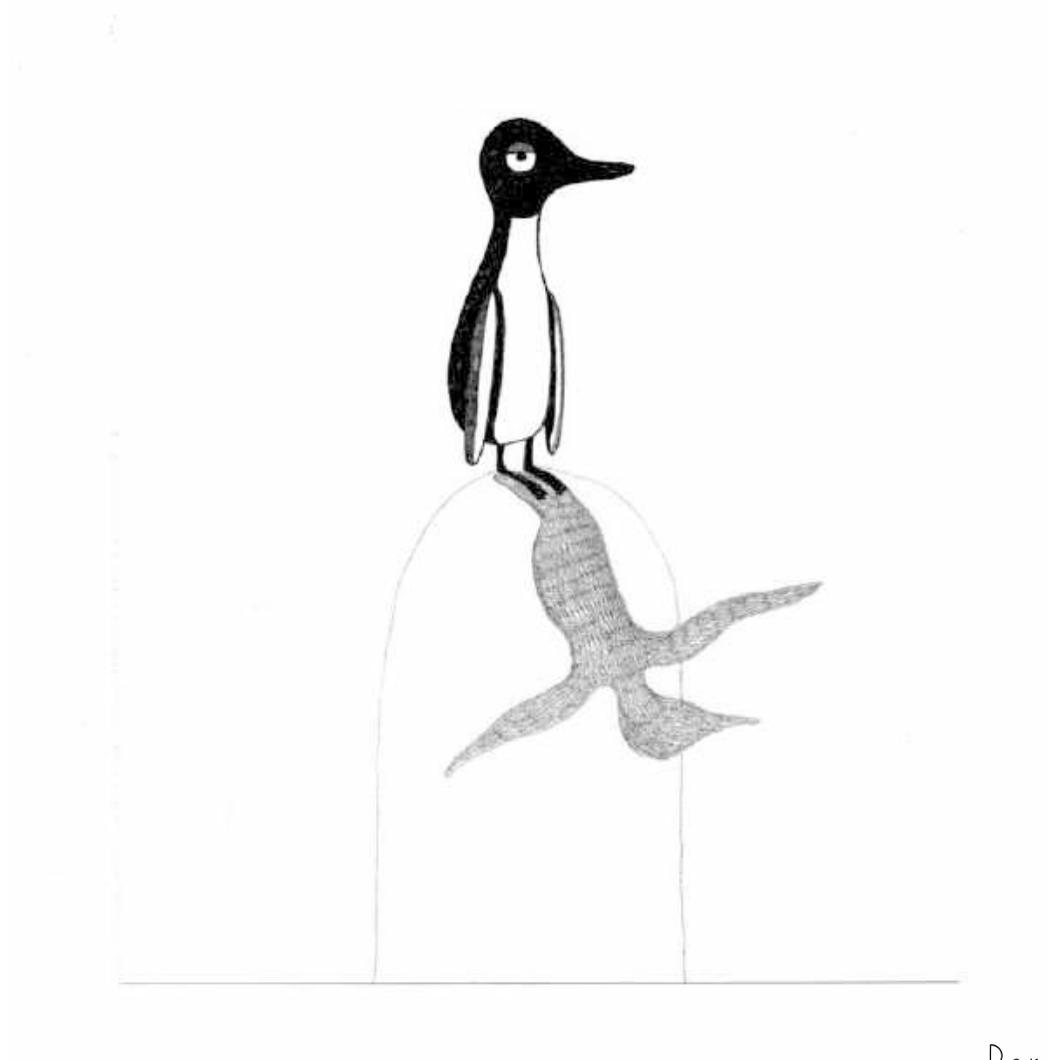

Le Complexe du Pingouin

Par la compagnie LE MOUTON CARRÉ

Le Mouton Carré présente :

Le Complexe du Pingouin

Création jeune public à partir de 3 ans

Premières : Octobre 2021 - Le Carroi - La Flèche

Mise en scène, Scénographie & Création Marionnettes

Création Musicale & Univers sonore

Illustrations & Univers visuel

Création Lumière & Création Vidéo

Bénédicte Gougeon

David Charrier

Csil

Emmanuel Larue

Avec:

Jeu & Manipulation

Jeu & Voix live

Caroline Cybula / Bénédicte Gougeon (en Alternance)

Clara Bodet

*Programmateurs de Bretagne et de Normandie : Ce spectacle est automatiquement éligible au dispositif interrégional **Avis de tournées !***

Aide 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'intérêt national Art et Création au titre des nouvelles écritures du corps et de la parole 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 Jeune Public, St Bathélémy d'Anjou - Espace René Proby, St Martin d'Hère - Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée d'intérêt national Art et Création pour la marionnette et autres formes associée 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.

POURQUOI > Le Complexe du Pingouin

En 2012, j'ai eu l'opportunité de participer, avec d'autres jeunes artistes, à un stage de réflexion sur la création à destination de la petite enfance. Avant cette formation, qui m'a amenée, tant en France qu'à l'étranger, à découvrir le travail remarquable de plusieurs compagnies, je ne connaissais que très peu ce public. Assise au milieu de ces petits spectateurs, j'ai eu l'occasion de faire l'expérience de l'immédiateté des réactions et des retours de ce public qui, les yeux grands ouverts, se trouve face au spectacle vivant sans être formaté, sans avoir de préjugés sur ce que le théâtre doit être ou non. J'ai aimé cela, cette spontanéité, cet « ici et maintenant ».

Dès lors, est née l'envie de rejoindre ces tout jeunes spectateurs qui vivent si intensément le présent, d'atteindre la qualité de jeu et de présence nécessaires pour captiver ce public qui, bien souvent, vit sa première rencontre avec le spectacle vivant.

Et comme toute première fois, c'est une découverte de l'inconnu, un moment à l'équilibre fragile dont il faut prendre soin.

Mais, prendre soin ne veut pas dire enfermer dans du coton, repeindre en rose et saupoudrer d'édulcorant.

Je veux, au contraire, m'adresser aux enfants sans avoir peur de l'émotion intense, partir avec eux à la recherche de la profondeur et de l'intensité, toucher à l'intime.

