

COMPAGNIE SANS SOUCIS

ALINEA
Animation et musique
A partir de 2 ans

DOSSIER DE PRODUCTION
Création 2022-2023

Projet de création pluridisciplinaire / animation et musique
Tout public à partir de 2 ans

Distribution envisagée

Mise en scène	Max Legoubé
Animation, jeu	Cécile Danolky
Musique, jeu	en cours

Technique

Plateau	4m x 4m x 2,5m
Durée envisagée	25 min
Jauge provisoire	100 personnes suivant la configuration de la salle

Partenaire de création

C3 le Cube, Douvres-la-Délivrande (14) – Co-production et diffusion

Partenaires de création envisagés

L'Espace Périphérique, Paris (75)
Théâtre à la Coque, Hennebont (56)
Jardin Parallèle, Reims (51)
Théâtre aux Mains Nues, Paris (75)
Théâtre de Laval, Laval (53)
Le Sillon MJC du Chemin-Vert, Caen (14)
MJC Tandem Maladrerie, Caen (14)
Communauté de communes des Vallées de l'Orne et de l'Odon, Evrecy (14)

La compagnie est soutenue par la DRAC Normandie, la Région Normandie, le département du Calvados, La ville de Caen, l'Odia Normandie

La compagnie est membre des Ateliers Intermédiaires, espace de création et d'exploration des champs artistiques contemporains.

Résumé

Ça commence mal pour le héros, Étoile, un petit clown en redingote, avec un nez rouge et une fleur de même couleur au chapeau : il a cassé sa trottinette. Avec l'aide de sa fleur, il s'en fabrique une nouvelle. Puis la fleur s'envole, puis Étoile part pour la lune... Un petit clown, une fleur complice, une trottinette : 3 personnages dessinent, en 3 couleurs, 3 histoires pleines de surprises et de tendresse, presque sans parole et toujours en musique.

Genèse

J'ai toujours eu le goût du cirque. Dans le monde du cirque, on marche sur les mains, on vole d'un trapèze à un autre, on pose le pied sur un fil minuscule, on touche les étoiles... Le cirque est une fenêtre ouverte sur l'utopie, sur un monde qui donne raison à tous les porteurs de rêves.

Parmi les artistes du cirque, il y a, bien sûr, le clown. Il exerce sur moi un profond attrait. Parce ce qu'entre le monde et lui se dresse le rire, le clown est un poète en action. Il nous apprend à rire de nous-même. Et comme l'écrit le romancier américain Henry Miller :

"Sur un monde où, si l'on veut, c'est sur les mains que l'on marche. Rien n'arrête son cours. Il me semble que tel est le message que le clown s'efforce de nous transmettre : que nous devrions nous mêler au flot incessant, au mouvement, ne pas nous arrêter à réfléchir, comparer, analyser, posséder, mais couler sans trêve et sans fin comme une intarissable musique ?"

Ce projet s'adresse bien sûr au jeune public et je n'ai pas pour ambition de philosopher. J'ai donc cherché à raconter l'histoire d'un clown en mouvement que m'évoque ce texte d'Henry Miller. Et je suis tombé par hasard sur le livre *Clown, ris !* de Jacques Duquenois. C'est presque une histoire sans paroles, qui peut se parcourir juste en regardant les dessins de la page. Mais il est recommandé, bien sûr, de lire aussi le très court texte qui accompagne chaque image : une question, une réponse ou un commentaire pour chaque action. Un livre tout en délicate poésie. Une "clownerie" à partager avec les tout-petits à travers une histoire délicieusement illustrée.

L'idée a donc germé de faire une création originale pour la scène et le spectacle vivant autour de ce thème. Et comme un clown peut décrocher les étoiles, j'ai décidé d'appeler ce dernier Étoile. C'est la genèse de ce projet. Mais comment l'adapter ?

Notes de mise en scène

Dans cette nouvelle création, j'ai comme toujours la volonté de mélanger différentes formes artistiques (la vidéo, le dessin, la musique) pour donner vie à une partition magique. J'ai dans l'idée de mettre en scène une histoire, un conte d'aventure et d'imaginaire, accompagnée d'une œuvre musicale originale, réalisée en direct. Que ce soit la musique ou le dessin, rien ne sera figé, pré-enregistré pour permettre à l'œuvre d'évoluer, à l'histoire de s'inventer et de se réinventer devant le regard du tout jeune public.

