

LE ROI DES NUAGES

Création octobre 2020

Spectacle pour 3 acteurs et des marionnettes
Tout public à partir de 8 ans / Durée 1 heure

Une coproduction Cie Zusvex/
La Poupée Qui Brûle

EQUIPE

Mise en scène
Yoann Pencolé
Ecriture
Pauline Thimonnier
Assistanat à la mise en scène
Fanny Bouffort
Œil extérieur manipulation
Hélène Barreau
Jeu et manipulation
Kristina Dementeva Antonin Lebrun et Yoann
Pencolé
Construction des marionnettes
Antonin Lebrun et Juan Perez Escala
Création costumes
Anna le Reun et Cassandre Faes
Construction de la scénographie
Alexandre Musset
Création lumière
Alexandre Musset
Création son
Pierre Bernert
Régie
Philippe Laurendeau / Benjamin Rouxel

« Un jour, quand j'étais encore tout petit, j'ai construit une cabane. Je ne pouvais pas faire autrement. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour me protéger. J'ai cloué une planche après l'autre tout autour de moi. Au fur et à mesure que les murs montaient, j'ai commencé à me sentir mieux. »

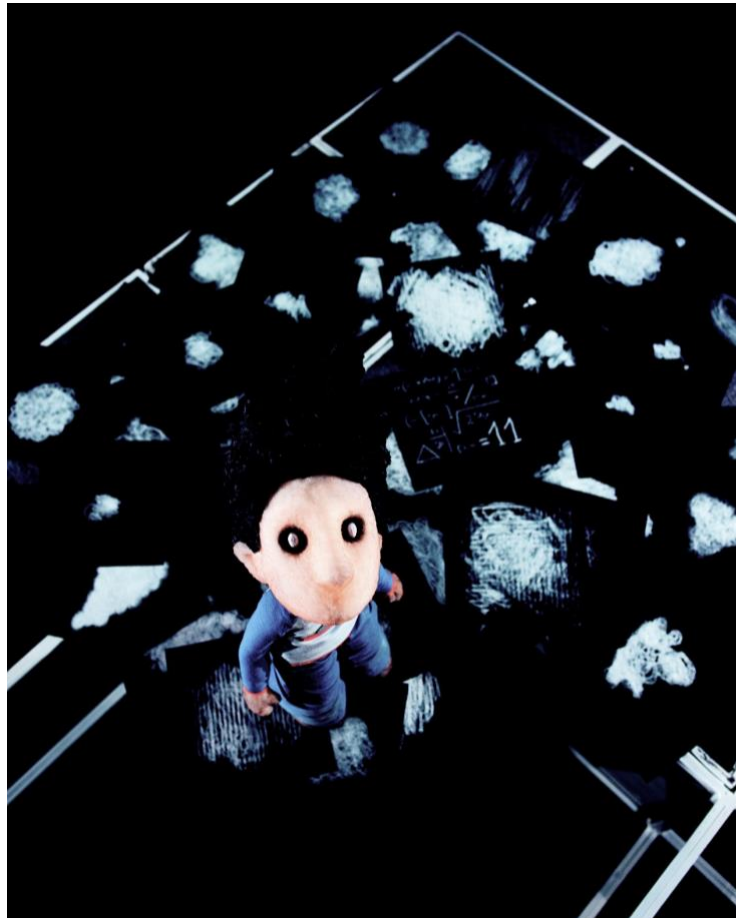
Anne-Gaëlle Frejoz - L'enfant derrière la fenêtre

SYNOPSIS

Hélios est un garçon extra ordinaire qui peut prédire le temps, sait tout des nuages, et leur parle parfois.

Il n'a aucune relation avec les autres enfants, ne supporte pas qu'on le touche, ne sort jamais dehors... Son nuage préféré, c'est le cumulonimbus, celui qui porte l'orage.

Aujourd'hui, Hélios va faire deux rencontres qui vont bouleverser ses habitudes.

NOTE D'INTENTION

Ma première envie, en passant commande de ce texte à Pauline Thimonnier a été de **déplacer la notion de norme et de normalité**, qui n'est qu'une histoire de point de vue !

Du point de vue d'Hélios, le héros de notre histoire, ce sont les autres qui sont anormaux.

S'intéresser à la relation entre un enfant autiste et le monde, c'est aussi **aborder la question du contact, du dialogue**. La encore, la marionnette est un fabuleux outil me permettant de jouer sur les nuances de jeu entre l'acteur et la marionnette.

Le ressenti émotionnel de cet enfant dans son rapport au monde est essentiel. La scénographie constituée par des modules amovibles, inspirée des jeux de construction d'enfants, se structure et se déstructure suivant les états émotionnels de notre héros.