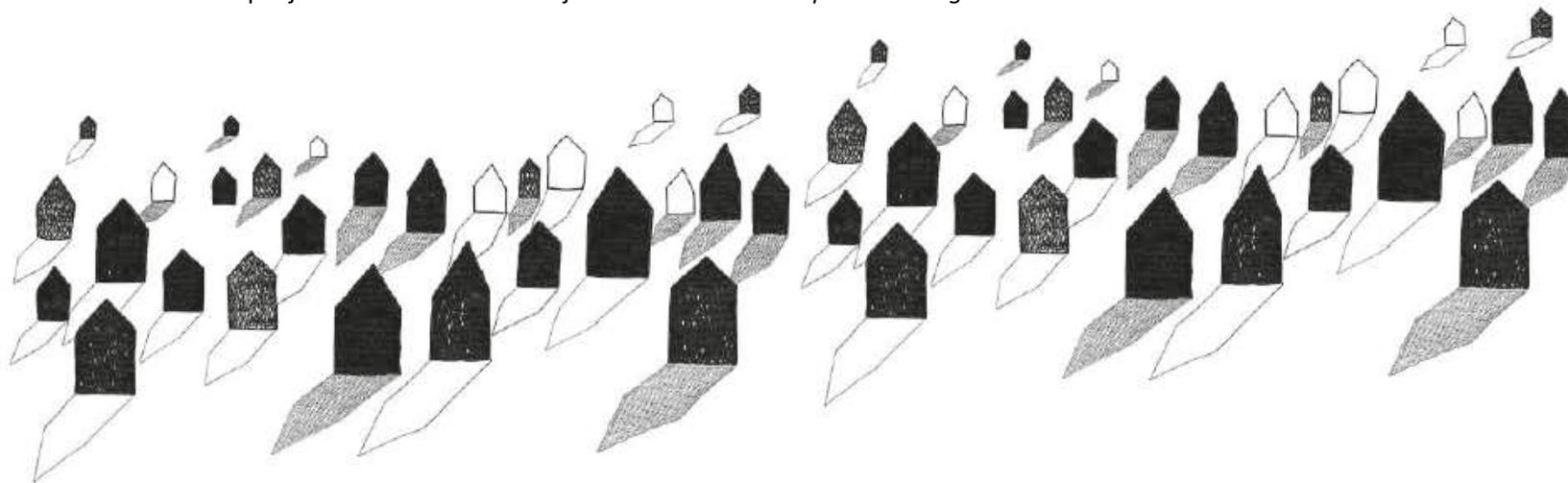
En 2015, Le Mouton Carré s'est adressée pour la première fois à ce public en créant le spectacle *Ficelle*.

Il m'a alors semblé que créer pour la petite enfance c'était s'adresser également aux « accompagnants » qui constituent une partie non négligeable du public.

Ainsi, j'envisage la création pour les tout-petits comme un millefeuille de sens dans lequel chaque âge doit trouver de quoi se nourrir.

Loin d'être une contrainte, cette adresse multiple, en imposant de porter un regard pluriel sur chaque chose, offre en définitive une grande liberté dans la création.

C'est cette liberté que je souhaite retrouver aujourd'hui avec *Le Complexe du Pingouin*.

Bénédicte Gougeon.

NOTE D'INTENTION > Le Complexe du Pingouin

Est-ce que les oiseaux aussi ont le vertige ?

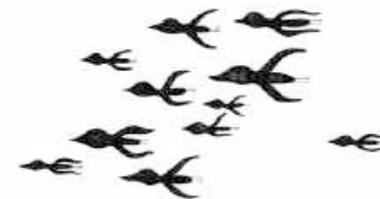
Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux...
L'envie le saisit de prendre de la hauteur.
Après tout, lui aussi est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas voler?
Mais étrangement, si ses ailes sont habiles à le propulser dans l'eau, elles ne semblent pas disposées à le porter dans les airs...
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.

Cette trame est en quelque sorte la partie émergée de l'iceberg.
Pour le reste...

Faire confiance au travail de plateau et s'offrir l'opportunité de se laisser surprendre.
Fabriquer ce pingouin pas banal et tenter de saisir ce qu'il a à nous raconter.
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 pouls 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.
Nous offrir l'audace de chercher, d'expérimenter, de douter... et de partager cela avec les petits spectateurs.
Sinon, pourquoi les mettre en contact avec l'Art ?

Bénédicte Gougeon

VIDÉO & UNIVERS GRAPHIQUE > *Le Complexe du Pingouin*

Le Mouton Carré aime la matière. Et il y a une matière qu'il n'a encore jamais explorée... c'est la vidéo.

Avec *Le Complexe du Pingouin*, il va y plonger et s'y immerger totalement en pensant d'emblée cette matière comme indissociable de son propos.

Envisagée comme un ressort dramaturgique, la vidéo sera le point de bascule entre le monde extérieur et le monde intérieur de notre pingouin.

Les émotions étant vivantes, mouvantes et organiques, ce médium nous ait apparu comme idéal pour s'aventurer dans le foisonnement intime et secret de notre petit héros de grande envergure.

Si la vidéo est un remarquable outil, il faut néanmoins lui donner un corps.

Ici nous avons choisi de l'utiliser pour mettre en valeur un travail graphique.

Ainsi, pour rendre visible le bouillonnement psychique et émotionnel de notre personnage, nous avons décidé de nous en remettre au dessin, parce qu'il offre la possibilité de se détacher de la réalité visible et de creuser des pistes plus symboliques.

Dans cette optique, l'univers graphique de Csil nous a particulièrement frappé. D'une part en raison de son esthétique épurée, à même d'entrer en résonance avec notre univers, et d'autre part pour son langage graphique allégorique et onirique. Qualités essentielles dans une création où le sens ne transite pas par la parole.

Par une animation délicate, nous partirons en quête du frémissement, du souffle de vie et du mouvement poétique contenu dans le dessin.

Loin du désir de créer un « dessin animé » nous souhaitons davantage « animer finement un dessin », lui donner des ailes...

Donner à voir, en somme, ce qui ne se voit pas.

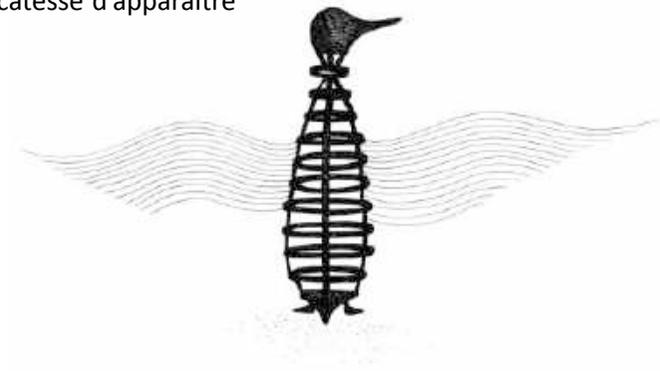
Marionnette, musique, bruitages, scénographie, vidéo et dessin...

