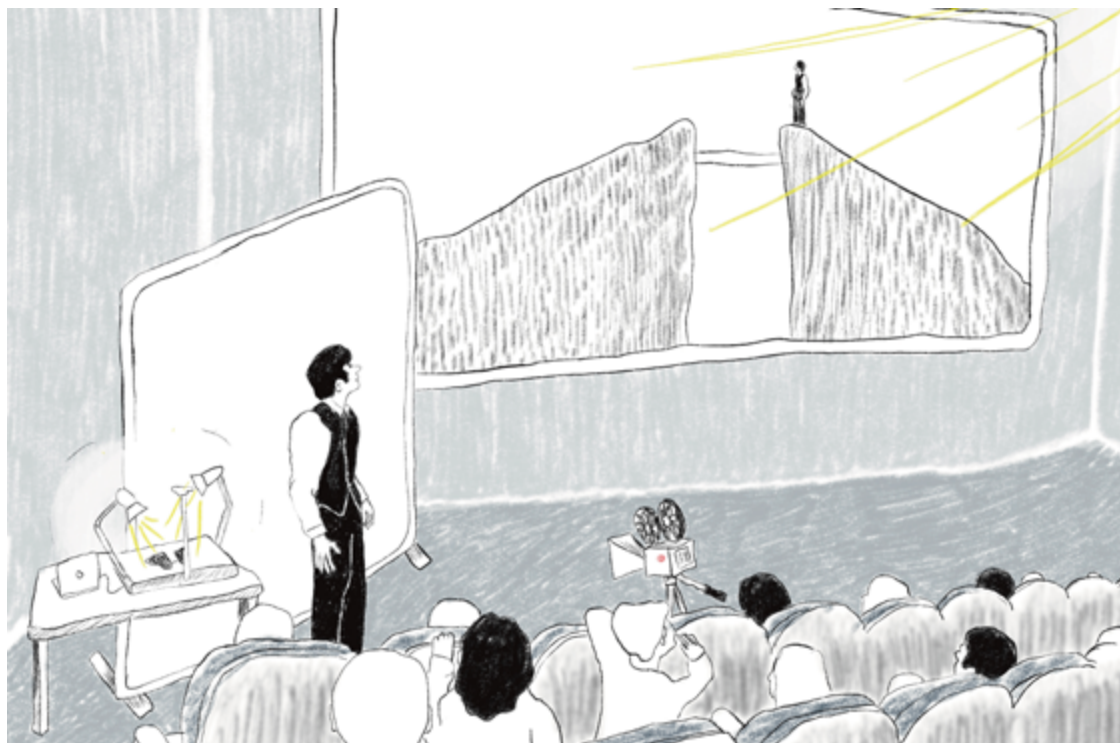

Écran mon amour

Un spectacle pour adolescents et adultes
écrit et interprété par Guillaume Hoenig

- création hiver 2027 -

Résumé

À mi-chemin entre la conférence gesticulée et l'attraction de théâtre forain, "Écran mon amour" nous embarque dans les coulisses des studios de cinéma et nous dévoile trucs et astuces utilisés pour nous captiver.

"Écran mon amour" est un spectacle présenté par Guillaume Hoenig, chef opérateur spécialisé dans les effets spéciaux, qui nous montre comment le langage cinématographique, l'image animé et la création sonore ont évolué pour nous faire ressentir des émotions fortes et nous rendre addicts.

Note d'intention

En 2017, je crée le spectacle jeune public **“L'Écran Magique”**. J'y explique aux enfants le principe de « persistance rétinienne », phénomène physico-chimique qui produit dans notre boîte crânienne l'illusion du mouvement. Remontant le temps depuis les jeux optiques de la Préhistoire pour aboutir dans les studios de cinéma moderne, je dévoile avec humour les techniques du cinéma qui nous font croire à la vie sur nos écrans quotidiens.

