

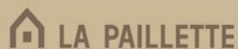

Scopitone & Cie présente

SUZANNE AUX

OISEAUX

DINO VOODOO

SCOPITONE & CIE JUNGLE - 8 RUE DE LA HAIE DE TERRE - 35650 LE RHEU - N° DE SIRET 44500257900057 - CODE APE - 9001Z - LICENCE N°2 - PLATESV - R - 2020 - 003527 - LICENCE N°3 - PLATESV - R 2020 - 003528

D'après l'oeuvre de Marie Tibi et Céline Guiné - Ed. Le Grand Jardin

Générique

Théâtre et marionnettes

Tout public à partir de 8 ans

D'après : le livre jeunesse éponyme de Marie Tibi et Céлина Guiné

De et avec : Emma Lloyd

Collaboration à la mise en scène : Delphine Bardot et Pierre Tual

Interprète : Juan Pino

Création décors et lumières : Alexandre Musset

Régie plateau : Philippe Laurendeau

Création marionnettes : Dik Downey

Création et montage sonore : Fanch Jouanic, Emma Lloyd et Stéphane le Tallec

Narration : Marlon Hingouet Lloyd

Construction textile: Stefani Gicquiaud

Scénographie : Emma Lloyd et Alexandre Musset

Costumes : Emma Lloyd

Création graphique : Gregory Bouchet

Regard extérieur : Cédric Hingouët

Diffusion : Pauline Veniel / Bureau Hectores

Administration : Catherine Vadureau / Les Gesticulateurs

Coproductions : Le Bateau feu, scène nationale de Dunkerque (59) - Le Mouffetard, Centre National de la Marionnette, Paris (75) - Théâtre à la Coque, Centre National de la Marionnette, Hennebont (56) - La Paillette, Maison des Jeunes et de la Culture, Rennes (35) - Lillico, scène conventionnée d'intérêt national Art, Enfance et Jeunesse, Rennes (35) - Le CREA Festival Momix, scène conventionnée d'intérêt national Art, Enfance et Jeunesse, Kingersheim (68) - L'Hectare, territoire Vendômois, Centre National de la Marionnette, Vendôme (41) - L'Échalier, Saint Agil (41) - Espace Athéna, Auray (56) - Théâtre Lisieux Normandie (14) - Réseau Ancre Bretagne

Soutiens : La Nef, Manufacture d'utopie (93) - Le Sabot d'Or, St-Gilles (35) - DRAC Bretagne - Région Bretagne - Ville de Rennes - SPEDIDAM– Spectacle Vivant en Bretagne

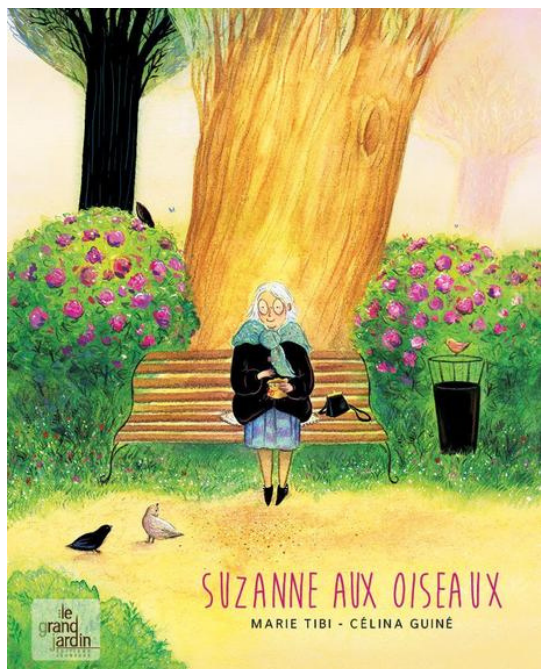
Synopsis du spectacle

Chaque semaine, une vieille dame se rend dans un jardin public et s'assoit sur « son » banc. Un jour, elle y trouve installé un jeune homme perdu. Lui, vient de loin et ne parle pas la langue du pays. Elle, habite là depuis longtemps et n'a pas la sienne dans sa poche. Chacun est seul au monde ; ils vont s'approprier.