Je ferai en sorte que la musique « commente » le scénario, qu'elle se fonde dans la continuité narrative. J'imagine pour ce faire un violon/violoncelle et une violoniste/violoncelliste. J'imagine la musique comme une porte ouverte à l'illustration, comme un support à l'animation, comme un partenaire de jeu !

L'enjeu, c'est aussi que le récit dessiné soit réalisé en « live », pendant la représentation. Que l'on raconte l'histoire en dessin et en direct, en mélangeant, qui plus est, différentes sources et formes artistiques.

J'imagine une table « magique », une table avec des vitres et une caméra qui glisse au-dessus. Sur cette table, on disposera des maquettes, des dessins, des découpages... Et l'illustratrice conduira le récit, soit en dessinant directement sur les vitres soit en utilisant les formes mises à sa disposition.

Les spectateurs verront ainsi projeté sur l'écran ce qui est capté par la caméra. Ils verront les objets bouger sur la table, l'illustratrice dessinera des personnages ou manipulera des décors... Ainsi, ils pourront suivre la continuité de l'histoire tout en voyant la musicienne et l'illustratrice en action.

L'acte de la narration en direct par rapport à un film déjà enregistré apporte le sentiment du danger, du risque. Quand le public voit les artistes créer en direct, il y a le sentiment intense de l'imprévu : tout est possible... N'est ce pas le propre du théâtre ?

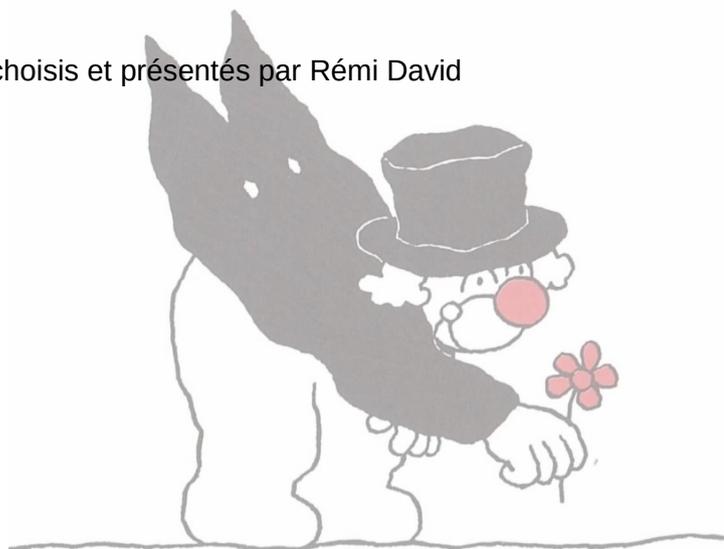
Max Legoubé

Textes, bibliographies

Clown, ris ! De Jacques Duquennoy
Clown de Elzbieta
Etoile d'Alan Metz
Le cirque rouge d'Eric Battut

Et inspirations

Le goût du cirque, textes choisis et présentés par Rémi David

ALINEA – ACTION CULTURELLE

En parallèle de chaque création depuis *Hamlet Machine*, nous menons des projets d'action culturelle, principalement des ateliers de pratique artistique auprès de différents publics (ateliers parents-enfants, collégiens, lycéens, étudiants, publics en difficulté...). Ces ateliers sont toujours l'occasion pour la compagnie d'expérimenter de nouvelles idées et les pratiques amateurs apportent un regard toujours pertinent sur un travail en cours. Nous continuerons à répondre positivement aux demandes des structures culturelles partenaires. Nous souhaitons également diversifier nos propositions d'actions en allant à la rencontre de territoires et d'associations qui ne sont pas directement reliés au secteur culturel. Nous souhaitons ainsi travailler avec différents partenaires. Nous souhaitons par conséquent développer des accès différents à notre travail, à ce qui le nourrit et l'inspire, en organisant des performances, formes légères ou expositions, rendant possible le dialogue immédiat avec le public dans des lieux qui ne sont pas directement liés à la culture, chez l'habitant par exemple. Ces formes nomades nous permettraient aussi d'inviter et de faire découvrir d'autres artistes.

Ateliers

Nous pouvons proposer plusieurs types de stages et ateliers, de la construction à la manipulation de marionnette, à la pratique du théâtre d'objet, en passant par l'éveil musical et les arts plastiques. Le contenu est à définir avec les équipes car nous pouvons répondre à toutes sortes de propositions.

