

www.mecanika.net

PRÉSENTE...

Pour Bien Dormir

Un projet de spectacle Jeune Public de Paulo Duarte et Tjalling Houkema

Pour Bien Dormir

À L'ORIGINE DU PROJET

Paulo Duarte est un plasticien/marionnettiste portugais résidant en France, référent artistique de la compagnie MECANIKA.

Peintre de formation, c'est à l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières qu'il débute un travail scénique. De la création à la manipulation, il conserve une approche plastique. Son travail sur les images et les formes passe par le dessin, la sculpture, la vidéo ou encore le jeu. Il multiplie les techniques pour questionner l'humain et son rapport au monde contemporain. En parallèle du développement de sa compagnie il entretient de nombreuses collaborations artistiques dans le champs de la marionnette, du théâtre ou des arts plastiques.

Tjalling Houkema est un dessinateur hollandais. Il développe depuis de nombreuses années un travail d'illustration riche de collaborations artistiques. Son œuvre se déploie également autour de créations graphiques originales qui passent par l'édition de ses propres livres pour enfant. De son œuvre se dégage un humour parfois grinçant, plein d'intelligence et de finesse. Ses livres sont des œuvres aux formats originaux et aux multiples détails qui ne tarissent jamais le plaisir de la relecture. Ses étranges animaux aux histoires qui se croisent peignent un bestiaire particulier d'où se dégagent une grande humanité.

Ils se sont rencontrés lors de l'adaptation de l'album graphique **La Queue de Monsieur Kat**.

la petite histoire...

Au cours d'une tournée au Pays-Bas, Paulo Duarte découvre dans une librairie l'album **De staart van meneer Kat** (La Queue de Monsieur Kat) de Tjalling Houkema. Touché par l'univers intrigant de cet auteur inconnu, il achète l'album et le met dans ses bagages. Cet album graphique pour enfant, destiné à son fils, fait mûrir chez lui l'envie d'une création. Quelques années après cette trouvaille, il propose au musicien Morgan Dagueneu et au créateur lumière Fabien Bossard de l'adapter dans une forme scénique.

Le premier projet jeune public de la compagnie MECANIKA voit le jour en 2013.

Dans le spectacle **La Queue de Monsieur Kat** chacun joue de son instrument. Les trois créateurs sont aussi trois interprètes au plateau. Fabien Bossard crée des images avec des dispositifs vidéo originaux et manipule les éléments scénographiques. Morgan Dagueneu joue d'instruments fabriqués spécialement pour le spectacle, tout droit sortis de l'univers du livre, tandis que Paulo Duarte anime les personnages de ce récit visuel et musical en jouant de multiples marionnettes à tiges.

Pour la première de ce spectacle, ils ont invité Tjalling Houkema à venir découvrir ce spectacle au TJP - Centre Dramatique National Strasbourg Grand Est. Il a découvert à cette occasion le travail d'adaptation qui s'est fait sans lui et ce fût une belle rencontre humaine... Le spectacle **La Queue de Monsieur Kat** est encore en tournée aujourd'hui, témoin de cette rencontre artistique réussie !

Pour Bien Dormir

VERS UNE NOUVELLE CRÉATION

Depuis leur première rencontre les deux hommes entretiennent une relation artistique continue. Ils échangent souvent sur leurs créations, leurs projets, leurs recherches. De cette collaboration artistique est né l'envie de construire un projet commun. Un jour Tjalling Houkema envoie à Paulo Duarte des croquis, quelques personnages, un univers en devenir et surtout l'envie de travailler au plateau plutôt que pour un livre. De ces croquis, l'envie de se lancer dans une nouvelle création à destination du jeune public à vu le jour. La proposition de départ est de construire ensemble une histoire autour de ces personnages énigmatiques. Cette création se fera directement au plateau en utilisant les suggestions graphiques proposées par Tjalling Houkema que Paulo Duarte viendra travailler dans leur physicalité et leur potentiel à créer un univers scénographique.

Il n'est plus question ici de l'adaptation d'une œuvre graphique comme pour **La Queue de Monsieur Kat** mais bien d'une co-conception entre ces deux créateurs.

Pour Bien Dormir

NOTE D'INTENTION

Ce spectacle propose un univers intense et suggestif, évocateur du monde de la nuit et des ombres. La galerie de ces personnages en noir et blanc intrigue par l'étrangeté particulière qu'ils dégagent. Ils font appel aux peurs infantiles, celle de la nuit, du noir, des rêves. Quand la lumière s'éteint, le soir, dans la chambre des enfants, tout s'anime. Comme dans un rêve, les personnages qui peuplent notre imaginaire prennent vie. L'histoire ici se déploie dans un jeu amusant et poétique pour questionner ces peurs ancestrales. Comment affronter les peurs de la nuit, des ombres, du clair-obscur et de ces personnages ambiguës, tout droit sortis des contes ?

