



AH ! LES VOYAGES

Une histoire racontée en dessin et en musique
tout public et à partir de 6 ans/ 45 minutes

« Ah ! Les voyages » est l'interprétation pour la scène d'un album jeunesse éponyme écrit et dessiné par Marie Caudry, paru aux éditions Thierry Magnier en 2023.

Pénélope est un chat humanisé, habillé et debout sur ses pieds.

Elle habite avec Philéas, son chat.

Elle décide de partir faire le tour du monde.

Philéas aurait préféré rester chez eux.

Il l'accompagne cependant, mais refuse de sortir des chambres d'hôtel et de sa valise de transport.

Ce projet de spectacle musical et dessiné est né de la rencontre de Marie Caudry, autrice illustratrice de littérature jeunesse et de Leslie Morrier, musicienne électro-acoustique et illustratrice sonore.

Une histoire de voyage, autant spatial qu'intérieur est un terrain de jeu très stimulant.

Les possibilités d'évocation des deux médiums, dessin et musique semblent répondre de manière riche et logique au propos de l'histoire, qui fera la part belle aux atmosphères et aux impressions.

Des projections vidéo d'animations réalisées en amont de la représentation, donnent du relief à ce dialogue, et accompagnent le spectateur dans la découverte de cette histoire.

AH ! LES VOYAGES



Le voyage ?

Le propos s'inscrit dans l'époque particulière de la pandémie : l'envie de voyage de Pénélope naît probablement de trop de confinements.

Le caractère casanier de Philéas cache peut-être une phobie sociale, mais peu importe, c'est un dialogue sur les manières de voyager qui est engagé entre les personnages aux approches opposées.

L'une est volontaire mais consommatrice. Peut-on vraiment faire le tour du monde comme on ferait le tour de la question ? L'autre, quelque peu emprisonné dans sa peur de l'extérieur va développer des compétences d'observation, et se nourrir des moindres détails en attendant le retour de son amie dans les chambres d'hôtel.

Il n'y a pas de réponse toute faite de comment il conviendrait de voyager : cette histoire est un dialogue entre deux personnages aux visions opposées mais reliés par une grande affection.

Il est aussi question de ce que l'on peut rapporter d'un voyage sous la forme d'un récit, d'objets ou d'enregistrements : les perceptions de Pénélope sont teintées de ce qu'elle voudra partager avec Philéas. Elle sélectionne et récolte pour lui des éléments qui pourront nourrir son imaginaire depuis la chambre d'hôtel.

Pouvoir d'évocation

Comme le fait Pénélope, nous souhaitons sur la scène, pour les enfants, nourrir un imaginaire du voyage qui ne reproduirait pas les images emblématiques des pays traversés (Inde-Taj Mahal, France-Tour Eiffel) mais plutôt des impressions glanées, un esprit du voyage, traduit par la musique, les ambiances sonores créés par la musicienne, les décors et les objets de papiers réalisés par l'illustratrice.

AH ! LES VOYAGES



Le dessin - spectacle

Assister à la réalisation d'un dessin en direct est une expérience intéressante: on se met dans le même état d'esprit que celui qui dessine, on se retrouve souvent surpris par ce que l'on voit apparaître. La forme de la lecture dessinée, pont entre le livre et la scène, est en plein développement. Elle offre une belle continuité à l'univers du livre.

Une mise en scène qui se rapproche plus de la performance, ou du ciné-concert, que du théâtre.

Le but de la dessinatrice n'est pas de faire étalage de virtuosité, mais plutôt de représenter le processus, d'inscrire le dessin dans le temps du direct et du geste alors que le support du livre atteint son public en différé. L'idée est de donner envie au public de dessiner à son tour : les outils sont accessibles : papier, crayons, ciseaux, peinture ... et il ne s'agit pas de magie.

Cependant, il ne suffit pas de dessiner un direct pour captiver un jeune public, et c'est la raison pour laquelle il faut mettre en scène ce médium, comme un acteur à part entière qui doit embarquer son spectateur dans une histoire.