L'entrelacement de ces différents langages nous conduira à dénouer le fil de nos existences qui oscillent sans cesse entre palpable et impalpable.

VIDÉO - ÉCRITURE SCENIQUE > Le Complexe du Pingouin

Lors de laboratoires de recherches nous avons questionné l'articulation entre marionnette et projection vidéo et la cohérence entre lumière au plateau et lumière projetée. De ces temps d'expérimentation ont émergées les bases de notre écriture scénique de la vidéo :

- Un basculement esthétique clair sur les passages vidéo afin que le spectateur puisse saisir distinctement à quel moment l'on entre dans la tête et dans les émotions du personnage et à quel moment on est dans la réalité visible du monde.
- Un focus lumière net et serré sur la marionnette lorsque la vidéo apparaît. Lumière et vidéo ayant chacun son espace, il est ainsi possible d'avoir un rendu esthétique « propre » tout en conservant la possibilité d'une projection vidéo au plus proche de notre petit héros.
- Le nécessaire équilibre entre marionnette et vidéo. Un équilibre qui ne se définit pas en termes de quantité mais en termes d'écoute et d'attention du public. Nous avons ainsi conscience qu'il est primordial de penser le rapport entre ces deux médiums comme un dialogue et de veiller à ce qu'ils n'entrent pas en « concurrence » l'un avec l'autre.
- La mise en valeur du travail de Csil sur le trait, sa dynamique, sa texture et sa touchante finesse, pas si éloigné de l'art des dentellières. En nous permettant de nous approcher au plus près du trait et de sa matérialité, la vidéo nous offre l'occasion de pouvoir en saisir sa singulière vibration.
- L'exploration de la notion de cadre, qui trouve un écho particulier avec notre propos qui questionne les limites, et offre l'opportunité de faire émerger le sens de manière transversale.
- Un jeu sur les rapports d'échelles pour figurer les émotions et rendre, par ce biais, le caractère immersif et mouvant de nos états d'âme.
- Un traitement réfléchi de la couleur qui n'apparaîtra dans la vidéo ni de manière anodine, ni de manière « décorative ». Une grande part laissée au « blanc » qui, lorsqu'il est contenu et projeté dans des traits fins, a la délicatesse d'apparaître comme une écriture de lumière.
- Une animation vidéo fine qui mêlera trois approches. Les techniques et outils d'animation par ordinateur, l'animation image par image et une approche plus singulière et plus « artisanale » propre à notre démarche marionnettique. Cette dernière consiste à réaliser des objets marionnettiques noirs dont seuls les contours significatifs sont soulignés de blanc. Manipulés et filmés sur fond noir puis traités grâce à un filtre vidéo, les lignes qui émergent atteignent ainsi une qualité de mouvement organique au plus près de notre sensibilité.

L'UNIVERS DE LA COUTURE > Le Complexe du Pingouin

A priori rien ne lie un pingouin sur sa banquise à l'univers de la couture...
C'est sans compter que notre pingouin n'est pas tout à fait ordinaire.
Sans compter, non plus, sur le fait que notre propos ne se situe pas au niveau « réaliste » des choses et du monde.

Dans cette création, la couture sera donc utilisée comme métalangage pour apporter un éclairage nouveau et décalé à notre histoire, une couche de sens supplémentaire.

Mais ce n'est pas un hasard si nous nous sommes penchés sur cet univers...

La couture est l'endroit de la transformation, de la fabrication. C'est une construction, tout comme l'est la personnalité.

C'est aussi le lieu de ce qui est fragile et délicat, de ce qui ne tient qu'à un fil. A l'image des émotions et de l'intériorité de chacun.

C'est donc la haute portée symbolique de la couture que nous souhaitons convoquer, en nous appuyant sur son potentiel visuel, sur la richesse et la force des images qu'elle peut produire.

Il n'est d'ailleurs pas anodin de constater que le champ lexical de la couture peuple abondamment les métaphores sur la vie et ses vicissitudes...

Par ailleurs, si dans nos créations nous assumons toujours la manipulation à vue, nous comptons ici en jouer.

Donner concrètement à voir la fabrication de l'histoire, ces quelques coups d'aiguilles qui font de morceaux de tissus dépareillés un tout qui se tient et qui fait sens.

Faire de la manipulatrice et de la musicienne des brodeuses d'histoires qui tissent le récit, au sens propre comme au figuré.

Ciseaux, rubans, fils, aiguilles, tissus, boutons... seront autant d'objets qui formeront la trame du récit. Et bien plus encore.

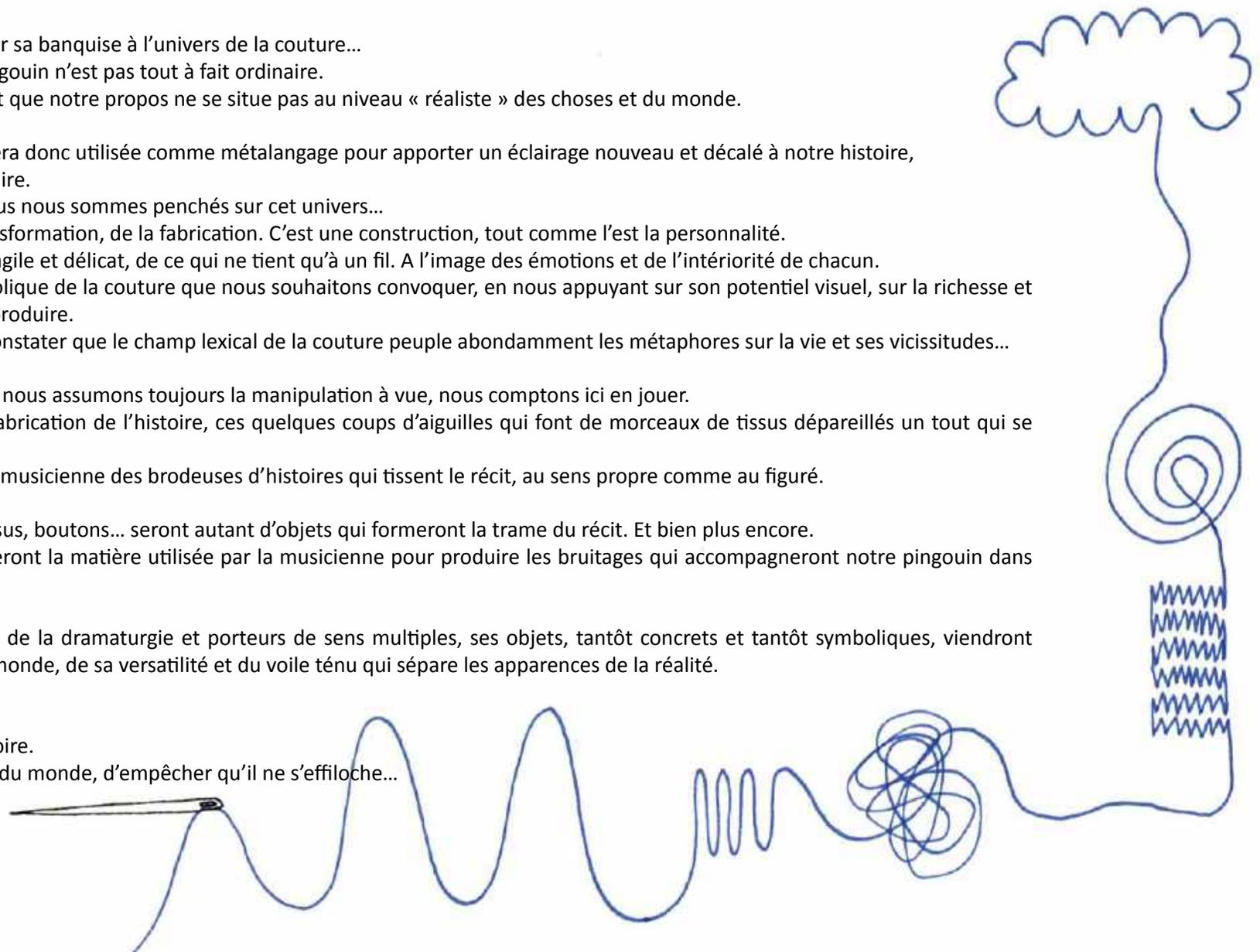
Ces mêmes accessoires constitueront la matière utilisée par la musicienne pour produire les bruitages qui accompagneront notre pingouin dans ses péripéties.

