse *Le talisman du Loup*
de Myriam Dahman, Nicolas Digard et Julia Sardà

Table des matières

LE SPECTACLE | p.3-8

SYNOPSIS.....p.4

PROGRAMME MUSICAL.....p.5

LE PROJET ARTISTIQUE. | Note d'intention | p.6-8

LA NARRATION.....p.7

LES LANGAGES ARTISTIQUES.....p.8

LE PROJET CULTUREL / EAC | p.9-14

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE.....p.10

CONNAISSANCE.....p.11

RENCONTRE.....p.12

PRATIQUE.....p.13-14

L'EQUIPE | p.15-19

ISABELLE BESSON.....p.16

ANTOINE RENON.....p.17

RETNO DUMILAH.....p.18

L'EQUIPE TECHNIQUE.....p.19

LA PRODUCTION | p.20-26

RETROSPECTIVE 2025.....p.21

LES PARTENAIRES.....p.22

CONTACT | p.23

LE SPECTACLE

Synopsis

Titre

Loup y es-tu ?

Compagnie

Tous à la musique

Durée

45 à 50 min.
selon format
(participatif)

Public cible

Tout public,
jeune public
à partir de 6 ans

Écriture, mise en scène

Retno Dumilah

Piano

Isabelle BESSON

Violoncelle

Antoine RENON

Chant, narration et illustration

Retno Dumilah

Qui sont réellement les grands méchants loups de nos histoires ? Et ces vieilles femmes seules et cachées que l'on appelle parfois des sorcières ? Dans ce conte musical illustré, vous en rencontrerez deux, qui grâce à une amitié touchante et discrète, apprendront à panser leurs blessures et à se comprendre par tous les langages. L'écoute, le soin et la patience se font remède à la solitude et au chagrin.

A travers une relecture scénique et musicale, et une libre adaptation de l'album jeunesse de Myriam Dahman, Nicolas Digard et Julia Sardà, ce spectacle pluridisciplinaire mêle musique classique, performance d'arts plastiques et art du conte. Tout se passe à vue et en direct : du son imperceptible de la brise au crescendo intense des chants de la forêt, la voix qui raconte l'histoire et qui chante se mêle à celles d'un piano et d'un violoncelle, interprétant de grandes œuvres du répertoire romantique et traditionnel, de différents pays.

Au gré de l'histoire, les illustrations en direct s'installent et évoluent par différentes techniques, encre, peinture, collage, découpage, ombres, donnant vie aux décors et personnages. Tous les arts fusionnent au service de la narration.

Programme musical

Nocturne

Piotr Ilitch Tchaïkovski (Russie)

Chanson de Solveig, Peer Gynt

Edvard Grieg (Norvège)

Andaluza, danse espagnole n°5

Enrique Granados (Espagne)

A'tini al-nay

Fairuz (Maroc)

La danse du sabre,

Aram Khatchatourian (Arménie)

Persian Folk song, 4

Reza Vali (Iran)

La danse d'Anitra, Peer Gynt,

Edvard Grieg (Norvège)

Songs my mother told me, Gipsy songs op.55 n°4

Antonín Dvořák (Ancienne Autriche-Hongrie, actuelle
république Tchèque)

Persian Folk songs, 3, «The girl from Shiraz »

Reza Vali (Iran)

LE PROJET ARTISTIQUE

Note d'intention

Par Retno Dumilah BORDES

Face au chagrin et à la solitude, la quête initiatique personnelle trouve sa réponse dans le rapport à l'autre, la tendresse de l'amitié.

La narration

Dans l'album jeunesse *Le Talisman du Loup*, la première chose qui m'a touché·e est la relation qui se tisse entre être humain et animal, et notamment un animal souvent « mal-aimé ». C'est un trope que l'on retrouve régulièrement dans la culture du conte.

Parler d'amitié entre animaux humains et non-humains, dans des décors naturels, comme ici celui d'une forêt riche de vies et de sonorités, permet d'amener la question de la **protection du vivant** à un jeune public par un biais **poétique**, mais aussi celle de la **différence** et de la **marginalité**.

Par rapport à l'œuvre de départ qui propose face au loup le personnage d'une jeune femme, j'ai préféré celui d'une vieille femme en deuil, seule, ridée et au nez crochu, dont la vie semble être derrière elle. N'avons-nous pas autant d'a priori sur les loups étiquetés de "grands méchants" – qui sont en réalité en voie de disparition dans nos forêts – que sur les personnes vieilles ?

Les langages artistiques

La pluridisciplinarité du spectacle permet, en plus de recréer l'atmosphère des albums jeunesse, de mettre au centre la question du **langage**.

