

Singe Diesel présente

MÉTAPHORES

DE JUAN PEREZ ESCALA

(TITRE PROVISOIRE)

Création septembre 2023
Tout public à partir de 5 ans

Production : Cie Singe Diesel

Coproduction : Très Tôt Théâtre - QUIMPER (29)

Le Théâtre à la Coque - CNMa - HENNEBONT (56)

Espace Jéliote -CNMa - OLORON STE MARIE (64)

Service culturel - GOUESNOU (29)

Le Centre Culturel l'Intervalle -NOYAL SUR VILAINE (35)

Le Grain de Sel -SENE (56)

Avec le soutien de la Maison du Théâtre - BREST (29)

L'Equipe de création

Conception, écriture, jeu, manipulation
Juan Perez Escala

Création musicale
Vincent Roudaut

Accompagnement à la dramaturgie
Serge Boulier

Construction des marionnettes
Juan Perez Escala et Eglantine Quellier

Création du décor
Vincent Bourcier

Création Lumières
Guillaume De Smeytere

Regards extérieurs
en cours de distribution

Les dessins utilisés dans ce dossier sont réalisés par Juan Perez Escala.
Dessiner est pour lui une façon de penser son spectacle.

Note d'intention

"Un jour, en fin de représentation de Kazu, j'étais en bord de scène à discuter avec des enfants du spectacle que nous venions de partager, quand l'un d'eux m'a demandé : "Mais c'est quoi une métaphore ?".

Ce jour-là, je lui ai mimé avec les doigts ce qu'était une métaphore : transmettre un message, c'est aller d'un côté à l'autre directement. Une métaphore, c'est aller d'un côté à l'autre, mais en prenant un chemin plus long, plus compliqué, mais plus beau ! De là est venue l'idée de créer un petit personnage et un spectacle qui illustrerait ce qu'est une métaphore.

Souvent, dans les livres pour enfants, les histoires se cachent dans le mystère de la forêt comme le loup derrière un arbre.

La forêt et le mystère sont en nous depuis toujours.

Dans le spectacle, la forêt sera représentée par les vestiges d'une fête foraine abandonnée. Comme des fantômes, les petites métaphores apparaîtront.

Le petit bonhomme qu'on suit n'arrivera pourtant pas à les voir, car il passe trop rapidement. Mais s'il ralentit un peu, comme par magie, les poèmes et les histoires prendront vie derrière ce monde endormi.

En apprenant à marcher derrière les escargots, le petit bonhomme va pouvoir rajeunir et comprendre avec des yeux tout neuf la forêt et ses mystères. "

Juan Perez Escala

Une écriture poétique et souriante

"Ce que je suis en train de lire sur le moment inspire beaucoup la création de mes spectacles : pour KAZU, c'était la microfiction et la littérature d'Amérique du Sud... Pour Sueño, la littérature d'Amérique du Nord et la poésie new-yorkaise. Pour écrire le texte de « Métaphores », je me reconnecte à l'enfance.

Je relis les textes qui ont bercé la mienne, ceux de la poétesse argentine Maria Elena Walsh, qui combine l'ironie, le lyrisme et l'absurde... La tortue Manuelita, Dailan Kifki l'éléphant volant. Ces personnages continuent de peupler mes rêves.

Je partage aussi des lectures avec ma fille âgée de 3 ans . J'y retrouve le très grand plaisir de lire des histoires, des contes pour enfants. Je me reconnecte avec la volupté de ces lectures. On décortique ensemble les maximonstres de Maurice Sendak, on partage "le marchand de bonheur" de Davidé Cali. Je reste aussi marqué par la poésie d'Emily Dickinson. C'est cette contemplation souriante que je souhaite partager avec le jeune public de "Métaphores"."