Transversaux à toutes les strates de la dramaturgie et porteurs de sens multiples, ses objets, tantôt concrets et tantôt symboliques, viendront nous parler de la complexité du monde, de sa versatilité et du voile ténu qui sépare les apparences de la réalité.

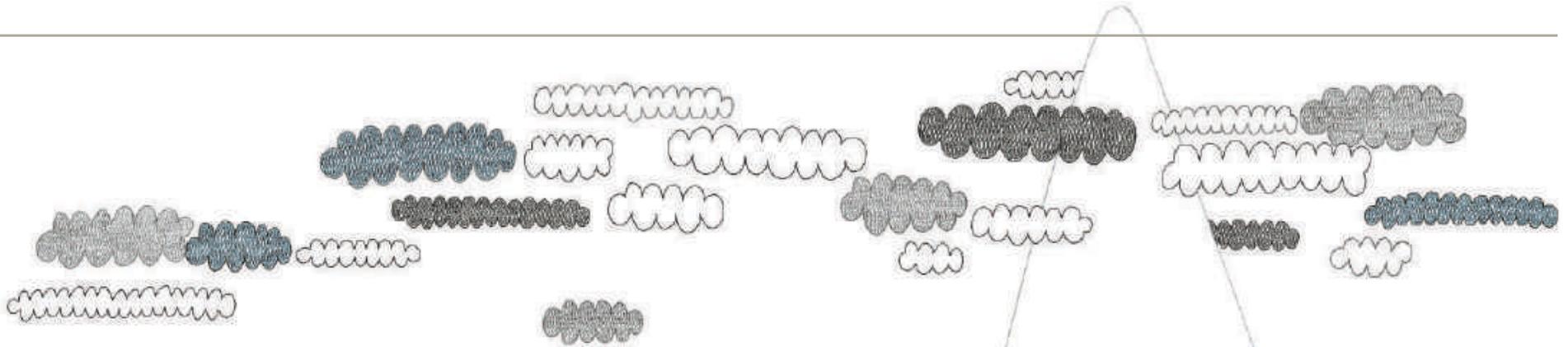
Mais bouche cousue !

Laissons se dévider le fil de l'histoire.

Et tentons de recoudre les bords du monde, d'empêcher qu'il ne s'effiloche...

NOTE D'INTENTION MUSICALE > Le Complexe du Pingouin

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, le frottement des glaces, le clapotis de l'eau... mais également le paysage autour qui s'élargit, l'étendue fraîche et sauvage.

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

- En Live, une approche intimiste du son. Les sons qui brulent et mettent en musique le personnage et son environnement sont « fabriqués » sous le regard des spectateurs par la musicienne bruitiste à l'aide de sa voix, de son corps et de multiples objets appartenant à l'univers de la couture. Porteurs d'une dimension symbolique, ses objets musicalement détournés viendront éclairer l'action sous un angle nouveau. Ainsi, si la fabrication du sonore au plateau sera intimement liée à l'action et à la progression de notre personnage, elle donnera également une perspective visuelle et poétique forte.
- Une bande son fluide et ouverte, légère et profonde à la fois, composée en amont à partir de nappes, de glissements harmoniques et de mélodies vient accompagner l'évolution du personnage et soutenir son parcours émotionnel, comme un paysage. Une esthétique de sons de synthèse ou électroniques est envisagée, à la fois pour contraster avec les sons concrets des bruitages, et à la fois pour donner une couleur et une brillance spécifique à notre univers.

Les sons concrets créés en Live et la bande son entrent en interaction : superposition, solo de l'un ou l'autre, enchevêtrement ou croisement des sons, des matières sonores, échos ou résonance 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.

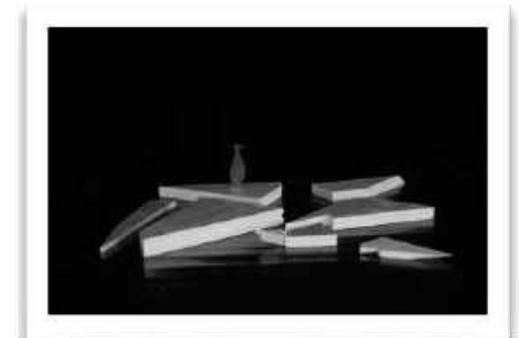
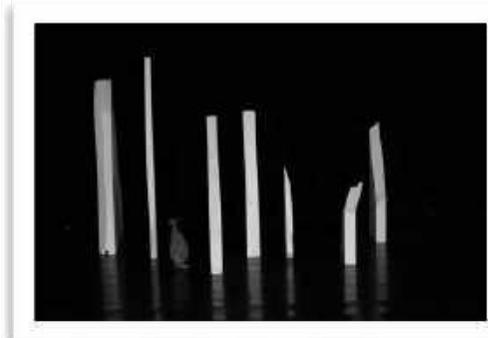
SCÉNOGRAPHIE > Le Complexe du Pingouin

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. Mouvante, la scénographie donnera à voir une réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît.

