

Vilain Canard !

Théâtre visuel pour tous rêveurs dès 4 ans

Gaëlle Dauphin
Mise en scène

The Phantom Method
Création vidéo

Frédérique Lanaure
Dramaturgie

Guillaume Mazard
Création sonore

Compagnie LIGNES DE FUITE - ENSEMBLE

Contacts : lignesdefuiteensemble@gmail.com 06 762 762 56

Vilain Canard !

Théâtre visuel pour tous rêveurs dès 4 ans

Une scénographe, une vidéaste et un musicien
sont tous trois au plateau.

Ils construisent à 6 mains, en direct et à vue, le spectacle.
Ils ne font pas appel à des comédiens et inventent leur propre écriture,
où l'espace, la vidéo, le son et la lumière endossent le rôle d'interprètes.

Leurs disciplines respectives s'installent au centre du plateau.

Elles dialoguent, se complètent, parfois se contredisent
pour construire un langage singulier.

Nait alors une narration métaphorique
scrupuleusement fidèle au conte d'Andersen :
le Vilain Petit Canard.

SPECTACLE À PARTIR DE 4 ANS

Durée : 40 minutes

Jauge : 100 personnes

Disposition frontale

Possibilité de jouer deux fois dans la journée.

Espace de jeu minimal :

ouverture : 7m

profondeur : 5m

hauteur : 3m

permettant de faire le noir

possédant un sol noir,

hauteur de scène maximale : 50 cm.

La compagnie est équipée
du matériel vidéo nécessaire.

CO-PRODUCTEURS

Coopérative doMino

(aide à la création jeune public en ARA)

Espace 600 - scène régionale - Grenoble (38)

Théâtre de Châtel-Guyon (63)

EQUIPE DE CRÉATION

Gaëlle Dauphin
metteure en scène

The Phantom Method
créatrice vidéo

Frédérique Lanaure
dramaturge

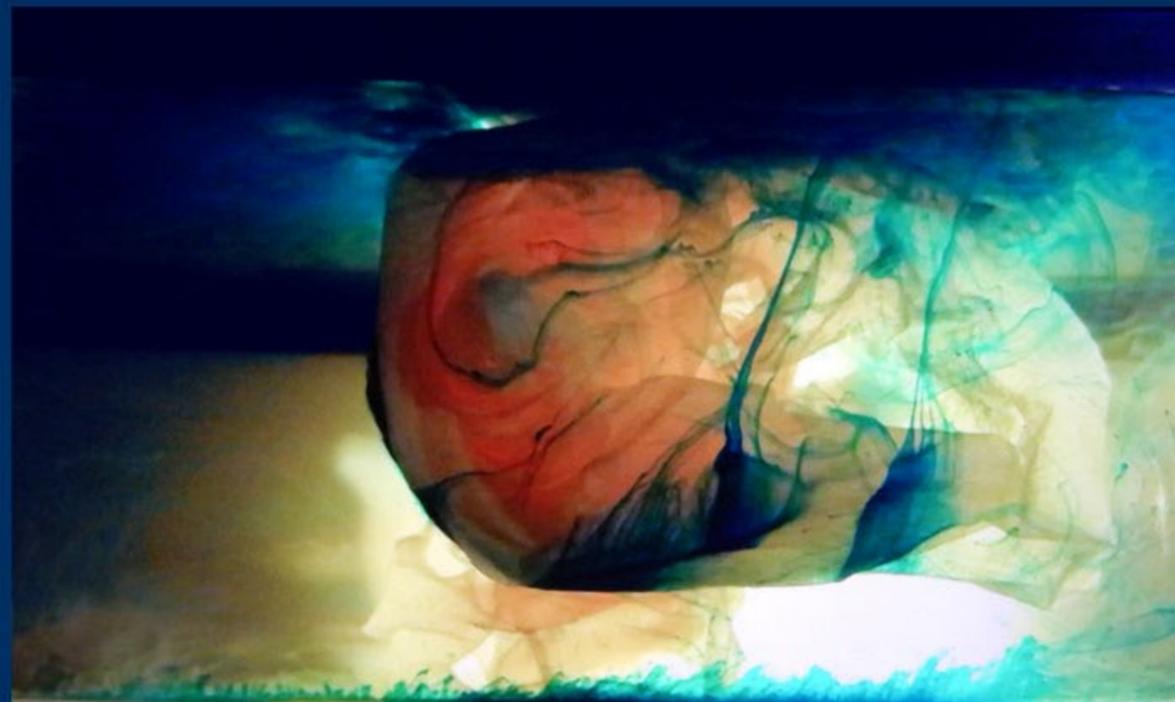
Guillaume Mazard
créateur musical

EQUIPE EN TOURNÉE

Gaëlle Dauphin
manipulatrice

Laurène Lepeytre
vidéo jockey

Guillaume Mazard
musicien

CONTACTS COMPAGNIE :