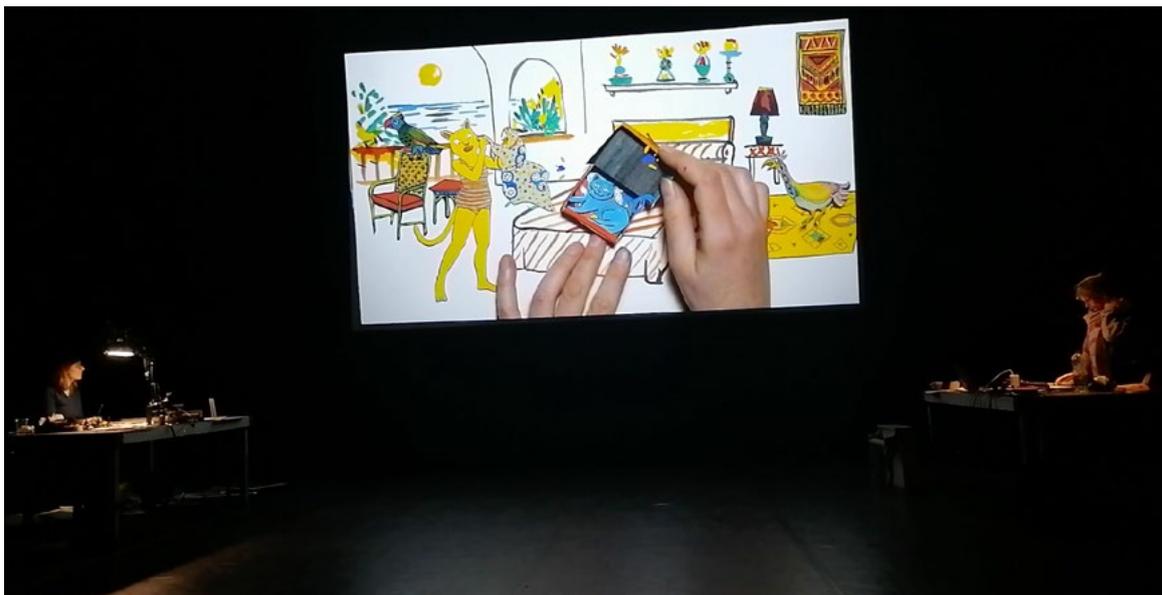
AH ! LES VOYAGES

Sur le son

Le son prend en charge la narration et les dialogues écrits, mais il crée aussi des paysages sonores, des ambiances oniriques et invite l'auditeur à flâner, à se projeter dans un univers imaginaire et en perpétuel mouvement. Le dialogue s'installe alors entre le trait et le son.

La musique s'écrit au fur et à mesure que le dessin prend forme sous les yeux du spectateur, le son se fabrique tantôt en temps réel, tantôt évolue à partir de séquences travaillées en amont.

Les machines électroniques, les synthétiseurs, les boîtes à rythme et l'enregistrement d'objets sonores ouvrent une palette infinie de textures, de matière, répétées en boucles, en motifs qui s'étendent, s'étoffent et se transforment sous nos oreilles.



AH ! LES VOYAGES

Des ateliers dessin et son avant le spectacle

Ce spectacle, c'est l'occasion rêvée de créer des atelier dessin/son.
La rencontre de ces deux modes d'enregistrement génère une zone d'exploration d'une grande richesse. Des techniques sont transmises, une pratique vient nourrir l'autre, la confrontation des deux supports crée un nouvel espace.

Marie et Leslie aiment partager leur pratique avec des classes du CE1 au CM2.
Les propositions qui suivent s'adaptent aux configurations rencontrées et au plaisir d'une élaboration commune lors d'un échange préalable avec les enseignant.es.



