CUSSYCO

saison 20/21

Dossier pédagogique

De quoi rêvent les pingouins ?

En Votre Compagnie

Théâtre et Marionnettes

25 → 26 mars odyssud.com

Cécile GUILLOT DOAT et Jean-Marie DOAT / En Votre Compagnie
Théâtre et Marionnettes
GS, CP, CE / Petit Théâtre Saint-Exupère

SÉANCES SCOLAIRES

Durée : 50 mn

Jeudi 25 mars 2021 - 10h

Jeudi 25 mars 2021 - 14h15

Vendredi 26 mars 2021 - 10h

Vendredi 26 mars 2021 - 14h15

CONTACTS

Service Scolaire : Christine Kubik / scolaires@odyssud.com
Projets pédagogiques : actionculturelle@odyssud.com
Tous les détails sur www.odyssud.com

Un spectacle de théâtre marionnette sans parole tout public à partir de 5 ans Une allégorie poétique sur la fonte de la banquise.

Création le 3 novembre 2020

Théâtre Saint Exupère - Odyssud Blagnac

Une production de En Votre Compagnie

L'Équipe

Conception et interprétation : Cécile GUILLOT DOAT et Jean-Marie DOAT Collaboration artistique, éclairages, vidéo et robotique : Frédéric STOLL

Mise en jeu et chorégraphies : Amandine DOAT

Création bande sonore : Nicolas CARRIERE

Musiques: Nihil BORDURES

Administratrice de production : Lucile HORTALA

Chargée de diffusion : Céline MINETTE

Répétitions et résidences

du 15 au 27 juin 2020 : Odradek, Quint Fonsegrives (31)

du 6 au 19 juillet 2020 : Théâtre de la Maison du Peuple à Millau (12)

du 31 août au 12 septembre 2020 : Odradek, Quint Fonsegrives (31)

du 12 au 17 octobre 2020 : Odyssud Blagnac (31) du 19 au 25 octobre 2020 : MJC de Rodez (12)

Premières représentations

Du mardi 3 au samedi 7 novembre 2020 - Odyssud Chapelle saint Exupère

Mercredi 18 novembre 2020 - Théâtre municipal de Castres

Mercredi 23 décembre 2020 - Théâtre de la Maison du Peuple à Millau

le mardi 9 et mercredi 10 février 2021- Théâtre de la Maison du Peuple à Millau

Jeudi 8 avril 2021 - Théâtre des 2 Points MJC Rodez

Avec le soutien du Conseil Régional Occitanie ; de la Ville de Millau, le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, Scène Conventionnée d'intérêt national, Arts en territoire ; d'Aveyron Culture ; de la SPEDIDAM ; d'ODRADEK, Centre de création et de développement pour les Arts de la marionnette dans le cadre du dispositif de compagnonnage ; d'ODYSSUD Blagnac, Scène Conventionnée d'intérêt national ; de la Maison des Jeunes et de la Culture de Rodez, Théâtre des 2 points, Scène Conventionnée d'intérêt national, Arts Enfance Jeunesse ; du Théâtre municipal de Castres.

Intentions

Ce spectacle présente les poussées de fièvre d'une femelle pingouin confrontée à l'absurdité de notre monde moderne, allégorie du réchauffement climatique. La domestication et la vulnérabilité d'un seul animal sauvage seront la métaphore de l'exploitation de la nature par l'homme et de la fragilité des équilibres du vivant.

Nous souhaitons transmettre l'urgence de la mobilisation pour le climat en utilisant les ressorts de l'humour et de l'émerveillement.

Synopsis

Un soigneur apprivoise un pingouin femelle. Peu à peu conditionné, l'oiseau sauvage apprend nombre de gestes répétitifs sans aucun sens pour lui. Au fil des expériences et des tests, le soigneur réalise sur le pingouin des relevés de température en corrélation avec de nouvelles fissures dans l'espace du laboratoire. Il essaie de les mesurer, voire de corriger les chiffres, mais en vain ! La température de la femelle continue de grimper et passe dans le rouge.

pond un œuf qu'elle refuse de couver puis se cache. Des images d'ouvriers déplaçant la matière, de filets menaçants, de banquise grouillante de vie apparaissent dans son rêve.