Cette libre adaptation par Emma Lloyd, comédienne et marionnettiste, de l'album jeunesse de Marie Tibi et Céлина Guiné, est née d'un véritable coup de cœur pour ce récit. Suzanne aux Oiseaux nous livre une histoire autour de la réparation du lien social et sur comment, par-delà la solitude et l'exil, un sentiment d'humanité peut encore triompher.

Le Livre

Suzanne aux Oiseaux - Edition le Grand Jardin

Prix Chronos de littérature - Uniopss 2019

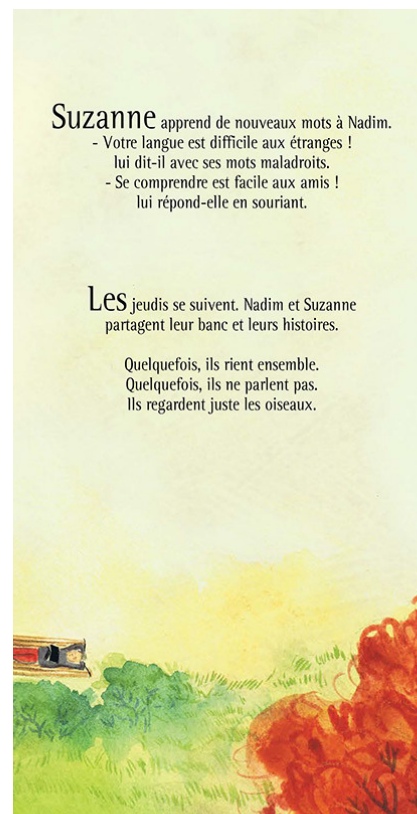
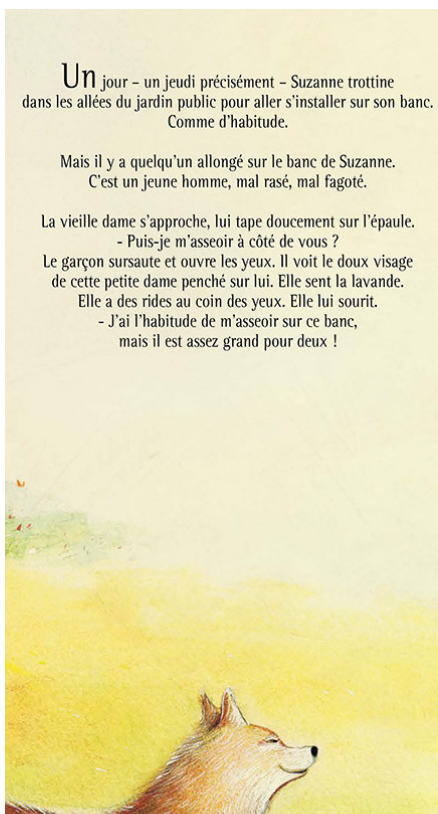
Prix Les A'Cross de Lecture - CRILJ 13 2019

Sélection pour le prix Les Incorruptibles - 2020

Sélection pour le prix Chronos Vacances - 2019

Extraits

Note d'intention et de mise en scène

MISE EN SCÈNE

La toute première volonté à donner vie à ce livre est née de l'onde de choc que j'ai ressentie en le lisant pour la première fois à mon fils de 8 ans. Ce soir là, je me suis sentie rapidement perturbée, au bord des larmes, incapable de continuer à lire. Il y avait une telle sensibilité dans le récit, les illustrations, les personnages et à dans cette amitié, à la fois, remplie d'émotions fortes et en même temps empreinte de beaucoup de simplicité. Je voyais déjà tous les non-dits de l'histoire et l'espace possible où je pouvais me glisser. Ce récit m'a offert des espaces d'imaginations immenses où tout un chacun peut trouver sa place comme j'y ai trouvé la mienne. Tout comme dans la vie, les épreuves difficiles sont souvent jalonnées d'espoir : c'est ce que m'a raconté et me raconte toujours *Suzanne aux Oiseaux*. Étant particulièrement touchée par les sujets dont traite le texte (la solitude des personnes âgées et celle des réfugiés qui arrive dans un pays, souvent sans leur famille), porter à la scène ce livre jeunesse est apparu comme une nécessité. Nous sommes bien trop souvent dirigés par la peur de l'inconnu, la peur de l'autre et de sa rencontre. Partager ce récit avec un public c'est enrichir les espaces de partage. Mari Tibi a écrit cette histoire pour l'offrir ensuite aux lecteurs.trices afin qu'ils s'en emparent. Je la remercie de m'avoir laissé me raconter la mienne pour l'offrir aux spectateurs.trices à mon tour.