AH ! LES VOYAGES

Atelier « Composition électronique / Sound design » (modelage des sons par la synthèse sonore)

Ces ateliers se proposent de faire découvrir les musiques électroniques et plus particulièrement les courants musicaux Electronica/Ambient aux élèves. Pour cela, plusieurs machines analogiques (synthétiseurs, boîtes à rythmes) et claviers MIDI (avec des instruments virtuels) propices au bidouillage et à l'expérimentation seront mis.es à la disposition des mini compositeurs le temps d'un atelier pour fabriquer leurs propres sons en lien avec les tableaux de l'album. Dans cet atelier, les élèves créent eux-mêmes les fonds sonores des différentes planches de l'album, mettent en son les identités sonores des personnages, imaginent les identités sonores des lieux de l'histoire.



Atelier « Ready Made »

Ces ateliers se proposent d'initier les élèves à la création sonore et musicale via la découverte sensorielle d'objets sonores et d'instruments-jouets.

À l'aide de micro ou d'enregistreurs, tous les sons, même ordinaires, seront matière à composer comme des froissements de papier, de l'eau qui coule, des chaises qui grincent, des piano à pouce désaccordés, des bâtons de pluie, guiro, thérémin, des diapason géants, métallophone, appeaux pour oiseaux.

De petits contrôleurs (claviers avec pad) seront également configurés pour compléter cette partition. Les tablettes peuvent aussi venir enrichir le parc d'instruments avec des applications faciles d'accès et ludiques.

À la manière de l'artiste électro Jacques, les objets du quotidien sont détournés, s'assemblent, se bouclent et forment petit à petit (à l'aide de la technique du looping) une partition unique et étonnante.

AH ! LES VOYAGES

Atelier « Dessin au détail / le point de vue de Philéas »

Parcourir le monde, comme Philéas, réfugié au fond d'une valise, d'où on a percé deux petits trous pour apercevoir des bribes de ce qui nous entoure, quel genre de dessin cela peut-il produire ?

Nous profiterons de ce dispositif pour générer une initiation au dessin d'observation.

Commencer par le détail, cela permet de se frotter à une représentation graphique qui quitte le symbolique, le narratif, pour devenir une simple forme, proche de l'abstraction mais pourtant au plus proche du réel.

Comme Philéas, nous expérimenterons le plaisir de regarder ce qui est tout petit, et la sérénité méditative que cela procure, de laisser la main reproduire sans jugement ce que l'œil voit.

Le dessin devient un moyen de se frotter à l'étrangeté du monde, et de se l'approprier aussi. Dépouillé du savoir dessiner, le dessin devient un temps le savoir observer.

Comme une collection de souvenirs étranges d'un pays quotidien, nous créerons le point de vue de Philéas, puis expérimenterons celui de Pénélope

Atelier « Collecte pour mon ami qui garde la chambre/ le point de vue de Pénélope »

Avec du papier découpé, nous créons des fruits, des objets, des jouets, des jeux, des végétaux, des ustensiles ... Toute une collection d'éléments récoltés en pays étrangers pour donner envie à Philéas de sortir de sa cachette et de venir avec nous découvrir le monde.

Un atelier qui utilise les formes, les contre-formes et le pouvoir de nommer pour inventer, et explore le potentiel plastique du multiple, de la collection avec le médium ludique et décomplexant du papier découpé



AH ! LES VOYAGES

Marie Caudry

Illustrations et dessin en Live

Marie Caudry a réalisé une trentaine d'albums et de romans pour la jeunesse publiés par des éditeurs comme le Seuil, Casterman, Albin Michel, Thierry Magnier, Hélium...

Ses dessins foisonnants et tendres font appel au goût très développé des enfants pour la lecture d'images.

Elle travaille aujourd'hui sur des formes qui sortent du support unique du livre, avec la création d'expositions, de spectacles dessinés et la réalisation de films d'animation. (L'Ourse et l'Oiseau, film de 26 minutes/ production Miyu & Canal+)

Elle partage, lors d'ateliers en milieu scolaire, des expériences créatives avec des enfants de 0 à 15 ans.