Écriture scénique et dramaturgie

Aux scènes de dressage et de tests en laboratoire se mêlent des scènes représentant les souvenirs et la fantasmagorie du pingouin. La mise en tension du récit est créée par sa réticence à l'apprivoisement, puis par son refus de se nourrir et de couver son œuf. Le glissement du réel au fantastique se relie à la fièvre qui monte. Autre ressort de jeu, les dispositifs mécaniques des expériences menées par les humains se détraquant jusqu'à leur emballement fou rappelant *Les temps modernes* de Chaplin.

Dans l'espace de la boîte noire, la scénographie de début de spectacle se compose d'un parallélépipède rectangle, puzzle en trois dimensions tel un Tangram, célèbre casse-tête chinois. Elle présente aussi des brisures de coquilles sur le pourtour de l'espace de jeu comme flottant dans l'espace.

Durant la représentation nous assistons aux mouvements de dislocation du décor et ensuite à la recomposition de l'œuf. A travers ce jeu de puzzle géant, nous évoquons la fonte de la banquise, l'exploitation des ressources minières mais aussi les notions d'interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Le puzzle renvoie à une idée de complexité et les coquilles d'œuf symbolisent la fragilité du vivant.

A plusieurs reprises nous jouons avec un mètre pliant pour mesurer le pingouin, l'emplacement des objets et la taille des failles dans le décor. Cet objet évoque les courbes de températures. Une scène présente le scientifique essayant de tordre ces courbes.

Marionnette et jeu d'acteur

Nous utilisons une marionnette d'environ 50 cm de hauteur, manipulable sur table à 2 ou 4 mains. Cette forme de marionnette en mousse appelle un mode de jeu naturaliste, c'est à dire un travail de manipulation en mimétisme avec les attitudes, le rythme de l'animal sauvage.

Plusieurs séquences du spectacle seront chorégraphiées telle la séquence du rituel de la recomposition de l'œuf où les acteurs sont masqués.

L'univers sonore

Pour ce spectacle sans parole, la musique de Nihil Bordures ouvrira des espaces dans lesquels l'imaginaire du public pourra se déployer. L'univers sonore sera complété par un collage de sons, composé de bruitages, de chants d'animaux et de sons inventés.

Techniquement

Dimension de l'espace de jeu : 8 m d'ouverture x 7 m de profondeur

Nécessité d'une boîte noire – 4,50 m sous perche

Jauge : 200 personnes (pour une une installation du public en gradin, le dernier rang à 12 m maximum du bord de scène pour une bonne vision des marionnettes)

Trois personnes en tournée. Durée estimée : 60 minutes

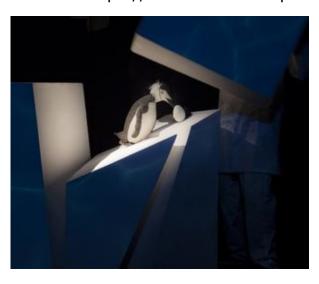
Bibliographie et références

WHY PINGUINS COMMUNICATE The Evolution of Visual and Vocal Signals / de Pierre Jouventin et F Stephen Dobson – Academic Press

ATLAS DU CLIMAT face au réchauffement climatique de François Marie Bréon et Gilles Luneau / Édition Autrement

LES ENSEIGNANT.E.S POUR LA PLANETE: https://enseignantspourlaplanete.com

LE CLIMAT EN QUESTIONS: https://www.climat-en-questions.fr

Présentation de En Votre Compagnie

La compagnie a été créée à Castres en 1996, avec le soutien de la Ville de Castres et de la DRAC Midi Pyrénées dans le cadre d'une résidence qui s'est au fil des années confortée en véritable implantation grâce aux aides supplémentaires du Conseil Général du Tarn et du Conseil Régional Midi Pyrénées. La Ville de Castres met à disposition de la compagnie un lieu de répétition et de représentation, nommé « La Grange », d'un bureau, d'un appartement pour loger les comédiens et des locaux de stockage de matériel.