En lien avec *Alinéa*, nous pouvons creuser l'idée de l'éveil musical et du dessin. Cela s'adresserait donc plus facilement à des enfants de 3-4 ans en lien avec la notion de dessin. Une dizaine de participants serait particulièrement approprié. À l'image de notre spectacle, il s'agirait de construire des formes animées à partir du papier et de la musique. Le mode de restitution peut être un très court métrage vidéo avec évolution de formes animées.

L'animation et l'éveil musical

Il est communément admis que l'animation et la manipulation exerce un pouvoir important sur les jeunes enfants. Plus ils sont jeunes, plus les enfants ont besoin d'un élément d'attraction. Les très jeunes enfants écoutent puis communiquent quand ils peuvent trouver un plaisir immédiat lié à un support ludique. L'espace traditionnel du théâtre d'objet est celui du jeu. Le jeu a pour effet de situer la frontière entre le réel et le faire-semblant, l'imaginaire, le fictif. Le théâtre d'objet et la manipulation permet ainsi aux enfants d'appréhender le monde extérieur et des situations réelles, liées aux relations sociales, en toute sécurité.

Intervenant

MAX LEGOUBÉ - Metteur en scène, marionnettiste
CÉCILE DALNOKY - Illustratrice
Un(e) musicien(ne) (en cours)

Tarifs :

70 euros TTC par heure / par intervenant
Ne comprend pas l'achat éventuel de matériel

L'équipe :

MAX LEGOUBÉ – Metteur en scène, marionnettiste

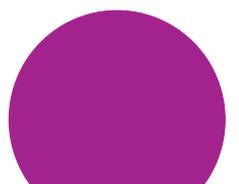
En parallèle de ses études universitaires en Normandie axées sur les arts du spectacle et le cinéma, il travaille en tant qu'assistant à la mise en scène pour des courts et long métrages coproduits par le Pôle Image Haute-Normandie. Il fait sa première mise en scène au théâtre en 1998 avec *Hiroshima mon amour* de Marguerite Duras. Il crée ensuite sa compagnie, Le Presque Théâtre pour mettre en scène les écritures contemporaines de François Chaffin, Raymond Cousse... Il partage en tant qu'interprète l'aventure du Collectif 280 SE jusqu'en 2005. Puis il suit une formation d'acteur/marionnettiste sous la direction d'Alain Recoing au Théâtre Aux Mains Nues. Il fonde la Compagnie Sans Soucis pour mettre en scène *Le Petit Poucet* de Pierre Albert-Birot et se consacre dès lors à la marionnette. De 2005 à 2010 il crée une dizaine de spectacles autoproduits à destination du jeune public, dans un réseau d'écoles, de crèches et de RAM. En 2010 il met en scène *Hamlet-Machine*, soutenu et coproduit par de nouveaux partenaires donnant ainsi un nouvel élan à la compagnie. Depuis 2014, il se forme à la magie nouvelle au CNAC (Centre National des Arts du Cirque).

CÉCILE DANOLKY – Illustratrice

UN(E) VIOLONISTE OU VIOLONCELLISTE en cours de recrutement

VÉRONIQUE ROUGIER – Administration
administration@compagniesanssoucis.com

ÉLODIE LEBRUN- Production – diffusion
06 17 77 39 31 / contact@compagniesanssoucis.com

La compagnie :

La Compagnie Sans Soucis est représentative des évolutions du champ disciplinaire des arts de la marionnette. Elle propose en effet, un travail de plateau innovant mêlant, corps, image et son, autour de la marionnette. La ligne artistique de la compagnie se dessine autour de cet axe majeur.

Dans nos spectacles, l'acteur/manipulateur n'est pas masqué, il est intégré à l'image, il peut être personnage, il est souvent manipulé. De la même manière, le décor et la scénographie sont vivants, sonores, riches d'apparitions ou de déformations magiques. Nous utilisons également tous les rapports d'échelles que permettent les arts de la marionnette pour apporter rythmes et ruptures à nos créations. Leur interprétation laisse volontairement plusieurs degrés de lecture au spectateur. A titre poétique, le texte, comme tous les sons émanant du plateau, sont pleinement intégrés dans la musique.

Nos projets sont destinés à de grands plateaux comme à de petites salles, aux enfants comme aux adultes. Ils pourront aussi être performatifs et éphémères. Nos pratiques et nos envies ne se limitent pas aux lieux traditionnels du spectacle vivant.