“L'Écran Magique” a été joué plus d'une soixante-dix fois dans toute la France et a réuni plus de 3600 spectateurs. Il a été proposé dans des contextes variés : écoles élémentaires, centres culturels, médiathèques, festivals jeune public, salles de cinéma. Le spectacle est entré en 2019 dans le catalogue des propositions de La Villette qui accompagnent la programmation des “Micro-Folies” (musées numériques) et continue sa route.

Fort de ce succès et des questionnements que ce dernier suscite chez les plus grands, j'ai envie de pousser l'expérience plus loin en écrivant un second spectacle à destination des adolescents et adultes.

Partant du constat que nous accordons une part de plus en plus importante au visionnage quotidien de vidéos (en 2023, nous en sommes en moyenne à 4 heures de temps journalier récréatif passé derrière les écrans), il est intéressant de s'interroger sur cette pratique addictive. Je me sens moi-même le sujet de cette accoutumance. Je me souviens qu'à la maison, ma mère enfermait à clé le poste de télévision dans un meuble afin de m'empêcher de le regarder en son absence. Elle m'emmenait cependant au cinéma art et essai au moins deux fois par mois ce qui n'a pas manqué de m'influencer dans mon travail de directeur de la photographie et m'a sensibilisé à l'idée de l'éthique dans la création artistique.

Afin d'écrire ce spectacle, je m'inspire de l'histoire de l'image et du son et notamment des études menées par les cinéastes Peter Watkins et du documentariste Peter Endell qui se sont tous deux intéressés aux méthodes de captation de l'attention ainsi qu'à leurs effets sur le cerveau humain. Je souhaite ainsi rendre compréhensible par tous le langage cinématographique développé depuis 150 ans en occident et que Watkins appelle “La monoforme”^{*}.

À travers **Écran mon amour**, je souhaite raconter comment le cinéma a développé astuces et techniques pour nous émouvoir en profondeur.

^{*} : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoforme>

Le Spectacle

> La trame

Utilisant un procédé pédagogique et historique déjà développé et validé dans le spectacle "L'Écran magique", le spectacle débute par une explication des formes primaires du langage cinématographique.

En adoptant un parcours historique le conférencier fait revivre les aventures des conteurs à la lanterne magique du XVIIe siècle, effraie les spectateurs à partir des fantasmagories de la période de la terreur. Il expérimente en direct l'invention de la photographie et le procédé du bromure d'argent jusqu'au passage de celle-ci au mouvement grâce au cinématographe des frères lumières, démontrant ainsi le principe de persistance rétinienne.

Notre technicien du cinéma nous dévoilera aussi les effets du montage alterné démontré par Lev Vladimirovitch Koulechov à ses étudiants en 1920, prouvant l'impact émotionnel que cette astuce engendre : comment l'alternance de plans entre un visage neutre et des images éloquentes peut donner un sentiment amoureux ou sordide (*cf visuel ci-joint*).

L'ajout de la musique puis de l'ensemble des outils sonores et verbaux permettront peu à peu la production d'une large palette d'émotions chez le spectateur.

Les porteurs de lanternes magiques

Vue du "poulailler" Nicéphore Niepce

L'effet Koulechov

> *Le rapport au public*

L'ensemble de ces expérimentations sont abordées sur le mode de la conférence avec un ton humoristique. Plusieurs temps forts (surprises, tensions, suspense) rythmeront ce spectacle qui met le public en empathie avec ce personnage.

Tout au long le public est invité à expérimenter les mécanismes chimiques qui permettent à notre corps de nous faire ressentir les sentiments de joie ou de peur : comment notre corps sécrète des hormones qui exacerbent nos émotions et comment les scénaristes se sont emparés de ces effets pour faire converger les tensions d'une histoire et nous tenir en haleine.

