

OSCAR

PIANO

spectacle tout public
marionnette et musique

COMPAGNIE SANS SOUCIS

OSCAR PIANO

Marionnette et musique

EQUIPE

<i>Max Legoubé</i>	mise en scène, construction marionnettes et manipulation
<i>Anne-Sophie Pommier</i>	jeu, chant et arrangements
<i>Rémi David</i>	chanson
<i>Tom A. Reboul</i>	création musicale et effets sonores
<i>Sylvain Garnavault</i>	conception et réalisation électronique
<i>Amélie Delaunay</i>	images animées

PUBLIC

Tout public dès 4 ans

DURÉE

35 minutes

JAUGE

100 spectateurs

PARTENAIRES

Avec le soutien de

- l'Espace Périphérique - Paris
- CRéAM - Dives-sur-Mer
- Théâtre aux mains nues - Paris
- ODC Orne
- ODIA Normandie
- Mairie de Paris

La compagnie est soutenue par la Région Normandie, la DRAC Normandie, le Conseil Départemental du Calvados, la Ville de Caen et est associée aux Ateliers Intermédiaires.

CONTACT

Compagnie Sans Soucis
Les Ateliers Intermédiaires
15 bis rue Dumont D'urville
14000 CAEN

Tel: 09 82 31 58 93 / contact@compagniesanssoucis.com

www.compagniesanssoucis.com

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

SYNOPSIS

Oscar est un petit garçon. A l'école, nombreux sont ceux qui se moquent de lui. De ses très grandes mains. Ses trop grandes mains. Pour tenir un stylo. Une fourchette. Pour tenir un livre. Sans le vouloir, il fait mal à ses camarades de classe. Il casse leurs jouets quand ils les lui prêtent. C'est ce qu'ils disent.

Bientôt, on ne lui prête plus rien. On le laisse dans son coin. On a peur qu'il nous blesse en voulant donner un coup de main.

Oscar finit par jouer tout seul, avec ses deux mains. Il leur parle. Leur dit des mots qu'on ne comprend pas toujours. Il est bizarre Oscar. Il n'est pas comme les autres.

C'est ce que disent ses camarades.

Lorsque le spectacle commence, Oscar s'est réfugié dans une forêt pour échapper aux rires moqueurs, aux quolibets. Il tourne en rond et tombe sur un arbre, qui ressemblerait presque à un piano... un vieux piano abandonné et cassé. Il va le reconstruire.

Teaser en suivant ce lien: vimeo.com/151365126

EXTRAIT

Premier enfant

Oscar, il regarde jamais personne dans les yeux (...)

Deuxième enfant

Oscar des fois, pendant la récréation, il est comme dans sa bulle : il fait des ronds dans la cour, tout seul. Il nous parle pas à nous. Moi je ne lui parle pas non plus parce qu'il me fait peur, un petit peu peur.

Troisième enfant

Oscar il a des très grandes mains. Avec les autres, des fois, on se moque de lui parce que, tellement elles sont grandes, il arrive même pas à tenir un crayon comme il faut, et du coup, il a toujours des mauvaises notes... parce que la maîtresse elle veut pas lire ses gribouillages

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

NOTE D'INTENTION

MISE EN SCÈNE

Nous souhaitons proposer un spectacle incitant les enfants à pousser la porte de l'imaginaire. Une dose de magie cachée dans une histoire, autour d'un piano mécanique, parfait castelet. Une histoire sur la différence, l'importance de l'art dans la vie, qui peut nous aider à dépasser nos peurs et nos frustrations...

Oscar piano est une proposition à la frontière du théâtre d'objets et de marionnettes, qui intègre des effets de magie pour créer un univers oscillant entre visions poétiques et oniriques. Le spectacle, qui accorde une place importante à la musique, aborde les thématiques de la différence, du sens de l'art, de l'imaginaire, de la créativité... pour une traversée des apparences entre le visible et l'invisible, l'être et le paraître, la différence et la similarité.

Pour ce spectacle nous souhaiterions proposer une version autonome avec le piano-castelet comme seul décor, accessible à tous lieux.

