

ENSEMBLE
TACTUS

Le Roi des ours

Librement inspiré de l'œuvre de James Oliver Curwood

Spectacle musical dessiné

Création 2025

A partir de 6 ans – Durée 55 min

Présentation

1

Déscriptif du projet

2

Note d'intention

3

Distribution

4

James Oliver Curwood

5

Quentin Dubois

6

L'Ensemble TaCTuS

7

Actions pédagogiques

8-10



Présentation

« Ce qu'il y a de plus passionnant dans la chasse, ce n'est pas de tuer, mais de laisser vivre »

J.O.Curwood 1916

Après le succès de L'appel de la forêt, l'Ensemble TaCTuS revient avec une nouvelle adaptation littéraire, en musique et en dessin live. Une seconde plongée dans les paysages du Grand Nord canadien à travers les yeux du plus grand et du plus majestueux animal en ces lieux, le grizzly. Un nouveau récit animalier qui permet à l'Ensemble TaCTuS et la dessinatrice Marion Cluzel d'opérer un virage esthétique, de réinventer le genre, le style graphique ainsi que le dispositif scénographique et instrumental. Pour Quentin Dubois, metteur en scène et compositeur, la volonté est d'explorer plus en profondeur cette relation étroite entre musique et dessin, en se mettant au service d'un des plus grands textes de la littérature américaine de ce début du XXe siècle, écologiste avant l'heure. Une épopée riche en aventures, vécue par l'auteur lui-même, où les thèmes de la quête de soi et du respect du vivant nous obligent à nous questionner sur notre rapport à la nature.

Descriptif du projet

Dispositif scénique

Au plateau, des instruments de percussions classiques se mêlent à un dispositif électroacoustique sur des petites plateformes mobiles qui permettent aux musiciens de circuler tout en faisant vivre l'action et le récit. Trois grands tulles verticaux, tombent sur la scène et permettent la projection vidéo des illustrations de Marion Cluzel. La verticalité graphique et musicale sera au cœur de la démarche artistique. La création sonore et les voix off viennent s'ajouter et donnent une dimension cinématographique au spectacle.

L'histoire

Thor est un grizzly immense, robuste et solitaire, qui règne sur un grand territoire au cœur des montagnes du Grand Nord. Deux chasseurs le prennent en chasse, le blessent, puis se lancent dans une course-poursuite effrénée qui les mènera sur les plus hauts sommets rocheux. Dans sa fuite, Thor fera la connaissance d'un petit ourson orphelin attachant, Muskwa. Débutera alors un compagnonnage improbable jusqu'au jour où Muskwa sera capturé par les chasseurs.



Note d'intention

« Contemporain de Jack London, James Oliver Curwood a souvent été plus en retrait avec des textes relégués en « lecture jeunesse ». Sa langue, son regard sur la nature, l'Homme et l'animal, ainsi que ses histoires sont pourtant tout aussi profondes et passionnantes. Après la renaissance de l'auteur par la sortie au cinéma de « L'Ours » de J-J Annaud en 1988, j'avais envie de faire redécouvrir ce texte et cet auteur différemment, à travers une démarche artistique et transversale en m'adressant autant aux adultes qu'aux enfants. Le spectacle vivant permet d'imaginer des formes ouvertes où la musique et le dessin se fondent pour trouver une place centrale dans la narration »

Quentin Dubois

Distribution

Mise en scène, adaptation et musique originale
Quentin Dubois

Texte original – « Grizzly King »
James Oliver Curwood

Dessin live et illustration
Marion Cluzel

Musiciens interprètes
Ying-Yu Chang, Raphaël Aggery et Quentin Dubois

Voix off
En cours

Aide à la mise en scène
Michel Raskine

Création vidéo
Pierre Olympieff

Création lumières
Alix Veillon

Création costumes
Emilie Piat

Création sonore
Pierre Olympieff et Rémi Bourcereau

Scénographie
Camille Davy, Quentin Dubois et Pierre Olympieff

Régie générale
Pierre Olympieff



James Oliver Curwood

1878-1927



James Oliver «Jim» Curwood est un romancier.

Il passe avec succès l'examen d'entrée à l'Université du Michigan en 1898, où il étudie le journalisme. Il quitte l'université après deux ans d'études et devient journaliste pour le «Detroit News Tribune». Il en est renvoyé pour faute professionnelle après six mois de travail. Après avoir travaillé pour une entreprise pharmaceutique, Curwood est ré-embauché par le «Detroit News Tribune» en 1902. Il y restera cinq ans, occupant différents postes jusqu'à devenir rédacteur en chef. À cette période, il rencontre Cora Leon Johnson, qu'il épouse en 1900. Le couple aura deux filles, mais se séparera en 1908.