Ce spectacle est pensé comme un récit visuel, une plongée dans la poésie de la rencontre avec ces êtres fantastiques, attachants et cruels, si proches de nos peurs, de nos tentations, de nos désirs.

Ce récit qui sort des ombres sera porté par la création musicale originale de Morgan Daguenet. Il sera présent dès le début des répétitions pour participer à la création de cette machine à jouer. La musique est pensée comme un protagoniste à part entière de cette histoire. Le son est vu comme une entité au même titre que les personnages et l'espace.

La forme finale se veut légère, avec un marionnettiste et un musicien en tournée. L'autonomie technique visée permettra à ce spectacle de s'adapter à une pluralité d'espaces de représentation.

Pour Bien Dormir

L'ÉQUIPE

Conception // Paulo DUARTE, Tjalling HOUKEMA

Interprétation // Paulo DUARTE

Univers sonore et programmation // Morgan DAGUENET

Création Lumière et programmation // Fabien BOSSARD

Regard extérieur, doublure marionnettiste // Igor GANDRA

NOTES TECHNIQUES

Techniques envisagées // ombres, portées, gonflables, pop-up, projection

Forme indépendante techniquement pour la tournée.

1 interprète et 1 musicien en tournée

Pour Bien Dormir

calendrier de création

Résidences de création:

2019 :

- Usinotopie / Villemur-sur-Tarn (juillet)

2020 :

- Théâtre d'O / Montpellier (mars)
- Résidence MIMA / Mirepoix (avril)
- Espace Périphérique / Paris (avril)
- Bouillon Cube / Causse-de-la-Selle (mai)
- Jardin Parallèle / Reims (juin)
- Périscope / Nîmes (juillet)
- Au bout du plongeur / Thorigné-Fouillard - Rennes (août)
- Marionnettissimo / Tournefeuille - Toulouse (septembre)

Avant-première

Octobre 2020 // FIMP - Festival Internacional de Marionetas do Porto (PT)

Première

Novembre 2020 // Marionnettissimo (Tournefeuille/Toulouse)

Pour Bien Dormir

partenaires

Une production de MECANIKA

Résidence association Région Occitanie
Collectif en jeux
DRAC (en cours)

Partenaires:

MIMA // Mirepoix

MARIONNETTISSIMO // Tournefeuille

THÉÂTRE DU PÉRISCOPE // Nîmes

LE BOUILLON CUBE // Causse de la Selle

USINOTOPIE // Villemur-Sur-Tarn

THÉÂTRE D'O // Montpellier

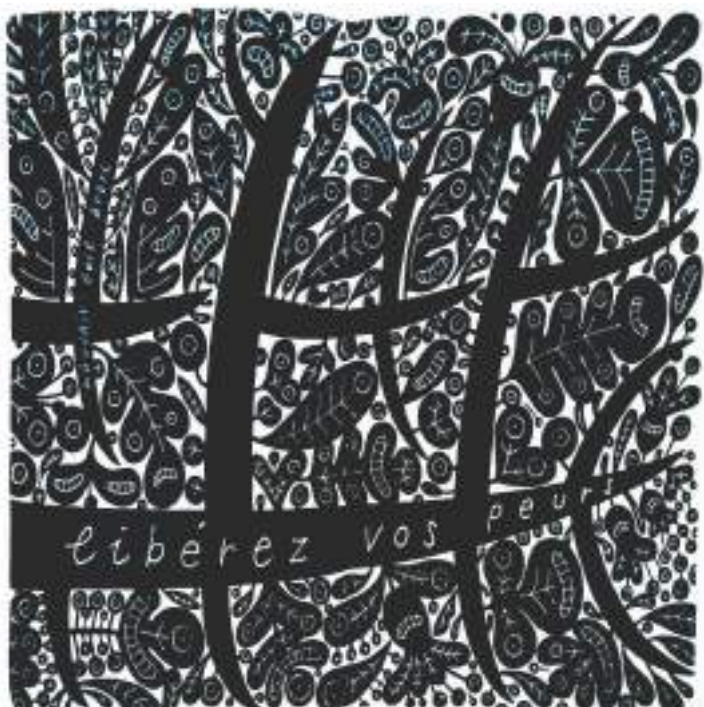
ESPACE PÉRIPHÉRIQUE // Paris

AU BOUT DU PLONGEOIR // Thorigné-Fouillard, Rennes

JARDIN PARALLÈLE // Reims

TEATRO DE FERRO // Porto (PT)

FIMP // Porto (PT)

MECANIKA POUR UN THÉÂTRE D'IMAGE

«J'appelle image, d'abord les ombres, ensuite les reflets qu'on voit dans les eaux, ou à la surface des corps opaques, polis et brillants et toutes les représentations de ce genre.»