LA MARIONNETTE

Il est communément admis que la marionnette 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 y trouver un plaisir immédiat lié à un support ludique. L'espace traditionnel de la marionnette est celui du jeu. Le jeu a pour effet de situer la frontière entre le réel et le faire-semblant, l'imaginaire, le fictif. La marionnette permet ainsi aux enfants d'appréhender le monde extérieur et des situations réelles, liées aux relations sociales, en toute sécurité. Oscar est une marionnette portée de petite taille (environ 50 cm), aux traits réalistes. La manipulation se fait à vue et sans parole, le plus important étant la présence physique d'Oscar. Le manipulateur permet aux enfants de chercher sur l'un ou sur l'autre ce qu'il leur est nécessaire pour comprendre, s'amuser, se rassurer.

L'ESPACE DE JEU

À l'origine du projet il y avait un piano abimé, dépourvu de son utilité. Ce piano a fait naître l'idée d'un enfant sauvage, abimé, délaissé comme l'était cet objet. Ce piano sera donc le terrain de jeu et d'aventure unique d'Oscar. Piano arrangé qui dissimulera des trappes et des engrenages : un piano magique.

Cet objet devient par conséquent le castelet de la marionnette, son terrain de jeu, d'expression. Et pour qu'il puisse sonner à nouveau, sans la présence d'un musicien, nous en avons fait un piano mécanique. Un système électronique nous permet de lui faire jouer, en apparence, ce que nous voulons, de la partition la plus simple à la sonate la plus élaborée. Enfin, il y a quelque chose de signifiant dans cet objet « vivant » un double symbole : tout d'abord, le fait que l'instrument

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

lui-même peut offrir au musicien des possibles, des trouvailles, et que ce n'est pas lui seulement qui le dirige et le bride pour obtenir un résultat, que les choses se font dans les deux sens ; par ailleurs, il me paraît intéressant aussi de montrer que la musique qui sort du piano pour Oscar constitue une véritable nourriture spirituelle et lui donne la possibilité de transformer son propre regard sur ses mains, d'abord objet de honte et d'inquiétude avant de devenir les complices précieuses et indispensables de la musique qu'il invente.

LES MONDES ÉPHÉMÈRES

J'ai tout de suite songé aux films Edward aux mains d'argent de Tim Burton et Even cow-girls get the blues de Gus Van Sant (tiré du livre du même nom de Tom Robbins). Tous deux mettent en scène une personne souffrant d'un handicap au niveau des mains, expression métaphorique d'un sentiment de différence qui permet aux réalisateurs de parler, en filigrane, de l'exclusion et de la découverte de soi. Il est en effet question d'un apprentissage, une transition vers l'âge adulte, ou plus simplement le fait d'être au monde.

C'est de cela dont parle Oscar Piano. La marionnette jouant de sa technique propre, apprend petit à petit ses contraintes et ses possibles, révélées par la découverte d'un instrument étrange et magique. Ici, le fantastique est l'expression d'une lutte contre le conformisme qui rejette la différence d'Oscar. Le manipulateur découvre les possibles de sa marionnette et la marionnette ceux du piano, mis au rebut et pourtant source d'une richesse extraordinaire.

Cet instrument devient alors le révélateur des émotions d'Oscar. Il traduit son rapport au monde. Et c'est ce principe synesthésique qui m'intéresse particulièrement. Tout comme l'héroïne du livre de Laura Esquivel, Como agua para el chocolate, qui transmet ses émotions dans la cuisine qu'elle prépare pour ses convives : une larme tombe dans la soupe qu'elle confectionne et tous les invités sont soudain envahis par une profonde tristesse. Cette fable fantastique qui se situe dans le Mexique d'avant la révolution, dénonce les préjugés et le carcan social qui l'enserme. Jusqu'à les faire exploser, littéralement.

Sans aller jusque-là, c'est ce parcours que nous souhaitons faire prendre à Oscar. Prendre place, malgré sa différence, sans pour autant tenter de l'effacer. Son rapport à la musique le fait grandir. Il trouve en elle un vecteur pour exprimer ses émotions.

