

COMPAGNIE SANS SOUCIS

UN BATEAU

Création 2024

DOSSIER DE PRODUCTION

UN SPECTACLE DE MAX LEGOUBE COMPAGNIE SANS SOUCIS

D'après l'oeuvre éponyme de Cécile Dalnoky

Dessin, vidéo, marionnette, musique

Tout public, à partir de 3 ans

Histoire sans paroles

Un enfant marche le long d'une grève de bord de mer. Au détour d'une dune, il découvre une barque abandonnée à demi immergée. Attiré, intrigué, il tourne autour.

Le temps d'une rencontre et d'un cycle de marée, une épave va renaître.

UN BATEAU

TECHNIQUE

Spectacle frontal d'intérieur

Autonomie souhaitée pour les lieux non-dédiés

Lieux : Adaptable à différents types (petites et grandes salles, équipées ou non-dédiées)

Jauge : Entre 50 et 150 personnes

Durée : 40 minutes envisagées

Equipe : 3 à 4 personnes en tournée

(marionnettiste, musicien, régisseur/marionnettiste, chargée de diffusion)

Plateau

Ouverture : 6m minimum

Profondeur : 6m minimum

Hauteur : 4m minimum

(Une adaptation peut être envisageable pour des lieux plus petits - à étudier)

Besoins :

Noir nécessaire

Branchement électrique

Scène non surélevée de préférence ou configuration à étudier

Gradin

Montage : 1 service (4h)

Projecteurs lumière pour les lieux équipées (pas de pré-montage nécessaire) - en cours d'étude

DISTRIBUTION

Cécile Dalnoky Autrice, illustratrice, sculptrice, créatrice des marionnettes

Max Legoubé Metteur en scène, marionnettiste

Walter Loureiro Compositeur, musicien, bruiteur

Aurelle Lavandier Marionnettiste

Julie Duclut-Rasse Créatrice des costumes des marionnettes

PARTENAIRES DE CRÉATION

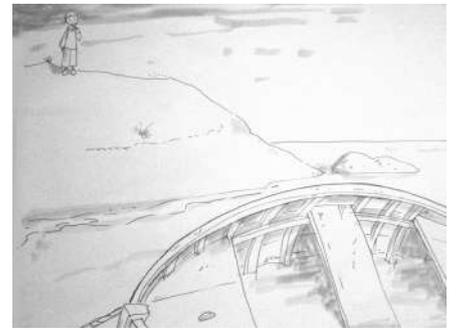
Une production de la Compagnie Sans Soucis

Coproducteurs : Théâtre à la Coque Centre National de la Marionnette à Hennebont (56), Théâtre Municipal de Coutances, Scène Conventionnée d'Intérêt National (50), Forum-Théâtre de Falaise (14), Archipel-Granville, Scène Conventionnée d'Intérêt National (50), C³ - Le Cube, Centre culturel Coeur de Nacre, Douvres-la-Délivrande (14).

Soutiens : PadLOBA, Angers (49), L'étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen (76).

Le Ministère de la Culture - DRAC de Normandie, le Département du Calvados, la Ville de Caen, l'ODIA Normandie.

La compagnie est soutenue par la Région Normandie.

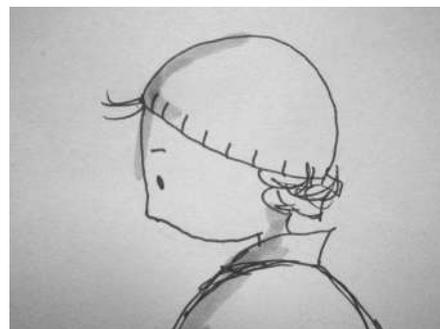
UN BATEAU

CALENDRIER DE PRODUCTION/CREATION

1er semestre 2022	Ecriture, conception des volumes, du décor
19-23 septembre 2022	Résidence au Théâtre à la Coque, Centre National de la Marionnette à Hennebont (56)
13-17 février 2023	Résidence au Théâtre à la Coque, Centre National de la Marionnette à Hennebont (56)
5-9 juin 2023	Résidence à C³ - Le Cube, Centre culturel Coeur de Nacre à Douvres-la-Délivrande (14)
23-30 septembre 2023	Résidence au Forum-Théâtre de Falaise (14)
2-6 octobre 2023	Résidence au PadLOBA à Angers (49)
30 octobre-7 novembre 2023	Résidence au Théâtre Municipal de Coutances, Scène Convenue d'Intérêt National (50)
8-12 janvier 2024	Résidence à L'Étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen (76)
24 février au 2 mars 2024	Résidence à Archipel-Granville, Scène Convenue d'Intérêt National (50)
3 avril 2024	Création au Forum-Théâtre de Falaise (14)
Avril, mai, juin 2024	Premiers pré-achats
2024-2025	Diffusion