Juan Perez Escala

"Entre deux vers
D'un long poème
D'un poème fort ennuyeux
La cédille aux yeux de verveine
qui nattait ses jolis cheveux
rencontra l'accent circonflexe..."
Jean-Pierre Rosnay

"Pour faire une prairie il faut un trèfle et une seule abeille,
Un seul trèfle, et une abeille,
Et la rêverie.
La rêverie seule fera l'affaire,
Si on manque d'abeilles."
Emily Dickinson

"Max, roi des Maximonstres, resta seul.
Une envie lui vint d'être aimé,
d'être aimé terriblement.
De loin, très loin, du bout du monde,
lui venaient des odeurs de bonnes choses à manger.
Max renonça à être roi des Maximonstres."
Maurice Sendak

"Est-ce que les personnes qu'on aime
doivent forcément nous ressembler ?
Cette question traversa l'esprit de Boris à la
vitesse d'un petit poisson."
Davidé Cali

Un univers visuel contemplatif

*"L'histoire n'est jamais le commencement de mes spectacles.
Pour "Métaphores", c'est encore plus vrai.
Le dessin guide le reste. J'esquisse, je chiffonne, je recommence...
Comme un danseur, je répète seul dans mon atelier,
avant de partager mon geste.
Les dessins naissent et se confirment sur papier,
ils donnent vie aux personnages, qui portent eux-mêmes leurs histoires,
et c'est ainsi que naît le récit du spectacle,
comme un aboutissement des étapes précédentes."
Juan Perez Escala*

Dans Métaphores, Juan Perez Escala souhaite inviter le spectateur à prendre son temps. Dans ce décor, où tout semble s'être arrêté, le spectacle impose par lui-même un autre rythme, celui de la contemplation, celui du détour poétique... On y croise des personnages lents, un récit qui digresse et nous surprend.

La force des univers visuels de Juan Perez Escala happe le jeune spectateur, nous y rencontrons des personnages étonnants, la fascination joue de son pouvoir.

Le spectateur sera invité à pénétrer dans une bulle en dehors du temps, en dehors de la réalité... Nous souhaitons développer une forme qui permet une autonomie de la cage de scène, intégrant les spectateurs. Sûrement en jauge réduite, le spectacle pourra être joué dans des conditions assez variées selon les lieux d'accueil (sur plateau, en chapiteau, en salle..).

Les marionnettes

"Depuis toujours, je suis admiratif des marionnettes de Franck Soehnle et de Ilka Schönbein. L'univers de ces deux grands artistes allie l'âme et le geste plutôt que l'objet et la technique.

Pour "Métaphores", je questionne ma pratique, j'expérimente d'autres méthodes de construction, de peinture, de mécanismes, avec toujours comme finalité de rendre mes marionnettes plus vivantes, plus expressives.

Je ne cherche pas à ce que le spectateur s'enthousiasme de ma technique ou de mes "astuces de constructeurs", je veux qu'il s'émerveille devant mes personnages marionnettiques qui prennent vie et s'animent au plateau"

Juan Perez Escala

Les marionnettes de Juan Perez Escala ont toujours une force émotionnelle importante : que ce soit les personnages ordinaires de Kazu ou les "cabossés de la vie" dans Sueño, ils portent sur scène avec une grande humanité les sentiments complexes véhiculés par le récit du créateur argentin.

L'âme de ces marionnettes passe bien entendu par leur manipulation, par le flux vital transmis du marionnettiste à l'objet inanimé. Mais dans l'univers marionnettique de Juan Perez Escala, deux points singularisent fortement leur charge émotionnelle : leurs yeux et leurs peaux.

Dans "Métaphores", Juan Perez Escala a inventé un nouveau mécanisme pour animer les regards et le visage de ses personnages. A partir d'imprimantes 3D, il renouvelle son procédé de fabrication pour en faciliter l'animation.

La peinture et la texture de la peau de ses marionnettes sont aussi une caractéristique importante de son travail. Dans "Sueño", la peau vieillissante et marquée des personnages laissent percevoir la dureté de la vie. Ici, dans "Métaphores", Juan Perez Escala met en oeuvre une nouvelle méthode de peinture à base de poudre de tissus et d'aquarelle, qui apportera aux marionnettes un aspect doux et poudré, comme dans les livres pour enfants.

un univers musical fécond : bruitages, cordes et électronique

Ce sont de nombreuses collaborations qui relient Juan Perez Escala et le multi-instrumentiste Vincent Roudaut. A chaque nouvelle création, le binôme s'interroge sur l'univers musical du spectacle en cours.

