

ANNEXE 1 :

NOTE D'INTENTION DE CRÉATION

« Sur la banquise, un pingouin regarde passer les oiseaux...

L'envie le saisit de prendre de la hauteur.

Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler ?

Mais étrangement, ses ailes ne semblent pas disposées à le porter dans les airs...

Qu'à cela ne tienne, il volera !

C'est ainsi qu'un pingouin ordinaire va un jour décider de s'aventurer au delà de sa condition.

Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin.

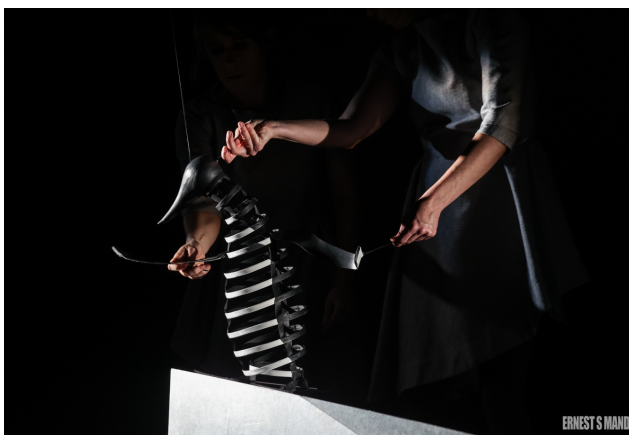
Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur. »

« S'en remettre à la marionnette, ce langage symbolique capable de dire des choses complexes avec seulement quelques éléments visuels. Laisser vagabonder l'esprit entre le visuel et le sonore, entre le palpable et l'impalpable pour atteindre le sens et les sens.

Ouvrir le dialogue entre univers sonore et univers plastique, trouver dans cet enchevêtrement le poulx de l'émotion, le rythme de l'action et le plaisir du jeu.

Une esthétique épurée et une création sans paroles, comme une envie d'aller à l'essentiel, de chercher l'expressivité et le sens dans l'image et le mouvement, sans faire appel au secours des mots. »

Bénédicte Gougeon

SUR LA CRÉATION SONORE

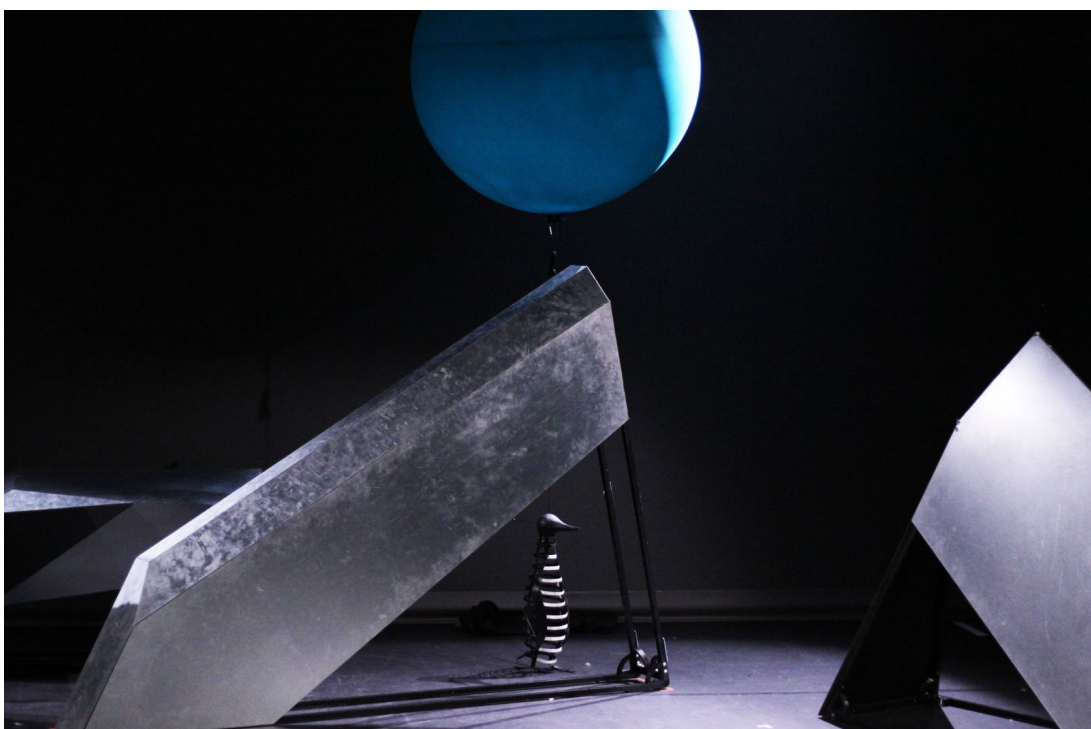
« La banquise, le vaste espace, l'horizon épuré... un désert blanc qui nous évoque une approche du son dans la finesse et la délicatesse. Cet espace « vide » nous donne à entendre à la fois les sons de proximité (les sons chauds et feutrés des corps qui bougent, de la respiration, des pas sur la neige...) mais également le paysage autour qui s'élargit, l'étendue fraîche et sauvage, le frottement des glaces, le clapotis de l'eau...