© Cécile Dalnoky - création des volumes

UN BATEAU

INTRODUCTION

Une des raisons qui me font aimer l'art de la marionnette, c'est sa capacité à nous inviter au rêve et à l'imagination. C'est aussi la force du dessin: laisser une place à l'imagination du spectateur. Cécile Dalnoky, qui vient du dessin fixe, a cette faculté rare. Avec *Un Bateau*, elle nous fait entrer dans l'imaginaire d'un enfant et nous fait partager ses rêves.

NOTE D'INTENTION DE MAX LEGOUBE

Lorsque Cécile était enfant, ses parents ont acheté et restauré un vieux voilier en bois, assez grand pour y vivre et naviguer en famille. La première partie de sa vie s'est donc passée dans l'alternance des périodes de voyage, assez longues pour être déscolarisée, et de sédentarité pendant lesquelles elle essayait de reprendre contact avec une vie «normale».

La fascination pour la solitude, la liberté, le déplacement lent, l'errance ponctuée de buts lointains mais repérables sur une carte, l'a longtemps habitée et habite encore son travail de dessinatrice. Dans *Un bateau*, elle dessine le vagabondage d'un enfant et sa rencontre avec un vieux voilier, sous le regard bienveillant d'une vieille dame. Le dessin est très simple, trait à la plume et encre léger en noir dilué.

Très jeune, j'ai moi-même beaucoup voyagé, souvent été déraciné. Je me retrouve pleinement dans cette histoire. J'y vois aussi la faculté de l'enfance à se créer des mondes avec des bouts de ficelle, à rendre une dignité aux vieux objets abandonnés, et le désir d'explorer l'inconnu, de partir à l'aventure. Pas de discours, pas de grands événements, juste l'excitation pure que cette aventure est possible. Qui se rappelle de ses jeux d'enfance se souvient de l'émotion que peut procurer un tel sentiment.

Un Bateau devait devenir un film d'animation. Le projet avait bénéficié d'une aide à l'écriture du département des Côtes d'Armor et convaincu Les 3 Ours, producteur à Angoulême qui a malheureusement fait faillite en 2014, avant la réalisation du film. Mais il existe tout de même une animatique (montage d'images fixes permettant de travailler sur le tempo et les raccords). Le traitement graphique de cette animatique est sobre, simple, cherchant l'évocation plutôt que la démonstration, ne soulignant jamais l'émotion, la laissant simplement s'installer tranquillement au sein du récit. C'est en la découvrant que m'est venu l'idée d'en faire un spectacle vivant.

DECOUVRIR L'ANIMATIQUE D'UN BATEAU :

<https://ceciledalnoky.fr/un-bateau/>

UN BATEAU

NOTE DE MISE EN SCENE DE MAX LEGOUBE

En partant des quelques 200 dessins qui composent cette animatique, j'imagine un dispositif scénographique proche d'un orgue de barbarie.

L'idée est de faire défiler les images avec ce que j'appellerais un orgue à images. Les dessins, devenant la pellicule de l'orgue, défileraient à l'aide d'une manivelle pour être projetés. L'ajout d'éléments mécaniques aux engrenages apparents accentuerait d'autant l'évocation d'un vieux projecteur de cinéma aujourd'hui délaissé. Même si l'on a recours à des techniques de projection modernes.

Les personnages du film pourraient aussi apparaître en volume et plonger dans l'image dessinée et en ressortir comme dans *La Rose Pourpre du Caire* de Woody Allen. Nous garderions pour eux la même esthétique en noir et blanc que le dessin original.

A la fin du spectacle, l'enfant en volume, prendrait sur son bateau, un envol magique, suivi de petits origamis à distribuer aux spectateurs.

Il n'y a pas de dialogues dans cette histoire mais j'imagine une grande présence sonore du paysage, afin de s'y sentir immergé en tant que spectateur.

Le bruit des pas de l'enfant commencerait par annoncer l'arrivée du personnage avant qu'il n'apparaisse. Le son définirait les lieux, les moments... Il renforcerait le rythme de l'action et rendrait aussi plus charnelles et physiques les choses présentes à l'écran : glougloutements de l'eau dans la barque lors de la première approche du personnage par exemple.