Artistique : Gaëlle DAUPHIN / 06 762 762 56 / lignesdefuiteensemble@gmail.com

Production: Julie EL JAMI / 06 79 32 77 69 / prod.lignesdefuiteensemble@gmail.com

RÉSIDENCES DE TRAVAIL

27 AVRIL au 3 MAI 2020

Cour des Trois Coquins -

Scène Vivante de Clermont-Ferrand

18 au 28 MAI 2020

Théâtre des Ilets

CDN de Montluçon

29 MAI au 3 JUIN 2020

Cour des Trois Coquins

Scène Vivante de Clermont-Ferrand

15 au 26 JUILLET 2020

Théâtre de Châtel-Guyon

02 au 11 OCTOBRE 2020

le Cube à Hérisson.

Vilain Canard !

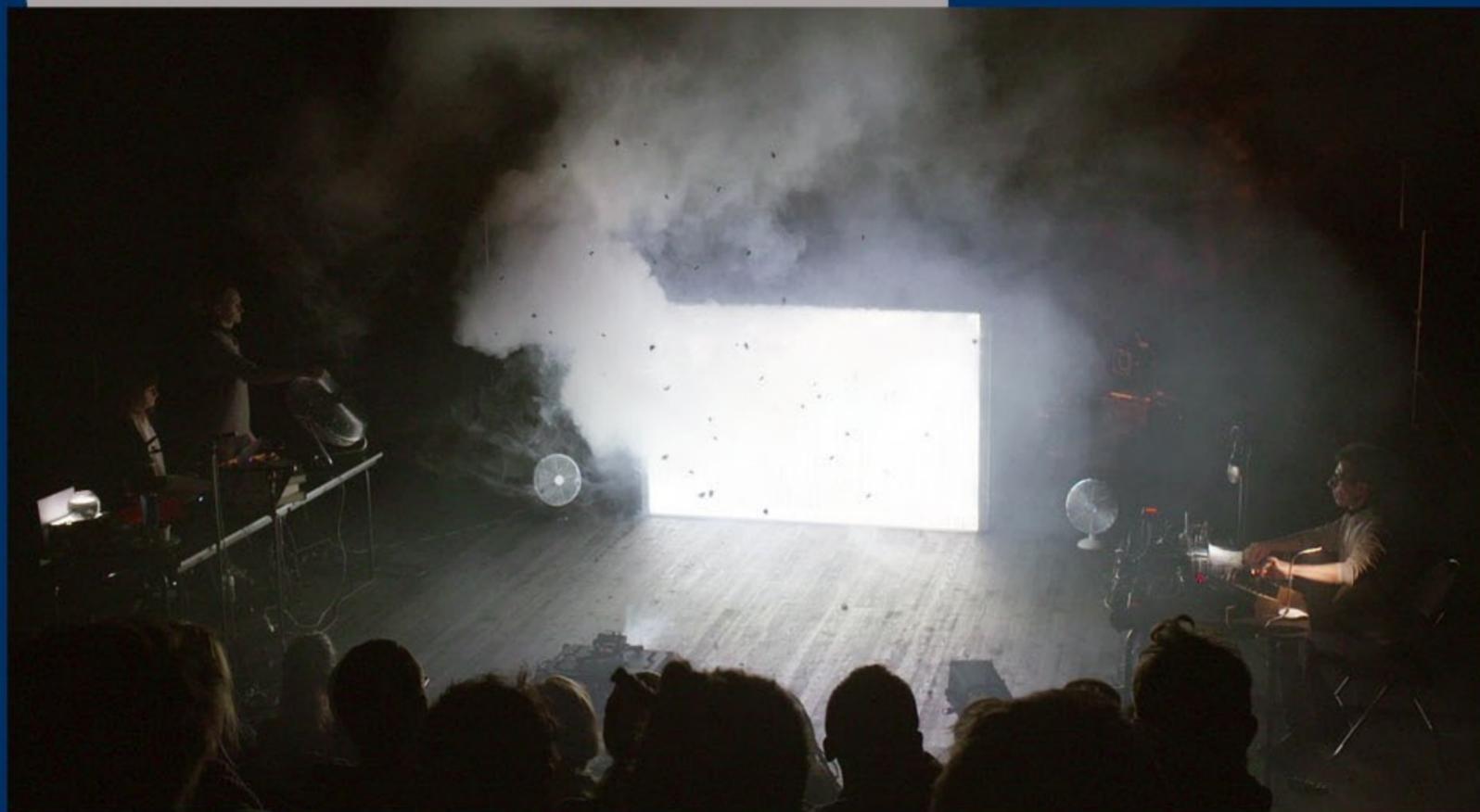
Présentation du projet : notre désir

Le Lignes de fuite - Ensemble rassemble Gaëlle Dauphin, architecte et scénographe, Justine Emard, artiste vidéaste et Guillaume Mazard, musicien. Tous partagent le désir de traduire des textes dans leur médiums respectifs. Au sein de la compagnie nous expérimentons donc comment