A partir de cet imaginaire, nous avons choisi de développer la création sonore autour de deux axes :

- en live : une approche intimiste du son. Des sons qui bruient et mettent en musique le personnage sont « fabriqués » sous le regard des spectateurs par la musicienne à l'aide de sa voix, de son corps et de multiples objets de l'histoire appartenant à l'univers de la couture.
- une bande son fluide et ouverte, légère et profonde à la fois composée en amont à partir de nappes et de mélodies vient accompagner l'évolution du personnage et soutenir son parcours émotionnel.

Les sons concrets créés en live et la bande son entrent en interaction : superposition, solo de l'un ou de l'autre, enchevêtrement ou croisement des sons, des matières sonores, échos ou résonances de l'un dans l'autre, contrastes acoustiques (proximité/lointain)... de multiples combinaisons qui permettent d'exploiter la richesse expressive de ces dispositifs et d'en trouver l'unité. »

Clara Bodet

SUR LA SCÉNOGRAPHIE

« La scénographie, sobre et épurée, se composera de plusieurs polyèdres.

Inspirés des formes anguleuses de la banquise, ces objets géométriques à multiples faces pourront s'agencer selon diverses combinaisons créant des architectures éphémères.

Ainsi, dans une dynamique de transformation, la forme de base va, au gré du récit, se déconstruire et se muer en de nouveaux décors.

Revêtu d'acier galvanisé, ces éléments de décor stylisés ne chercherons pas à « imiter » la banquise mais plutôt à en rendre la sensation de froid, l'aspect lisse et miroitant de la glace qui la compose.

Ces « icebergs » de métal clair, dont toutes les faces ne seront pas comblées, laisseront par endroit voir la structure porteuse. En se jouant des pleins et des creux et en donnant à voir « l'envers du décor » la scénographie se fera l'écho de la quête de notre personnage qui chemine entre intériorité et extériorité, entre apparence et réalité. »

Bénédicte Gougeon

SUR LE FIL...

A partir du design visuel de notre marionnette, et de l'univers graphique de Csil avec qui nous avons travaillé aux illustrations, nous avons tiré le fil... le fil réel et le fil imagé !

Cet objet « fil » raconte les expériences et le vécu de notre personnage, tout en exprimant la fragilité et la délicatesse de ce vécu intérieur. Ne dit-on pas que ... ça se joue à un fil ?

Par le biais des objets utilisés au plateau et de la vidéo-projection, on se joue du lien entre la matière « fil » et la projection « trait » : nous passons du fil réel au dessin et au graphisme comme une prolongation d'ordre plus symbolique. Les effets donnés par les illustrations permettent d'exprimer des dimensions supplémentaires.