En 1906, il décide de se lancer dans l'écriture de romans, mais la charge de son travail de journaliste l'empêche d'écrire comme il le souhaiterait. C'est la raison pour laquelle il démissionne de son emploi auprès du «Detroit News Tribune» en 1907. Il abandonne le journalisme et se consacre à l'écriture.

En 1908, il publie son premier roman, «L'Aventure du capitaine Plum» («The Courage of Captain Plum»), suivi d'un second la même année, «Les Chasseurs de Loups» («The Wolf Hunters»).

Il se remarie en 1909 avec Ethel Greenwood. De leur union naîtra un fils. À partir de 1909, l'existence de Curwood connaît un tournant décisif après un premier voyage dans le Grand Nord canadien. Il passe près de six mois par an dans les solitudes glacées où il vit dans une cabane et se nourrit des produits de sa chasse. Son amour pour la nature le conduit à développer une philosophie de la nature proche du mysticisme, militant pour la protection de l'environnement et la limitation de la chasse.

Il publie son roman le plus connu, «Kazan» («Kazan: Wolf-Dog of the North»), en 1914, qui sera suivi de «Bari, chien-loup» («Baree, Son of Kazan») en 1917. Pendant sa carrière d'écrivain, il publie une bonne trentaine d'ouvrages qui rencontrent un très grand succès. On lui doit plusieurs récits animaliers dont «Nomades du Nord» («Nomads of the North», 1919), ou le célèbre «Le Grizzly» («Grizzly King», 1916) adapté au cinéma en 1988 par le réalisateur français Jean-Jacques Annaud sous le titre «L'Ours».

Plusieurs de ses romans d'aventures ont fait l'objet de nombreuses adaptations pour le cinéma, notamment, de son vivant, «L'Homme de l'Alaska» («The Alaskan», 1924) et «La Vieille Route de Québec» («The Ancient Highway», 1925).

Mordu à la cuisse, prétendument par une araignée, il meurt des suites d'une infection.

Quentin Dubois

Auteur, compositeur et metteur en scène

Titulaire d'un Master de musicien au CNSMD de Lyon en 2012, Quentin Dubois développe sa créativité et s'épanouit dans différents univers artistiques.

Il crée en 2011 le spectacle *Replay* avec la cie Rythm'A Corps, aux côtés de Jérémy Daillet et Lisa Magnan, dans lequel il est à la fois danseur et percussionniste. Il enrichit ensuite son parcours artistique en participant à des spectacles tels que *L'histoire du soldat* (2012) de Roland Auzet avec Thomas Fersen, ou le long métrage de Philippe Béziat, *Noces* (2012).

Membre fondateur de l'Ensemble TaCTuS, Quentin Dubois y compose et met en scène la pièce *Visages*, qui obtient le prix de composition des Vacances Percutantes en 2013 ; les spectacles *L'appel de la Forêt* (2016) d'après le roman de Jack London, qui obtient le label Scène Sacem Jeune public puis le spectacle *Reset* (2021), co-écrit avec Paul Changarnier qui met en scène un danseur-acrobate et trois musiciens.

Chacune de ces créations sont un prétexte pour faire entendre la musique autrement, trouver de nouvelles formes de spectacle vivant et de chercher sans cesse un langage commun avec d'autres disciplines artistiques, à travers une approche transversale et pluridisciplinaire. Avec le spectacle *Tam-Tam* (2017), duo avec Eglantine Rivière et le réseau des JM France, il explore l'univers du clown. Par ailleurs titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de percussion, il enseigne au conservatoire de Vienne (38) depuis 2016. Auteur, compositeur et metteur en scène





Collectif né en 2011, l'Ensemble TaCTuS propose des spectacles pluridisciplinaires sous l'impulsion de 4 percussionnistes (Raphaël Aggery, Ying-Yu Chang, Paul Changarnier, Quentin Dubois), dont l'énergie première est la musique. Les possibilités multiples et quasi-inépuisables qu'offrent les percussions, toujours au cœur de son travail, permettent à l'Ensemble TaCTuS d'explorer en permanence le lien entre le son, le corps et l'espace, révélant ainsi une complicité rare avec d'autres formes d'expression artistique.