raconter des histoires au travers du dialogue entre l'espace, la vidéo et la musique sans passer par l'intermédiaire de comédiens.

La ligne artistique de la compagnie se concentre autour de l'idée d'absenter le texte. A nos yeux, cela a pour effet non de le dévaluer mais de lui trouver un autre état de présence et permet d'ouvrir des canaux de communication différents. Les mots étant issus d'une matrice plus vaste que le simple texte, en composant un spectacle sans la matérialité des mots, c'est à libérer cette matrice que nous œuvrons.

Les photographies illustrant le présent dossier ont été prises pendant les premiers laboratoires de recherche, ainsi que lors d'une présentation d'une étape de travail dans le cadre du Festival «la Cour en chantier» à la Cour des Trois Coquins - Scène Vivante de Clermont-Ferrand en décembre 2018.

Maquette / Cour en Chantier / dec. 2018

Vilain Canard !

Présentation du projet : notre but

Nous souhaitons **composer une rêverie visuelle**

et musicale issue du *Vilain*

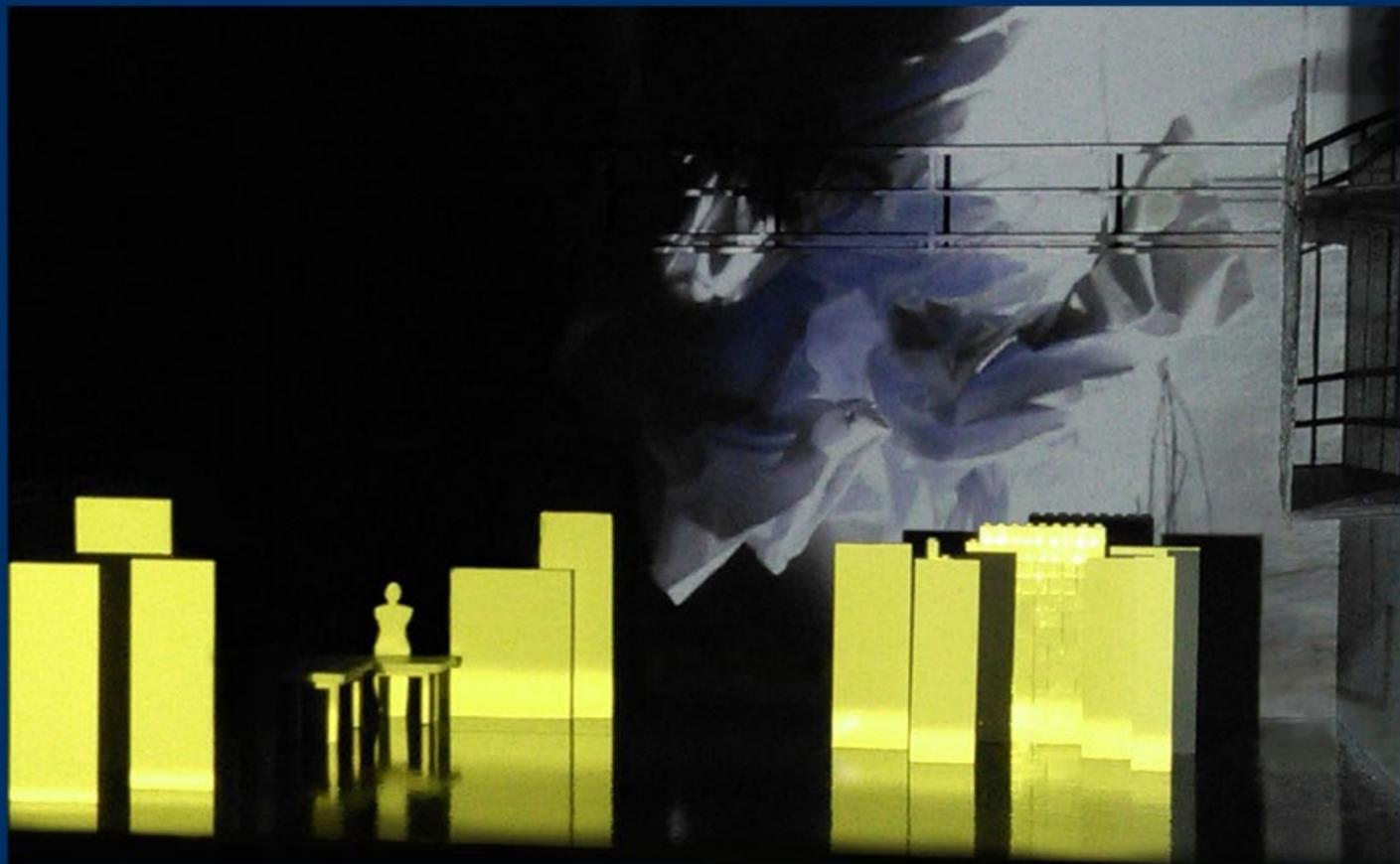
Petit Canard. Ce conte positif, qui aborde le thème de la différence et de son acceptation, offre un élan d'optimisme à ceux qui ont un jour expérimenté les sentiments de solitude existentielle, de rejet ou d'injustice. Les contes traditionnels sont des instruments importants dans le développement psychique des enfants. Chacun d'entre nous a son conte préféré, celui qui lui a le plus « parlé ». Nous pensons que le pouvoir réparateur du *Vilain Petit Canard* est un véritable « cadeau », pour reprendre l'expression de Bruno Bettelheim à offrir au public. Pour ces raisons nous avons choisi de le porter à la scène.

