

Seopitone & Cie

Suzanne Aux Oiseaux

D'après le livre jeunesse de
Marie Tibi et Celine Guiné

Résumé du Livre

“Dans un jardin public, une vieille dame vient chaque jeudi donner des graines aux oiseaux. Sauf quand il pleut. Un jour, elle rencontre un jeune homme installé sur son banc favori. Avec ses mots maladroits il lui explique qu’il a fui son pays en guerre. Suzanne lui donne son amitié, et cette complicité va changer leur existence : la vieille dame n’est plus seule sur son banc désormais et elle va offrir à ce jeune réfugié l’espoir d’une renaissance.

Mot de l’éditeur

Un concentré d’émotions loin de toute leçon. Un album très émouvant doux et lumineux.” **Le Grand Jardin**

Prix chronos de littérature – Uniopss 2019
Prix Les A’Crocs de Lecture – CRILJ 13 2019
Sélection du prix Les Incorruptibles 2019-2020
Sélection prix chronos Vacances 2019

Première Graine

« Lorsque mon petit garçon de 8 ans a ramené ce livre de l’école, nous nous sommes pliés à ce délicieux rituel du coucher : lire ensemble une histoire suggérée par la maîtresse, blottis sous la couette (doudous compris !).

Seulement voilà, ce soir-là, l’illustration délicate et l’histoire avançant, je me suis sentie rapidement perturbée, au bord des larmes, incapable de continuer à lire...

J’ai d’abord tenté de le cacher à mon fils mais il a tout de suite perçu le malaise dans ma voix. Alors, pour le rassurer, je lui ai expliqué que l’histoire était si belle qu’elle m’avait beaucoup émue. Et que les sujets qu’elle aborde me tenaient à cœur :

- la solitude des personnes âgées dans les pays développés où culturellement nous ne vivons pas avec nos parents vieillissants,
- l’image de mon père, comme il se tient seul à sa fenêtre avec ses mains jointes derrière son dos en attendant que j’arrive, et la façon dont il me regarde partir à nouveau quelques heures plus tard.
- la solitude, toute aussi tragique, de ces jeunes réfugiés désœuvrés et livrés à eux-mêmes, confrontés à une xénophobie que je trouve inacceptable,
- la séparation douloureuse d’avec leurs origines, que je peux moi-même percevoir ayant quitté mon Angleterre natale il y a quelques années pour m’installer en Bretagne,
- l’amitié qui rend la vie plus belle, plus supportable, qui nous enrichit, nous libère,
- le rapport au rejet auquel petits et grands peuvent s’identifier. Quiconque a été victime d’intimidation à l’école (comme je l’ai été) connaît très bien le sentiment d’être impopulaire, un.e paria.

Et peut-être qu’après ces temps étranges que nous vivons, nous pouvons espérer que plus de gens comprendront l’effet émotionnel et physique que le confinement peut procurer.

Comme Suzanne et Nadim...

Je piloterai ce projet sous le parasol protecteur de Scopitone&Cie, avec laquelle je collabore depuis plus de 10 ans maintenant. Ma « boîte à outils » personnelle s’est remplie des projets que nous avons montés ensemble, et enrichie de diverses autres expériences »

Emma Lloyd, mai 2020

Creuser et Planter

Allier la profondeur du texte de Marie Tibi à l'humour noir « second degré » d'Emma Lloyd et aux marionnettes de Pickled Image, mélanger l'univers musical de Fanch Jouannic aux décors et lumières d'Alexandre Musset, sous les regards bienveillants de Cédric Hingouët, de Serge Boulier (Bouffou Théâtre) et de Delphine Bardot (La Mue/tte): telle est la recette pour partager cette histoire avec un large public..

Marionnettes, théâtre d'objets, sons et performances mélangés à un terreau fertile vont permettre à ce parc, où se situe l'histoire, de se développer.

Tandis que le souvenir des terres natales des personnages jaillit à travers les lattes d'un banc public, les feuilles d'un arbre « magique » vont parcourir les saisons sous la lueur d'un réverbère témoin d'une profonde amitié...

