

LA FERMÉE
DES ANIMAX

A PARTIR
DE 6 ANS

CRÉATION 2022/23

Mélissa Acchiardi

percussions, batterie,
synthétiseur, chant

Jessica Jargot

comédienne

Guillaume Grenard

trompette, machines, basse
électrique, chant

Ophélie Kern

Metteuse en scène,
dramaturge et scénariste

La Ferme des animaux est un spectacle musical et interactif, destiné au jeune public dès 6 ans, et librement inspiré du roman de George Orwell.

Que se passe-t-il lorsque les animaux décident de chasser les humains de la ferme ? Comment s'organiser ensemble ? Qui a le droit de décider pour tous ? Quelles sont les conséquences sur chacun ? Qu'aurions-nous pu faire autrement ?

**Bienvenue dans le bac à sable des animaux,
ou la ferme des petits citoyens.**

Les jeunes spectateurs, en interaction avec la scène, pourront changer le cours de l'histoire et décider de leur destin commun.

Ils feront ainsi l'**expérience d'une organisation collective** par une **expérimentation ludique, empirique, et musicale.**

A L'ORIGINE

Le roman de George Orwell, publié au tout début de la guerre froide, est une sorte de fable animalière et politique qui relate l'organisation collective des animaux d'une ferme dont ils ont chassé les humains.

Très vite, ils doivent s'organiser politiquement et inventer leurs nouvelles conditions d'existence. Ils établissent leur constitution qui tient en 7 commandements :

tout deux pattes est un ennemi
tout quatre pattes ou volatile est un ami
nul animal ne portera de vêtements
nul animal ne dormira dans un lit
nul animal ne boira d'alcool
nul animal ne tuera un autre animal
tous les animaux sont égaux

Pourtant, certains animaux tentés de devenir « plus égaux que les autres » voudront reprendre ces rôles dont ils s'étaient libérés, mettant en péril le rêve d'une société libre, égalitaire et prospère.

Le spectacle de l'ARFI prend des libertés avec l'histoire d'origine pour en imaginer les prolongements et les « et si ? », à hauteur d'enfant.

LES THÈMES ET L'ADAPTATION

Certains thèmes abordés sont d'une brûlante actualité : l'exercice du pouvoir, la répartition de la parole, la représentativité, ou encore le dévoiement de la vérité et de l'information au profit de « vérités alternatives ».

Pourtant, ce n'est pas un regard d'adulte que nous souhaitons leur imposer. Le spectacle utilise l'idée de la fable d'Orwell, dans une écriture dramaturgique adaptée aux enfants à partir de 6 ans. C'est la forme simple et puissante du conte qui est recherchée.

De plus, le spectacle s'attachera 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.

Les modalités d'interaction entre les spectateurs et la scène seront diverses, du vote à la prise de parole, de l'applaudimètre au débat.

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

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Le livret et les scénarios alternatifs, écrits par la dramaturge et scénariste Ophélie Kern, ont été construits grâce à des rencontres et des ateliers avec des enfants de plusieurs tranches d'âges. Prenant l'histoire de *La Ferme des animaux* comme postulat de départ, le spectacle devient une carte qui propose plusieurs bifurcations, plusieurs chemins et plusieurs destinations. La comédienne et les musiciens orienteront le spectacle en fonction des choix de trajets formulés par les enfants, et le voyage pourrait bien être différent à chaque représentation.

***La Ferme des animaux* est un spectacle interactif : le spectacle agit sur le spectateur et le spectateur agit sur le spectacle. L'issue pourra être plus ou moins heureuse, mais il n'y aura pas de bons ou de mauvais chemins, et pas de perdants. Nous pourrions même, à la fin du spectacle, opérer un bond dans l'espace-temps : et si on avait choisi autrement ?**

Afin de toucher un public le plus large possible sur tous types de territoires, le spectacle est construit de manière à permettre deux types d'installations, une pour les théâtres et les salles équipées et une autre pour les écoles et des salles non dédiées. Le dispositif scénique, la lumière, les éléments de décors et la scénographie sont pensés dans ce sens. La musique est imaginée pour ne pas nécessiter de système de sonorisation additionnel pour un petit espace non équipé.