La question de l'écoute, présente dans l'œuvre de départ, a particulièrement attiré mon attention ; il me semble que parler d'une amitié extra-ordinaire entre humain et animal appelle à remettre au centre un langage **au-delà des mots**. La **musique, le silence et l'image** deviennent ces **langues universelles**.

C'est pourquoi également il nous tenait à cœur de mettre en avant un répertoire musical de **pays différents**, d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Asie Centrale. Si l'histoire raconte un voyage intérieur, l'oreille du spectateur est embarquée dans un **voyage musical**.

Côté **arts plastiques**, contrairement à une image figée et finie, l'illustration en direct permet de montrer des **techniques variées** et de mettre en valeur le **processus** plutôt que le résultat, de voir comment une image se construit mais aussi se **déconstruit** : effacement, déchirures, puzzles de papier... L'image et la matière dont elle se compose est un **langage vivant**.

Cette pluridisciplinarité, est au coeur de notre projet pédagogique et culturel, pilier de notre démarche.

LE PROJET CULTUREL

E ducation
A rtistique et
C ulturelle

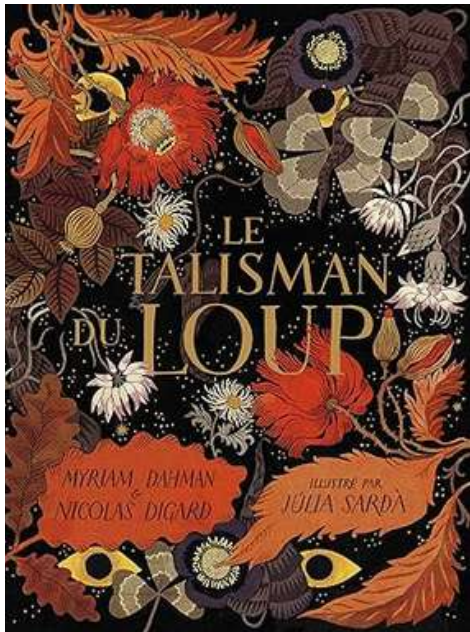

Pour une expérience totale et immersive, notre spectacle s'accompagne d'ateliers de médiation culturelle répondant au projet d'*Education Artistique et Culturelle*, mis en avant par les collectivités, et dans lequel tous les trois, en tant qu'artistes et pédagogues, nous croyons.

1 | Connaissance

Le spectacle permet de découvrir des grandes œuvres et compositeur·ices, des incontournables qui ne sont pourtant pas forcément les plus connus.

Si la culture musicale autour du répertoire que l'on dit "classique", parfois même "savant" est souvent l'apanage d'un milieu élitiste, nous souhaitons donner à entendre cette musique sous une forme accessible et au côté d'une histoire à laquelle donner sens.

Nous proposons une adaptation libre du *Le Talisman du Loup*, de Myriam Dahman et Nicolas Digard, dont nous faisons la lecture en atelier post spectacle. C'est l'occasion de faire connaître cette œuvre, plutôt renommée du milieu du livre jeunesse et pourtant souvent peu connue du grand public, mais aussi d'entendre plusieurs versions d'une même histoire : substance même de l'art du conte et de la tradition orale, que nous souhaitons mettre en avant.

Car nous proposons enfin une découverte de l'art de la narration orale; comment une histoire s'écrit collectivement ? Comment en tant que conteur·euse apporter sa touche personnelle à un récit ? Comment faire nôtre une histoire qui existait avant nous ? Quels tropes, quelles figures, quelles symboliques nous touchent et voulons-nous mettre en lumière ?

2 | Rencontre

Nous nous déplaçons pour proposer nos ateliers autour du spectacle, une occasion pour les enfants et autres publics de rencontrer les artistes, et de partager ensemble des expériences de création. Nous proposons également des bords de plateau après les représentations afin de faire circuler la parole, et de rencontrer quand cela est possible les acteur·ices "invisibles" à la technique lumière.

Nous avons également à cœur de nous déplacer également pour jouer notre spectacle, quand les conditions d'accueil le permettent, et de venir dans les établissements, centres et médiathèques ; c'est l'occasion, dans ces dernières, d'une rencontre avec les acteur·ices du milieu du livre. Cela nous permet également de nous mettre en relation, nous-mêmes ainsi que notre public, avec les structures sociales et culturelles locales.