Leslie Morrier

Création sonore et jeu en Live

De formation classique, Leslie Morrier s'intéresse aux musiques minimalistes et répétitives, au field recording et place la narration au centre de ses productions sonores.

Son approche mélange les textures et matières par le jeu de la répétition, dans des nappes ambient electronica ou des esthétiques techno plus percussives.

Elle mène des projets avec des musées, médiathèques, festivals, lieux de concerts et intervient en milieu scolaire en région Rhône-Alpes.

Elle travaille également à l'illustration sonore d'albums jeunesse.

Elle est aussi audiodescriptrice et accompagne des structures culturelles dans la mise en accessibilité de certaines expositions pour les publics en situation de handicap visuel auprès de l'association Écouter l'image.



AH ! LES VOYAGES

Ah ! les voyages est le premier projet de la compagnie « **en forme** » qui propose des expositions, des lectures graphiques, des spectacles et des ateliers dialoguant avec des formes littéraires, adressées au grand public et à la jeunesse en particulier. <https://compagnieenforme.fr/>

Ah les voyages est coproduit par LUX scène nationale, le TRAIN THEATRE, LA CORDO et le PERISCOPE

CONTACTS :

artistique

mariecaudry@yahoo.fr 06 88 77 70 44

morrierleslie@gmail.com 06 37 52 14 28

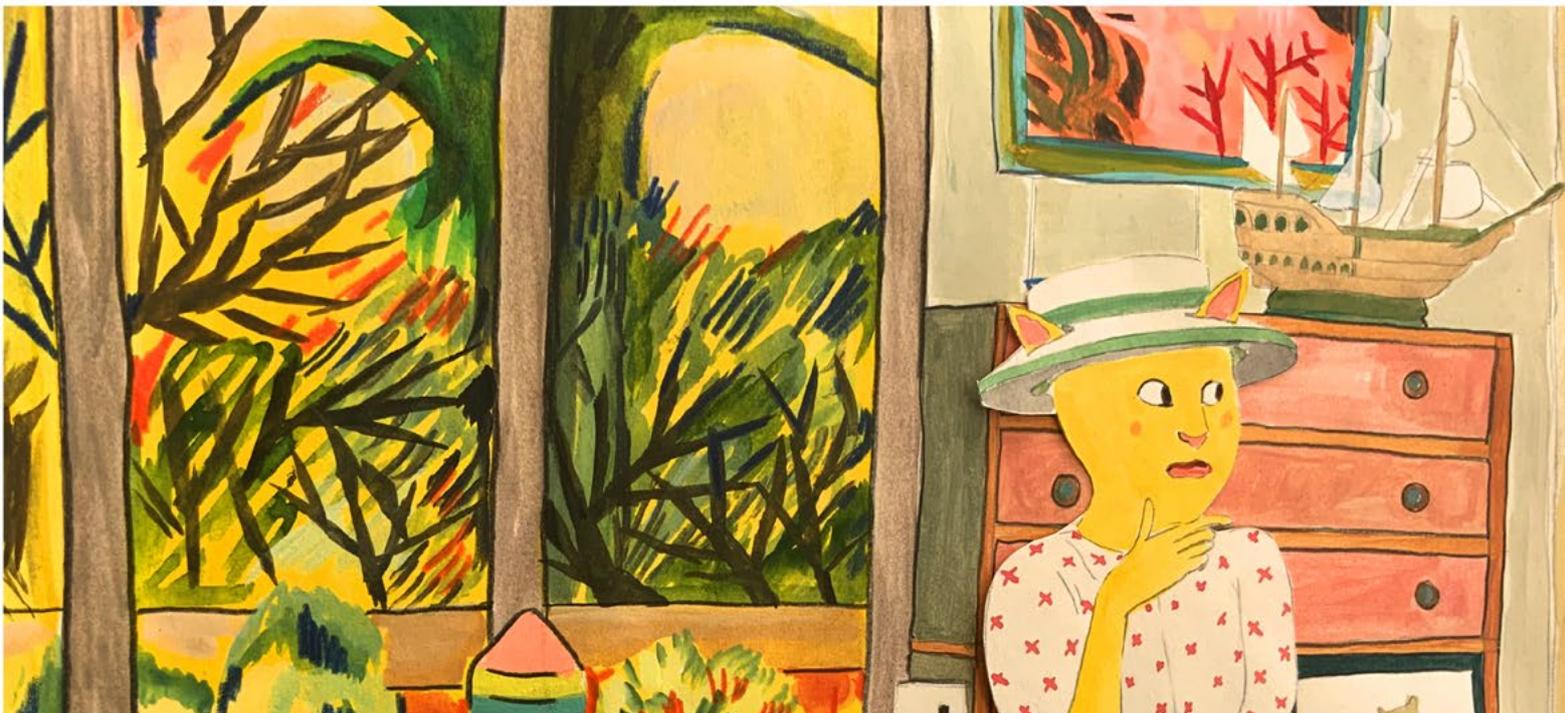
technique

manue.joubier@gmail.com 06 64 10 74 17

administratif

Rosanna Nardiello compagnieenforme@gmail.com

une histoire de Marie Caudry
compositions musicales de Leslie Morrier
compositing vidéo : Philippe Fortaine
regard extérieur : Gauthier David





Extraits Sonores

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Périodicité : Hebdomadaire

Audience : 2010000

Sujet du média : Culture/Arts littérature et culture générale



Edition : Du 1er au 07 avril 2023

P.66

Journalistes : Marine Landrot

Nombre de mots : 362



AH! LES VOYAGES

ALBUM + 5 ANS
MARIE CAUDRY

Deux chats partent explorer le monde... mais chacun à sa façon. Un album plein de malice.