Le travail de la compagnie s'efforce de donner forme à un théâtre sensoriel et suggestif accessible et compréhensible. Il s'agit d'élaborer une composition où l'imaginaire des interprètes entre en interaction avec l'émotion qu'offrent la création sonore, les inventions scénographiques, les illusions et distorsions que permettent les projections de la vidéo et de la lumière. Les répétitions ressemblent à un vaste atelier, tout est matériau : les objets, la lumière, l'image, les corps, les matières, le texte. Chaque élément est confronté à l'expérience du plateau et deviendra partie discrète d'un tout poétique et sensible.

Petite formes et pièces pour grand plateaux se succèdent depuis 2010 :

2010 - *Hamlet Machine*, d'après Heiner Muller
2012 - *Blues Circus*, création originale
2013 - *Peer Gynt*, d'après Henrik Ibsen
2013 - *Les saisons*, création originale
2015 - *Il faudra bien un jour que le ciel s'éclaircisse*, d'après Loo Hui Phang
2016 - *Oscar Piano*, création originale
2019 - *K*, création originale
2019 - *La Fabrique*, création originale
2020 - *Les Petites Histoires du Potager*
2021 - *Théâtre d'Objets Décomposés*, d'après Matei Visniec

Plus d'information sur le site de la compagnie :

www.compagniesanssoucis.com

Les Saisons © Claude Boisnard

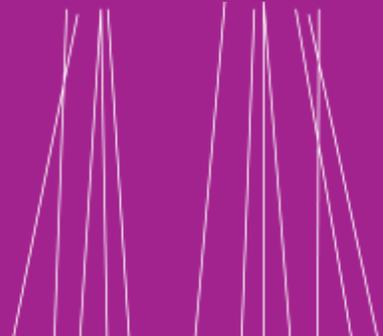
Hamlet Machine © Fred Hocké

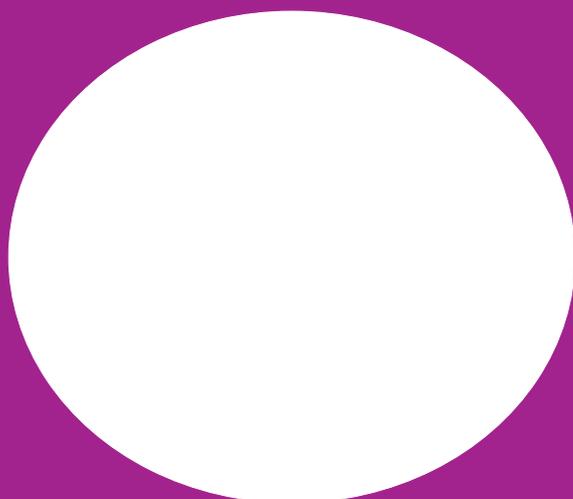
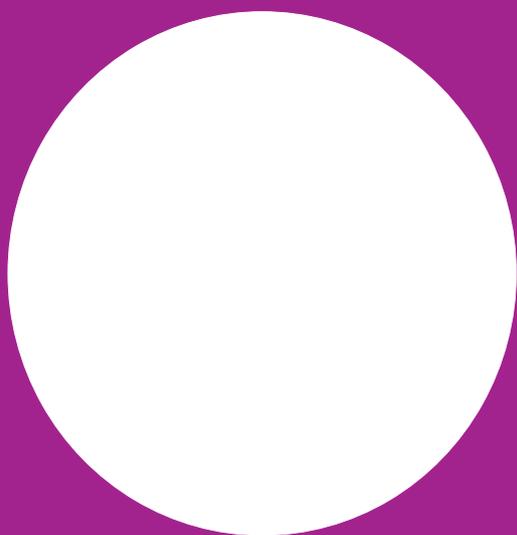
Oscar Piano © Max Legoubé

K © Max Legoubé

COMPAGNIE SANS SOUCIS

CONTACT :

Compagnie Sans Soucis
c/o Les ateliers Intermédiaires
15 bis rue Dumont D'Urville
14000 Caen

contact@compagniesanssoucis.com

Direction artistique : Max Legoubé - 06 71 23 25 68

Administration : Véronique Rougier - 06 30 12 46 00

Production / Diffusion : Elodie Lebrun - 06 17 77 39 31

www.compagniesanssoucis.com