3 | Pratique : les ateliers

La découverte des arts et les rencontres se font dans le cadre d'ateliers pratiques, qui ont pour objectif d'inclure directement les publics et les enfants dans la création du spectacle et de mettre en avant un geste collectif. Voici un aperçu des possibilités :

Les ateliers de musique

- initiation au chant choral ; deux chansons qui seront apprises et interprétées sur scène
- découverte et manipulation d'instruments de musique (lames, appeaux, carillons...)
- construction un univers sonore collectif
- éveil aux notions musicales : nuances, rythme, notes...

Les ateliers de théâtre

Les interventions théâtrales des enfants ont vocation à être intégrées au spectacle.;

- initiation à la prise de parole en public ; pose de la voix, articulation, intentions
- conscience de l'espace, mise en corps et en mouvement
- incarner un personnage, explorer des attitudes corporelles

Centre de loisirs La Coccinelle, Vaulx-en-Velin, nov.2025

Les ateliers d'art plastique

- création de paysages sur une fresque qui servira de décor
- découverte de différentes techniques à l'encre /aquarelle : pinceaux, éponges, souffle...
- créations à partir de recyclage : chutes de papier, vieux tissus, matériel "abandonné"
- création de personnages et éléments de décor en ombres cartonnées pour le spectacle
- création d'éléments de costumes

Ateliers Gagarine, Vaulx-en-Velin, avril 2025

La Coccinelle, Vaulx-en-Velin, nov.2025

Les ateliers d'écriture

- dans la parole : exploration de l'imaginaire et des émotions à partir d'une image
- questionnements sur notre imaginaire commun et convocation de différents contes pour se les réapproprier
- installation des différentes étapes d'un récit
- créer un conte oral collectif sous forme de cadavre exquis
- réécriture et réappropriation directe de certains passages de texte du spectacle

L'EQUIPE

Isabelle BESSON

Pianiste

Après avoir suivi un parcours au Conservatoire Régional d'Angers, puis à St Maur-des-Fossés, dans les classes d'Hélène Desmoulins et David Braslawski, Isabelle Besson sort diplômée en classe de piano, musique de chambre, écriture et Formation musicale. Elle se spécialise ensuite au Conservatoire de Lyon en piano d'accompagnement auprès de Lætitia Bougnol.

Actuellement professeure d'enseignement artistique à l'école des arts de Vaulx-en-Velin et pianiste accompagnatrice, Isabelle se produit régulièrement dans la région lyonnaise dans des formations de musique de chambre, accompagne des chœurs et crée le duo élégiaque avec Antoine Renon en 2023. Isabelle travaille aussi avec plusieurs compagnies : Prosopopée, le Citronnier, la Turbulente, pour des spectacles de théâtre musical ou des projets artistiques pluridisciplinaires.

Antoine RENON

Violoncelliste

Après une formation aux Conservatoires de Caen et Rouen, Antoine se perfectionne auprès d'Etienne Péclard à Bordeaux, obtient le 1er Prix du Cycle de Formation Professionnelle puis poursuit ses études musicales à Lyon, axées notamment sur la pédagogie. Il rencontre aussi Alain Meunier à l'Accademia Chigiana à Sienne avec lequel il affine son interprétation.

Désormais professeur titulaire de violoncelle et de musique de chambre, il joue au sein de différentes formations dont l'Orchestre Symphonique Ose ! dirigé par Daniel Kawka et l'Orchestre Symphonique de Mâcon. Antoine se produit régulièrement en sonate et crée ainsi le Duo Chrysalis avec Juliette Ciesla, et le duo Élégiac avec Isabelle Besson. Antoine est aussi musicien de l'Ensemble Rosalba et de l'Ensemble Itinérance. Il enregistre avec le label Polymnie les Suites de J.S. Bach. Également diplômé en Philosophie, Master 2 à l'Université Jean Moulin Lyon III, il réalise un mémoire autour de la problématique de l'interprétation en musique.