Un premier temps de recherche, sous le regard d'une conteuse professionnelle, nous a amené à penser que l'histoire du conte importait moins que les émotions qu'il transmet. Car seules les émotions sont en mesure de parler à l'âme humaine. Ainsi nous composerons un spectacle

**qui fera vivre les chemins
qui portent l'émotion**

du *Vilain Petit Canard*. Le spectacle deviendra une partition d'images, de mouvements et de sons. Elle s'adressera aux sens de chaque spectateur et non à son intellect. Il ne s'agira plus de comprendre le texte, de suivre la narration, mais de la sentir. Le spectacle permettra à chacun de nourrir son imaginaire pour se fabriquer une rêverie proprement personnelle. Il trouvera ainsi son aboutissement et son sens, profondément intimes, dans l'esprit de chacun. C'est aussi ce que recherche le conteur traditionnel : transmettre une matière vivante qui place l'auditeur en position active face au texte. Le conte devient alors un médium

**pour permettre au spectateur
de s'ouvrir à lui-même.**

Labo : projection vidéo sur une maquette

Vilain Canard !

Présentation du projet : notre méthode de travail

La compagnie se nomme "**Lignes de fuite - Ensemble**". Nous sommes sensibles à cette expression au pluriel. Nous aimons ce qu'elle suggère de la singularité et de la multiplicité des lignes qui construisent souterrainement un pan du dessin/dessein final, en convergeant, toutes ensemble, dans une même dynamique vers un point de fuite unique. Les lignes de fuite amènent le regard à les suivre.

Le Lignes de fuite - Ensemble est un espace de travail, dans lequel nous façonnons ensemble un spectacle. Pour *Vilain Canard !* Frédérique Lanaure, dramaturge et conteuse, a rejoint l'équipe de création. Le Lignes de fuite - Ensemble adopte un processus de création complètement horizontal. Tous les créateurs d'un spectacle travaillent, dès la genèse du projet, dans un même élan et sans hiérarchie. Chacun est donc amené à proposer et à prendre le risque des hypothèses. Notre ensemble est constitué d'énergies singulières et complémentaires ce qui permet au projet de s'enrichir d'une ligne propre à chacun, **comme autant de lignes d'écritures**. Elles dialoguent, se complètent, parfois se contredisent, **pour construire un langage singulier**.

Travail autour de l'aquarium et projection sur volume

Vilain Canard !

Présentation du projet : le texte d'Andersen ?

Des mots d'Andersen nous ne garderons que la moitié du **titre** pour baptiser notre spectacle : **Vilain Canard !**. Ces deux mots nous paraissent essentiels. Comme un épigraphe en début de livre, ils **guident l'imagination à travers le spectacle**.

Ce sont eux, par exemple, qui transforment, dans l'imagination de chacun, un petit aquarium boule rempli d'encre jaune, en un oeuf.

Ils sont véritablement les signifiants du spectacle.

Nous pensons que plus le texte est resserré, plus il acquiert de puissance, tout en permettant à l'imagination de voyager sans se sentir perdue car le chemin est balisé.