TTT

Dans un moment d'énervement, l'un dit à l'autre : «*Je ne suis pas ton chien!*» et tous deux se regardent en chiens de faïence. Ces deux chats sont comme chien et chat, mais copains comme cochons malgré quelques petites tensions. Ils s'aiment et se crépent le chignon, voilà le secret de leur cohabitation, dans une maison démentielle de beauté. Sol en béton ciré orange fluo, baies vitrées sur jardin exotique, rideaux imprimés de coléoptères : quelle décoratrice leur a ménagé tant de bonheur? Marie Caudry, illustratrice amatrice de couleurs, au trait précis, expressif, plein d'ironie flegmatique et d'humanité caressante. Deux ans après *La Vie des chats mode d'emploi*, encyclopédie sans parole sur les tocs humains des félins, elle s'immisce chez deux d'entre eux, Pénélope et Philéas. La première est jaune et lon-

giline, le second, noir et boulé. Sont-ils en couple? En coloco? Peu importe, car l'histoire commence aux prémices de leur séparation.

Une séparation provisoire. Le temps d'un voyage entrepris par Pénélope, qui a la bougeotte avec ses jambes kilométriques. «*Tu es sûr que tu ne viens pas?*» demande-t-elle à son père casanier. «*Tu me suis jusqu'à la gare?*» insiste-t-elle à l'heure du départ. C'est là que le chat bougon répond le fameux «*Je ne suis pas ton chien!*» dont vous avez déjà eu vent. Contrairement à ce qu'indiquent leurs prénoms, Pénélope n'aime pas du tout attendre, ni Philéas faire le tour du monde. Ce duo n'est pas à un paradoxe près, qualité première de cet album chatoyant, qui chante les louanges du changement d'avis, tout en célébrant l'esprit d'obstination. Taquin, Philéas se cache dans la valise, mais arrivé à destination, pas question pour lui de sortir de son cocon. Il faut dire que sa chambre d'hôtel est aussi sublime que la nature que parcourt Pénélope à dos d'éléphant. On se sent bien partout chez Marie Caudry, terre d'accueil multicolore où chacun est libre d'être soi-même, en toute contradiction.

— **Marine Landrot**

| Éd. Thierry Magnier, 48 p., 19,90 €.