LA MUSIQUE

Ce qui est intéressant dans l'idée originale d'Oscar Piano, c'est le fait qu'Oscar soit comme une page vierge au départ, il ne connaît pas la musique, il la découvre en découvrant/réparant l'instrument, il l'invente, il invente son propre langage.

Avec l'idée sous-jacente que les bruits de réparation/bricolage de l'instrument s'intègrent dans la musique. Ça m'évoque

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

le piano préparé de John Cage, particulièrement les « Sonates et Interludes pour piano préparé » qui sont à la fois bizarres mais certaines sont tout à fait accessibles.

Certaines sont vraiment très belles. Il serait intéressant d'exploiter cette idée dans un spectacle pour enfants.

C'est une piste parallèle à celle de la « différence » mais il faut encore chercher pour les faire coexister et ne pas parler de musique « autistique ».

« When I hear what we call music, it seems to me that someone is talking. And talking about his feelings or about his ideas, of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic here on sixth avenue for instance, I don't have the feeling that anyone is talking, I have the feeling that a sound is acting, and I love the activity of sound. What it does, is it gets louder and quieter, and it gets higher and lower. And it gets longer and shorter. I'm completely satisfied with that, I don't need sound to talk to me. »

John Cage

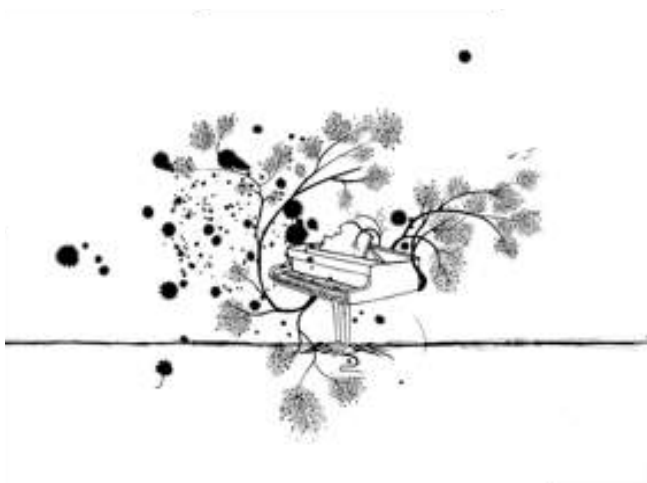
L'ÉCRITURE ET L'ÉCRITURE MAGIQUE

J'ai voulu, du point de vue de l'écriture, doubler l'aspect « bruit » du piano d'une sorte de monologue intérieur, marmonné en quelque sorte, avec des mots inventés, qui lui seraient propres, très mélodieux mais compris de lui seul et qui souligneraient sa différence aussi par son langage, différent de celui que l'on connaît...

Je trouve intéressant que les choses restent très ouvertes et que l'on puisse imaginer plusieurs interprétations : différence de celui qui a un handicap physique, différence mentale, différence de celui qui a une sensibilité autre. Sur cet aspect, dans les voix « off » d'enfants que je propose au début, j'ai en tête un très court-métrage de Fred Philibert, en film d'animation, où la voix d'une petite fille évoque sans le dire explicitement l'autisme de son jeune frère, avec tendresse et naïveté tout à la fois... Il s'agit de « Mon petit frère de la Lune » (www.fredphilibert.com)

La magie alors, plutôt qu'un enchaînement d'effets dans le spectacle, un moteur du récit, peut se faire rare et discrète. Elle constitue parfois un élément de surprise sur ce qui peut arriver, surgir, souligner à certains moments des émotions musicales (avec un effet d'envol par exemple, sur une mélodie), ou bien encore, à d'autres endroits et dans l'esprit des mécanismes automatiques, animer le piano et participer ainsi à la création de musique (le clapet par exemple, qui agit à la manière d'une percussion en s'ouvrant et se refermant « tout seul »).

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

LA COMPAGNIE

En 2010, la Compagnie Sans Soucis se lance dans un projet ambitieux, une adaptation personnelle et sensible de Hamlet-Machine d'Heiner Müller, pour marionnettes et formes marionnettiques. Cette création est le début d'une collaboration réunissant des artistes de disciplines différentes autour de la marionnette au sein de la compagnie.