Initiée avec les chorégraphes Yuval Pick (No play hero – 2012) et Maud Le Pladec (Democracy – 2013), la collaboration artistique se poursuit aux côtés du comédien Jacques Bonnaffé (Dédale(s) – 2016) à travers un spectacle musical et littéraire inspiré par Les Villes invisibles de Italo Calvino.

En 2014, l'Ensemble TaCTuS opère un virage en produisant son premier spectacle avec des compositions originales, Visages, de Quentin Dubois, ovni musical à mi-chemin entre le concert, le théâtre et la chorégraphie. En 2016, l'ensemble crée la surprise en adaptant une lecture sensible, musicale et pittoresque, le célèbre roman de Jack London, L'appel de la forêt.

Poursuivant son désir de métisser ses pratiques et collaborations, l'Ensemble TaCTuS s'invite sur le terrain du cirque avec le Collectif Petit Travers et créent en 2019 le spectacle Encore La Vie, puis en 2021 RESET, avec un danseur-acrobate. En 2023, la nouvelle création Le Silence des champignons offre aux jeunes enfants (2-6 ans) un objet musical et visuel original à travers des illustrations de Marie Mirgaine et des compositions de John Cage.

L'Ensemble TaCTuS retrouve également le compositeur américain David Lang pour un concert-spectacle JUST, avec la soliste internationale Claron Mc Fadden et le vidéaste live Jérôme Lopez. Parce qu'avant tout musiciens, les membres de l'Ensemble TaCTuS se produisent régulièrement en concert. Ils affectionnent autant le répertoire contemporain (David Lang, Steve Reich, Julia Wolfe, Eunho Chang, Francesco Filidei...) que les registres plus classiques tels que les Variations Goldberg de J-S. Bach, enregistrées aux côtés du soliste Jean Geoffroy dans un arrangement de Raphaël Aggery (CD paru sur le Label Skarbo – 2015).

Autour de ses spectacles et concerts, l'Ensemble TaCTuS s'implique dans le développement d'actions de transmission auprès de publics variés. Théâtre musical, bruitage, musique et dessin..., les possibilités sont multiples pour accompagner et sensibiliser les spectateurs. Chaque année, les artistes intervenants de la cie participent à de nombreuses actions

d'éducation artistique en marge des spectacles, mais également des formations professionnelles et des masterclass.

Les spectacles de l'Ensemble TaCTuS ont entre autres été accueillis par les Scènes Nationales de Dunkerque, Quimper, Amiens, Sète, Opéra National de Lyon, le Théâtre de la Renaissance – Oullins, le Théâtre de Vénissieux, Festival Tout'Ouïe, le Théâtre de Suresnes, la Rampe – Echirolles, Le Train-Théâtre, la Biennale de la Danse – Lyon, le Taipei International Percussion Convention, la Biennale Musiques en Scène – GRAME LYON, le festival Musiques Démesurées, le festival Musique Action – Vandœuvre-lès-Nancy...

L'Ensemble TaCTuS est soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Lyon, et a obtenu le label "Scène Sacem Jeune public" pour son spectacle L'appel de la forêt. Ses spectacles reçoivent régulièrement l'aide de la SPEDIDAM et de l'ADAMI.

Actions pédagogiques

L'Ensemble TaCTuS collabore une fois de plus avec une nouvelle discipline artistique. La rencontre de la musique et du dessin permet de développer et de proposer de nouvelles formes d'actions culturelles. La participation de la dessinatrice Marion Cluzel, en lien avec les membres de l'Ensemble TaCTuS, vient enrichir les ateliers d'une dimension visuelle qui invite à une réflexion sur le mélange des arts : comment créer des liens



> L'Ensemble TaCTuS propose plusieurs formules d'actions culturelles et d'ateliers scolaires, adaptables selon les besoins des organisateurs.

Ateliers courts

Le but des ateliers courts sont :

- > La découverte de l'univers artistique du spectacle « Le Roi des Ours »
- > Une initiation à la musique via les instruments de percussions et/ou au dessin

> Entre 1 et 4 heures d'intervention par un des membres de l'Ensemble TaCTuS pour la partie musicale, et par Marie Mirgaine pour la partie dessin, en amont, dans les classes désireuses d'assister au spectacle

Ateliers longs

Les ateliers longs ont un but plus ambitieux, et s'articulent autour de trois points :

> Travail sur le long terme en lien avec un membre de l'Ensemble TaCTuS, Marie Mirgaine, l'intervenant musique en milieu scolaire et les enseignants.