Nous travaillons à une **analyse dramaturgique** du conte extrêmement **rigoureuse**. Tout ce qui composera le spectacle résultera de ce travail minutieux. Le centre de notre recherche est le texte d'Andersen, c'est sur celui-ci que nous travaillons, non pas un peu à côté. La narration sera métaphorique et non plus cognitive, mais son seul objet sera le *Vilain Petit Canard* d'Andersen.

La **partition** que nous jouerons durant le spectacle sera **préécrite** et ne laissera pas de place à l'improvisation. Nous serons des actants ayant chacun notre rôle à jouer. Un rôle prédéterminé dont le but sera de jouer le texte. Nous serons en interaction les uns avec les autres, comme des acteurs le seraient. Pour chacun de nous le parcours dans le texte d'Andersen sera très clair et défendu intérieurement sans ambiguïté. mais chaque enfant aura la liberté de faire son propre voyage.

« Il faisait si bon à la campagne. C'était l'été, les blés étaient jaunes, l'avoine, verte, on avait mis le foin en meules dans le pré, la cigogne y déambulait sur ses longues pattes rouges en parlant égyptien car elle avait appris cette langue de sa mère. Autour des champs et des prés, il y avait de grandes forêts et, au milieu de ces forêts, des lacs profonds. Oh oui ! il faisait vraiment bon à la campagne ! En plein soleil, s'étendait un vieux manoir entouré de douves profondes, de ses murailles jusqu'à l'eau poussaient de grandes feuilles d'oseille, si hautes que les petits enfants pouvaient se tenir debout sous les plus grandes. Il y avait autant de fouillis là-dedans que dans la forêt la plus épaisse et, là, il y avait une cane qui couvait dans son nid. Elle commençait à s'ennuyer beaucoup. C'était bien long et les visites étaient rares. Les autres canards aimaient mieux nager dans les douves que de monter s'asseoir sous une feuille d'oseille pour caqueter avec elle. Enfin, un œuf après l'autre craqua. »

Traduction de Régis Boyer pour les Editions Gallimard.

Vilain Canard !

Présentation du projet : notre spectacle

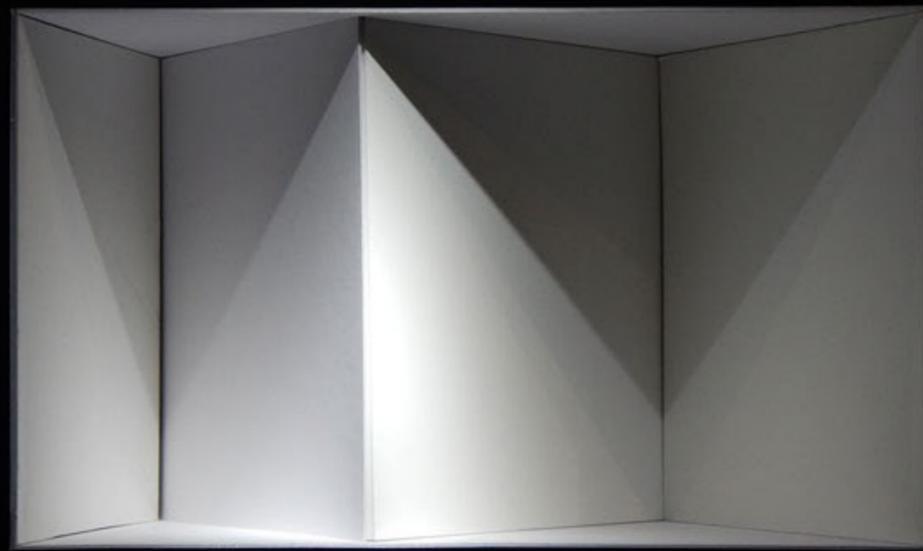
Au sein du Lignes de fuite - Ensemble, les disciplines traditionnellement périphériques s'installent au plateau. Ainsi nous y serons trois devant nos régies, à vue, une à cour, l'autre à jardin.