Ces démonstrations sont participatives : des spectateurs sont invités à tourner une séquence d'animation, un plan dans lequel ils sont figurants, à enregistrer des phrases, à réaliser des bruitages. Cette démarche participe à les prendre à parti pour leur donner l'impression de la véracité des procédés jusqu'à ce qu'ils se fassent surprendre...

L'objectif est qu'à l'issue du spectacle, le spectateur se pose la question de l'influence et des traces que laisse le cinéma dans son corps et son esprit et surtout que chacun se sente alors légitime à produire ces mêmes émotions mais par d'autres procédés que celui du visionnage d'oeuvres audiovisuelles : le sport, la sensualité, le chant, la danse, ...

Équipe artistique et technique

Guillaume Hoenig, Auteur et interprète

Réalisateur, chef opérateur, comédien et formateur Guillaume a une grande connaissance du cinéma, en particulier du cinéma d'animation. Il se spécialise très tôt dans les effets spéciaux. Il participe avec La Ménagerie à la création de plusieurs spectacles dédiés à l'espace public ("Le Schmurtz", "Partie de Flipper", ...) et développe en 2017 "L'Écran Magique" (70 représentations / 3500 spectateurs).

www.guillaumehoenig.com

Lou Salaün Tilly, Conseillère texte et mise en scène

Comédienne, réalisatrice et metteuse en scène chez Le poisson Abyssal. Originaire de Narbonne, elle étudie aux cours Florent et en sort avec le prix Passerelle. Elle joue pour le théâtre et la télévision depuis 2015. Elle joue actuellement le rôle de Chloé dans "L'écume des jours", une création de Claudie Russo Pelosi.

<https://www.facebook.com/LouMarieRosalie>

Tim Mendler, Spécialiste en effets spéciaux et images animées

Chef opérateur de cinéma, Post-producteur en avance sur son temps, Tim travaille pour des productions internationales (Harry Potter, la Môme, Charlie's Angel, Astérix aux jeux olympiques, X-men, Minuscules...). Il fabrique et bricole les images, compose les décors, incruste les comédiens et crée ainsi des univers inédits plus vrais que natures.

<https://www.imdb.com/name/nm0579161/>

Pierre-Adrien Lecerf, Décorateur et scénographe

Pierre-Adrien a travaillé sur beaucoup de films en stop-motion tournés à La Ménagerie tant en fabrication de marionnettes que sur les décors. Il a également participé à la conception des «Machines Optiques». Il réalise par ailleurs des commandes à petite ou grande échelle pour des films publicitaires, des expositions et des spectacles (Cité des Sciences et de l'Industrie, Les Ogres de Barbak, ...). Il accompagne régulièrement des workshops avec les étudiants de l'ISCID (Montauban) et de E-ARTSUP (Toulouse).

<https://www.instagram.com/pierreadrienlecerf/>

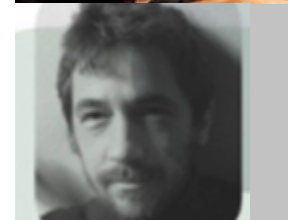
Xano Martinez, Technicien multimédia

Ses domaines d'action sont la création vidéo-mapping, la lumière performative, l'impression 3D ou la programmation orientée, qui s'associent dans tout type de contexte : exposition, installation, performance, concert, théâtre, cirque, habillage architectural...

<https://www.leproyectorium.org/>

Joanna Jéquier, Régie & production

Au sein de La Ménagerie depuis 2005, elle participe activement au développement de spectacles utilisant l'image animé dans des dispositifs originaux permettant la rencontre des publics : des tournages participatifs ("Le Schmurtz", "Partie de Flipper", ...), des créations graphiques ("Paréidolies", "L'Homme est un animal mobile", ...) et collabore avec diverses compagnies (KompleXKapharnaüm, Le Phun, Le Boustrophédon).