Pour *Métaphores*, ils souhaitent une musique "à tiroirs", c'est à dire une musique qui laisse découvrir sa profondeur au fur et à mesure du spectacle, une musique qu'on pourrait penser dans un premier temps enfantine, douce, rassurante, mais quand on écoute mieux, on y entend des sons étranges, mystérieux, parfois inquiétants. Elle donne à entendre ce qui est invisible sur le plateau (le bruit des automates, le vent dans la forêt...).

Pour cela, Vincent Roudaut mêlera plusieurs instruments, qui créeront un paysage sonore pointu : par leur texture musicale propice au fantastique et au surréalisme, la harpe électrique et la musique électronique feront écho aux cordes rassurantes du Ukulélé.

Le récit poétique de *"Métaphores"* fait appel à l'imaginaire du spectateur, la musique y prend toute sa place : suggéré plutôt que dire, faire sentir plutôt que décrire, entendre plutôt que montrer.

L'équipe artistique au plateau

**Juan PEREZ ESCALA, Comédien, marionnettiste,
Directeur artistique de la Compagnie Singe Diesel**

Fils d'un comédien de la Comedia d'Argentine, Juan est immergé dans le théâtre dès son plus jeune âge. Mais il se tourne vers les Beaux Arts et multiplie les expériences en tant que sculpteur et dessinateur.

Autodidacte, il acquiert un savoir-faire de fabrication de marionnettes et de dramaturgie par l'image. Arrivé en France à 20 ans, il collabore à des séries d'animation et de marionnettes sur Canal + et sur France 2.

En s'installant en Bretagne, il entame des collaborations avec des compagnies de marionnettes (Tro Heol, Les yeux creux, Pseudonymo, A petit pas...) en tant que constructeur. Puis l'envie d'écrire ses propres histoires et d'approfondir son univers graphique l'amène à créer sa compagnie Singe Diesel en 2011.

Juan s'affirme dans un théâtre contemporain et populaire, qui place la poésie au centre de ses recherches.

Vincent ROUDAUT, musicien

Guitariste au sein du groupe Amzerzo (groupe rock français), il a ensuite accompagné le groupe Matmatah en musicien additionnel sur la tournée de 2007. Il a ensuite formé le groupe Im Takt (rock électro). Après 3 disques et des concerts sur toute la France (Olympia, festival des Vieilles Charrues...) et au Japon, le groupe se sépare.

Vincent compose et joue dans Thomas Howard Memorial (rock atmosphérique) depuis 2010. Vincent a également composé et joué dans différents groupes comme Albatrôs, The Craftmen Club ou Cru.

Vincent est également diplômé de l'ESRA (école supérieure de réalisation artistique) en filiale ISTS (technique du son) depuis 2005. A ce titre il a travaillé comme ingénieur du son dans différents studios de Bretagne et enregistré et réalisé une dizaine de disques (Im takt, Svinkels, Godronbord, Keith Project, Albatrôs, Thomas Howard Memorial..).

Il accompagne Juan Perez Escala sur scène dans le spectacle KAZU depuis 2018 et dans SUENO depuis 2020.

Les collaborations artistiques

Serge BOULIER, Accompagnement à la dramturgie

Depuis 1986 et la création de sa compagnie BOUFFOU Théâtre, Serge Boulier 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.

Après la première collaboration avec Serge Boulier pour le spectacle "Sueño", nous avons eu une grande envie de renouveler l'aventure avec lui.

Il a apporté beaucoup à l'équipe pour le travail au plateau. Une complicité s'est créée au fur et à mesure des résidences de travail. Serge a su être à l'écoute de mon univers. Tout en le respectant, il m'a apporté des conseils très précieux.

Nous sommes convaincus que Serge Boulier peut encore aider l'équipe à aller plus loin sur ce nouveau projet, bien différent de "Sueño" car cette fois-ci en adresse à un jeune public. Son expérience en tant que metteur en scène et marionnettiste, est précieuse dans ce nouveau registre, nous saurons à nouveau poursuivre notre propre voix tout en étant à l'écoute de son regard.