Je n'imagine toutefois pas de sons enregistrés mais la présence d'un musicien bruiteur. Sa présence ayant pour but de renforcer le caractère vivant du spectacle et de solliciter l'imagination des spectateurs.

De la musique aussi, par touche, lorsqu'elle accompagne mieux l'action ou l'émotion que le son naturel.

Un ensemble donc, qui fait écho aux rêves de renaissance et d'échappées de l'enfant de l'histoire que l'on raconte. Où les vieux objets, les techniques anciennes, les vieilles coques délaissées, sont modernisés pour être consolés de leur presque abandon.

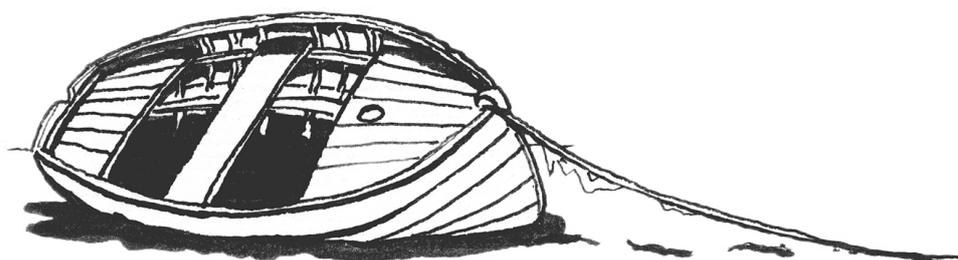
UN BATEAU

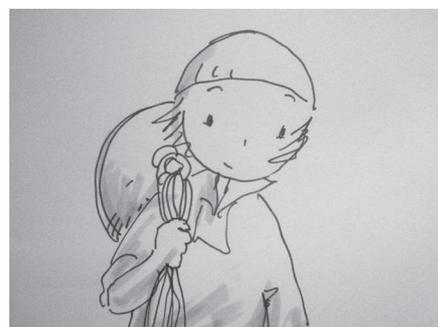
LES PERSONNAGES

Le personnage principal est un enfant, mais pas un tout-petit. Il a encore, de l'enfance, un visage rond empreint d'émerveillement, l'élan de la précipitation et de l'impatience lorsqu'il découvre la barque, la timidité lorsqu'il s'en approche, et ce qu'on peut d'abord percevoir comme une forme d'inconscience à se lancer dans un tel projet. Cependant, il y a de la détermination dans ses gestes et même des compétences, qui donnent vite la sensation d'un vécu. Il y a le goût du risque, de l'aventure et de la découverte, et un fond solide qui s'approche d'une responsabilité naissante.

Le deuxième personnage de cette histoire est une vieille dame ronde, lourde et tous ses gestes sont lents. Sans que rien ne soit expliqué, tout dit qu'elle est, au moins, la dépositaire de la barque et qu'en toute légitimité, simplicité et générosité silencieuse, elle a décidé de la transmettre.

Dans la version spectacle d'*Un Bateau*, le personnage de la vieille dame est étoffé.

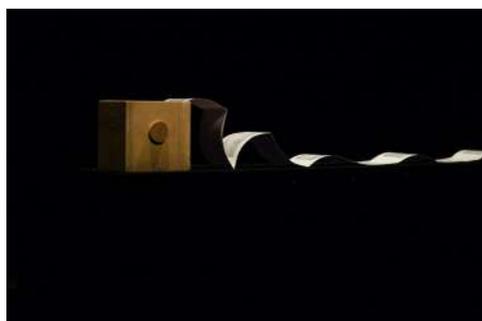

UN BATEAU

PHOTOS DE LA TROISIEME RESIDENCE

C³ - Le Cube, Centre culturel Coeur de Nacre à Douvres-la-Délivrande (14) - Juin 2023

UN BATEAU

PRESENTATION DE L'EQUIPE

MAX LEGOUBE – Metteur en scène, marionnettiste

En parallèle de ses études universitaires en Normandie, axées sur les arts du spectacle et le cinéma, Max Legoubé travaille en tant qu'assistant à la mise en scène pour des courts et long métrages coproduits par le Pôle Image Haute-Normandie.