Le voyage n'obéit qu'à une seule règle : chacun fait ce qui lui plaît!



Famille du média : Médias étrangers
 Périodicité : Hebdomadaire
 Audience : N.C.
 Sujet du média : Culture/Arts
 littérature et culture générale



Edition : Du 29 mars au 04 avril
 2023 P.29
 Journalistes : Laurence Bertels
 Nombre de mots : 772

Des voyages hors du commun

Périple au fil des pages pour traverser le monde à pas feutrés et félins ou au rythme effréné de joyeux lapins.

★★★ **Ah! Les voyages** Album De Marie Caudry, Éditions Thierry Magnier, 48 pp. Prix 20 €. Dès 5 ans.

★★ **Bon voyage, les lapins** Album De Magnus Weightman, La Martinière jeunesse, 40 pp. Prix Dès 3 ans.

Ah! *Les voyages*, voilà un titre qui résonne déjà comme un vrai départ. Ceux, en tout cas, qui prendront le train ne seront pas déçus; qu'ils se sentent proches de Philéas, ce matou pantoufflard et frileux, ou de Pénélope, aventurière au long cours, qui ne rêve que de grands espaces et d'air nouveau, deux amis aux caractères diamétralement opposés, qui s'entendent comme chat et chat.

Avant de partir, coiffée de son plus beau chapeau de soleil et vêtue d'un fuseau sport habillé, Pénélope vérifie une dernière fois le contenu de son sac: cartes, lunettes de soleil, couteau suisse, fruits secs... Tout y est.

Dans le train, la chatte intrépide se laisse envoûter par le paysage, observe les voyageurs et leur invente une vie en les regardant aller et venir ou en imaginant ce que contiennent leurs bagages. Elle se fait aussi rapidement de nouveaux amis avec lesquels elle partage jeux et friandises avant de se laisser rattraper par un solide coup de blues. Philéas, son ami casanier, lui manque. C'est avec lui qu'elle aurait voulu partager cela. Une belle surprise l'attend au moment de défaire sa valise. Elle découvre, blotti en dessous de son maillot de bain, son meilleur ami, finalement désireux de participer au voyage, à condition de garder la chambre et de faire appel, si nécessaire, au room service.