D'autres rencontres et regards extérieurs auront lieu lors de la création de "Métaphores", celles-ci ne sont pas planifiées et s'imposeront d'elles-mêmes comme des évidences à partager...

J

L'accompagnement administratif de la création

Anne Laure Lairé – Responsable de la diffusion de la cie et du spectacle en création

Anne-Laure Lairé est une chargée de diffusion expérimentée. Dans le cadre de ces 12 dernières années à exercer au sein du BOUFFOU Théâtre à la coque, elle a acquis un solide réseau national et international dans le domaine de la marionnette et du jeune public principalement.

C'est dans ce cadre qu'elle a débuté sa mission auprès de la compagnie Singe Diesel. C'est sous le statut d'indépendante, qu'elle s'occupe actuellement de la diffusion de la Cie Singe Diesel et de la Cie La Poupée qui brûle. Elle a en charge la recherche de partenaires de production et de diffusion pour la prochaine création « Métaphores » et la diffusion des spectacles « Kazu » et "Sueño". Son objectif est de permettre à la compagnie Singe Diesel de poursuivre son inscription dans un solide réseau national et international.

Bénédicte Abélard / COOPERATIVE 109 – Responsable de l'administration de la cie et de la production du spectacle en création

Depuis janvier 2020, la Cie Singe Diesel est membre de la Coopérative 109, bureau de production basé à Brest. A ce titre, Bénédicte Abélard accompagne l'administration de l'activité artistique de Juan Perez Escala. C'est elle qui assure la production administrative de Métaphores, comme elle l'a déjà fait pour Sueño, pour permettre à la Compagnie de développer son projet dans des conditions économiques sereines et professionnelles.

les coproducteurs

Production : Cie Singe Diesel

Coproduction :

Très Tôt Théâtre - QUIMPER (29)

Le Théâtre à la Coque - CNMa - HENNEBONT (56)

Espace Jéliote -CNM - OLORON STE MARIE (64)

Service culturel - GOUESNOU (29)

Le Centre Culturel l'Intervalle -NOYAL SUR VILAINE (35)

Le Grain de Sel -SENE (56)

Avec le soutien de :

la Maison du Théâtre - BREST (29)

calendrier de création

Du 5 au 9 septembre 2022 - Théâtre A la Coque - CNMa de Hennebont

Du 9 au 19 janvier 2023 - Très Tôt Théâtre - Quimper

Du 28 février au 10 mars 2023 - Espace Jéliote - CNMa de Oloron Ste Marie

Du 3 au 7 avril 2023 - Le Grain de sel - Séné

Du 17 au 21 avril - TAC - CNMa de Hennebont

Du 9 au 12 mai 2023 - TTT - Quimper

Du 12 au 16 juin 2023 - TAC - CNMa de Hennebont

Du 28 aout au 1er septembre 2023 - Service Culturel - Gouesnou

Du 4 au 9 septembre 2023 - Service Culturel - Noyal/Vilaine

Du 11 au 16 septembre 2023 - La maison du Théâtre - Brest

calendrier de diffusion 23-24

(en cours d'élaboration)

Septembre 2023 - Charleville Mézières (08) Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

Octobre 2023 - ECHIROLLES (38) La Rampe -

Novembre 2023 - HENNEBONT -56) - Théâtre à la coque CNMa

Décembre 2023 - QUIMPER (29) Très Tôt Théâtre - Festival Théâtre A Tout Age

Dates à fixer entre septembre 2023 et juin 2024 :

GOUESNOU (29) - Service Culturel

NOYAL SUR VILAINE (35) - L'Intervalle

OLORON STE MARIE (64) - Espace Jéliote - CNMa

SENE (56) - Grain de sel

Autres dates en cours de négociation

CONTACTS

Compagnie SINGE DIESEL
18 rue St Valentin 29820 Guilers
singediesel@gmail.com
02 98 43 02 06
www.singediesel.org

- - - -

Contact Coproduction / Pré-achats :
Anne-Laure Lairé - all.et.compagnies@gmail.com - 06 65 50 60 92

- - - -

Contact Administration de production :
Bénédicte Abélard - singediesel@gmail.com

La Cie Singe Diesel est artiste-membre de la Coopérative 109
et est soutenue par la Ville de Guilers