Enfin, il me tenait à cœur que **cette histoire très ordinaire de ce petit garçon hors du commun, soit écrit comme une aventure**, un parcours initiatique en compagnie des nuages et d'un peu d'imprévu !

EXTRAIT DU TEXTE

« Dans la voiture. Silence. Hélios regarde par la fenêtre les nuages qui s'épaississent.

HÉLIOS. Il va y avoir une averse dans 18 minutes.

PAUL. Oh non ! ne me dis pas qu'il va pleuvoir toute la journée. Je travaille à l'extérieur aujourd'hui.

HÉLIOS. Non. Seulement quelques averses et des éclaircies.

PAUL. De beaux arcs-en-ciel en perspective alors...

HÉLIOS. Non. Les nuages seront épais. Les rayons du soleil ne traverseront pas les gouttes d'eau.

PAUL. Dommage. Un arc-en-ciel aurait pu me consoler de toute la pluie que tu m'annonces.

HÉLIOS. Pour qu'il y ait un arc-en-ciel il faut que la lumière du soleil rentre dans les gouttes de pluie et alors, toutes les couleurs de la lumière blanche se séparent. C'est parce que l'indice n de l'eau n'est pas le même pour les différentes couleurs composant la lumière blanche. Par exemple la lumière bleue est préférentiellement réfléchi suivant un angle de $40,5^\circ$ par rapport aux rayons du soleil, tandis que la lumière rouge ...

PAUL : J'adorerais que tu m'expliques tout cela en détail Hélios, mais ce sera une autre fois car nous sommes arrivés.

8H20. JE DÉTACHE MA CEINTURE. JE PRENDS MON SAC À DOS.
J'OUVRE LA PORTIÈRE.

PAUL. Je passe te prendre pour le déjeuner. A tout à l'heure, Hélios.

8H21. JE DIS AU REVOIR À PAPA. JE ME DIRIGE VERS L'ÉCOLE.
8H22. J'ENTRE DANS L'ÉCOLE. LA VOITURE DE PAPA DÉMARRE.
8H23. JE TRAVERSE LE HALL D'ENTRÉE. JE ME RENDS AUX TOILETTES.
8H24. JE ME LAVE LES MAINS.
8H26. JE VAIS DANS LA CLASSE. JE M'ASSOIS À MA PLACE.
JE DIS BONJOUR À SOFIA

SOFIA. Bonjour Hélios. Je dois parler avec la maîtresse ce matin. Je te laisse préparer tes affaires. Je te rejoins dans quelques minutes. *(Pas de réponse. Elle*

sort.)

8H27. J'ENTENDS LES ÉLÈVES DANS LE COULOIR.

JE METS MES MAINS SUR MES OREILLES.

8H29. LES ÉLÈVES ENTRENT DANS LA CLASSE. J'APPUIE FORT SUR MES OREILLES.

8H31. LA MAÎTRESSE ENTRE DANS LA CLASSE. LE SILENCE SE FAIT.

J'ENLÈVE MES MAINS DE MES OREILLES. JE REGARDE PAR LA FENÊTRE.

NOTE DE MISE EN SCENE

Dans cette histoire, nous abordons la notion de la différence et la question du dialogue avec quelqu'un d'extrêmement sensible. Hélios est un enfant situé dans le spectre autistique. Dans ce sens, il lui arrive d'être « hors de lui » de traverser des crises quand on le touche physiquement, quand il y a trop de bruit ou encore quand les choses ne sont pas comme d'habitude. Nous jouons donc beaucoup sur la relation entre le marionnettiste et son double en marionnette. Ainsi, chacun des 3 personnages principaux de l'histoire Hélios, Élixa et Paul ressemble physiquement à leur interprète. Lorsque Hélios est en crise, que son père perd pied ou que Eliza est envahi par l'émotion, l'acteur prend donc le relais du jeu de sa marionnette.

Pour accentuer ces émotions, la scénographie est très importante. Les modules sont donc construits ou déconstruits tout au long de l'histoire pour accentuer les situations de stress ou de bien être d'Hélios.

Pour marquer la difficulté d'Hélios avec l'extérieur tout en rendant compte de sa fascination pour les nuages, un tulle sépare la scène en deux. Il y a donc l'intérieur et l'extérieur, l'espace des nuages et celui d'Hélios, l'espace du rêve et celui du réel.