La dimension métaphorique du fil, de ce qui peut se coudre et se découdre, agit comme un métalangage dans l'écriture du spectacle : tous ces fils entremêlés créent alors un tissage particulier : à la fois il raconte le tricotage d'une histoire, et en même temps, c'est l'épaisseur du vécu et des expériences de notre pingouin, sa personnalité. Ce tissage unique s'avère être peut-être la clé, le dénouement du spectacle : poursuivre ses objectifs oui, mais tout en prenant conscience que c'est le chemin qui compte, et que c'est souvent à cet endroit-là que se cache ce que l'on cherche à atteindre !

A partir de ces jeux de fils, nous avons élargi à l'univers de la couture et d'autres objets font leur apparition : des ciseaux, des boutons, un cercle de broderie... autant d'objets qui servent au jeu et au son puisqu'ils sont manipulés aussi par la musicienne qui ne peut s'empêcher d'écouter comment ça sonne !

ANNEXE 2 : VOCABULAIRE DU THÉÂTRE

Accessoires : Ce sont l'ensemble des objets du spectacle qui ne sont pas la marionnette, les costumes ou la scénographie.

Compagnie : C'est le synonyme de « troupe ». La compagnie désigne un groupe de personnes qui ont différents métiers (administrateur, metteur en scène, costumière, interprète, agent de diffusion, technicien...) et qui travaillent ensemble pour créer des spectacles.

Créateur·trice lumière : Il/Elle invente et conçoit comment éclairer le spectacle en suivant les indications du/de la metteur·e en scène.

Décors (voir aussi scénographie) : Ce sont tous les éléments, meubles, environnement qui sont sur le plateau et qui créent les lieux de vie des personnages du spectacle.

Dramaturgie : Il s'agit de l'écriture scénique d'une pièce, d'un spectacle, pour qu'une œuvre soit vivante et tienne compte des ressorts du théâtre.

Interprétation : C'est la façon dont un·e comédien·ne va incarner le rôle qui lui est attribué. C'est aussi la façon personnelle de voir, comprendre une œuvre.

Jouer : Incarner, rendre vivant un personnage en nous, le temps d'un spectacle. Comme être quelqu'un d'autre, pour raconter son histoire.

Marionnette : Figurine, objet, qui est manipulé selon différentes techniques, et qui de ce fait se transforme en personnage aux yeux du public.

Metteur·e en scène : C'est l'artiste qui dirige la création d'un spectacle. Il/Elle choisit son équipe de comédien·nes et les aide à interpréter leurs rôles. Il/Elle fait passer un propos, une vision de l'œuvre et organise le travail pour construire et interpréter cette œuvre.

Note d'intention : Ce sont des textes écrits par les créateurs du spectacle avant la création. Ces textes présentent le projet, les idées et ce que les artistes aimeraient réaliser.

Personnage : C'est une personne fictive, qui vit dans une œuvre.

Plateau (voir aussi scène) : C'est l'espace scénique, l'espace où travaillent les comédien·nes et où ont lieu les représentations.

Production : Elle correspond au travail des personnes ou structures qui en apportant de l'argent, et outils techniques et des lieux de travail permet à une création de voir le jour.

Projecteurs : Ce sont les lampes spécifiques au théâtre. Elles sont accrochées sur un gril ou bien sur des pieds.

Public : Il s'agit de l'ensemble des spectateur·rices. Sans public, une représentation ne peut avoir lieu.

Régie : C'est le lieu où travaille le/la régisseur·se : parfois en salle, au-dessus des spectateur·rices, parfois en cabine au dessus de la salle.

Régisseur·se : Il s'agit du/de la technicien.ne qui s'occupe des lumières et du son, et même parfois de la vidéo dans le déroulement du spectacle. Il/Elle commande tout cela grâce à des consoles ou ordinateurs.

Représentation : C'est le spectacle joué devant un public.