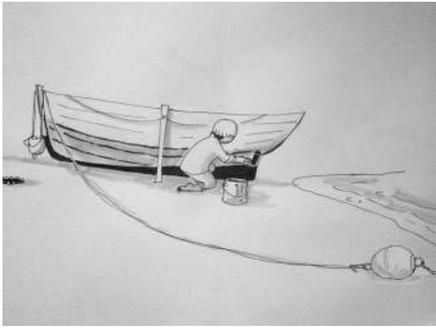
Il fait sa première mise en scène au théâtre en 1998 avec *Hiroshima mon amour* de Marguerite Duras. Il crée ensuite sa Compagnie, Le Presque Théâtre, pour mettre en scène les écritures contemporaines de François Chaffin, Raymond Cousse... Il partage en tant qu'interprète l'aventure du Collectif 280 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 à Caen la Compagnie Sans Soucis pour mettre en scène *Le Petit Poucet* de Pierre Albert-Birot et se consacre dès lors à la marionnette. Il s'intéresse également à la magie nouvelle et se forme pour élargir ses compétences au CNAC (Centre National des Arts du Cirque).

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, Max Legoubé se lance avec la Compagnie Sans Soucis dans un projet ambitieux, une adaptation personnelle et sensible de *Hamlet-Machine* d'Heiner Müller, pour marionnettes et formes marionnettiques. Soutenue et coproduite par de nouveaux partenaires, cette création donne un nouvel élan à la Compagnie. Elle est le début d'une collaboration réunissant des artistes de disciplines différentes autour de la marionnette. Ensemble, 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 ».

Ses créations, petites formes et pièces pour grand plateaux se succèdent depuis 2010 :

- 2010 - *Hamlet Machine*, d'après l'oeuvre de Heiner Muller
- 2012 - *Blues Circus*, création originale
- 2013 - *Peer Gynt*, d'après l'oeuvre de Henrik Ibsen
- 2013 - *Les saisons*, création originale
- 2015 - *Il faudra bien un jour que le ciel s'éclaircisse*, d'après l'oeuvre de Loo Hui Phang
- 2016 - *Oscar Piano*, création originale
- 2019 - *K*, création originale
- 2019 - *La Fabrique*, création originale
- 2020 - *Petites Histoires du Potager*
- 2021 - *TOD - Théâtre d'Objets Décomposés*, d'après l'oeuvre de Matéi Visniec
- 2024 - *Un Bateau*, d'après l'oeuvre de Cécile Dalnoky

UN BATEAU

CECILE DALNOKY – autrice, illustratrice, sculptrice

Basée à Caen depuis 2003, Cécile Dalnoky a fait ses études aux Beaux-arts de Rouen puis Rennes. Elle est autrice, dessinatrice, sculptrice.

Dans le secteur de l'édition, elle a à son actif l'illustration de livres-disques pour enfants, des partitions musicales, des albums jeunesse et un recueil de textes poétiques. Elle a contribué à une revue dans le cadre d'un collectif d'auteurs et de graphistes et elle est autrice-illustratrice de trois albums jeunesse et d'un récit illustré.

Parallèlement, Cécile répond à des commandes de communication visuelle en réalisant des illustrations et la conception graphique de supports de communication. Elle pratique aussi l'illustration volume, qui consiste à fabriquer des éléments, décors et personnages, assemblés de façon éphémère pour en faire une photo.

Elle est également sculptrice et elle accompagne des projets artistiques auprès de publics variés, dans les écoles, à l'hôpital, en centres de formation, avec des enfants, des adultes...

Quelles que soient les pratiques, le travail de Cécile Dalnoky travail est figuratif et narratif.

WALTER LOUREIRO – musicien, bruiteur

Musicien poly-instrumentiste (cordophone, membranophone, aérophone, idiophone...) Walter Loureiro est curieux de toutes formes d'expressions sonores

Praticien de musique depuis plus de 35 ans, il s'est formé aux cultures musicales écrites (classique, jazz, électriques...), ainsi qu'aux traditions musicales orales de divers continents (hindoustani, mandingue, caraïbéenne, Bantou, afro-latine, persae...).

Actif sur les scènes de Normandie et d'ailleurs depuis plus de 25 ans, il a multiplié des expériences polyvalentes dans le domaine du spectacle vivant, de l'éducation et de l'action sociale (concerts, enregistrements, pédagogie, créations pour le théâtre, la danse, le soin thérapeutique, la marionnette...).