La musique et l'écriture sonore pour ce projet autour de l'autisme est aussi au cœur du travail. Par exemple, pour traiter les rituels, les habitudes, la musique est pensée comme une suite de ritournelles rassurantes pour Hélios. Lors des plannings du quotidien, la voix d'Hélios est diffusée en bande son avec lequel le comédien peut jouer. Il peut ainsi doubler sa voix en direct en situation de stress ou d'imprévu.

Petit à petit l'espace clos s'ouvre, la lumière, très blanche et froide se réchauffe alors qu'Hélios va être confronté à 2 événements hors du commun, 2 rencontres qui vont bousculer sa vie !

SCENOGRAPHIE ET MARIONNETTES

SCÉNOGRAPHIE.

Elle est constituée par des modules de différentes formes pouvant construire des espaces pour les marionnettes. Ces cubes peuvent s'imbriquer, s'empiler, ou au contraire être déconstruits au gré de l'histoire et des états émotionnels que traverse Hélios. Ainsi en cas de crise, il peut tout mettre à terre (cf. photo ci-dessus)

Cette scénographie est à l'image du monde d'Hélios, c'est une sorte de casse-tête, de téttris. Ces modules carrés posés au sol, en noir et blanc sont donc à contrario des nuages (ronds, légers, flottants)

MARIONNETTES.

Toutes les marionnettes sont en mousse. Les trois personnages principaux sont des personnages entiers et peuvent tenir debout.

Les autres sont souvent parcellaires (juste une tête, un bras, une main) car ils ne font pas totalement partis du monde d'Hélios.

Comme nous nous positionnons du point de vue d'Hélios, toutes les marionnettes ne sont pas dans la même norme esthétique. Son Père et Élisabeth qui sont proches de lui et font partie de son monde sont semblable à lui mais les élèves de sa classe avec qui Hélios n'a aucun rapport sont des personnages très étranges car ils n'ont que des bouches au milieu du visage (parce que pour Hélios, ils ne font que parler)

Les Nuages

Derrière le tulle il y a ces nuages avec qui Hélios a une vraie relation. L'un d'entre-deux, qu'il rencontre dans cette histoire va devenir une sorte de double d'Hélios, se transformant tout au long du spectacle et opérant une révolution à l'image de celle que va traverser Hélios (qui va oser sortir de sa maison et prendre la main d'une petite fille de sa classe).

CV EQUIPE

Yoann Pencolé- Mise en scène et interprétation

Formé au théâtre gestuel et aux rudiments du clown et du Bouffon, il intègre la 7ème promotion de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette en 2005. Il sort diplômé en juin 2008. Il axe sa recherche dans un travail du mouvement basé sur la relation entre le marionnettiste et l'objet manipulé. En 2009, Il rencontre un maître de marionnette à gaine chinoise, Yeung Fai, dont il va devenir le compagnon. Il va ainsi parfaire son savoir faire technique tant dans la manipulation et la construction que dans l'écriture. Il est interprète et/ou assistant à la mise en scène sur les projets de Yeung Fai : *Hand Stories* (2011), *Blue Jeans* (2013), *Frontières* (2014), *Lifelines* (2015). De 2011 à 2014, il assiste Yeung Fai auprès de la 9ème promotion de l'ESNAM. A partir de 2015, il est aussi interprète et constructeur pour d'autres compagnies en France et à l'étranger : Scopitone et Cie, Théâtre pour 2 mains, Dryfsand (Afrique du Sud). Il a mis en scène son premier spectacle en 2016 : *Landru* qui tournera 2 saisons. En septembre 2019, il crée *Minimal Circus* un projet de Cirque en gaine chinoise à l'attention du jeune public. *Le Roi des Nuages* qu'il créera en octobre 2020 à L'Intervalle sera sa troisième création.

Pauline Thimonnier : Auteure.

Dramaturge et adaptatrice, Pauline Thimonnier a étudié la dramaturgie à l'Ecole Nationale Supérieure du Théâtre National de Strasbourg. Elle poursuit actuellement un doctorat en Etudes Théâtrales à l'Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Explorant la dramaturgie sous toutes ses formes, elle collabore avec des compagnies de théâtre, de marionnettes (Plexus Polaire, Les yeux creux, La Compagnie A, Pierre Tual) et assiste une création d'opéra. Le média radiophonique vient s'ajouter à ses chantiers dramaturgiques. Comme auteure, Pauline a déjà écrit le texte du projet Landru, la première mise en scène de Yoann Pencolé. Le Roi des Nuages sera donc son deuxième texte pour la compagnie.