Scène : Ce terme désigne à la fois l'espace où est joué le spectacle et le découpage des parties à l'intérieur d'un spectacle. On peut dire par exemple : « la scène des nuages » pour parler de ce moment précis du déroulé du spectacle.

Scénographie : Ce sont les éléments de décor du spectacle. Ils sont imaginés et fabriqués spécialement pour un spectacle particulier, par un scénographe ou un constructeur décor.

Spectacle vivant : C'est l'ensemble des disciplines artistiques donnant lieu à des représentations devant public : arts du cirque, danse, théâtre, arts de la rue, musique...

Théâtre : C'est à la fois un art de la représentation, un genre d'écriture d'œuvres, et c'est aussi le lieu où se jouent ces œuvres et où se déroulent ces représentations.

CIE LE MOUTON CARRÉ
- BÉNÉDICTE GOUGEON -

LE COMPLEXE DU PINGOUIN

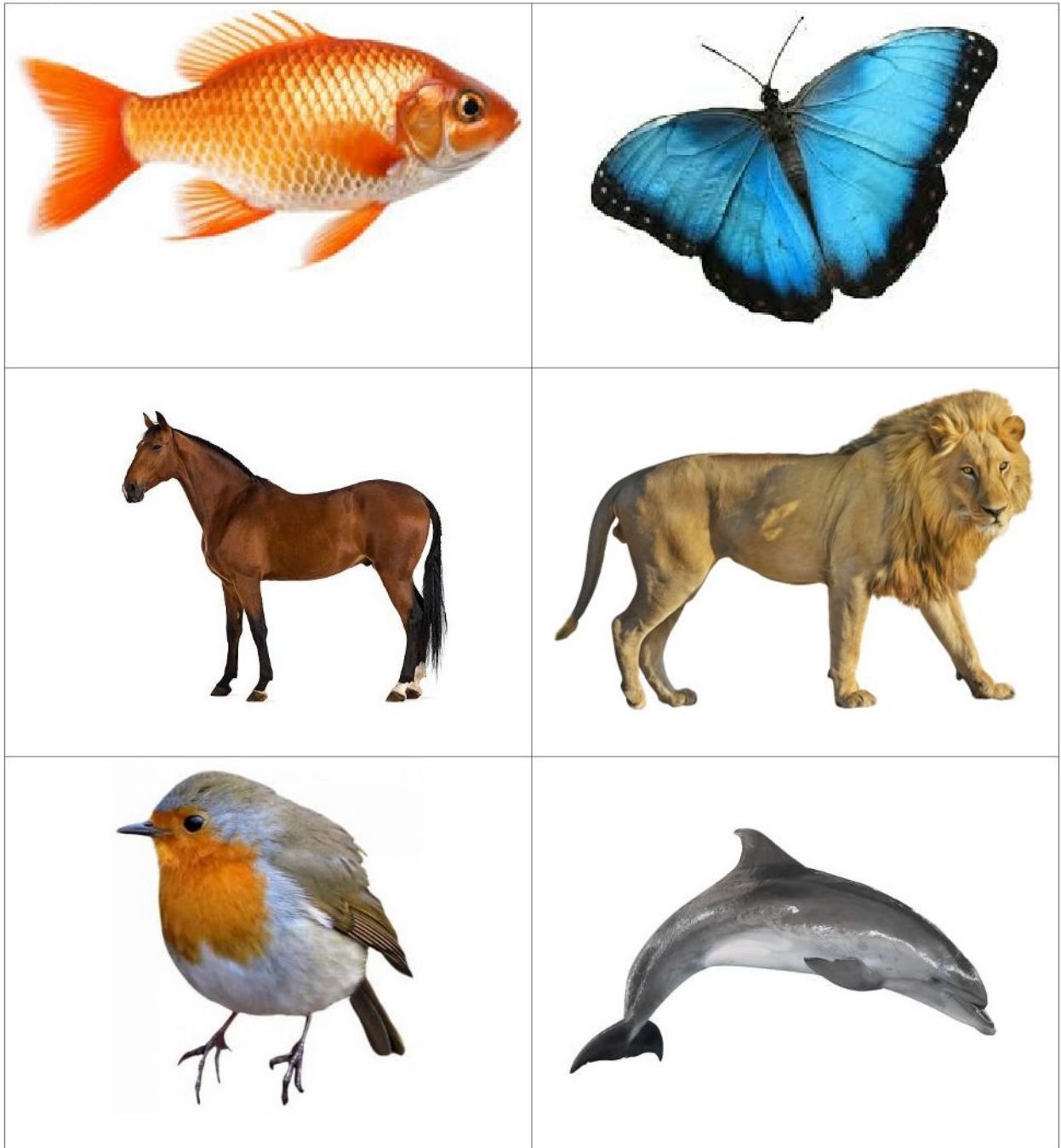
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 3 ANS