Ils questionnent les liens possibles entre leurs pratiques respectives et les arts du spectacle par la présence de l'objet à la scène. Par cette définition élargie des arts de la marionnette, ils privilégient la poésie et l'ouverture du sens, s'appropriant l'aphorisme d'Heiner Müller : «Adieu à la pièce didactique...».

Le travail de la compagnie s'efforce de donner forme à un théâtre sensoriel et suggestif. 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

2018 - K, d'après Heinrich Von Kleist (en cours de production)

Plus d'information sur le site de la compagnie : www.compagniesanssoucis.com

CALENDRIER DE TOURNEE 16-17

25 - 27 novembre 2016 : création au Théâtre aux mains nues, Paris

5-6 janvier 2017 : Domfront, ODC Orne (61)

16-17 janvier 2017 : Le mêle s/sarthe, ODC Orne (61)

9-10 février : Salle Verdun, L'Aigle (61)

4 avril : La Ferté-Macé, ODC Orne (61)

juillet 2017 : Festival RéciDives, Dives-sur-Mer (14)

juillet 2017 : Eclats de rues, Caen (14)

BIOGRAPHIES

MAX LEGOUBÉ - *Mise en scène, marionnette*

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, adaptation pour formes marionnettiques, un projet ados/adultes soutenu par de nouveaux partenaires, donnant ainsi un nouvel élan à la compagnie.

ANNE-SOPHIE POMMIER - *Jeu et chant*

Comédienne musicienne depuis 1997, elle a travaillé pour : le Panta théâtre, le CDN de Limoges, la Cie du Volcan Bleu, Cie de l'Unijambiste, Théâtre de la Presqu'île, Cie du Dagor, Le dit de l'eau, Radio Bazarnaom, Le Chantier Théâtre, Amavada, La Fabrique à Brac, Le Pantagruulaire... Sous la direction de Camille Brunel, Silviu Purcarete, Paul Golub, David Gauchard, Thomas Gornet, Guy Delamotte, Florence Lavaux...

Violoniste de formation, pianiste autodidacte, elle a suivi la formation de l'Académie Théâtrale du CDN de Limoges (1999-2001).

Auteur et interprète de « Pièce de Tolérance » pour le théâtre de la palette. Depuis 2013, responsable artistique de la Cie Arrivedercho, elle crée des spectacles nécessairement à la croisée des arts :

« Le Tour du Propriétaire » avec un peintre/musicien, Jean Loison,

« En Habit Voyage la Joconde » avec un chorégraphe/danseur Olivier Viaud.

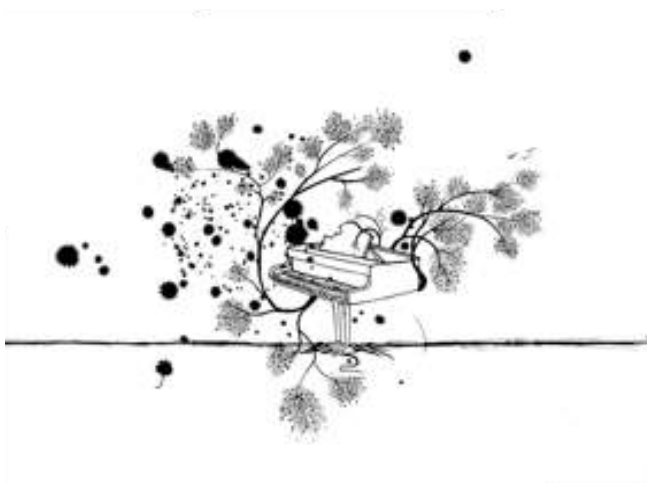
« le Roi LiRe » et « Le Monde TouRne ».

Egalement auteur compositeur interprète chanteuse, sous le nom de Léonie Fer.