Les dix premières années à Castres, l'identité de la compagnie s'est construite à travers la création de textes d'auteurs contemporains, chaque spectacle creusant plus ou moins la même question, celle du « comment dire ». Ce thème traverse jusqu'en 2005 les pièces que nous jouons mais renvoie aussi au sens de notre adresse au public. Car durant ces dix ans, nous donnons la primeur de nos spectacles aux habitants des deux quartiers dit « défavorisés » d'Aillot et Bisséous de Castres où notre compagnie est implantée. En nous appuyant sur un important travail d'éducation artistique nous défendons l'idée que partager les mots, partager les grammaires nouvelles des poètes, crée un lien fondamental qui favorise le « vivre ensemble » et les conditions d'une émancipation sociale.

C'est ainsi que de **1996** à **2006**, les créations s'enchaînent à partir de textes d'auteurs contemporains : Olivier Py, Emmanuel Bove, Samuel Becket, Karl Valantin, Daniel Danis, Jon Fosse, Valery Petrov, Eric Durnez. Les textes guident notre recherche de la forme théâtrale la plus juste : nous utilisons déjà les marionnettes pour la pièce *La Jeune Fille le Diable et le moulin* d'Olivier Py et pour *Plouf* de Valery Petrov, la forme du théâtre-oratorio pour la pièce *Cendres de Cailloux* de Daniel Danis, la comédie burlesque pour plusieurs pièces de Karl Valentin, la lecture à voix haute pour le roman *Mes Amis* d'Emmanuel Bove et *Mirlitonades*, un récital de poèmes de Samuel Becket . Selon les créations, la compagnie est soutenue par le Théâtre de la Digue, la Scène Nationale d'Albi, le Théâtre National de Toulouse...

En regard de ces créations, nous proposons à Castres de nombreux rendez-vous de sensibilisation, de médiation, de formation et d'animation culturelle, concentrés sur le territoire des deux quartiers, d'Aillot et de Bisséous. Ce travail se fait en lien avec le Réseau de Ressources Culturel mis en place par la Ville avec le soutien de la DRAC Midi Pyrénées et qui fédère le Centre d'art Contemporain, les Musées, la Bibliothèque, le Théâtre municipal et notre compagnie.

A partir de **2005**, nous ne sommes plus à la recherche d'un texte coup de cœur pour sa mise en scène, mais engagés avec toute l'équipe autour d'un auteur dans la fabrication d'un spectacle. L'écriture s'enrichit du travail de plateau, et la mise en scène de la collaboration avec l'auteur présent à toutes les répétitions. Notre compagnonnage avec Eric Durnez aboutit en mai 2006 à la création d'*Aspartame*.

Parallèlement à cette création, Jean-Marie Doat en janvier 2005 est nommé directeur du **Théâtre de la Maison du Peuple de Millau**. L'ouverture de ce nouveau théâtre et la mise en place de son projet nécessite un travail à plein temps et ne permet plus de mise en scène. *Aspartame* part en tournée avec Cécile Guillot jusqu'en **2007**

La compagnie s'implante à Millau en 2007

Hélène Sarrazin et Cécile Guillot créent et jouent un spectacle jeune public *Les tracas de Lucas* . Cécile Guillot anime aussi de nombreux ateliers en Sud Aveyron.

Novembre **2010**, la première version de *4 Hypothèses* mis en scène par Jean-Marie Doat est représentée et sera reprise notamment au Théâtre National de Toulouse et à la Scène Nationale d'Albi.

Fin **2011**, Jean-Marie Doat quitte la direction du Théâtre la Maison du Peuple à Millau pour se consacrer de nouveau à la création et au jeu. Il recentre le projet artistique de la compagnie sur le travail du théâtre d'objet et de la marionnette.

En **2012**, un spectacle est réalisé à l'occasion d'un voyage en voilier de Cécile Guillot et Jean-Marie Doat autour de l'Atlantique et est représenté dans de nombreux pays : Espagne, Maroc Sénégal, Cap Vert, Brésil, Sainte Lucie, Grenade, Martinique Saint Kitts, Haïti, Cuba.

Cap'taine Bambou continue à tourner en France depuis leur retour en 2014 et compose avec deux nouvelles créations le répertoire de la compagnie : VISA en 2016 et Le cirque des éléphants en 2017.

En **2019** un travail de recherche plastique permet l'élaboration d'un nouveau projet de création *De quoi rêvent les pingouins ?* dont les premières représentations sont prévues pour octobre **2020**.

D'un travail sur le texte à des spectacles sans parole, où se situe la continuité de notre démarche ?