Dès les prémices, il était évident que je voulais construire ce spectacle en jouant sur les opposés : tant entre les registres de la comédie et de la tragédie qu'entre l'opposition de la manipulation des marionnettes et du jeu du corps humain. Ma volonté est de pouvoir lier ces deux mondes, les faire co-exister pour donner du relief à l'histoire. En soit, écrire des histoires dans l'histoire. Cette démarche a aussi été présente dans les questions sur l'adaptation du texte. J'ai voulu garder le sensible de l'écriture de Mari Tibi tout en amenant mon univers clownesque. Le processus de création s'est déroulé principalement sur scène, par le jeu et l'improvisation. J'avais volonté à creuser, chercher par le ressenti, le sensible pour trouver ce que je pouvais apporter aux mots.

MARIONNETTES

Le choix des marionnettes est venu de manière évidente : je voulais un spectre de jeu qui puisse être large. C'est pourquoi, les deux personnages ont été créés en marionnette mais ils sont aussi joués par un corps humain, le mien. Cela permet plusieurs choses : tout d'abord, de suivre l'évolution des personnages. A mesure que Suzanne vieillit, elle devient marionnette et à l'inverse, Nadim qui apparaît en marionnette au début, grandit, s'élève et finit par être incarné par un corps. Il y a aussi un passage où les deux personnages sont tous les deux représentés en marionnette ce qui traduit de leur compréhension, de la fluidité des échanges. Ils sont au même niveau. Les marionnettes ont été réalisées par Dick Downey qui a un style assez caricatural. Elles sont presque à taille humaine ce qui permet que leur posture soit réaliste et puisse se fondre avec le jeu du corps.

PERSONNAGES

Pour la construction du personnage de Suzanne, j'ai beaucoup été inspirée par l'image d'une vieille dame que je voyais donner à manger aux oiseaux chaque matin avec une pelle pleine de graines. Suzanne c'est un mélange de beaucoup de tendresse et en même temps d'aigreur de la vie, du temps qui passe. Tout comme dans le film *Tatie Danielle* de Étienne Chatiliez. C'est une bourgeoise, ses habits, toujours propres et son caddie, changent aussi en fonction des saisons. Mais il y a beaucoup de folie en elle. La folie que l'on atteint, j'imagine, une fois que la vie est passée par là. L'improvisation a façonné et construit le personnage. Pour moi, Suzanne parle une autre langue et très naturellement, c'est ma langue natale - l'anglais - qui est venue. Suzanne n'articule pas vraiment, elle parle en continu dans un flot de paroles peu compréhensible. C'est aussi une façon de s'identifier à Nadim qui ne la comprends pas non plus.

La construction de Nadim a été moins évidente. Il a un côté mystérieux et sombre. Il a fallu comprendre, traverser d'où il vient, ce qu'il a vécu. Et chercher comment ce nuage gris dans ses yeux pourrait évoluer avec le temps qui passe aux côtés de Suzanne.

Plus tard, une 3ème personne s'est ajouté au plateau. Au départ, il était seulement un soutien technique sur scène (faire marcher la tournette, assurer le roulement des fleurs en fonctions des saisons, etc.) Mais très vite il est devenu un personnage, celui du gardien du parc. Il est le témoin proche et discret de l'amitié grandissante de Suzanne et Nadim.