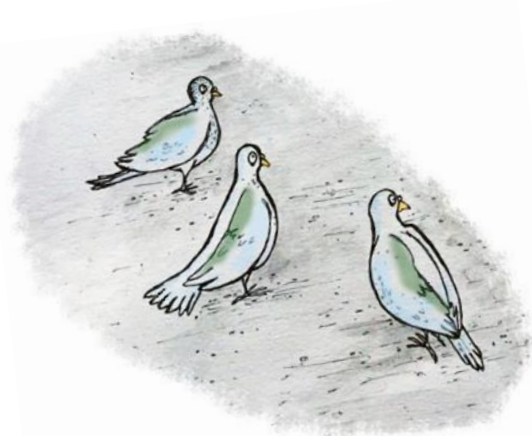
Roses et épines

L'adaptation d'un livre jeunesse illustré au théâtre soulève de nombreuses problématiques :

L'histoire marchera-t-elle aussi bien sur scène que sur papier?

Comment trouver un équilibre entre les images théâtrales et le texte d'une histoire déjà illustrée?

Comment rester fidèle à un texte original tout en y apportant un regard nouveau ?

La littérature (jeunesse illustrée) et le théâtre jouent, chacun à leur façon, avec le rythme, la surprise, l'imaginaire et la cadence.

Interprétation

« Je souhaite insuffler le clown et l'improvisation (qui sont l'essence même de mon travail) dans le personnage de Suzanne, sans pour autant dénaturer le propos.

Plusieurs pistes de personnages seront explorées : elle pourrait prendre les traits d'une vieille dame considérée malgré elle comme acariâtre (« Tatïe Danièle ») ou bien être constamment entourée d'oiseaux imaginaires, etc... Je pourrais aussi faire appel à cette image d'Épinal de la vieille grand-mère coiffée d'un fichu qui nourrit avec passion les oiseaux et les rats errants (une image a marqué ma mémoire : chaque matin et chaque soir une femme se présentait avec un gros sac de graines qu'elle peignait à distribuer à une nuée de pigeons, canards et autres volatiles qui affluaient bruyamment autour d'elle...) » E.L

Marionnettes et Théâtre d'Objets

L'incarnation des personnages passera par la marionnette et par le jeu de l'interprète, passant de l'un à l'autre afin de jouer avec le concept de fragilités croissantes / décroissantes et l'évolution des personnages au cours de l'histoire.

Nadim, au début incarné par une marionnette de petite taille- représentation visuelle de vulnérabilité- va grandir au fur et à mesure qu'il gagnera en stature pour devenir humain. Suzanne, de plus en plus fragile physiquement, prendra le chemin contraire.

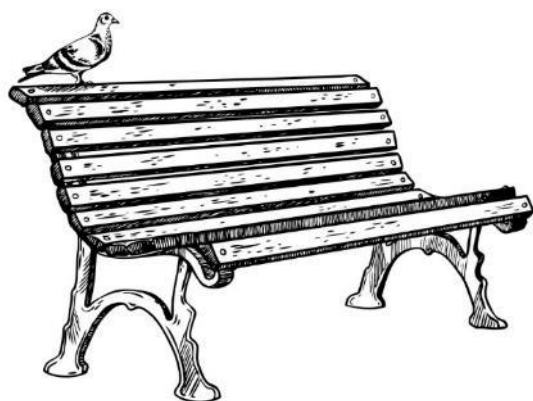
La fabrication des marionnettes sera confiée à **Dik Downey** de la **Pickled Image (UK)**, avec lequel Emma Lloyd a collaboré. Artiste accompli, son humour ironique et sa tendresse se reflètent dans ses marionnettes.

Le théâtre d'objet servira quant à lui à évoquer le passé et les souvenirs des deux personnages, ce qu'ils ont laissé derrière eux, ont perdu. Tels des madeleines de Proust, les objets seront porteurs d'une certaine nostalgie.

Univers Sonore

Une combinaison de textes enregistrés et de narration en direct, associés à une musique créée pour l'occasion et certains effets sonores dénichés dans la sonothèque de Scopitone et Cie, pour restituer ce récit contemporain au plus grand nombre d'oreilles.

Le rythme du texte sera adapté à la transformation de la scénographie, les enregistrements soutiendront les objets et les marionnettes, les silences sublimeront les gestes.