PRODUCTION : Le Mouton Carré. AIDES À LA CRÉATION : DRAC des Pays de la Loire. Région Pays de La Loire. Département de Maine et Loire. SPEDIDAM. CO-PRODUCTIONS : Le Volcan, Scène nationale du Havre - Château Rouge, Scène conventionnée d'Annemasse - Le Grand R, Scène nationale de La Roche sur Yon - Le Carroi, La Flèche - Le Kiosque, Centre d'Action Culturelle Mayenne Communauté - THV, Scène conventionnée de St Barthélémy d'Anjou - Espace René Proby, St Martin d'Hères - Théâtre Jean Arp, Scène Conventionnée de Clamart - Ville de Lille, Maisons Folie. ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Ville de St Hilaire de Riez - Cie Tro Héol, Quéménéven - PadLoba, Angers - Théâtre pour 2 mains, Pascal Vergnault, Nantes - La Balise, Communauté de Communes du Pays de St Gilles Croix de Vie.

ANNEXE 4 : LES MODES DE DÉPLACEMENTS

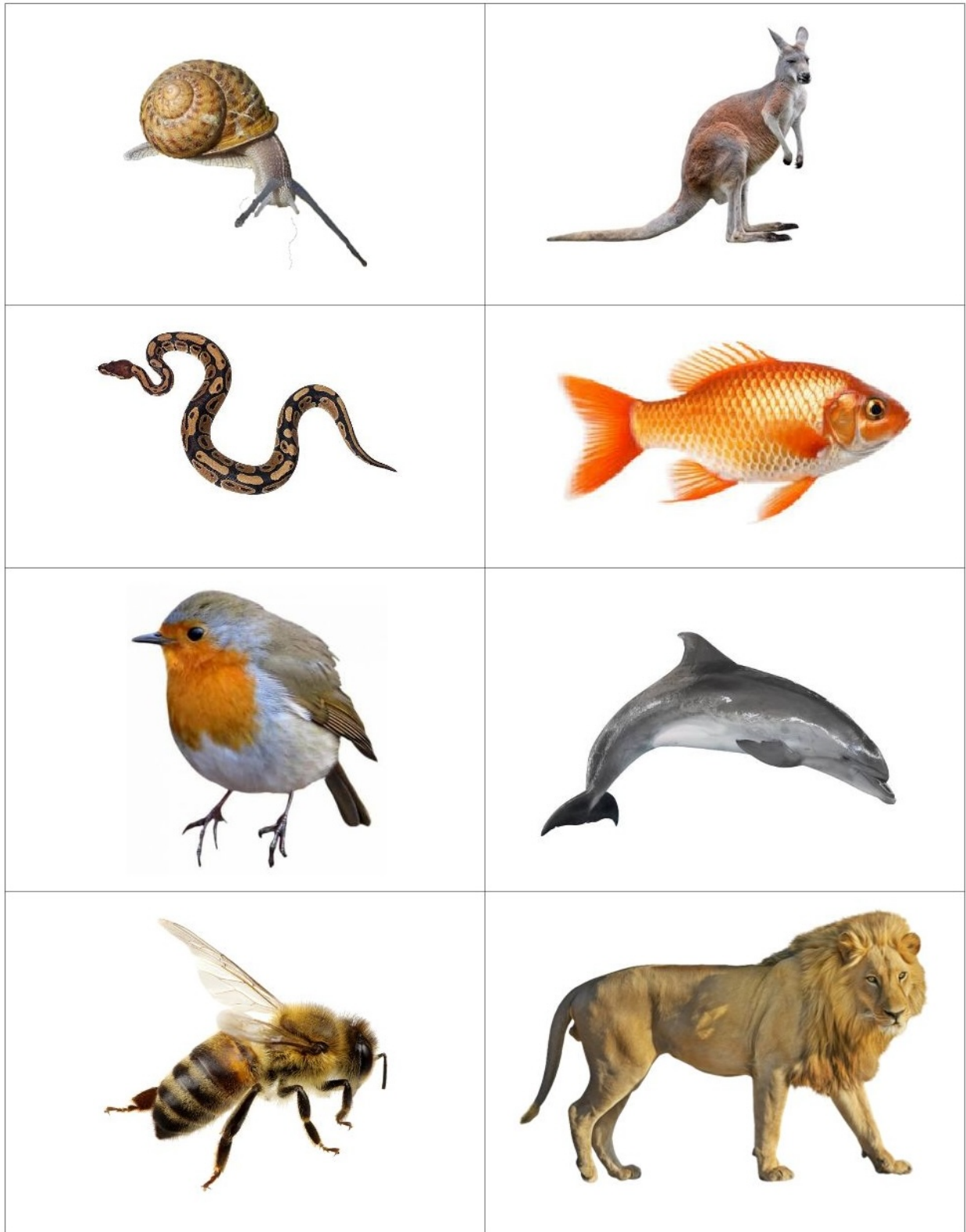