Revêtus d'acier galvanisé, ces éléments de décor stylisés ne chercheront pas à « imiter » la banquise mais plutôt à 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 voir par endroits 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.

Par ailleurs, ces éléments en relief pourront servir de surface de projection pour les illustrations, leurs donnant un cadre et de la profondeur. Si la vidéo sera, par moment, projetée par mapping sur ces éléments polygonaux, elle pourra également prendre de l'ampleur dans des projections au sol ou sur le fond de scène. La variété des surfaces de projection vidéo et les jeux de cadres et d'échelles seront autant de leviers au service de la dramaturgie et du sens.

QUELQUES REPÈRES TECHNIQUES > Le Complexe du Pingouin

Âge : À partir de 3 ans - En scolaires : de la Maternelle au CE1

Durée du spectacle : 40 minutes

Jauge : De 80 à 120 spectateurs selon la configuration de la salle.

Equipe en tournée : 3 personnes { Marionnettiste / Musicienne / Régisseur(se) }

Espace de jeu :

9m d'ouverture x 6m de profondeur

Hauteur minimum 4m (sous-perches)

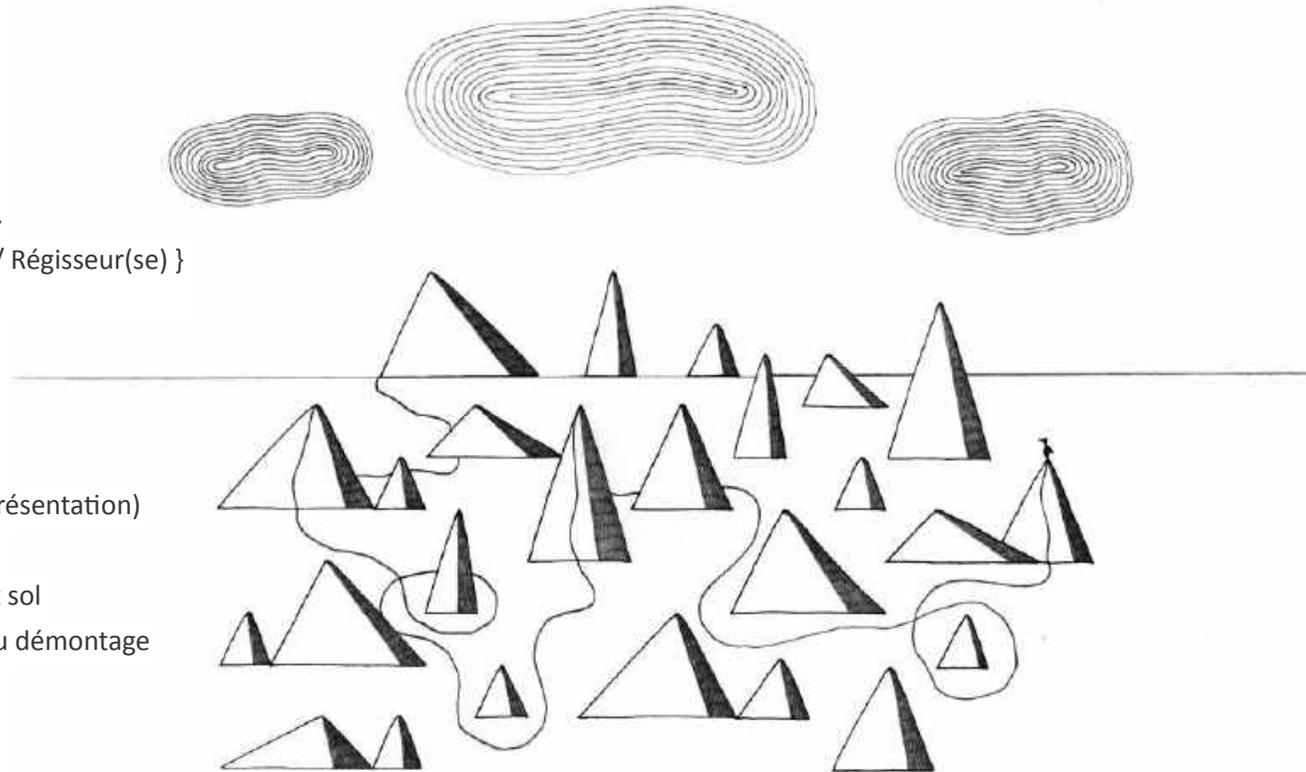
Temps de Montage : 6h (+ 1 h d'échauffement avant chaque représentation)

Temps de Démontage : 3h

Autonomie technique en : son, lumière, vidéo, « boîte noire » et sol

Personnels technique demandé : 2 techniciens au montage et au démontage

Noir salle impératif.

Note sur les Pingouins...

Pour être tout à fait juste il faudrait utiliser le terme « Manchot » là où nous utilisons le terme « Pingouin ».

Cependant, nous ne tenterons pas ici de rétablir les égarements de la langue française, bien au contraire, nous allons entretenir l'illusion et perpétuer, dans la plus totale inconscience, l'erreur sur les générations futures.

COMPAGNIE LE MOUTON CARRÉ > Le Complexe du Pingouin

Parce que c'est plus facile à ranger ...

Fondée et dirigée par Bénédicte Gougeon, la Compagnie Le Mouton Carré voit le jour en 2008.

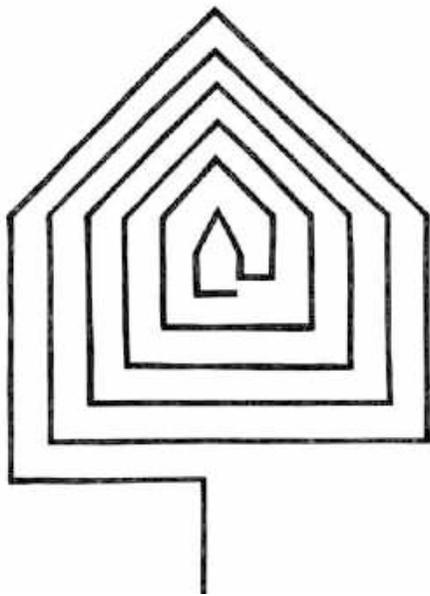
Le travail de la compagnie se développe autour de la rencontre entre esthétiques théâtrales et travail plastique. Dans cette démarche, le décor est toujours considéré comme un élément de jeu. Son théâtre allie ainsi matériaux bruts et images poétiques, foisonnement et précision chirurgicale.