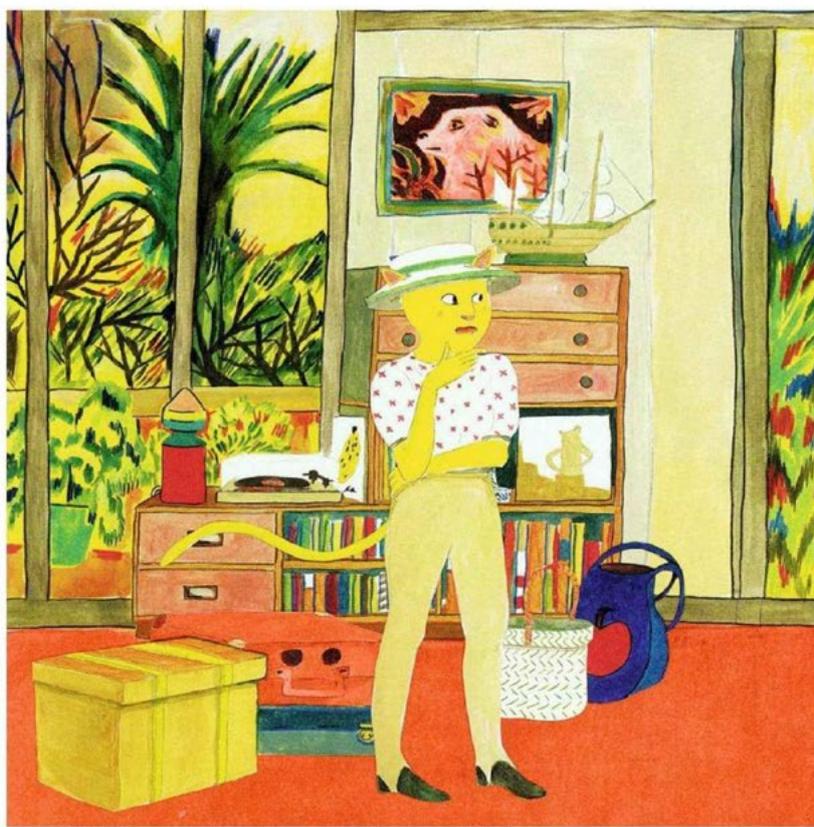
Luxuriance

Après une première étape dans une coquette chambre d'hôtel, nos deux amis traversent la jungle à vélo, dans un décor exotique à souhait auquel Marie Caudry, autrice illustratrice de ce fabuleux album, donne toutes ses couleurs et sa luxuriance dans une double page qui, des Alpes à l'Inde en passant par le Vietnam ou le Cambodge, selon la représentation qu'on se fait de ces pays-là, semble déposer le monde au pied de notre bibliothèque.

Ensuite, de la collation en terrasse ensoleillée à la montagne aux balades rafraichissantes sous les pluies diluviennes asiatiques, chacun voyage à sa manière, qu'elle soit extra ou introvertie.

Lequel des deux aura le plus vu le monde? Vaste question que pose ce récit en filigrane et Philéas, de manière plus confrontante. Car apprend-on à connaître un pays et ses habitants en s'agitant en tous sens? Pas sûr, semble penser le chat philosophe, qui privilégie l'observation pour dessiner ce qu'il découvre.

Ce dessin qui est déjà une évasion comme le prouve l'artiste dans cet album grand format, lumineux, joyeux et foisonnant où le pantone – encore lui! – règne pour mieux éclairer ses peintures et collages. Marie Caudry livre ici une belle exploration du monde mais aussi de l'amitié et de la ri-



Intrépide, Pénélope rêve de découvrir le monde tandis que son ami Philéas est un matou paresseux.

Apprend-on à connaître un pays et ses habitants en s'agitant en tous sens? Pas sûr, semble penser le chat philosophe.

chesse des différences qui nous rassemblent. Un album que les enfants vont adorer.

Bon voyage, Les lapins!

À moins qu'ils n'optent pour *Bon voyage, Les lapins!* de l'architecte et illustrateur Magnus Weightman, un récit plus classique où fourmillent les lapins et détails de toutes parts, un immense cherche-et-trouve au fil de l'eau qui nous emmène dans les montagnes boisées, sur les rives d'un lac et à l'ombre de lapins en parapente pendant que les écureuils grimpent aux arbres, que les cochons pressés enfouissent leur moto et les cerfs, leur bicyclette.

La montagne se révèle pleine de vie... Et de dangers. Coin-Coin a disparu dans les eaux vives et tourbillonnantes.

Il faudra le rattraper à travers une course-poursuite, qui mène dans la plaine verdoyante, où paisent tranquillement les vaches et les moutons au bord de mer où naviguent les voiliers.

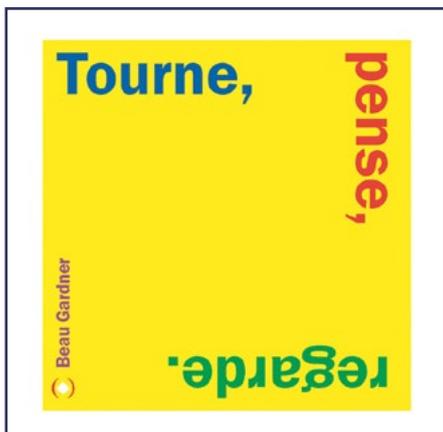
Le périple se poursuit à travers des univers chaque fois différents, traversant des villes ou ports industriels, à l'image de l'eau des glaciers, qui part des sommets pour irriguer les plantations le long des fleuves et des canaux.