NIVEAU 1

NIVEAU 2

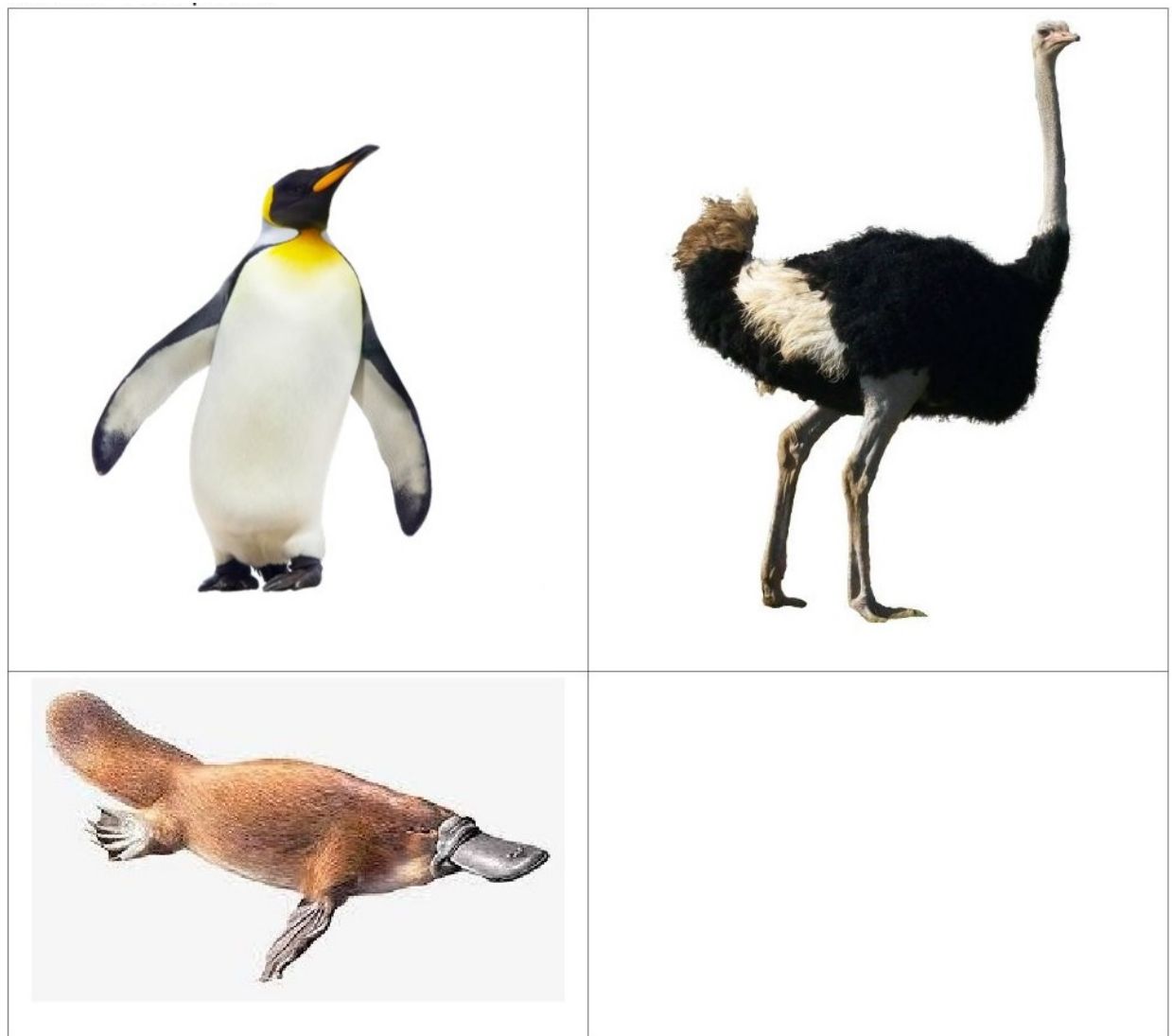

NIVEAU 3

Animaux « exception »

ANNEXE 5 : SORTES DE PINGOUINS / MANCHOTS

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE MANCHOTS

Les manchots

11 des 18 espèces mondiales

Manchot de Magellan
Spheniscus magellanicus
Natif de : Argentine, Brésil, Chili, Pérou, Uruguay
Repéré en : Antarctique, Australie, Nouvelle-Zélande
Statut : Quasi menacé

Gorfou du Fiordland
Eudyptes pachyrhynchus
Nouvelle-Zélande
Australie
Vulnérable

Humboldt
Spheniscus humboldti
Chili, Pérou
Colombie, Équateur
Vulnérable

Manchot empereur
Aptenodytes forsteri
Antarctique
Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande
Quasi menacé

Manchot Adélie
Pygoscelis adeliae
Antarctique
Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande
Préoccupation mineure

Manchot papou
Pygoscelis papua