Depuis ses débuts Le Mouton Carré emprunte ses techniques à différentes disciplines telles que le théâtre, la marionnette, le théâtre d'objets et la musique. Il s'applique à développer, en explorant le processus de création, un art vivant novateur et accessible.

Résolument tourné vers le jeune public, Le Mouton Carré aspire à explorer la diversité de ce public, de la toute petite enfance à l'adolescence. Bien loin des cloisonnements, nous pensons qu'un théâtre qui s'adresse aux enfants se doit d'interpeller et d'ébranler aussi les adultes.

Attentifs à ce que nos spectacles soient porteurs de sens et d'émotions, nous veillons à ce que nos créations suscitent la réflexion, ainsi à chaque création artistique fait écho des propositions pédagogiques, permettant d'accompagner les jeunes spectateurs, de les sensibiliser à l'univers théâtral.

Quelques soit le langage utilisé, nous souhaitons parler du défi de grandir, pas seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan psychique. Grandir en expérience, en habilité, en capacité, en compréhension du monde. Grandir dans la construction de sa personnalité.

Les créations du Mouton Carré :

. **Le Bruit des os qui craquent**, de Suzanne Lebeau - 2016

. **Ficelle** - 2015

Festival Le Chainon Manquant 2017

Festival MIMOS 2017

Bourse RIDEAU 2019 - Québec

. **Rose**, d'après le roman de Colas Gutman - 2012

Festival Le Chainon Manquant 2013

Prix du Jury - Coup de Pouce 2012 - Festival Au Bonheur des Mêmes

. **Pinok et Barbie**, de Jean-Claude Grumberg - 2010

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE > Le Complexe du Pingouin

Bénédicte GOUGEON : Mise en scène, Scénographie & Création marionnettes - Jeu & Manipulation (en alternance)

Elève à la Maison du Geste et de l'Image de Paris (2000-2001), elle poursuivra sa formation de comédienne avec Antonia Malinova aux Cours de théâtre Florent de Paris (2001-2002) puis avec Olivier Bordaçarre à l'école d'art La Comète à Paris (2002-2003) avant d'intégrer la classe d'art dramatique de Jean-Luc Galmiche au conservatoire du 18ème arrondissement de Paris (2003-2007) et d'y obtenir son diplôme de second cycle. C'est au conservatoire qu'elle découvre le travail du mime et du clown qui l'amènera par la suite à s'intéresser à l'art de la marionnette. Parallèlement à son apprentissage de comédienne, elle suit un cursus universitaire de communication à la Sorbonne-Nouvelle de Paris et obtient en 2005 une Maîtrise de communication. Dans son mémoire, elle interroge les rapports entre l'Art et la Communication. Démangée par l'envie d'approfondir son sens plastique et d'apprendre le savoir-faire d'un métier qu'elle pratique jusqu'alors comme autodidacte, elle entreprend une formation de costumière (2007-2008). Animée par l'envie d'explorer et de partager son propre univers artistique et plastique, elle crée, en 2009, la compagnie Le Mouton Carré. En 2012, elle participe au stage de réflexion sur la création pour la petite enfance organisé par *Mélimôme* (Reims, France), *Les Petits Bonheurs* (Montréal, Québec), *Pépite* (Charleroi, Belgique).

Direction Artistique, Scénographie & Créations Marionnettes du Mouton Carré depuis 2009

Autres mises en scènes :

- . *Sur une feuille* - Cie Syllabe (2019)
- . Mises en scènes dans le cadre de pratiques amateurs (2010-2013) :
 - Frontière Nord*, de Suzanne Lebeau - *Les pas perdus*, de Denise Bonal - *Le petit Poucet*, de Caroline Baratoux - *Le Barillet*, de Jean-Pierre Pelaez
 - Comme des flèches vivantes*, de Françoise de Chaxel - *Les Petits Pouvoirs*, de Suzanne Lebeau
- . "PHOT'OEIL" et "REG'ART" - scénographies d'expositions - Paris (2004)
- . *La Moisissure*, D'Olgierd Kayak - Assistante de mise en scène de Sibel Chulliat (2002)

Comédienne & Comédienne Marionnettiste :

- . *Le Bruit des os qui craquent* de Suzanne Lebeau - Cie Le Mouton Carré (En tournée depuis 2016)
- . *Ficelle* - Cie Le Mouton Carré (En tournée depuis 2015)
- . *Rose*, de Colas Gutman - Cie Le Mouton Carré (En tournée depuis 2012) - *Prix du Jury - Coup de Pouce 2012 - Festival Au Bonheur des Mômes*
- . *Pinok et Barbie*, de Jean-Claude Grumberg - Cie Le Mouton Carré (2010-2014)
- . *Les Héroïdes* d'Ovide - mise en scène Kevin Keiss (2005-2006)
- . *Andromaque* de Racine - mise en scène Olivier Baucheron et Nathalie Baussand (2005)
- . *Les thrènes des roses qu'on assassine - Le monstre Parade* de Joseph Agostini - mise en scène de Julien Gaunet (2003-2004)

Costumière : Cie Le menteur Volontaire (2012) - Cie Le Mouton Carré (Depuis 2009) - Opéra de Nantes-Angers (2008) - Opéra National de Bordeaux (2009) - Cie La Machine, Nantes (2008) - Théâtre National de Bretagne (création de la Cie François Verret), Rennes (2008)

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE > Le Complexe du Pingouin

Caroline CYBULA : Marionnettiste - Danseuse

Après des études en danse classique et contemporaine au conservatoire de La Rochelle, elle intègre, en 1997, P.A.R.T.S. l'école d'Anne Teresa de Keersmaecker à Bruxelles, d'où elle obtient le diplôme en 2000. Elle danse notamment pour la Cie Esther Aumatell à Nantes et dans plusieurs créations de la Cie Arts'Fusion / Virginie Mirbeau au Havre.

En 2003, elle découvre l'univers du théâtre d'objet et de la marionnette à Lyon en intégrant le Turak Théâtre / Michel Laubu, avec lequel elle collabore régulièrement depuis lors. Cette rencontre constitue un tournant dans son parcours qui l'amène à utiliser ses compétences de danseuse au service de l'objet et à faire évoluer sa pratique.

Parallèlement elle rencontre Alban Coulaud et rejoint la Cie O'Navio Théâtre à Limoges, avec qui elle entre dans le monde du jeune public et découvre le travail à destination des tout-petits. En 2016, elle collabore avec la Cie Kokeshi / Capucine Lucas à Nantes.