Le décor figurera une unité de lieu : une grange de ferme. En fond de scène, en arc de cercle se dresseront divers outils (pelles, bûches, râtaux...) qui seront également utilisés pour représenter les différentes espèces d'animaux à l'aide d'accessoires simples et évocateurs - des queues d'animaux pourront être fixées sur les manches.

LA MUSIQUE

La musique, composée par Mélissa Acchiardi et Guillaume Grenard, empruntera aux multiples esthétiques dans lesquels ces artistes évoluent : jazz, chanson, musique contemporaine.

La musique commente et nourrit l'histoire du spectacle. Comme pour le texte, de nombreux morceaux sont composés et ne seront joués qu'en fonction des chemins empruntés par les spectateurs, selon leurs choix. Comme dans Pierre et le Loup, des mélodies pourront évoquer des personnages.

Le parti-pris compositionnel consiste à souligner l'histoire en transposant les codes musicaux à l'évolution politique de la ferme des animaux (organisation et chaos, abondance et disette, liberté et asservissement, tension et harmonie...)

L'univers musical et sonore se situe à différents niveaux de la dramaturgie au cours du spectacle : au premier plan lorsque la musique se suffit à elle-même, au second plan en soutien derrière le texte de la comédienne, au troisième plan lors de la diffusion de samples d'ambiances naturelles concrètes.

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... 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 sur les territoires.

La Ferme des animaux est un spectacle qui ouvre le 4ème mur pour faire entrer de plain-pied les enfants dans la prise de décision collective, en connaître les joies et les écueils. Ce n'est pas pour rien que l'ARFI, un collectif de musiciens épris d'égalité et de gouvernance démocratique (plus de 40 ans sans chef !) décide de poursuivre cette idée : prendre conscience de l'existence du pouvoir, c'est déjà acquérir des moyens de s'en libérer.

L'ARFI fait appel à l'écrivain et dramaturge Ophélie Kern pour son expérience et son talent au service du jeune public. Avec distance et poésie, l'équipe artistique abordera ces thèmes en restant guidée par un objectif : le plaisir des enfants d'être spectateurs, et un peu acteurs, d'une représentation unique de ce spectacle musical.

Contact :

Géraldine Graindorge
ggraindorge@arfi.org

Tél : +33 (0)4 72 98 22 02

www.arfi.org

WWW.ARFI.ORG

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

MÉLISSA ACCHIARDI VIBRAPHONE, BATTERIE, MACHINES

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 Marmite Infernale*.

GUILLAUME GRENARD TROMPETTE, MACHINES

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 *IndolphyLités*, *Bululú* et le big band de *La Marmite Infernale*.

JESSICA JARGOT COMÉDIENNE

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

Durant ses années de formation, elle travaille 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.

Comme comédienne, 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 pour le festival «En Acte» et la Cie Le Grand Nulle Part, 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 A* Théâtre, 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. Elle intervient pour la Cie Locus Solus, la maîtrise de l'opéra de Lyon et la Cie le Vieux Singe.

OPHÉLIE KERN METTEUSE EN SCÈNE, DRAMATURGE ET SCENARISTE

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. Elle met en scène, avec des comédiens de la troupe permanente du TNP, *La Soupe et les Nuages* – et autres poèmes en prose de Ch. Baudelaire (Coproductio n TNP), et *Passantes, d'après Couples, Passants* de Botho Strauss.

La rencontre entre théâtre et musique est au cœur de son questionnement artistique et la ligne directrice de ses créations.

Parallèlement, elle intervient comme professeur de théâtre en lycée et enseigne également dans sa propre école de théâtre amateur au sein de la Compagnie du Vieux Singe dans le 7e arrondissement de Lyon.