Antarctique, Argentine, Australie (Îles Macquarie), Chili
Nouvelle-Zélande
Préoccupation mineure

Gorfou de Moseley
Eudyptes moseleyi
Îles de l'Atlantique sud et de l'Océan Indien
Îles Malouines, Afrique du Sud
En danger

Manchot du Cap
Spheniscus demersus
Angola, Namibie, Afrique du Sud, Congo, Gabon
En danger

Manchot à jugulaire
Pygoscelis antarcticus
Antarctique, Argentine, Chili
Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud
Préoccupation mineure

Manchot royal
Aptenodytes patagonicus
Argentine, Chili, Afr. du Sud
Antarctique, Australie, Brésil, Nouvelle-Zélande, Uruguay
Préoccupation mineure

Manchot pygmée
Eudyptula minor
Australie, Nouvelle-Zélande
Préoccupation mineure

Sources : AFP Photos, UICN

© AFP

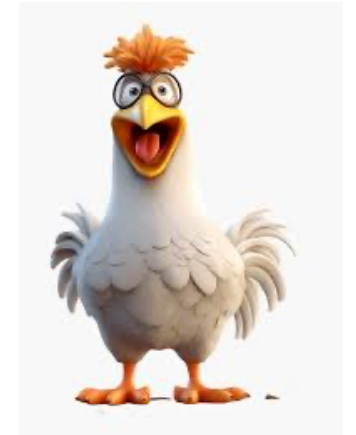

PENGUIN SPECIES

AUTRES ANIMAUX QUI PEUVENT RESSEMBLER :

DES CANARDS, DES POULES... ET BIEN SUR D'AUTRES OISEAUX...