Interprète et marionnettiste : Théâtre d'objet et marionnettes avec le Turak Théâtre :

- . *7 sœurs* (Sortie prévue en avril 2021)
- . *Incertain monsieur Tokbar* (En tournée depuis 2018)
- . *Sur les traces du ITFO* (2013)
- . *Stirp'tiz* (2009)
- . *17 bis rue d'un dortoir d'îles* (2005)
- . *A l'heure où les pingouins vont boire* (2003)

Interprète et marionnettiste : Théâtre et Marionnettes / Jeune Public:

- . *Où va l'eau?*, Cie O'Navio Théâtre (2009) puis reprise depuis 2019.
- . *Pas de Loup*, Cie O'Navio Théâtre (2017)
- . *Z ou la fantasmagorie mais véritable histoire du professeur Zhöpfermonstertanz*, Cie La Clinquaille (2015).
- . *Otto, autobiographie d'un ours en peluche*, Cie O'Navio Théâtre (2011)

Danseuse :

- . *Plume*, Cie Kokeshi (En tournée depuis 2017)
- . *Statues Sociales*, Cie R14 (2017)
- . *L(es) Impromptu(s) du Petit Bal*, Les Quais de la danse / Marie Maupas (2015)
- . *L'Oiseau de Feu*, Cie Arts'Fusion (2009)
- . *Should I go*, Cie Arts'Fusion (2007)
- . *Should I stay or...*, Cie Arts'Fusion (2006)
- . *Ipsa-Facto*, Cie Arts'Fusion (2004)
- . *L'Armoire de Martirio*, Cie Esther Aumatell (2001)

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE > Le Complexe du Pingouin

Clara BODET : Création Musicale & Univers sonore en live

Clara débute la clarinette au Conservatoire de Saint-Nazaire (44) et se forme auprès de Fabrice Arnaud-Crémon. Elle complète son apprentissage par divers stages et Master-Class où elle bénéficie des conseils de Jacques Di Donato, Michel Arrignon, Charles Neidich, Julien Bénéteau, Sylvain Kassap, Florent Héau, Michel Raison. En parallèle, elle suit une licence de musicologie à l'université de Rennes 2, puis la formation initiale au CEFEDM de Nantes où elle obtient son D.E. en 2012.

Attirée dès ses débuts par l'espace scénique et ce qui s'y joue comme expérience, elle gravite autour du Théâtre Athénor de St Nazaire et commence ses explorations de plateau avec la Compagnie des Ventres (devenue Stomach Company). Son jeu se déploie au contact des différentes formations avec lesquelles elle se produit depuis 2012. Son travail musical la conduit à jouer autant dans l'espace acoustique intérieur que dans l'espace extérieur, devenant une sorte de clarinettiste tous terrains, empruntant les chemins qui s'offrent à elle et sur lesquels elle rencontre de nombreux musiciens qui l'inspirent : Sylvain Kassap, Philippe Foch, John Eacott, Jérôme Joy, AMM, Christian Wolff...

Motivée par la pédagogie musicale, elle enseigne la clarinette depuis 2009, et travaille actuellement à l'école de musique de Bouguenais et de Sainte-Pazanne. Son engagement pour l'accessibilité à l'art se manifeste aussi par des actions culturelles comme pour le festival de la Folle Journée où elle a accompagné Sandrine Mary auprès de différents publics durant 3 saisons.

Projets en diffusion

- . *Sur une feuille* - spectacle jeune public par la Compagnie Syllabe, en tournée 2019- 2020
- . *Le Faux Ensemble* - musiques post-pop de chambre, compositions et quintette de Benjamin Jarry, disque « Double Bind » label Dissociation
- . *Le Dit de L'Eau* - musiques arts et sciences dans la nature et en balade depuis 2017, créations in situ
- . *Aventi* - ensemble à vents de musique de chambre, depuis 2013
- . *ONsemble* - orchestre à géométrie variable travaillant sur le répertoire contemporains et les musiques improvisées, depuis 2013. Collaborations avec de nombreux compositeurs : Christian Wolff, Keith Rowe, Michael Pisaro, John White...

Recherche et création

- . Musicienne capteuse de son pour *Radiophonium*, projet de Soizic Lebrat et Anne-Laure Sotin de composition sonore binaurale. Création *INécOUTe* au festival *Mais Yes !* Nantes, 2019
- . Musicienne dans *NOi*, orchestre à géométrie variable jouant des musiques improvisées.

Collaborations artistiques passées

- . *Sanci Souly* - musiques mandingues avec le Griot Naby Kouyaté (2016-2018)
- . *Ensemble Chrysalide* - musiques contemporaines et performances (2013-2017)
- . Compagnie Gueule de Loup - Arts de rue médiéval (2011-2016)
- . *Bureau des Télégrammes Célestes* - création « Contemplations » - musiques pour quintette à vent et voix sur des poèmes de Victor Hugo (2011-2014)

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE > Le Complexe du Pingouin

David CHARRIER : Création Musicale & Univers sonore

C'est après un BTS d'architecture d'intérieure à l'école nationale supérieure d'arts appliqués et des métiers d'arts (Olivier de Serres - 2000-2003) qu'il se redirigera vers ses premières passions, la musique et le son. Il se forme alors à l'institut supérieure des techniques du son à Rennes (2003-2006). Depuis, il exerce le métier de régisseur son chez divers employeurs, travaille sur le son live de groupes musicaux, mais également sur des projets d'installations artistiques, sonores et multimédias. Pianiste depuis l'âge de 10 ans et passionné de musique assistée par ordinateur, il compose et arrange au sein de formations musicales.