Un intérêt croissant, depuis plus de 15 ans, pour l'organologie, l'acoustique et autres «métiers de coulisse» le dirige vers le domaine du bruitage. Parallèlement à son travail de musicien, il exerce depuis maintenant 5 ans le métier de bruiteur (bruitage pour le cinéma, création de spectacle de ciné-bruitage, animation de stage d'initiation pour les enfants...).

UN BATEAU

AURELLE LAVANDIER – marionnettiste

Aurelle Lavandier est une jeune artiste féministe et queer. Née en région parisienne, elle vit aujourd'hui entre Paris et Caen.

Elle découvre les arts de la marionnette au Conservatoire d'art dramatique du 18e arrondissement de Paris avec Alexandra Vuillet, avant de poursuivre son apprentissage à l'UQAM (Université du Québec à Montréal) où elle suit les cours du DESS en théâtre de marionnettes contemporain tout en faisant une Maîtrise de théâtre sur la thématique du genre de l'inanimé.

Ayant étudié le Cinéma et le Théâtre à La Sorbonne Nouvelle, ainsi que le jeu et la mise en scène au conservatoire d'Art dramatique du 6e arrondissement de Paris, elle trouve aujourd'hui dans ces arts transdisciplinaires une cohérence artistique entre la forme et le fond de son propos.

Les arts de la marionnette sont pour elle le moyen d'exprimer sur scène une certaine violence avec plus de liberté et de dépasser les limites qu'un théâtre d'acteurs ne pourrait dépasser sans se mettre en danger.

Elle tient à utiliser le pluriel pour parler des arts de la marionnette, car il ne s'agit pas pour elle d'utiliser la marionnette traditionnellement, mais bien d'utiliser ce médium de manière transversale dans le but d'amplifier à son maximum l'imbrication des différents éléments qui peuvent le composer, à savoir : les arts plastiques et le théâtre, la musique et la danse, les matières et les textures, les objets et les images, en allant jusqu'aux nouvelles technologies.

Indisciplinée, et parfois même transdisciplinée, elle s'empare de l'objet sur la scène avec humour et dérision. Politique et irrévérencieux, il y est le parfait miroir du je, l'alter ego qui agit et nous agit en toute réciprocité.

Elle crée en 2022, la Non-Compagnie, basée à Caen.

En 2023, elle s'engage en tant que marionnettiste sur le spectacle *Un Bateau* avec la Compagnie Sans Soucis.

© Cie Sans Soucis

UN BATEAU

ACTIONS CULTURELLES ENVISAGEES

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, élèves de maternelle, élémentaires, 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. La rencontre entre les artistes, les œuvres et les publics étant pour la compagnie un acte primordial, nous favorisons les échanges, les découvertes, le tissage de lien social et les pratiques artistiques tout au long de l'année avec des publics variés.

Nous souhaitons 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 également 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.

Avec *Un Bateau*, nous continuerons de répondre positivement aux demandes de médiation des structures culturelles. L'équipe étant constituée de profils exerçant des disciplines variées, nous proposons un large éventail d'actions culturelles, une façon de développer des passerelles entre les domaines artistiques.

Nous pouvons envisager plusieurs types de stages et ateliers autour de l'art marionnettique, des arts plastiques, du dessin, de la sculpture, de la musique et du bruitage :

- initiation à l'art marionnettique et aux arts associés (théâtre d'objet, de papier, d'ombres, etc)
- construction et manipulation de marionnettes
- initiation au dessin
- conception de livre dessiné
- initiation à la sculpture
- conception et réalisation de films d'animation
- conception de décors
- conception d'illustration-volume
- éveil musical
- initiation aux musiques du monde
- initiation aux pratiques musicales
- initiation aux bruitages de cinéma
- découverte des instruments
- composition musicale et bruitage
- ...

Pendant les résidences et les accueils dans les lieux de cultures, nous pourrions envisager des temps de rencontres, des présentations d'étapes de travail ouvertes aux publics, la présentation du processus de création d'un spectacle à travers nos différentes disciplines artistiques, etc.

Nos propositions sont multiples et à construire ensemble. Nous restons ouverts pour envisager ensemble un projet adapté aux publics et aux besoins ciblés.

COMPAGNIE SANS SOUCIS

UN BATEAU

Création 2024

CONTACTS

Compagnie Sans Soucis
15 bis rue Dumont d'Urville
14000 Caen - France
+33 (0)6 17 77 39 31

Artistique Max Legoubé
Diffusion Elodie Lebrun
contact@compagniesanssoucis.com

Administration Véronique Rougier
administration@compagniesanssoucis.com

www.compagniesanssoucis.com