La création de *4Hypothèses* en 2011 marque une évolution importante dans notre travail car le matériau principal qu'était le texte dans chacune des précédentes créations est tout à coup absent. Dans ce spectacle sans parole les images et les bruitages en direct portent à eux seuls le propos artistique.

Les thématiques de nos spectacles nous ont permis d'aborder les questions de la quête d'identité, de la reconstruction intérieure après un traumatisme, de notre rapport au consumérisme et bien d'autres sujets mais le fil rouge se tissait de spectacle en spectacle dans notre recherche de réponses à la question du comment dire. Plus précisément, que l'enjeu de nos spectacles se situait dans la tentative de compréhension de l'infinité de malentendus qu'offrent les nuances du langage et des mots. Quelle révolte quand les maux ne peuvent être prévenus par les mots. Qu'est ce qui ce dit au-delà des mots ? Qu'est ce qui pourrait se résoudre et qui échoue dans les jeux de communication ? Dans ce travail sur ce qui est dit sans être dit, l'expression des corps et des images a nécessairement commencé à prendre une part de plus en plus importante.

A partir de la création d'Aspartame, fruit du compagnonnage avec Eric Durnez, nous avons mis l'écriture au centre de notre démarche et à partir de 4Hypothèses nous resserrons notre recherche sur ce qui est perceptible au delà de l'image théâtrale proposée. C'est ainsi que le jeu des corps, de la danse, de la marionnette et des objets prennent une place prépondérante. Dans notre théâtre d'images, nous cherchons à évoquer plutôt que montrer en souhaitant que les enjeux dramatiques soient clairs et lisibles en soi, tout en ouvrant par leurs dimensions symboliques et allégoriques à d'autres possibles lectures.

L'équipe

Jean-Marie DOAT - Interprétation, direction artistique

Originaire de Toulouse, il fonde en 1986 la compagnie *Les Cyranoïaques* qu'il co-dirige avec P. Abejean et Hélène Sarrazin jusqu'en 1996. La compagnie reçoit le grand prix de la culture de la région Midi Pyrénées en 1990. Il met en scène : *On ne Badine pas avec l'Amour* de A. de Musset ; *Lettre d'une inconnue* de S. Zweig ; *Un Temps d'Eléphant* (création pour le jeune public). Comme comédien de cette compagnie, il joue dans : *La Nuit des Rois* de W. Shakespeare ; *Cyrano* de E. Rostand ; *L'Affaire de la rue de Lourcine* de E. Labiche ; *La Pièce Montée ; Menu Plaisir ; Les Petits Jours* – des écritures collectives.

Pour la compagnie Manon Tropo, il conçoit et met en scène en 1994, *Charcuterie Nationale*, mélodrame sans parole avec des intermèdes grand guignol pour le Festival off Châlon dans la Rue et le Festival International Mimos à Périgueux.

Entre 1984 et 1995, il est distribué dans *Cyrano de Bergerac* d'Edmond Rostand mis en scène par Maurice Sarrazin, directeur du Centre Dramatique National Grenier de Toulouse ; *Peter Pan* mis en scène par Luc Montech du Théâtre Réel ; dans *A l'aventure* d'Evelyne Pieiller, mis en scène par Jean-Louis Hourdin.

De 1985 à 1988, il met en scène pour Opéra Minima *La servante maîtresse* de Pergolèse, et *Le médecin malgré lui* de Gounod. Il est assistant à la mise en scène d'Olivier Desbordes pour Don Juan de Mozart et *La Belle Hélène* d'Offenbach au festival de Saint Céret.

En 1996, il crée *En Votre Compagnie* dont il est le directeur artistique et le metteur en scène. Il met en scène *La Jeune fille le diable et le moulin* d'Olivier Py; *Mes Amis* d'Emmanuel Bove; *Valentin-Valentin* de Karl Valentins; *Plouf* de Valérie Petrov; *Cendres de Cailloux* de Daniel Danis; *l'Enfant* de Jon Fosse; *Aspartame* d'Eric Durnez; *4 Hypothèses; Cap'taine Bambou; VISA* et *Le cirque des éléphants*.

De janvier 2005 à décembre 2011, il dirige le Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. De 2008 à 2010 il est expert danse pour la DRAC Languedoc Roussillon et membre du conseil d'administration du Théâtre de la Dique de Toulouse.