Scénographie

Les trois principaux éléments scénographiques : un banc, un arbre et un réverbère seront mobiles afin de jouer selon différents angles de vue : de face de dos ou de côté, selon le contenu émotionnel à illustrer et son espace nécessaire au récit.

L'arbre en métal adoptera l'architecture harmonieuse du réverbère. Son tronc et ses branches formeront des boucles entourées de tissus en mousseline blanche mises en valeur par un éclairage subtil. Il servira également de théâtre d'ombres (de projection vidéo), susceptible de nourrir l'histoire, de révéler les parcours cachés et parallèles de Nadim et Suzanne et de créer un univers visuel fabuleux.

Les saisons défileront pour créer une atmosphère tantôt chaleureuse, tantôt inquiétante. Le temps suivra l'humeur des personnages : quand Nadim parlera de la guerre, le vent pourrait se lever.

Les Jardiniers

Création/Mise en scène/Interprétation : Emma Lloyd
Direction Marionnettes : Serge Boulter
Direction Théâtre d'objets : Cédric Hinguët
Création Marionnettes : Dik Downey
Création décors et lumières : Alexandre Musset
Création musicale : Fanch Jouannic
Regard extérieur : Delphine Bardot
Régie son et lumière : Pauline Dorson
Diffusion : Lorraine Florange- Hectores
Administration : Catherine Vadureau- Les Gesticulteurs

Calendrier

Calendrier en cours de construction (reste à trouver ¾ semaines de résidence en 2022)
Création pour juillet 2022.

Du 15 au 19 février 2021 : Théâtre de Lisieux (14)

Du 26 avril au 3 mai 2021 : Théâtre La Paillette, Rennes (35)

Juillet 2021 : Le Bouffou théâtre à la coque, Hennebont (56)

Du 3 au 14 janvier 2022 : Théâtre de Lisieux (14)

Du 18 au 30 avril 2022 : L'Échalier, Saint Agil (41)

Février 2022 : Le Bouffou théâtre à la coque, Hennebont (56)

Partenaires & soutiens

Montage de production en cours

Le Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette- Paris (75), Le Sablier- Ifs (14), L'Hectare, territoire vendômois, Centre national des arts de la marionnette- Vendôme (41), L'Échalier – Saint Agil (41), Théâtre Lisieux Normandie (14), Le Sabot d'or – Saint Agil (35), Le Palace - Montataire (60), Théâtre des 3 vallées MJC Palaiseau (91), La Paillette, maison de la jeunesse, Rennes (35), Bouffou théâtre à la coque, Hennebont (56)

Autres en cours...

Suzanne aux Oiseaux Création 2022

Objets et Marionnettes pour 1 interprète, Tout public
dès 6 ans (scolaires : dès le CP)

Jauge : 150 en TP, 120 en scolaire,
Durée : environ 50 min

Possibilité d'être autonome en son et lumière

Biographies

Emma Lloyd

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 teatret** (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.

Cédric Hinguët

Objecteur de conscience en 1995, il découvre le théâtre à 20 ans en effectuant son service civil comme technicien lumière, période où il va rencontrer Serge Boulrier du **Bouffou Théâtre** auprès de qui il se forme pendant 7 ans. Enfant du «*Fraggle Rock*» et de «*Téléchat*», fan de Jacques Tati comme de l'univers de Quentin Tarantino, Cédric aime dénicher des pépites gravées sur disque microsillon (récits, bruitages, titres inédits, etc...) pour les mixer, afin de construire des histoires qu'il adapte au théâtre d'objets et à la marionnette. Dj bidouilleur, mélomane, amateur de photographie et de peinture, il aime créer des univers où jouets, objets et marionnettes se rassemblent afin d'agrémenter des bandes sonores (parfois oubliées) qui auraient dû rester audio-phoniques. Il crée **Scopitone et Cie** en 2002, avec Le Petit Chaperon Rouge.

Dik Downey

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**.

Serge Boulrier

Depuis 1986 et la création de sa compagnie **BOUFFOU Théâtre**, Serge Boulrier présente des spectacles de marionnettes pour enfants et adultes. Avec humour, poésie et irrévérence, ses créations questionnent le monde contemporain et ouvrent de nouvelles portes vers de «possibles ailleurs». L'art de la marionnette est envisagé comme un vaste terrain de jeu et d'expérimentations, où acteurs et objets évoluent dans des scénographies toujours plus improbables et inventives.