Note d'intention et de mise en scène

SCÉNOGRAPHIE

Sur le plateau, qui représente le parc où toute l'histoire se déroule, est disposé un banc, un pot de fleur et un réverbère. Pour marquer le passage du temps, une tournette a été construite, élément central de toute la pièce où se déroulent la plupart des actions. Ainsi, le passage des saisons et l'évolution entre les deux personnages est marqué spatialement. La tournette permet aussi de créer différents points de vue, notamment avec le banc. Le banc, sur lequel Suzanne et Nadim se rencontre et se retrouve tous les jours. Ce mouvement permet de construire des tableaux qui servent le récit. Par exemple, la solitude est évidente quand on voit quelqu'un de dos dans un parc, sur un banc. Autre point de marquage temporel, les fleurs qui changent elles-aussi de couleurs avec les saisons. La création lumière, réalisée par Alexandre Musset, permet de donner du mouvement, des ombres et des couleurs à l'évolution de l'histoire et des temps de la journée. Ce sont aussi les lumières qui permettent au spectacle de se teinter de poésie, d'obscurité ou bien d'espoir. Tous les autres objets servent à appuyer l'histoire plus qu'à habiller l'espace scénique. Suzanne est une dame seule et tout ce qui l'entoure est de la compagnie. Par exemple, le réverbère devient vraiment un point de lumière pour elle.

CRÉATION SONORE

Le choix de la création sonore a été une étape importante. Je voulais qu'on puisse garder le texte de Marie Tibi, qu'il soit entendu et serve de fil rouge tout au long de l'histoire. J'ai fait le choix d'une voix off, réalisé avec un enfant qui n'est pas comédien. La fluidité et l'innocence dans son grain de voix sonnait plus naturelle qu'avec des adultes qui intellectualisent souvent les mots. Le spectacle est traversé par une bande sonore qui traduit de l'ambiance d'un parc, de la vie de celui-ci. La musique est aussi très filmique, elle permet d'accentuer l'émotion de certaines scènes ou d'en rendre d'autres plus populaires.

Scopitone et compagnie

Scopitone et Cie est une compagnie de théâtre d'objet et de marionnette, basée à Le Rheu (35) et créée en 2002 par Cédric Hinguouët, directeur artistique, metteur en scène et interprète. Grâce à une direction et un travail d'interprétation précis et décalés, elle s'amuse de la complexité et des travers de la nature humaine. Par le choix des objets, des scénographies, et des univers musicaux, elle crée des esthétiques fortes qui font sa marque de fabrique. Dès sa création, Cédric Hinguouët, affirme sa volonté de travailler dans un rapport de proximité avec le public : la compagnie alterne ainsi les formes plateaux et tout terrain. Pour chacune des créations, quel que soit le format, l'adresse est pensée avec des niveaux de lecture différents. Tous les spectateur.ice.s, quel que soit leur âge, peuvent ainsi recevoir le spectacle, et partager un moment ensemble. Au fil des créations, il a réuni autour de lui une équipe soudée notamment Emma Lloyd collaboratrice artistique de longue date, à qui il confie la mise en scène de certains projets, comme Suzanne aux Oiseaux.

www.scopitoneetcompagnie.com

L'équipe artistique

Emma Lloyd - Mise en scène, jeu, scénographie, création sonore et costumes

Circassienne de naissance, elle suit ses parents sur les routes d'Angleterre. Enfant de la balle, Emma part se produire dans la rue avec la compagnie Stickleback Plasticus, qu'elle monte en 1994. Incorporant la danse, la comédie et l'improvisation, elle parcourt le monde et collabore avec d'autres compagnies de théâtre de rue et de cirque 15 ans durant. En 2005, elle découvre l'univers de la marionnette avec la compagnie Pickled Image, de Bristol (UK) dont elle est originaire. Elle dirige «Houdini's Suitcase» lors de sa tournée, en sortie de création (2006), au Stamsund Figur theater (Norvège) puis «Yana and the Yeti» en 2014. En 2006, au festival mondial de Charleville Mézières, elle rencontre Scopitone et Cie avec qui elle collabore depuis.