Nous composerons le spectacle à 6 mains et en direct

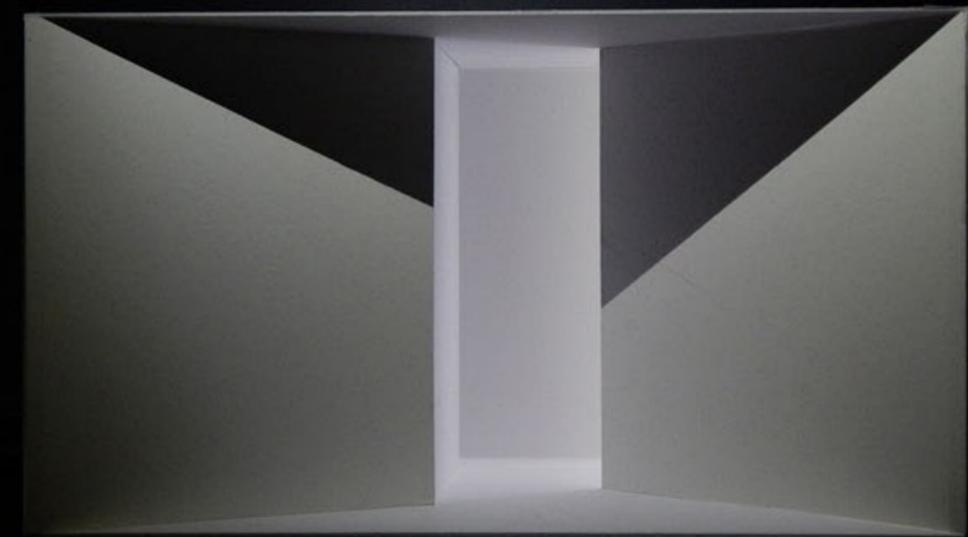
et rechercherons une émotion de nature esthétique.

La manipulation filmée d'objets collectionnés sur le thème du conte constituera l'essentiel des images du spectacle. Utilisant différentes techniques plastiques : peinture, encre, pigments, papier crépon, paillettes... les images créées seront de nature abstraites.

Le travail de **l'espace** se concrétisera par la conception d'un volume blanc sur lequel sera projeté en direct la vidéo. Tel un écran de projection en trois dimensions, il sera installé au centre du plateau. Il sera manipulé et se modifiera au fil du spectacle. Mettant en tension les pleins et les vides, traçant des lignes, impulsant des dynamiques, il ne cessera de se défaire et de se recomposer. Ses mouvements permettront de déformer l'image projetée dessus afin d'en changer le sens.