Voilà un album qui se relit à l'infini, tant chaque double page raconte une histoire à elle seule. Une première lecture ne suffira pas à découvrir tout ce qui se trame durant le voyage des lapins, à moins d'y passer une partie de la nuit...

Laurence Bertels



NOS COUPS DE CŒUR



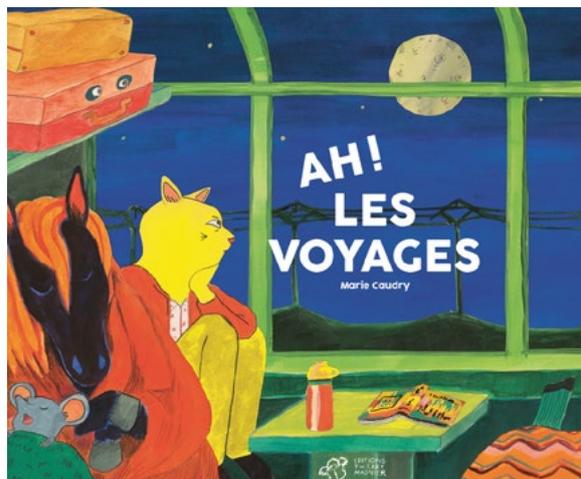
Album

TOURNE, PENSE, REGARDE.

Ici, le livre est aussi un objet : il se tourne et se retourne, jusqu'à en oublier le sens habituel de lecture. Une fois cette petite gymnastique bien en main, chaque image révélera les multiples significations qu'elle peut prendre selon qu'on la regarde depuis le haut, le bas, la gauche ou la droite. Ce chef-d'œuvre du design éditorial, daté de 1980 pour sa version américaine, est l'occasion rêvée d'aiguiser sa lecture de l'image, de décupler son imaginaire pour au final rigoler un bon coup. Et ça vaut pour les adultes aussi. **M. G.**

Écrit et illustré par Beau Gardner

Éditions Les Grandes Personnes / Dès 5 ans / 15 €



Album

AH ! LES VOYAGES

Le voyage est une notion bien floue qui peut prendre des formes tout à fait différentes selon les gens. Il y a des chats qui, comme Pénélope, crapahutent, expérimentent et font le tour du monde. Et il y a ceux qui se calfeutrent, imaginent, et passent leur tour du monde dans la valise, tout comme Philéas. Les deux sont amis et confrontent, au long de l'album et des destinations, leurs regards bien différents. Les splendides dessins de Marie Caudry magnifient aussi bien les paysages que les chambres d'hôtel dans ce joli livre sur la conciliation des points de vue. **M. G.**

Écrit et illustré par Marie Caudry

Éditions Thierry Magnier / Dès 5 ans / 19,90 €



Album

LÉON N'A PAS FAIM

Léon ne mangera pas sa soupe. C'est dit. Non, non, non, pas la peine d'insister, il ne changera pas d'avis. La soupe de carotte, c'est pour les lapins et Léon n'est pas un lapin. Léon mange des sandwiches, et même des sandwiches à la pastèque, aux cornichons, au chocolat et à la tarte aux poires, s'il veut. Mais voilà que maman revient... L'humour et les dessins colorés de Violette Vaisse font plus que mouche dans ce récit où l'enfant s'identifiera sans peine à l'effronté héros. **M. G.**

Écrit et illustré par Violette Vaisse

Éditions L'Agrume / Dès 3 ans / 14 €

LIVRES > EXTRAITS

#ROMAN JEUNESSE

Ah ! Les voyages

Marie Caudry



Pénélope rêve d'aventure, de grands espaces et d'horizons nouveaux. Dans son périple autour du monde, elle embarque Philéas, son chat, un matou casanier. Deux visions du voyage s'opposent alors : Pénélope arpente, explore, questionne, tandis que Philéas reste dans sa chambre d'hôtel où il s'évade en pensée. Après tout, il n'existe pas qu'une seule façon de voyager ! Les illustrations somptueuses de Marie Caudry, en peinture et papiers découpés, nous transportent dans une épopée pleine d'émotions.