Fanny Bouffort, assistanat à la mise en scène :

Depuis 2002, Fanny Bouffort développe de manière autodidacte une pratique corporelle variée en se formant auprès de **Jo Lacrosse** , de **Gyohei Zaitzu** - danseur Buto, de **Katja Fleig**, ainsi que de **Serge Tranvouez** . Elle se forme à la mise en scène au cours des ateliers de réalisations du Théâtre du Cercle à Rennes. Au cours de son parcours, Fanny Bouffort est interprète pour plusieurs compagnies théâtrales : La bande à Grimaud, Planches contact- Simon Diard, la **Compagnie Felmur** avec qui elle a fait ses premiers pas sur des textes contemporains mis en scène par **Gweltaz Chauviré**, et la **Compagnie Zusvex dirigée par Marie Bout** dont elle est devenue artiste associée. Petit à petit, elle s'intéresse aux formes marionnettiques et au théâtre d'objets. Elle se forme sur le terrain auprès des marionnettistes Pierre Tual et Yoann Pencolé et à l'occasion de formations théâtre d'objets auprès du Théâtre de cuisine, Vélo théâtre et Cie Gare centrale. Elle crée son premier spectacle à l'attention du jeune public *20 à 30 000 jours* en 2015. Projet se situant à la croisée du récit et du théâtre d'objets ou paysages d'objets. Elle travaille aujourd'hui sur une nouvelle création *l'Appel du Dehors*, qui a vu le jour en octobre 2019.

Antonin Lebrun : construction, jeu et manipulation

Originaire de Bretagne, Antonin a d'abord travaillé avec différentes compagnies régionales, et s'est formé au jeu de comédien au Conservatoire National d'Art Dramatique de Brest. Il se consacre parallèlement à un travail d'illustrateur de bandes dessinées. Il synthétisera ces disciplines en intégrant, en 2005, l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) à Charleville-Mézières. C'est là qu'il rencontrera Yoann Pencolé. En mars 2010, Antonin revient à Brest et fonde La Compagnie Les Yeux Creux. Il y crée "La Maison Des Morts" de Philippe Minyana, « Choses » un spectacle psychédélique pour le plus jeune âge, et dernièrement « Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz » de Sylvain Levey. Par ailleurs, il continue de travailler pour d'autre

compagnie comme constructeur, regard extérieur, comédien, peintre, et marionnettiste.

Kristina Dementeva : Jeu et manipulation

Kristina est originaire de Biélorussie. Après des études à l'académie des Arts de Minsk et une école de Chant chorale à St Petersburg, Kristina intègre la 10eme promotion de l'ESNAM dont elle sort diplômée en 2017. Elle a travaillé comme comédienne et marionnettiste avec Berangère Vantuso pour le projet de fin d'étude *Le cercle de Craie Caucasien* et pour la Cie Pupella Noguès pour *Gula Ben* sorti en Novembre 2018. Elle sortira son premier spectacle fin 2020 intitulé *Alik Krivine* avec André Markowicz. Elle travaille aussi sur le projet *Chantier Parades* avec Pierre Dupont qui sera créé en 2021.

Alexandre Musset : Scénographie et création décor

Pendant 15 ans, il sera le régisseur général du Bob Théâtre et fera toutes les créations de la Compagnie. Au fil des années, son inventivité et sa passion pour le métal l'amène à construire des décors de spectacles, notamment pour des équipes de théâtre d'objet (Scopitone et Cie, Hophophop , etc...) et de marionnettes (Yoann Pencolé) Dans le même temps, il rejoint le collectif Zarmine pour de la décoration événementielle et scénographie. de festivals comme Les Transmusicales à Rennes, Les Vieilles Charrues à Carhaix, Mythos, etc... Il travaille toujours comme créateur lumière sur certains projets : *Divina* de Scopitone et Cie, *King* de la Compagnie Niclounivis.

Juan Perez Escala : Construction des marionnettes.

Né en 1979 en Argentine, son enfance est bercée par le théâtre et la marionnette. Avec son père comédien il apprend dès son plus jeune âge à fabriquer les marionnettes et à inventer des histoires. Après le lycée des Beaux-arts en Argentine il débarque en France et intègre vite le milieu artistique breton par la rencontre avec la Cie Tro-Héol avec qui il collaborera pendant 3 ans. Fort d'un savoir-faire familial, il crée sa Cie en 2011 et crée plusieurs projets qu'il met en scène et dans lesquels il est l'interprète principal et le manipulateur : *Elliot et les monstres*, *Le songe du Conteur*, *Kazu* Il travaille avec Antonin Lebrun, marionnettiste de la Cie les yeux creux, mettent en scène des spectacles et fabriquent ensemble des marionnettes. Juan travaille également au sein de plusieurs compagnies brestoises. Il commence une prochaine création qui verra le jour prochainement intitulé *Sueno*.