ANNEXE 6 : LES ÉMOTIONS

PEUR

SÉRÉNITÉ

COLÈRE

TRISTESSE

JOIE

DÉGOÛT

SURPRISE

MÉFIANCE

SOULAGEMENT

ENNUI

SATISFACTION

AMOUR

ANNEXE 7 : VOCABULAIRE DES ÉMOTIONS

Ce classement n'est qu'une proposition et peut évidemment être complété !

JOIE	TRISTESSE	COLERE	DEGOUT	PEUR	AUTRES
amusé·e	abattu·e	irrité·e	amer·ère	effrayé·e	ébloui·e
heureux·se	accablé·e	excédé·e	dégoûté·e	transi·e	inspiré·e
léger·ère	affligé·e	surexcité·e	démoralisé·e	horrifié·e	stupéfait·e
chaleureux·se	chagriné·e	énervé·e	désenchanté·e	inquiet·ète	curieux·se
amoureux·se	bouleversé·e	à bout	écœuré·e	anxieux·se	fasciné·e
apaisé·e	cafardeux·se	agacé·e	insatisfait·e	alarmé·e	touché·e
de bonne humeur	découragé·e	amer·ère	incommodé·e	glacé·e de peur	tranquille
content·e	déçu·e	exaspéré·e	mal à l'aise	sidéré·e	gêné·e
aux anges	dépité·e	fâché·e	perturbé·e	mal assuré·e	désemparé·e
confiant·e	désespéré·e	frustré·e	troublé·e	soucieux·se	hésitant·e
égayé·e	désolé·e	furieux·se		terrifié·e	confus·e
électrisé·e	mélancolique	remonté·e		tremblant·e	détendu·e
enthousiaste	navré·e	ulcéré·e			ému·e
enchanté·e	peiné·e	vexé·e			en sécurité
optimiste	résigné·e	impatient·e			libre
surexcité·e		nerveux·se			fier·ère
vibrant·e					intéressé·e
réjoui·e					ennuyé·e

ANNEXE 8 : EXEMPLES DE MARIONNETTES DE LA COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ

Marionnettes « prêtes à porter » dans *Rose*

Pour voir l'animation :

https://youtu.be/SL_OcYTCBmY?feature=shared

Marionnette à contrôles (baguettes) dans *Ficelle*

Pour voir l'animation :

https://youtu.be/65OvZvrxm_Y?feature=shared

AUTRES TYPES DE MARIONNETTES DANS D'AUTRES COMPAGNIES

Marionnette à fil :
Compagnie la Salamandre

Marionnettes portées : Compagnie Le Turak

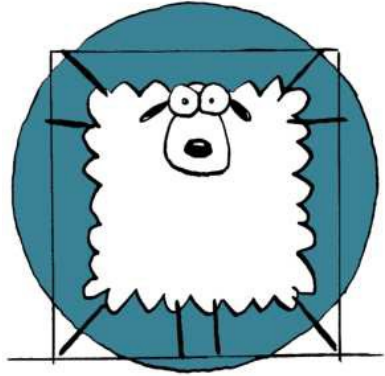

Marionnette de théâtre d'ombre : La Découpe Compagnie

Marionnette en prise directe : Mots de tête Compagnie

Le Mouton
CARRÉ

Contact Pédagogique

Clara Bodet

06 79 90 34 61

clarabodet@gmail.com

Contact Le Mouton Carré

06 99 07 74 33

administration@lemoutoncarre.com

St Hilaire de Riez (85)

www.lemoutoncarre.com