TOM A. REBOUL - *Musique*

Régisseur son de 2002 à 2006 au Théâtre National de Toulouse, il collabore jusqu'en 2007 en tant que musicien et créateur sonore aux différentes créations du Groupe Merci à Toulouse. Depuis, il compose et interprète des chansons et univers musicaux pour Sébastien Bournac / compagnie Tabula Rasa à Toulouse, Music Hall de Jean-Luc Lagarce en 2008, Un verre de Crépuscule de Daniel Keene en 2009, No Man's Land / Nomade's Land en 2010, Dreamers de Daniel

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

Keene en 2011, L'Apprenti de Daniel Keene en 2012, Jardin d'Incendie d'Al Berto en 2012, La Mélancolie des Barbares de Koffi Kwahulé en 2013. Il compose les musiques des ateliers créations d'Ifs à l'Espace Jean Vilar pour Et Mes Ailes Cie. Il compose et interprète la musique de Et mes ailes se sont déchirées comme une feuille de papier en 2012. Pour les Ateliers Intermédiaires, il réalise l'installation sonore et visuelle ENTRESORT dans le cadre d'Ateliers en Ville-Mondeville en Scène en 2014 puis Quelque part entre ici et ailleurs en 2015.

RÉMI DAVID - *Chanson*

Ecrivain et magicien, il poursuit son cursus en lettres modernes, à l'Université Paris III Sorbonne-Nouvelle. En 2000, il est lauréat du Prix du Jeune Ecrivain Français pour une nouvelle, « Adeline », publiée au Mercure de France dans un recueil intitulé Rom. En 2015, Le Tripode édite un de ses textes, LAVA, récompensé par la Commission Nationale d'Aide à la création du Centre National du Théâtre. La même année, il multiplie les collaborations artistiques, notamment avec le plasticien Ernest Pignon-Ernest, le philosophe Michel Onfray ou bien encore le comédien Denis Lavant. Il écrit aussi pour la jeunesse, aux éditions A Dos d'Âne. Magicien parallèlement à sa pratique de l'écriture, il fonde en 2012 l'association M'Agis qui développe le concept nouveau de « magie sociale » en proposant, en France et partout dans le monde, des spectacles et ateliers de magie à des populations en situation de très grande fragilité (économique, sociale, psychologique...).

AMÉLIE DELAUNAY- *Images animées*

Elle développe un travail de dessin qui oscille entre dessin fixe et dessin animé. Des aller-retours multiples nourrissent ses recherches : des techniques traditionnelles aux numériques, de l'approche plastique aux recherches interdisciplinaires (sciences dures, sciences molles), des images aux volumes, en passant par le son.

SYLVAIN GARNAVULT - *Conception et réalisation électronique*

Artiste autodidacte polyvalent, Sylvain Garnavault exerce pendant plus de 10 ans sur les scènes de France et de l'étranger en tant qu'artiste jongleur. Il collabore notamment avec les compagnies «les Objets Volants» et «Gandini Juggling» avant de s'investir dans la création de la «Cie Parabole». C'est avec cette dernière qu'il développe sa pratique des arts numériques, du code créatif et de l'électronique embarquée. Il met désormais ses compétences au profit de créations plurielles dont «Oscar Piano» pour laquelle il réalise le système de mécanisation et de pilotage électronique du piano.

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

TECHNIQUE

Espace scénique	6 m (P) x 6 m (O) x 3 m (H), salle noire
Son et lumière	autonome, la compagnie amène tout le matériel
Montage	4h
Mise	1h30 minimum entre chaque représentation
Démontage	1h
Personnel	1 à 2 personnes au montage (déchargement du piano principalement)

CONDITIONS DE TOURNEE

2 représentations par jour le premier jour, jusqu'à 3 représentations par jour les jours suivants

Prix de cession sur demande.

Frais annexes : 3 personnes en tournée
transport du décor
droits d'auteurs

OSCAR PIANO
Compagnie Sans Soucis

CONTACT

COMPAGNIE SANS SOUCIS
Les Ateliers Intermédiaires
15 bis rue Dumont D'Urville 14000 CAEN
09 82 31 58 93 / contact@compagniesanssoucis.com
www.compagniesanssoucis.com

Contact administration - Véronique Rougier / 06 80 89 25 48

Contact artistique et technique - Max legoubé / 06 71 23 25 68