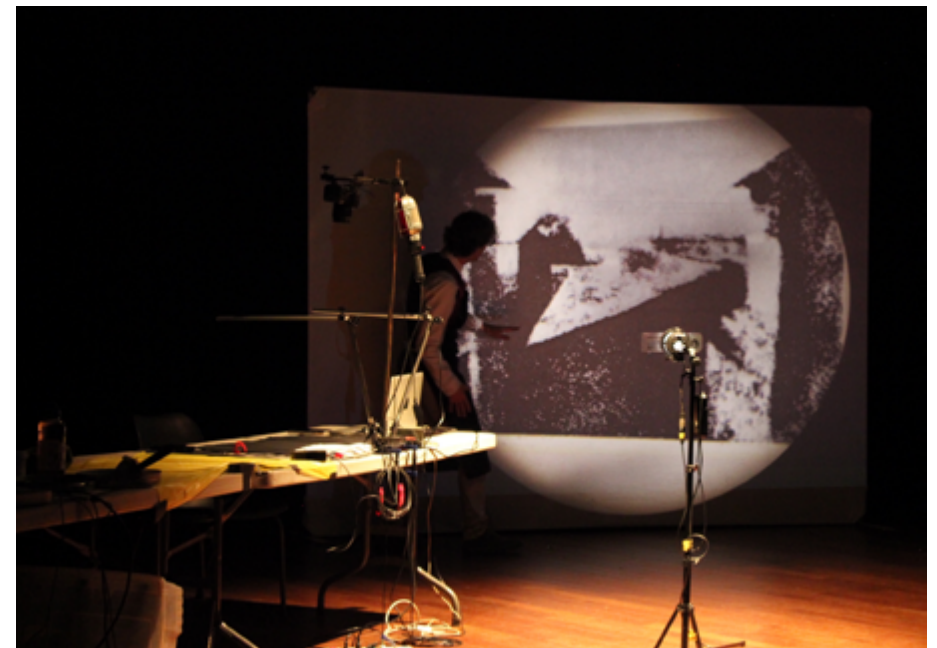
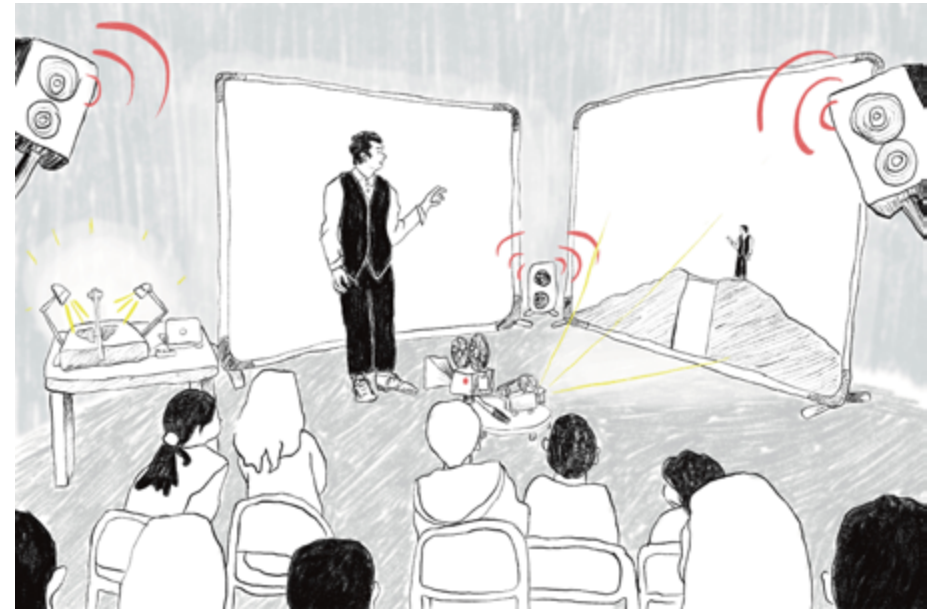

Dispositif scénique et configuration

De par son sujet, ce spectacle est destiné en premier lieu aux adolescents, il apparaît donc nécessaire de pouvoir l'adapter aux salles polyvalentes des collèges et des lycées. Pour cela, nous utiliserons un dispositif de vidéo-projection portatif ainsi qu'un système son adapté en plusieurs points qui entoureront le public.