Juan Pino - Jeu

C'est lors d'une de ses nombreuses aventures à travers l'Inde, que Nito découvre ce qui ne le quittera plus : l'Art de la marionnette. Après s'être initié auprès du maître Rajesh Gudjardur aux marionnettes à fils du Rajasthan, il rentre en France. Fort de cette expérience, s'en suit une création jeune publique librement adaptée du théâtre traditionnel « Katputli ». Sa curiosité dans cet art l'amène à collaborer artistiquement et pendant plusieurs années avec le marionnettiste et metteur en scène rennais Didier Lahaye du Théâtre T.O.M. Le théâtre T.O.M. lui permet de découvrir d'autres formes de manipulations et surtout le théâtre d'objet. Sa route finit par croiser celle de Cédric Hinguouët lors d'un des festivals de Charleville Mézières. Ensemble, ils collaborent sur : *Barbe Bleue*, *Billy the Kid*, *Le Bal perdu*, *Salut les Scopains*, *Blanche Neige et Hand Hop*. Dans l'esprit de sa culture punk et sa philosophie du « Do it your self ! » (Faites-le vous-même !), il crée sa compagnie Niclounivis en 2008 et développe des projets tels que *Barbe-Noire*, *Alors ça mord ?*, *KING* et des ateliers pédagogiques artistiques. Depuis 10 ans, Nito s'occupe également d'élaborer des spectacles avec le comédien et metteur en scène Eddy Del Pino, qu'ils interprètent pendant le festival de B.D. « Quai des Bulles » à St Malo.

Alexandre Musset - Création lumières et décors

Alexandre est régisseur et créateur lumière en théâtre d'objet depuis le début des années 2000. Au fil des années, son inventivité et sa passion pour le métal l'amènent à construire des décors de spectacles, notamment pour des équipes de théâtre d'objet comme la cie hop! hop!hop!, Yoann Pencolé / Cie Zusvex, Fanny Bouffort, Scopitone&Cie (les castelets de Cendrillon, Blanche Neige et Vilain P'tit Canard, c'est lui !, le décor et la lumière de Divina, c'est lui aussi !) et bien d'autres... En 2016, il cofonde l'atelier partagé JUNGLE qui réunit artistes, techniciens et administrateurs dans une ancienne friche industrielle à côté de Rennes. Dans le même temps, il rejoint le collectif Zarmine en tant que constructeur/monteur/régisseur pour de la décoration événementielle et scénographie de festivals comme Les Transmusicales à Rennes, Les Vieilles Charrues à Carhaix, Mythos, etc...

Philippe Laurendeau - Régie plateau

Philippe s'est formé en au STAFF à Carquefou. Régisseur lumière et régisseur « tout terrain » depuis 1996, technicien & régisseur, au GRAND T à Nantes, il part en tournée à partir de 2008, avec différentes compagnies de théâtre; de théâtre musical; de Marionnettes (Jeune public); et de musique (groupes). Il participe aux Festival Les Rendez-vous de l'Erdre à Nantes depuis 1998 et Festival d'Avignon depuis 2002 avec la région Pays de la Loire & le TRPL à Cholet. Éperdu de spectacles vivants et de musiques en tout genre, il est passionné par tout ce qui touche à la lumière et aux rencontres humaines.

Delphine Bardot - Collaboration à la mise en scène

Comédienne, marionnettiste, plasticienne et metteur en scène, elle explore la marionnette et son champ des possibles avec plusieurs compagnies en Lorraine : Les Clandestines Ficelles, L'Escabelle, Les Fruits du Hasard, Via Verde, Hold up, Pézize... Elle collabore 10 années avec la S.O.U.P.E. Cie pendant lesquelles elle développe un travail personnel autour de la relation du corps à l'objet (*Vanité, Sous le Jupon, Body Building*). Déjà, elle expérimente et articule des notions propres à la marionnette contemporaine telles que le corps castelet, le corps segmenté, la métamorphose, quelque part entre illusion du vivant et mirage. Doucement, elle quitte le texte et s'attarde sur la relation du son à l'image, la musicalité du geste, et s'engage vers une écriture onirique teintée de violence poétique. Autant d'axes qui sont devenus aujourd'hui des fondements de l'univers artistique déployé au sein de la Mue/tte.