Platon

MECANIKA a pour objectif le développement et l'exploration des arts plastiques et des formes scéniques telle que la marionnette contemporaine. La compagnie développe une recherche sur l'interaction des champs artistiques contemporains, pour produire une forme qu'elle nomme théâtre d'image.

MECANIKA pose un regard sur la réalité actuelle et sur la manière dont nous en sommes les référents. Les différentes réalisations de Paulo Duarte au long de son parcours, que ce soit dans le milieu des arts visuels ou du spectacle vivant, posent un regard singulier et métaphorique sur notre réalité contemporaine.

Ses propositions cherchent continuellement l'endroit où l'image traduit le sens. Celle du premier élan, qui constitue le moteur d'un projet, jusqu'à l'image qui en constituera la représentation visuelle/plastique. Celle-ci peut être naturelle ou artificielle, visuelle ou non, tangible ou conceptuelle; elle peut entretenir un rapport de ressemblance directe avec son modèle ou au contraire y être liée par un rapport plus symbolique. L'image est conçue comme un langage spécifique. Les traductions, ou plutôt, les interprétations constantes par des images, créent une vérité complexe, nouée de paradoxes. Quand bien même celles-ci paraissent sans ambiguïté. L'image ouvre l'espace, complexifie le réel.

« Jamais, semble-t-il, l'image – et l'archive qu'elle forme, dès lors qu'elle se multiplie un tant soit peu et que l'on désire recueillir, comprendre cette multiplicité -, jamais l'image ne s'est imposée avec tant de force dans notre univers esthétique, technique, quotidien, politique, historique. Jamais elle n'a montré autant de vérités si crues ; jamais, pourtant, elle ne nous a autant menti en sollicitant notre crédulité ; jamais elle n'a autant proliféré, et jamais elle n'a autant subi de censures et de destructions. »

Georges Didi-Huberman

Dans la multiplicité des possibles, l'image est traitée comme un langage ouvert, multidirectionnel.

Dans son approche de la marionnette contemporaine, la relation entre le corps manipulé et le corps manipulateur part d'un constat de disparition et d'apparition continue, d'aller et de retour entre la présence et l'absence, entre une place de premier spectateur pour le manipulateur, et celle d'être tour à tour « agi » par l'autre et « agissant » sur l'autre, entre l'image « réel » et « irréel », matière et spectre. L'architecture dramaturgique particulière qui sort de ces croisements est liée par les thèmes choisis - relativité des sens, virtualité du réel - et aussi par les divers médiums/genres d'image.

Fondée en 2012 MECANIKA prend en charge la production déléguée des spectacles mis en scène par Paulo Duarte. La compagnie a assurée ainsi 6 créations dont *La Queue de Monsieur Kat*, *NOVO – La Nuit* ou encore *ANDERE/L'Autre* (première en décembre 2019), sa dernière création. La compagnie développe aussi tout un éventail d'actions en direction des publics : workshops, stages, expositions ou autres actions socioculturelles.

BIOGRAPHIES

Paulo Duarte

est diplômé des Beaux-Arts de Porto (Portugal) en peinture en 1994. Son intérêt pour le spectacle vivant l'amène à suivre en France des études à l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (mention spéciale du jury pour la conception et réalisation plastique) de 1996 à 1999.

À la sortie, il fonde avec David Girondin Moab la compagnie PSEUDONYMO qu'il codirige jusqu'en 2006. Depuis, il développe un travail tourné vers le théâtre, la marionnette et les formes plastiques. De 2007 à 2011, il intègre Là OÙ – marionnette contemporaine installé à Rennes, dont il assure la co-direction artistique aux côtés de Renaud Herblin et Julika Mayer.

Il a collaboré artistiquement avec, entre autres, Roman Paska, Joan Baixas, Zaven Paré, Baro d'Evel, le collectif CRWTH/François Sarhan, le Théâtre de l'Entresort, Enver's/Benoit Gasnier, Jarg Pataki ou encore Xavier Marchand.

Il a dirigé plusieurs ateliers de formation, notamment à l'Institut del Teatro (Barcelone, Espagne), à l'AMK (Turku, Finland), à l'Université Paul Valéry - Montpellier 3, à l'ESNAM - École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnettes de Charleville-Mézières, au TNT-Théâtre National de Toulouse.