Il sera également adaptable aux salles de cinéma, celles-ci étant équipées de projecteurs cinéma numériques qui sont facilement connectables à un ordinateur pour permettre la diffusion de vidéos réalisées en direct avec le public. Elles sont également la plupart équipées avec un système son multidiffusion 5.1, ce qui renforce les effets sonores qui seront utilisés durant le spectacle.

Enfin, le dispositif, de part son autonomie, est prévu pour être adapté aux lieux non dédiés pour favoriser une diffusion auprès d'un plus large public.

Calendrier de production

- **septembre > novembre 2024** : recherches et écriture (2 x 5 jours)
> studio Facteur d'Images, Tournissan (11) & Workshops au lycée de Lézignan-Corbières (11)
- **du 6 au 10 et du 20 au 24 janvier 2025** : résidences de création autour des effets spéciaux liés à l'image
> Tiers-Lieu culturel Le Moulin à Roques-sur Garonne (31) et Espace Culturel Allegora à Auterive (31)
- **printemps 2025** : résidences de création sonore (5 jours)
> studio La Ménagerie à Tournefeuille (31), collèges et lycées en Occitanie (ateliers collège au cinéma)
- **du 5 au 25 juillet 2025** : résidence d'écriture (2x 5 jours)
> Studio SFX à Tournissan (11)
- **du 1er au 4 septembre 2025** : création décors & accessoires (5 jours)
> Studio SFX à Tournissan (11)
- **septembre 2025** : présentation lors des journées de médiation de l'éducation à l'image
> Festival Cinéma d'Ici, Castelnaudary (11)
- **du 6 au 10 octobre 2025** : résidence technique, lumière et son (5 jours)
> Centre Culturel Albin-Minville, Toulouse (31)
- **février 2026** : texte & mise en scène (5 jours)
> Studio SFX à Tournissan (11)
- **printemps-automne 2026** : résidences de mise en scène & répétitions (3 x 5 jours)
> recherche en cours
- **septembre 2026** : présentation devant des lycéens
> Festival Cinémas d'Ici, Castelnaudary (11)
- **hiver 2027** : 1re représentation publique (recherche en cours)
> Réseau Ciném'Aude (ACCIRL Association des Cinémas et Circuits Itinérants de l'ex Languedoc-Roussillon - 11), ...

Partenaires engagés : Le Moulin à Roques-sur Garonne (31), Allegora à Auterive (31), Festival Cinéma d'Ici à Castelnaudary (11), Centre Culturel Albin-Minville de Toulouse (31), Réseau Ciném'Aude (11, ACCILR - Association des Cinémas et Circuits Itinérants de l'ex Languedoc-Roussillon), Brand à Part (projets pédagogiques autour du cinéma - Montpellier), Cinémaginaire - Réseau Cinéma en Pyrénées Orientales (66), ...

Contacts

Artistique

Guillaume Hoenig

Tel. : +33 (0)6 30 91 90 33

mail : hoenigguillaume@gmail.com

Production

Joanna Jéquier

Tel. : +33 (0)6 84 84 99 42

mail : joanna@lamenagerie.com

La Ménagerie

Association loi 1901

N° SIRET : 431 436 351 00032

Licence spectacle :

PLATESV-R-2025-002567

c/o L'Usine – Z.I. Pahin

6, imp. Marcel Paul - 31170 Tournefeuille

@ lamenagerie@lamenagerie.com

📷 [la_menagerie_studio](#)

📘 [LaMenagerieStudio](#)

☎ 09 50 66 86 30

🖱 www.lamenagerie.com