Pierre Tual - Collaboration à la mise en scène

Pierre Tual est comédien, marionnettiste, metteur en scène et pédagogue. Il s'est formé à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnettes de Charleville-Mézières. Il travaille sur la rencontre entre le texte et la marionnette en portant sur scène, souvent en solo, des textes d'auteurs contemporains. Il travaille également sur des créations purement visuelles, où les mots cèdent la place au corps, aux images et aux objets manipulés. Il est d'abord reconnu pour ses qualités d'interprète et tourne avec de nombreux spectacles diffusés en France et à l'international avec Sylvie Baillon et la compagnie Ches Panses Vertes, Marie Bout et la compagnie Zusvex, etc. Il crée trois formes longues : « Naufrages » en 2009 , « Fastoche » en 2014 et « Pour une fois que tu es beau » de Jean Cagnard en 2018. Depuis 2010, il intervient régulièrement comme directeur d'acteur et de manipulation ou comme metteur en scène. Comme pédagogue, il encadre régulièrement des formations pour les professionnels, tant sur le jeu et la manipulation que sur la dramaturgie et la mise en scène. Il intervient également ponctuellement au Conservatoire à Rayonnement Régional d'Amiens Métropole et anime des projets de sensibilisation artistique auprès de différents publics amateurs.

Fanch Jouannic - Création sonore

Après 10 années en tant que compositeur-chanteur-guitariste au sein du duo Mecaphone, 2 albums et 600 concerts en France et à l'étranger, Fanch Jouannic se tourne vers la musique de spectacle. Il collabore avec la Cie de danse Quai des Valses comme compositeur-musicien et danseur. Il intègre également L'Usine à Canards Brass Band en tant que chanteur-trompettiste. Il rejoint ensuite Scopitone et Cie en 2009 comme comédien-manipulateur avec "Zepatrecathodics". Il accompagne également en tournée Achille Grimaud avec "N°1 oblige" comme musicien-comédien. Une nouvelle création jeune public "Elvis Titi" voit le jour en 2009. Il crée la Cie du Couteau Suisse en 2012, et monte un ciné-concert "Le Grand Rex". Fin 2013, il crée « Panique au Bois Béton » avec Soul Béton (prix Adami Jeune Public 2014). S'en suivra en 2015 un second ciné-concert "Malec en Ville", autour de Buster Keaton avec des professeurs du Conservatoire de Lorient. Depuis 2016, il accompagne comme compositeur, le metteur en scène et auteur jeune public Joël Jouanneau lors de lectures de ses textes. Dernièrement il a collaboré avec la Boite à Sel pour le projet "Le Grand Chut", commande du Très Tôt Théâtre à Quimper.

Stéphane Le Tallec - Création sonore

Né à Lorient, Stéphane est musicien multi instrumentiste. Ex- membre de groupes tels Tcha K Fédérateur, Freedom for King Kong, Zen Cool ou Mam Goudig, il a aussi joué sur l'album « Kanaka » de Michel Tonnerre et accompagné le musicien jeune public, Gilles Thoraval. Cet amateur de sonorités a aussi une casquette technique en particulier au sein du Bouffou-Théâtre à la Coque de Serge Boulier où il assure la direction technique ainsi que la régie de plusieurs spectacles en tournée. Il a enfin travaillé sur de grosses manifestations telles Solidays, le festival Mettre en scène au TNB de Rennes, le Festival interceltique à Lorient ou avec le metteur en scène italien Roméo Castellucci. En 2018, il accompagne la tournée de Smile City de la Cie Soul Béton. Depuis 2017, il est en création avec la compagnie On t'a vu sur la pointe pour le spectacle Chicanes (création 2019).

Dik Downey - Création marionnettes

Dik commence sa vie d'interprète au festival de Glastonbury (UK) en 1983, peint en jaune et jouant du kazoo. Il s'enfuit ensuite avec les hippies, voyageant à travers l'Europe comme jongleur de merde, cracheur de feu, artiste de cabaret, escapologiste et clown. Il retourne au Royaume-Uni pour s'entraîner (brièvement) à la Fool Time Circus School, trouvant finalement refuge au sein de la célèbre compagnie dadaïste de théâtre de rue Desperate Men. Quelques années plus tard, attiré par le froid de l'atelier des Green Ginger, il participe aux projets, comme interprète et fabricant, pour les spectacles «Slaphead», «P.R.A.T.S» et «Frank Einstein : Rewired». En 2000, il co-fonde la compagnie de marionnettes et de théâtre, Pickled Image. Depuis 20 ans, Dik conçoit, construit et interprète la plupart des spectacles. Il fabrique également des marionnettes et des masques pour d'autres compagnies et trouve même le temps d'enseigner la fabrication de marionnettes au Royal Welsh College of Music and Drama.