Son travail personnel se trouve au croisement de différents langages et expressions : mise en scène, scénographie, peinture, sculpture, performance, vidéo, installation et marionnette au sens large.

Les spectacles de Paulo Duarte:

2002. **A Hora do Diabo / L'Heure du Diable** d'après la nouvelle éponyme de Fernando Pessoa.
credit photo Christophe Loiseau

2003. **Deep News** Compagnie Pseudonymo / petite forme créée à l'occasion du IV Great Small Works Toy Theater Festival/New York, EU
En tournée jusqu'à 2007, EU, FR, PT, ES, BE, DL, IT, ...
re-création en 2013, à l'occasion du festival Orbis Pictus à Reims, sous le titre **Deep News #2**, production MECANIKA désormais en diffusion.
credit photo Paulo Duarte

2004. **Subbruli**, spectacle de théâtre visuel et de marionnettes de Paulo Duarte, Uta Gebert et Don Verboven. Coproduction De Ingebeelden/ Bruxelles, BE, Vlaamse Gemeenschap, BE, Driemast Festival/Anvers, BE, Nieuwpoorttheater/Gand, BE, CultuCentrum/Berchem, BE, Compagnie Pseudonymo, Institut del Teatre de Barcelona, ES.

2006. **Écumes** - co-conception avec Nuria Legarda - Première en novembre 2006 Festival NEO Coproduction PSEUDONYMO, N-Naranja (Barcelone, Espagne), O Espaço do Tempo (Montemor-O-Novo, Portugal), FIMFA – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (Lisbonne, Portugal), Generalitat de Catalunya (Espagne), Festival NEO (Barcelone, Espagne), ORCCA (France).
credit photo Paulo Duarte

2008. **Petites âmes** - Première à Bonlieu Coproduction LÂ OÙ et Bonlieu – Scène Nationale d'Annecy / Production déléguée MECANIKA
credit photo Renaud Herbin

2011. **Plug** - Première en novembre 2011 au TNB Théâtre National de Bretagne
Production déléguée MECANIKA / TNB – Théâtre National de Bretagne, Festival Mettre en Scène/Rennes / MA Scène Nationale de Montbéliard – [ars]numerica, FR / Le Manège/Mons / CECN2 Centre Ecritures Contemporaines Numériques, FR et BE / L'Aire Libre, scène conventionnée pour le théâtre/Saint Jacques de la Lande, FR / DICRéAM – Dispositif pour la Création Artistique Multimédia / CNC, FR/ Soutiens : DRAC Bretagne / Conseil Régional de Bretagne / Conseil Général d'Ile et Vilaine / Ville de Rennes / FIMFA, Festival International de Marionetas e Formas Animadas/ Lisbonne, PT / Teatro de Ferro/Porto, PT

2013. **La Queue de Monsieur Kat**, d'après le livre graphique de Tjalling Houkema, spectacle jeune public / PRODUCTION: MECANIKA avec le soutien de Au Bout du Plongeur (Thorigné-Fouillard) et de TJP - Centre Dramatique National de Strasbourg Grand Est
credit photo Veronica Gomez

2016/17. **projet NOVO** PRESENTÉE SOUS 3 FORMES: INSTALLATION, SCENIQUE **Novo la Nuit** & WORKSHOP // PRODUCTION MECANIKA / Coproduction et accueil en résidence La Vignette / scène conventionnée Université Paul-Valéry Montpellier 3, TJP - Centre Dramatique National de Strasbourg, Salle Guy Ropartz - Ville de Rennes, ARS Numerica - MA scène Nationale de Montbéliard et Agglomération, Espace Périphérique - La Villette à Paris, La Fabrique Chantenay - Ville de Nantes, Au Bout du Plongeur - plateforme artistique de rencontres et création Thorigné-Fouillard Avec le soutien DRAC Occitanie, Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée
credit photo Nicolas Lelièvre

Tjalling Houkema

né en 1964, vit et travaille à Amsterdam. Il a étudié les arts appliqués et l'illustration à l'Académie Gerrit Rietveld. Depuis 1994, il est l'illustrateur de nombreux magazines et organes de presses, il a notamment réalisé des animés politiques pour le journal hebdomadaire Vrij Nederland. Il a par ailleurs réalisé des oeuvres pour des lms ou des émissions de télévision pour enfant. Son premier album graphique, *De staart van meneer Kat*, a été auréolé d'une récompense et d'une mention spéciale du jury. Son dernier ouvrage, *Vlooiën*, a été publié en 2017.