Recherche : un écran de projection en 3D

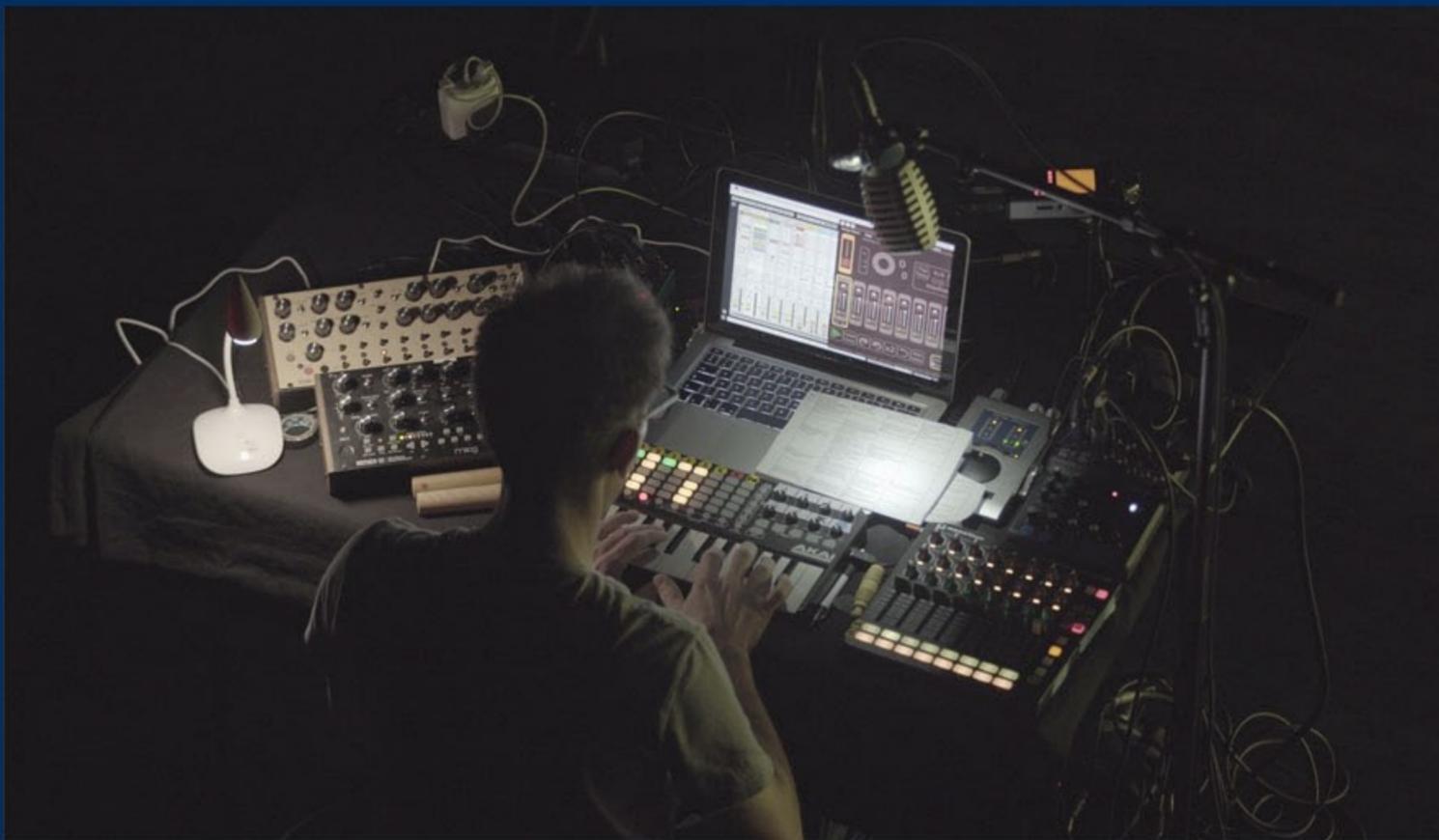

Vilain Canard !

Présentation du projet : notre spectacle

La vidéo utilisera le procédé du mapping pour épouser ce volume et en souligner les mouvements. Elle nous permettra d'explorer le processus de surgissement de la poésie. Pour ce faire nous travaillerons sur le parallèle entre deux images : sur le bord du plateau : la manipulation, au centre : sa projection en direct. Un recadrage vidéo fera naître une image très différente de ce qui se passera au plateau. Chacun aura alors le choix de ce qu'il regarde : image finie ou artistes au travail. Dans cet aller-retour, dans la friction peut-être, entre réel et imaginaire, le spectacle trouvera son propre langage.

Guillaume Mazard composera **le son** en direct. Il viendra se fondre dans cet univers visuel. Il partira du réel de notre situation et prendra pour support la vie du plateau. Les bruits de pas, de respiration, les cliquetis des consoles techniques seront utilisés et travaillés de façon à composer des samples musicaux. La bande son aura pour double objectif de soutenir la ligne émotionnelle du spectacle mais aussi d'orienter le regard en intégrant des bruitages réalistes qui guideront l'imagination des spectateurs face à l'image proposée.

Maquette / Cour en Chantier / dec. 2018

Un teaser du spectacle est disponible à l'adresse :
<https://vimeo.com/325478678>
Mot de passe : Lancez moi

Vilain Canard !

La compagnie Lignes de fuite - Ensemble

Gaëlle Dauphin est scénographe DPEA, **architecte** DPLG et **comédienne** diplômée du Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand. Après avoir commencé son parcours artistique en tant que comédienne, elle intègre « les Guêpes Rouges-théâtre » où elle est assistante à la mise en scène et participe à la conception des décors. Elle décide alors d'entamer une formation de scénographe qui l'emmène jusqu'à l'ENSATT où elle scénographie la production *Les Bas-fonds* de Gorki, mise en scène **Alain Françon**. Fraîchement diplômée, elle retrouve le metteur en scène la saison suivante sur *Les Trois sœurs* à la **Comédie Française**.

Depuis elle a travaillé sur *Così fan tutte* mise en scène **Martial di Fonzo Bo** pour l'opéra de Dijon, sur *le Barbier de Séville* mis en scène par **Frédéric Bélier-Garcia** pour le théâtre du Ouai, dont *Deux tibias* de Daniel Keene mise en scène **Cédric Jonchière**, *L'amante anglaise* de Duras mise en scène **Hélène Paubert**, d'*Œdipe Roi* de Sophocle mise

en scène **Lucas Giacomoni**, du *Procès* de Kafka et de *Belle du seigneur* de Cohen mise en scène **Cédric Jonchière**, d'*Eva Perón* de Copi avec la compagnie "Du grenier au jardin", de *TINA* mise en scène **Sébastien Valignat**, *Nos plumes ce sont des pierres*, poèmes de **Cécile Coulon**...

Parallèlement à son activité professionnelle, elle a fait le choix de reprendre des études pour se rapprocher de la mise en scène. Ses années d'expérience dans le spectacle vivant ont fait naître le désir de composer ses propres spectacles. Elle monte notamment en scène *Le Temps de Planck* de Sergi Belbel et *La dame de la mer* d'Ibsen. Mais c'est véritablement lors d'un workshop avec **Philippe Quesne**, directeur des Amandiers, rencontré au sein du master "mise en scène et dramaturgie" de l'université Nanterre-Paris 10, qu'elle trouve la singularité de sa voie entre architecture et théâtralité.