Cédric Hinguët - Regard extérieur

Cédric Hinguët découvre le théâtre d'objets et la marionnette lors de son objection de conscience au sein d'un théâtre à Rennes (35) en 1996. Dès lors il va collaborer avec plusieurs compagnies (Bob Théâtre, Bouffou Théâtre, Bruno Frascone) avant de créer Scopitone & Cie en 2002. Il va commencer à dénicher des pépites gravées sur disque microsillon (récits, bruitages, titres inédits, etc...) pour les mixer, afin de construire des histoires qu'il va adapter au théâtre d'objets et à la marionnette. Il est également invité à mettre en scène plusieurs projets, concerts, destinés au jeune public. Enfant du Fraggles Rock et de Téléchat, fan de Jacques Tati comme de l'univers de Quentin Tarantino, ce Dj bidouilleur, mélomane, amateur de photographie et de peinture, aime créer des univers où jouets, objets et marionnettes se rassemblent afin d'agrémenter des bandes sonores qui auraient dû rester audio-phoniques. Directeur artistique de Scopitone&Cie, il adapte Le Petit Chaperon Rouge en 2002, ZePatrècatholicos en 2006, Juliette+Roméo=AESD en 2013, Divina et Cendrillon en 2017. D'autres contes sont revisités par la suite comme Blanche Neige en 2018, Le Vilain P'tit Canard en 2019 et Petit Poucet en 2021.

Grégory Bouchet - Création graphique

Plasticien multimédia, il articule ses recherches autour de différents thèmes tel la mémoire, la solitude, l'illusion. Leur formalisation plastique emprunte autant des techniques traditionnelles (peinture, dessins, paper cut...) que technologies (mapping vidéo, interactivité). Équipé d'un studio plurimédia et d'un atelier de recherche plastique, il accompagne des structures du milieu culturel à développer des outils de communication pour leurs spectacles ou événements.

Stefani Gicquiaud - Construction textile

Née à Bernay dans l'Eure à la fin de l'année 1974. Elle entre en fac d'arts plastiques à Rennes où elle reste un trimestre, la musique pop s'étant invitée dans sa vie. Avec quelques amis, elle monte l'association Space Patrol et organise des concerts. Conception d'affiches, prises de vues pendant les soirées, etc. Afin de réunir ses compétences professionnelles et son amour pour la musique, elle opte pour un Beatop Musiques actuelles qui lui permettra de travailler dans le secteur pendant plus de dix ans entre l'Ariège et la Bretagne. Elle décide ensuite, de revenir, de façon détournée à sa formation initiale, que sont les Arts plastiques via la pratique de la couture, en repassant par un CAP « couture floue ». Elle exerce depuis dix ans cette profession, à travers la création de costumes et accessoires, et intègre le collectif Zarmine (scéno et décoration). Elle collabore depuis avec plusieurs festivals : les Transmusicales, Veilles Charrues, Travelling, Mythos et des compagnies de théâtre tels que la cie Flowcus, La Boîte à sel, cie Bakelite, etc.

Scopitone
& Cie

Suzanne aux Oiseaux

CONTACTS

Artistique

Emma Lloyd

06 79 08 06 26

emslloyd@hotmail.com

Technique

Alexandre Musset

06 88 94 84 95

alexei.musset@gmail.com

Diffusion / Production

Bureau Hectores - Pauline Veniel

07 81 52 15 22

diffusion@hectores.fr

Administration

Les Gesticulateurs - Catherine Vadureau

07 62 20 23 41

administration@scopitoneetcompagnie.com

Scopitone&Cie

Jungle - 8 rue de la Haie de Terre - 35650 LE RHEU

N° de SIRET 44500257900057 - Code APE - 9001Z

Licence N°2 - PLATESV-R-2020-003527

Licence N°3 - PLATESV-R-2020-003528