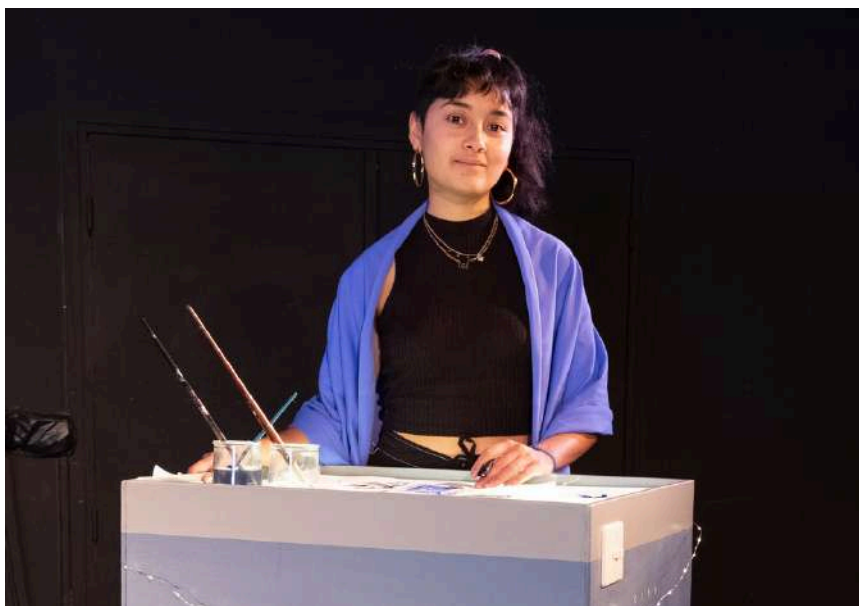
Retno Dumilah

Illustration, écriture, narration

Après ses études en prépa littéraire spécialisée en théâtre, Retno poursuit son cursus en art dramatique et en chant lyrique aux conservatoires d'arrondissement de Paris, formations au sein desquelles iel s'intéresse particulièrement à la mise en scène et à l'art du conte. Retno rejoint les projets de plusieurs compagnies en tant que comédien et/ou metteur en scène.

Iel poursuit sa pratique musicale à travers le chant choral, notamment au sein de plusieurs ensembles : Syllepse, Anarrès, Mikrokosmos, Vox Pop, ou encore son trio Putzatinit. Retno travaille régulièrement en parallèle aux côtés de jeunes publics, dans le cadre d'ateliers, d'animation, ou encore de direction d'accueil collectifs de mineurs ; iel donne également pendant deux ans des ateliers d'expression corporelle pour le personnel soignant des hôpitaux de Paris.

En parallèle jeune illustratrice à son compte, iel s'intéresse à la pluridisciplinarité des arts vivants et à la multiplicité des pratiques, dans une volonté de dynamiques collectives, que permettent plus particulièrement les projets qui étendent leurs champs hors scène.

L'équipe technique

Arthur Loiseau

est le technicien lumière qui nous a accompagné's jusqu'ici sur toutes nos représentations, pour la création lumière et la scénographie.

Gaëtan Fuseau

créateur multimédia, a capturé nos premières images et nos premiers enregistrements en février 2025 pour une première version d'un teaser du spectacle ; il est l'auteur des portraits et photos de ce dossier.

Bénédictte Reverchon

une artiste plasticienne, nous a permis d'avoir des captations et images de nos représentations, et de nous accompagner avec un regard extérieur sur l'évolution du projet. Elle est également, avec Gaëtan, l'autrice des photos de ce dossier.

Mathieu Duval

régisser de la salle de spectacle des ateliers Vinci, a enregistré l'intégralité des pièces musicales du spectacle et accompagné Arthur dans la prise en main technique du lieu de représentation.

LA PRODUCTION

Rétrospective 2025

Illustrations des enfants lors des ateliers

Mai-Juin 2025

Ateliers famille aux ateliers
Gagarine avec la ville de Vaulx-en-
Velin, 5 sessions

Représentations publiques à la
Médiathèque des ateliers Vinci, 22
mai et 5 juin

Représentation scolaire le 22 mai

Février, mars, avril 2025

Répétitions à l'école des arts
de Vaulx-en Velin

Choix du programme musicale
Travail musical
Travail d'écriture
Répétitions générales
Création du spectacle

Novembre-décembre 2025

Ateliers aux enfants de l'accueil de
loisirs la Coccinelle de Vaulx-en-
Velin, 5 sessions

Représentations avec les enfants à
la Médiathèque des ateliers Vinci le
10 décembre.

Partenaires

MÉTROPOLE DE LYON

En 2025, le projet a été porté et soutenu par le dispositif des **Cités Educatives**, qui le reconduit en 2026, et par la **ville de Vaulx-en-Velin**. Il est également accompagné par les structures sociales de Vaulx-en-Velin : la **maison des familles**, les **ateliers Gagarine** et le centre de loisirs **la Coccinelle** ont accueilli nos ateliers, la **Médiathèque des ateliers Vinci** a accueilli les représentations, et nos répétitions ont eu lieu à **L'école des Arts**.

La production du spectacle est hébergée par l'association **Tous à la Musique**, qui se donne pour mission depuis 10 ans de démocratiser l'accès à la musique en levant les freins de la pratique musicale pour les jeunes. L'association offre des ateliers musicaux toute l'année et prête du matériel gratuitement aux élèves.

Contact :
Isabelle BESSON
07 69 35 47 43

ibesson@mairie-vaulxenvelin.fr
deisopal@neuf.fr