Depuis 2003, il dirige également le **Théâtre à La Coque**, lieu de création, de compagnonnage et de diffusion pour les arts de la marionnette,

inscrit dans une dynamique de mise en réseau à l'échelle de son territoire mais aussi au niveau national.

Fanch Jouannic

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 **Boîte à Sel** pour le projet *Le Grand Chut*, commande du Très Tôt Théâtre à Quimper.

Alexandre Musset

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!, et 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...

Pauline Dorson

C'est à la **Biennale Internationale Design** de Saint-Étienne que ses 4 ans d'études de langues étrangères (LEA) ont mené Pauline Dorson. Après 6 ans à la régie d'œuvres et à la coordination artistique, l'appel du spectacle vivant a été plus fort. Une formation de technicien polyvalent vient conforter ce choix et confirmer une passion pour la lumière. Garçon d'orchestre, machinot, chargée de production pour l'Euro 2016, électro, technicien vidéo, roadie, ou encore montage de décors en théâtre, construction de scénographie d'exposition, accueil technique de spectacles en salle...

Depuis sa récente arrivée en Bretagne, elle a rejoint le collectif de décoration événementielle **Zarmine**, et a enchaîné des reprises de régie lumière des compagnies **Florence Casanave** (danse contemporaine), **Flowcus** (danse hip hop), et **Scopitone&Cie** (théâtre d'objets).

Scopitone et Cie

Scopitone et Cie est une cie professionnelle de marionnettes et théâtre de rue, créée en 2002 par Cédric Hingouët, metteur en scène et interprète.

Elle puise son inspiration dans l'univers du vintage des années 50-60 et des contes classiques, et privilégie un rapport de proximité avec les spectateurs, petits et grands.

Grâce à une interprétation décalée et piquante, elle se moque des clichés et stéréotypes, forts présents dans les contes.

De caravanes en castelets, Cédric et son équipe profitent des tournées pour dénicher l'Objet le plus kitchissime en prévision d'une prochaine création !"

www.scopitoneetcompagnie.com

Delphine Bardot

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**.

Répertoire Cie

Le Petit Poucet - théâtre objet - rue et salle - 2020
Le Vilain Petit Canard- théâtre objet- rue et salle - 2019
Blanche Neige - théâtre objet - rue et salle - 2018
Divina - Marionnettes et Vidéo - 2018
Cendrillon - théâtre objet - rue et salle- 2017
Le Bal Perdu - Bal décalé sur support vinylique - 2016
K2 - théâtre d'objet - salle - 2015
Juliette + Roméo = AESD- théâtre d'objet- salle- 2013
MOB – théâtre de rue - 2009
Salut les Scopains – Bal décalé sur support vinylique - 2008
Formule 1 – théâtre d'objets en rue- 2008
Ze Patricathodics - théâtre d'objets en caravane - 2006
Kamikaze – marionnettes sur table – 2005
Le Petit Chaperon Rouge - objets en caravane - 2002

Hectores

Bureau d'accompagnement basé à Rennes, Hectores a pour vocation d'accompagner de manière privilégiée les artistes professionnels du spectacle vivant à l'administration, la production et la diffusion, dans un esprit de coconstruction et de coresponsabilité.

Lorinne Florange est aux côtés de la compagnie depuis 2018 pour la production et la diffusion.

Les Gesticulteurs

Les Gesticulteurs est un groupement d'employeurs culturels, qui met à disposition de ses adhérents co-employeurs des salarié-e-s compétents, formés, encadrés et outillés. Les postes mutualisés, pérennes, sont conçus en prenant en compte les spécificités inhérentes aux projets culturels. Depuis 2013, Catherine Vadureau accompagne l'équipe à l'administration et production.

Contacts

Emma Lloyd
06 79 08 06 26
emslloyd@hotmail.com

Fanny Dugravot
06 75 46 32 13
diffusion@hectores.fr

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 44500257900040 – Code APE – 9001Z –
Licence N°2-1099075 / 3-109907