En 2016, il écrit son premier texte pour la scène *Journal intime d'un cep de Vigne* une commande de Philippe Babin qu'il met en scène avec la complicité de Cécile Guillot Doat.

Cécile GUILLOT DOAT - Interprétation, manipulation

De 1985 à 1987, elle se forme en danse à l'espace Saint Cyprien de Toulouse puis de 1989 à 1990, en théâtre au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Elle continue sa formation en suivant les stages dirigés par J. Rosner, Carlo Boso, Alain Recoing, P. Minyana, François Lazaro, Nicolas Gousseff et Jean-Pierre Lescot.

En 1986, elle fonde à Toulouse la compagnie *Les Cyranoïaques* avec P. Abejean et J.M. Doat, où elle joue dans *Cyrano* d'E.Rostand (1986), *Menu plaisir* écriture collective (1988), *L'Affaire de la rue de Lourcine* de Labiche (1990), *Lettre d'une Inconnue* de S. Zweig (1991), *La Nuit des Rois de W. Shakespeare* (1993) *On ne badine pas avec l'amour* d'A. de Musset (1995). Elle joue également pour la compagnie Embarcadère Théâtre *Périclès* de W. Shakespeare (1994) mis en scène par Madeleine Achard; pour la compagnie Recto verso *La sorcière au placard au balai* avec Sophie Delarue.

Elle chante dans les formations de R. Prasad : Mythia, symphonie indienne (1995-96), le groupe vocal Padhani (1997), le quintet vocal polyphonique (1998).

En 1996, elle fonde avec Jean-Marie Doat et Lucile Hortala, En Votre Compagnie. Depuis elle joue dans chacun des spectacles : La Jeune fille le diable et le moulin d'Olivier Py ; Mes Amis d'Emmanuel Bove ; Valentin-Valentin de Karl Valentins ; Plouf de Valérie Petrov ; Cendres de Cailloux de Daniel Danis ; l'Enfant de Jon Fosse ; Aspartame d'Eric Durnez ; Les tracas de Luca, 4 Hypothèses ; Cap'taine Bambou ; VISA et Le cirque des éléphants. Elle réalise pour certaines créations : marionnettes et éléments de décor.

Amandine DOAT - Mise en jeu, chorégraphie

Elle termine en mai 2015 l'école de cirque de Salpaus à Lahti *en* Finlande où elle travaille notamment l'acrobatie aérienne et le jonglage. Elle a suivi des études de danse en classe supérieure commencée à l'Ecole Nationale de Marseille puis achevée au Conservatoire National (CNSMD) de Lyon - option danse Contemporaine et possède une licence de dramaturgie de l'Université de Lyon2. D'autre part elle réalise des stages dans la compagnie de Tero Saarinen à Turku et Helsinki, la cie de Pierre Rigal et la cie de Jean-Claude Galotta. Elle fonde et dirige avec Tomas Takolander la compagnie Cirque des Puces avec laquelle elle crée en 2011 Schniis & Naan, en 2013 "Maïva et réalise en 2016 une nouvelle création *Une Note Commune*. Par ailleurs elle multiplie les expériences professionnelles dans d'autres compagnies telles que la comédie musicale Mörköooppera à Lahti, Hanhiemo un spectacle de musique, de théâtre et de danse joué à Lahden Lasten Talvikarnevaalit, des spectacles de l'école de cirque Salpaus à Helsinki, Lahti et Sylt (Allemagne), une performance dansée avec la chorégraphe Hanna Brotherus pour Amnesty international au festival "Maailma Kylässä" à Helsinki. Elle répète cette saison sous la direction de Henna Kaikula un spectacle cirque-théâtre en résidences à Rovaniemi et Cirko, Helsinki.

Frédéric STOLL - Éclairage, collaboration artistique

Il est titulaire d'un diplôme universitaire de construction, dessinateur industriel puis photographe, découvre le spectacle vivant par la projection de photos dans les spectacles musicaux sur site naturel avec le compositeur Jean Laurent Imianitoff.

Il suit la formation aux techniques du spectacle vivant à l'Institut Supérieur des techniques du Spectacle d'Avignon, stage avec Matthias Langhoff.