Frédérique Lanaure est conteuse pour le jeune et le très jeune public. Après des études de lettres modernes puis de jeu au conservatoire Régional de Clermont-Ferrand, elle intègre la compagnie des Guetteurs d'Ombre en tant que comédienne spécialisée dans la lecture spectacle.

Son univers artistique s'est peu à peu dirigé vers l'art du conte. Elle se forme alors auprès de conteurs tels que **Michel Hindenoch** et **Catherine Zarcate**. Le conte devient son activité principale il y a plus de 10 ans.

Agréée par l'Education Nationale, elle nourrit sa pratique en menant de nombreux ateliers de théâtre auprès d'enfants, d'adolescents et de personnes handicapées. Axant sa recherche autour des contes de tradition orale, elle continue de se former en se rendant régulièrement au Centre Méditerranéen de Littérature Orale auprès de l'anthropologue **Marc Aubaret**.

Depuis 2012, elle travaille avec la compagnie A Tous vents et le musicien **Florian Allaire** et explore l'art de raconter pour tous, en solo ou en duo.

Vilain Canard !

La compagnie Lignes de fuite - Ensemble

The Phantom Method (Justine Emard) est artiste vidéaste diplômée de l'École Supérieure d'Art de Clermont Métropole. Lors de ses études, elle part étudier aux États Unis : ce sera une expérience décisive dans le développement de sa pratique et de sa réflexion. Elle fut résidente au **Centre de Réalité Virtuelle** de Clermont Ferrand et à **Vidéoformes** en 2010-2011. A travers divers médiums (la photographie, la vidéo, les installations et la réalité augmentée) sa pratique de l'image explore la question de l'écran, du cadre et du hors-champ. Elle explore également les dispositifs simulant la réalité pour se projeter dans des univers fictionnels.

Elle expose en France et à l'étranger : **Italie, Suède, Norvège, Portugal, USA, Allemagne, Japon, Angleterre...** lors d'expositions, telles *Clouds <> Forests* à la biennale internationale d'Art contemporain de **Moscou**, *Homo ex machina* à **Bogotá**, *Reborn* au **Japon** et au palais des arts de **São Paulo**, *Screencatcher* à **Clermont-Ferrand...**

Après avoir collaboré avec le Pavillon Neuflyze OBC, laboratoire de création du **Palais de Tokyo** entre 2013 et 2016, elle est résidente à la Cité internationale des arts à Paris en 2015 et 2016. En mai 2016, elle crée la performance *Parade for the end of the world*, avec Jérémie Bélingard et Keiichiro Shibuya, à la **Maison de la Culture du Japon de Paris**.

En 2017, elle est lauréate de la résidence Hors les murs de l'**Institut Français** ainsi que du Tokyo Wonder Site au Japon.

En 2018, elle est lauréate du concours international des **Bains Numériques**.

Guillaume Mazard est compositeur et musicien. Il évolue depuis 2002 au sein du groupe instrumental **Kafka** avec lequel il a enregistré cinq albums : *KAFKA*, *O*, *Geografia*, *La Petite Marchande d'Allumettes* et *l'Architecte*. Il a participé aux différentes tournées françaises et européennes du groupe. Depuis cinq ans, il multiplie les expériences et les collaborations musicales en lien avec d'autres formes d'expressions artistiques telles que les musiques actuelles et contemporaines, la danse, le théâtre, le ciné concert, les expositions... Ainsi il a contribué à la composition de la bande son du spectacle de danse *Vertige* du chorégraphe **Yan Raballan**, ainsi qu'à celle de *Geografia* pour la compagnie **Kubilai Khan Investigation** dirigée par le chorégraphe **Frank Micheletti**.

Au sein du groupe **Kafka**, il a collaboré à la mise en scène du spectacle musical *Namazu*, avec la chorégraphe **Eun Young Lee** et le dessinateur **David Myriam** (sand art). Il a participé aux cinés-concerts *La chute de la maison Usher* de **Jean Epstein**, *L'Architecte* de **Marc Bauer** et *La Petite Marchande d'Allumettes* de **Jean Renoir**.

Depuis 2009, il collabore avec la chorégraphe **Eun Young Lee** avec qui il fonde la Compagnie **KOMUSIN** dont il crée et interprète en solo la musique des spectacles : *Woussou* (2009), *Transports Intérieurs* (2011), *Roue* (2013), *Han Gamjung Memory* (2016), *AH HI* (2018). Sa démarche musicale personnelle se base sur une approche instrumentale teintée de musique électronique.