> Entre 10h et 20h d'ateliers, repartis sur toute ou partie de l'année scolaire

> Création d'un mini-spectacle axé sur l'association musique-dessin, écrit, mis en musique et en dessin par les classes

> Désireux de servir au mieux vos exigences, n'hésitez pas à nous contacter pour établir ensemble le projet le plus adapté à vos besoins !

En cours de musique

Découverte des instruments à percussions

- > Claviers : xylophone, marimba, vibraphone, glockenspiel, etc.
- > Peaux : toms, grosse caisse, caisse-claire, tambour, etc.
- > Métaux : cymbales, enclume, gong, tam, etc.
- > Digitaux : djembé, congas, bongos, darbuka, etc.

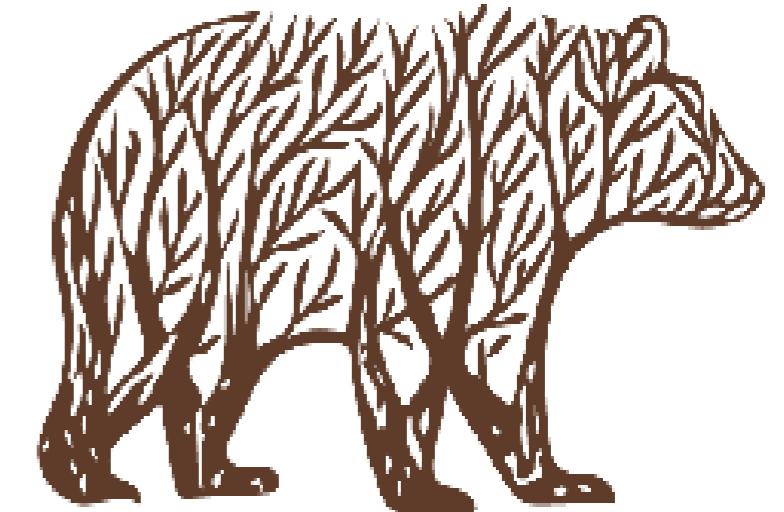
Travail sur la matière sonore

- > Tout objet peut être musical, cf œuvres de John Cage par exemple !

Bruitages sonores

- > Utiliser des objets de récupération pour illustrer des sons naturels
 - > Papier d'aluminium pour le bruit des pas sur la neige
 - > Bouteille en plastique pour le bruit de craquement de la glace
 - > Polystyrène pour le bruit des patins du traineau sur la neige/glace
- > Bruiter un court métrage ou un extrait vidéo avec des objets
- > Bruiter une ambiance imaginée ou inspiré d'un dessin réalisé en classe

En cours d'art plastique



Travail thématique

- > L'illustration
- > Les silhouettes
- > Dessins de champignons et de végétaux

En cours de français ou littérature

> «Grizzly», édition Gallmeister

> Prolonger le travail et la découverte de l'œuvre de James Olivier Curwood avec «Kazan», qui raconte l'aventure d'un chien de traineau

> Explorer le thème des animaux dans la littérature (exemples) :

- > Les Fables de Jean de la Fontaine
- > Les contes du chat perché (Marcel Aymé)
- > Dialogues de bêtes (Colette)
- > Le lion (Joseph Kessel)
- > L'Histoire de Pi (Yann Martel)

Les différentes matières (voir détail page 7)

> Les aplats

Cette technique permet de rendre une illustration plus graphique, d'évoquer des formes franches et d'apporter une lecture plus poétique du sujet.

- > <http://tomhaugomat.tumblr.com/>
- > <http://tomartichaut.tumblr.com/>
- > <http://matthew-lyons.com/>
- > <http://christurnham.tumblr.com/>

> Le papier découpé

Technique utilisée dans « Le Silence des Champignons ». Cette technique nécessite une préparation en amont et permet une utilisation plus rapide en direct.

- > <http://lorenzopapace.fr/paperart>

> La gouache

La gouache reste le médium très fréquent. Composé de pigments naturels, la gouache permet de rendre un résultat plus organique, grâce aux couleurs mates.

- > <http://alexandrahuard.blogspot.fr/>
- > <http://yvanduque.tumblr.com/>
- > <http://www.manuelefior.com/>

> L'aquarelle

Cette technique de peinture à l'eau est très utilisée et très répandue.

- > <http://ssoja.tumblr.com/>
- > <https://fr.pinterest.com/gepeto1001/nathalie-ragondet/>

Contact

Quentin Dubois
Co-directeur artistique
tactus.diffusion@gmail.com