A travaillé principalement avec Jacques Patarozzi (danse) Gilles Thibaud (marionnette) Patricia Ferrara (danse), Jean Marie Doat (théâtre), Mladen Materic (théâtre), festival de Gavarnie (chef machinerie), le Centre chorégraphique de Toulouse (régie générale), Aurélien Bory (machinerie et régie lumière) Création lumière et construction décor avec Pierre Rigal pour *Press*, *Asphalte*, *Micro*, *Standard*, *Théâtre des opérations* et *Paradis Lapsus*.

Nicolas CARRIERE - Création univers sonore

Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique et système automatisé, et d'un diplôme de composition de musique électro-acoustique à l'École Nationale de Musique et de danse de Bourges. Depuis 2002, il travaille régulièrement avec de nombreuses structures culturelles d'Occitanie comme régisseur son et vidéo : La scène Nationale d'Albi, le Théâtre Garonne à Toulouse, Lo Bolegason à Castres, la compagnie Pupella Nogues, la compagnie *En Votre Compagnie*, Un Pavé dans le Jazz à Toulouse, le Festival Jazz à Luz et le Centre national de création musicale GMEA à Albi.

Lucile HORTALA – Administratrice de production

Après un BTS en administration de la production audiovisuelle et des spectacles vivants à Toulouse et quelques années bénévoles à l'Association des Spectateurs du Sud Aveyron à Millau, elle participe en 1996 à Castres à la fondation de *En Votre Compagnie*, et assiste Jean-Marie Doat à la direction. Elle devient aussi administratrice de la compagnie Toulousaine *Petit Bois Cie*, dirigée par J.J. Mateu, de 1997 à 2002 et de 2005 à 2009, du Tracteur avec la *Cie Beaudrain de Paroi* dirigée par JP Beauredon durant l'été 2003, de la *Cie Mise en OEuvre* dirigée par Gilles Guérin de 2005 à 2014, de la compagnie *Tabula Rasa* dirigée par Sébastien Bournac de 2010 à 2012, de *La Belle Equipe* de 2011 à 2015, *Sacekripa* (cie de cirque) depuis 2011, la Cie du Vide (cirque) depuis 2015 et l'Armée du Chahut depuis 2020 en collaboration avec Céline Minette.

Céline MINETTE - Chargée de production et diffusion

Après un BTS assistante de direction, elle travaille dans de nombreuses entreprises du secteur privé, pendant environ 20 ans, principalement dans le secteur juridique. Ayant toujours eu un intérêt fort pour le spectacle vivant, elle participe bénévolement à différentes actions, surtout dans le domaine musical : Freddy Morezon P.r.o.d. à Toulouse et co-fonde l'association Le Phare de la Mare qui organise des concerts à Castres entre 2008 et 2010. Elle finit, après une formation « d'administration d'entreprise culturelle » à l'Unité Culture de Cépière formation en 2010, par se reconvertir en 2014 où elle intègre la *Cie Mise en OEuvre* dirigée par Gilles Guérin, d'abord comme administratrice. Puis elle complète ses compétences en suivant des formations en diffusion (Cépière Formation puis Th du Grand Rond). Elle a travaillé ponctuellement en diffusion pour la Cie toulousaine de danse contemporaine *L'une et l'autre* (N. Foulquier – H. Zanon). Elle intègre *En votre Compagnie* en mars 2018 pour la diffusion des trois dernières créations, la cie de danse *Les Âmes Fauves* depuis 2019, et *L'Armée du Chahut* depuis 2020 en collaboration avec Lucile Hortala

Direction artistique Jean-Marie Doat 06 07 73 30 84 envotrecie@gmail.com

Production et administration Lucile Hortala 06 81 82 89 00 envotrecie@gmail.com

Production et Diffusion Céline Minette 06 74 57 23 15 diffusionenvotrecie@gmail.com

<u>Siège social</u> : 810 rue Monjols - 12100 MILLAU <u>Adresse postale</u> : BP 20027 - 81101 Castres Cedex

envotrecompagnie.wifeo.com

ॳBLAGNAC

Espace pour la Culture de la Ville de Blagnac.

Scène Conventionnée d'intérêt national « Art, Enfance, Jeunesse » par l'État, la Région et le Département.

4, avenue du Parc 31706 Blagnac Cedex 05 61 71 75 15

Tramway Ligne T1
Arrêts Odyssud ou Place du Relais

Parkings gratuits

odyssud.com