Morgan Daguene

Depuis plusieurs années, il intègre la création de logiciels à sa pratique de musicien électronique. Cherchant sans cesse de nouveaux processus compositionnels, il développe avec Max/msp un certain nombre d'outils de création sonore auxquels il laisse une part potentielle d'indéterminisme impliquant l'ordinateur au geste d'improvisation. Depuis quelques années il collabore avec des artistes qui souhaitent introduire dans leur travail des processus programmés ou tout simplement des phénomènes aléatoires.

En 2008, sollicité par le groupe New-Yorkais Beastie Boys il construit pour eux un logiciel musical permettant à leur public de remixer dans une esthétique «8 bits» un de leurs anciens morceaux.

En 2009 il développe pour la compagnie de théâtre visuel de Florian Feisel un programme-instrument des- tiné à se substituer à une bande-son traditionnelle.

En 2010 il travaille avec les artistes multimédia Laure Miléna et Raphael Elig sur leur installation-spectacle Memory.

Collaborateur privilégié de Là OÙ – marionnette contemporaine, Morgan Daguene est le compositeur des univers sonores des pièces Mitoyen (2006) et Lopin (2008) de Renaud Herbin, Des nouvelles des vieilles (2007) et Ritournelle (2010) de Julika Mayer, compositeur de l'univers sonore et concepteur de l'interface vidéo dans Petites âmes (2008) ainsi que de PLUG (2011) de Paulo Duarte. Il participe également à la réalisation de l'installation En plis (galerie du Triangle, scène conventionnée danse à Rennes, 2010) avec Nicolas Lelièvre et Paulo Duarte. Et participe à la co-conception de La Queue de Monsieur Kat (2013), NOVO-installation et NOVO - La Nuit (2017) de Paulo Duarte.

Igor Gandra

a fréquenté l'école professionnelle Balletatro, 1990/93, (cours de danse professionnelle et théâtre) . Entre 1993 et 1999, il fait partie de l'équipe permanente de la compagnie Teatro de Marionetas do Porto sous la direction de João Paulo Seara Cardoso.

De sa formation il met en évidence le stage à l'Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières sous la direction de Philippe Genty.

En 1996, avec le Teatro Fluor, il met en scène la pièce Voyage à Khonostrov *.

En 1999, il fonde le Teatro de Ferro, duquel il est le directeur artistique et metteur en scène résident. Dans cette structure a dirigé et codirigé avec Carla Veloso environ 20 spectacles.

Il a des textes publiés dans plusieurs éditions.

Parallèlement Igor Gandra a développé l'activité d'enseignement et de formateur dans diverses institutions: l'Université d'Évora - Master en Théâtre - Art de l'Acteur et comédien / marionnettiste, Institut des sciences de l'éducation et Balleateatro école professionnelle, entre autres.

Il a succédé à Isabel Alves Costa comme directeur artistique depuis 2009 du Festival International de la Marionnette à Porto (FIMP).

[Prix]* Décerné par les Clube Português de Artes e Ideias modalité théâtre de la Décennie en 1997.

Prix Ribeiro da Fonte - Théâtre 2004 décerné par le Ministère de la Culture / Arts Institute.

Médaille du Mérite Culturel et Scientifique de la municipalité de Vila Nova de Gaia - 2005.

Prix Aquilino Ribeiro 2005 dans la catégorie révélation Journal do Centro, Viseu.

Fabien Bossard

après un C.A.P. Projectionniste et une licence d'arts du spectacle cinéma en 2003, il choisit l'éclairage pour le spectacle vivant où il évolue de façon principalement autodidacte.

En 2008 il effectue la formation intitulée « projecteurs asservis, consoles automatisées » au CFPTS dans le but de saisir une alternative complémentaire aux sources théâtres dites traditionnelles.

De 2003 à 2007, il accumule les expériences comme électro-technicien sur divers festivals rennais (Transmusicales, électronique, les Tombées de la Nuit, Mettre en scène, etc...), puis comme régisseur d'accueil lumière au Centre Chorégraphique de Rennes.

Depuis 2007, il effectue différentes reprises de régie: notamment pour les pièces de Cie Catherine Diverrès et d'Etienne Saglio.

Parallèlement, il crée la lumière de plusieurs spectacles notamment:

Ritournelle de Julika Mayer en 2010, Pygmalion de Renaud Herbin en 2011, Petites âmes en 2008 et de PLUG en 2011 de Paulo Duarte, co-concepteur en 2013 de La Queue de Monsieur Kat, de MECANIKA, entre autres.

CONTACTS

SITE: www.mecanika.net

Adresse : 16, Rue de Braine 34000 Montpellier (FR)