Anna Le Reun : Costumière et scénographie.

Après une formation de costumière et une expérience dans la haute couture, Anna décide de se tourner vers le modélisme et la création de costume pour le spectacle vivant. Elle travaille pour la Cie du Roi Zizo, Le groupe Vertigo, la compagnie Monstre(s) et la Cie Zusvex. Elle Travaille aussi comme chef costumière pour le Cabaret Moustache.

Pierre Bernert Création Musicale

Musicien de base classique (solfège violon) et guitariste autodidacte, Pierre se forme à la lutherie avant de tout lâcher pour partir sur les routes avec son frère en tant que musicien multi-instrumentiste pour le jeune public pendant une dizaine d'année. Il se forme début 2000 à la MAO et travaille depuis 2008 essentiellement pour le théâtre et la marionnette. En qualité de musicien et de bruiteur, il crée des bandes sons originales pour différents projets théâtraux et joue parfois en direct au plateau (avec la Cie les Yeux Creux, la Nef). Il est, dès 2012, associé à différents projets comme comédien et marionnettiste (avec la Cie Les Yeux Creux et la Cie Zusvex). En 2013, il fonde la Compagnie La Trouée avec Juliette Belliard avec laquelle il crée différents projets (*Les Affreux*, *Les Quatraines*) entre musique et marionnettes. En 2016, il incarne Landru dans le projet du même nom mis en scène par Yoann Pencolé. Il est le musicien Pour le

spectacle *Minimal Circus* et *Le Roi des Nuages* sera donc sa troisième collaboration avec la Compagnie Zusvex.

Hélène Barreau: Regard sur la manipulation.

Après une formation plastique en Arts Appliqués suivie d'une autre en jeu d'acteur, elle intègre la 9ème promotion de l'ENSAM (Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette) où elle n'a de cesse de questionner le rapport de la matière au jeu.

Elle obtient son diplôme à 24 ans en 2014.

Elle collabore depuis avec différentes compagnies, en construction autant qu'en jeu et mène ses propres recherches.

Son travail de construction l'amène actuellement à chercher autour du réalisme et de sa confrontation au réel, ainsi que du côté de l'immédiateté du rapport à la matière, de sa transformation et du geste même de la construction.

INSPIRATIONS

Livres/ BD :

- *Max et les Maximonstres* de Maurice Sendak
- *Alice au Pays des merveilles* de Lewis Carroll
- *La chasse aux Snarks* de Lewis Carroll
- *Le bizarre incident du chien pendant la nuit* de Mark Haddon
- *L'enfant à la fenêtre* de Anne-Gaëlle Frejoz
- *Le petit prince cannibale* de Françoise Lefèvre
- *Laissez entrer les idiots* de Kamran Nazeer
- *Si on me touche je n'existe plus* de Donna Williams
- *La règle d'or du cache cache* de Christophe Honoré
- *Mon ami Ben* de Julia Romp
- *L'enfant cheval* de Rupert Isaacson
- *L'ascension du haut Mal* de David B.

Visuels/ vidéos

- *Photos* de Gilbert Garçin
- Film d'animation *Vincent* de Tim Burton
- Dessins de *Monstres* de John Keene Mortensen
- Film d'animation *Mon petit frère de la lune* de Frédéric Philibert
- Film d'animation *Mary et Max* d'Adam Elliot

COPRODUCTION

L'Intervalle- Noyal sur vilaine/ Le Sablier -CNM-Dives/ Lillico- Rennes/ Le Bouffou théâtre-Hennebont/ Le TMG-Genève/ Méliscènes-Auray/Studio théâtre Stains/ La Compagnie Zusvex

SOUTIEN

DRAC Bretagne/ département de la Seine Saint Denis /Rennes métropole/ Réseau Ancre/ Institut International des Arts de la Marionnette

REMERCIEMENT

Mouffetard-Paris/Au bout du plongeur/CSTC Guillaume Regnier-Rennes.

PRÉACHATS Saison 2020-2021:

Ce spectacle est éligible au dispositif d'aide à la diffusion inter-régionale- Avis de tournées 2020-2021.

Administratrice de production

Justine LE JONCOUR

justinelejoncour.pro@gmail.com

+33-6-68-60-32-02

Chargée de Diffusion

Anne-Laure LAIRÉ

all.et.compagnies@gmail.com

+33-6-65-50-60-92

Site

<http://lapoupeequilibrule.fr>

**LA POUPÉE
QUI BRÛLE**