Création musicale pour le spectacle vivant:

- . *Zig-Zag*, Cie Croche
- . *Karl*, Cie Betty Boi'brut
- . *Le Bruit des os qui craquent*, Cie Le Mouton Carré

Musicien :

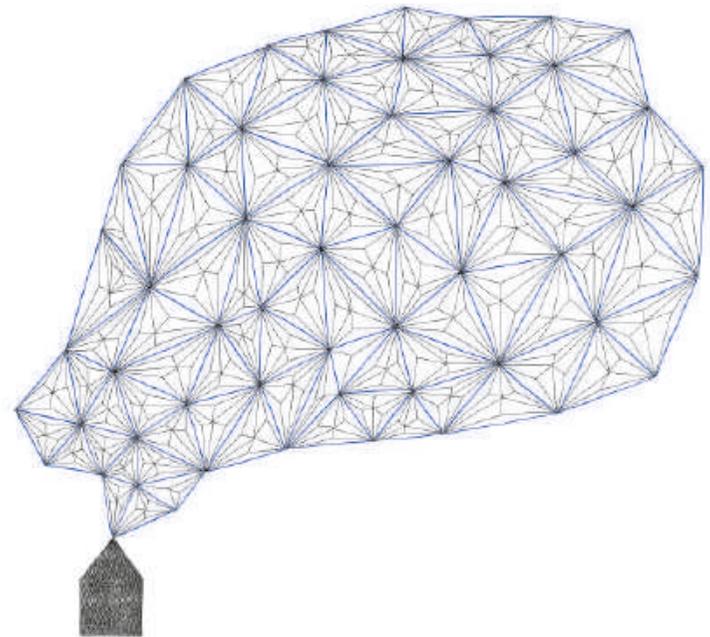
- . *Télécoma* : musicien et arrangeur (Electro-Live)
- . *Aka la Troupe du son* (dub rock)
- . *Kulbuto* (rock)
- . *Calahan* (électro)

Installations Multimédias :

- . *Projet Persiane*, Cie à Peau d'écran (PAU)
- . *Cabinet de Curiosités*, exposition d'Angèle Villeneuve, illustratrice, Angoulême.

Régisseur son :

- . *Le Grand R* scène nationale, la Roche-sur-Yon
- . *Le Fuzz'yon*, scène musique actuelle, la Roche-sur-Yon
- . *Société LR événement*, prestataire technique, Soullans
- . *Chanson d'occasion*
- . *Cabadzi*

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE > Le Complexe du Pingouin

Csil : Illustrations & Univers visuel

Illustratrice et graphiste, elle apprivoise le trait, pour mieux le laisser filer.

Dans un univers poétique et décalé, elle tisse des formes et des couleurs où d'étranges personnages se fauillent quelque fois.

Avec une jolie envie de toucher à tout elle explore : textile, objet, broderie, sérigraphie, gravure...

Illustratrice, elle a édité plusieurs livres pour l'édition jeunesse notamment pour les éditions Frimousse, À pas de loups... et anime des ateliers pour les enfants.

Directrice artistique pendant plus de 15 ans, elle a travaillé dans plusieurs agences de communication, principalement dans le domaine de l'édition, des collectivités, du culturel et des vins spiritueux.

Bibliographie :

- . *Pas déjà !* / avec Ghislaine Roman / éd. Frimousse, 2020.
- . *Le Corbeau d'Épictète* / Collection Philonimo / avec Alice Brière-Haquet / éd. 3œil, 2020.
- . *La fille qui cherchait ses yeux* / avec Alex Cousseau / éd. A pas de loup, 2019.
- . *Dans mon cœur* / avec Arnaud Tiercelin / éd. Frimousse, 2018.
- . *Maman a des poux* / avec Sandra Le Guen / éd. Frimousse, 2018.
- . *Un ours dans ma classe* / avec John Lavoignat / éd. Saltimbanque, 2018.
- . *Espèces de patates* / avec Pog et Christine Sejean / éd. Marmaille et Cie, 2018.
- . *NON, j'irai pas* / avec Ghislaine Roman / éd. Frimousse, 2016.
- . *J'veux pas y aller* / avec Ghislaine Roman / éd. Frimousse, 2016.
- . *Sans ailes* / avec Thomas Scotto / éd. A pas de loups, 2016.
- . *Mme Eiffel* / avec Alice Brière-Haquet / éd. Frimousse, 2015.
(Parmi les 10 meilleurs albums jeunesse sélectionnés par le New York Times en 2015)
- . *Le vilain défaut* / avec Anne-gaelle Balpe / éd. Marmaille et Cie, 2015.
- . *55 oiseaux* / avec Séverine Vidal / éd. Winioux, 2013.
- . *C'est la mienne* / avec Lisa / éd. Frimousse, 2013.
- . *Auprès de mon arbre* / Collectif / écrit par Benoît Broyart / éd. la Maison est en carton, 2013.
- . *Paul* / avec Alice Brière-Haquet / éditions Frimousse, 2012.
- . *Rien qu'une fois* / avec Séverine Vidal / éditions Winioux, 2012.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE > Le Complexe du Pingouin

Emmanuel Larue : Création Vidéo & Création Lumière

Régisseur lumière, vidéo et scénographe dans la région nantaise.

Il obtient un DMA Régie de spectacle option lumière en 2005 au lycée Guist'hau à Nantes et un DPEA Scénographe en 2010 à l'école d'architecture à Nantes. Le plus souvent dans l'agglomération nantaise, il travaille notamment au Tu-Nantes et dans certaines salles de la ville de Nantes (Studio Théâtre, salle Francine Vasse, Paul Fort). Il a suivi ou suit encore plusieurs compagnies de théâtre (PaQ' la Lune, Bobaïnko, Contes à Rebours, Théâtre Cabine, Cour des Miracles, etc...), que ce soit en lumière, vidéo, régie générale, construction de décor ou scénographie. Il a également travaillé pour des festivals (Doumer Show à Nort sur Erdre, Vert Léopard à Saint Hilaire-de-Riez, la nuit Heptogen à Nyoiseau) en tant que scénographe.

Membre fondateur du collectif ap[Art] depuis 2008, qui deviendra plus tard Panorama Road, et membre du collectif Zebulon Production depuis 2012, il travaille l'outil de la vidéo sous différents angles : pour le spectacle vivant avec projection live sur scène, pour l'événementiel avec captation/montage multi-caméra et retransmission sur écrans géants, le tout en direct. Depuis quelques années, il crée des vidéos adaptées à certains bâtiments du patrimoine des Deux Sèvres pour les mettre en valeurs sous forme de vidéomapping à la tombée de la nuit. Il a également pu travailler auprès de la chef d'orchestre Laurence Equilbey et suivre une tournée du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui.

Conception et régie vidéo :

- . « Thamos, Roi d'Égypte » - Laurence Equilbey – Insula Orchestra
- . « Alice ou le voyage intérieur » - Cie Studio Monstre
- . « Baleine » - Jonas Chéreau
- . « L'Exil d'Hortense » - Cie Lanicolacheur - Paris
- . « Gangsta Théâtre » - coproduction Hall 3 et collectif ap[Art] de Nantes
- . « Ô l'air frais des bords de route » - Collectif ap[Art] de Nantes

Conception et régie lumière :

- . « Reste assis » - Cie Bobaïnko (+ conception vidéo)
- . « PAN » et « Précipité » - Cie Bissextille (+ construction décor et conception vidéo)
- . « Canons » et « Who's the protagonist ? » - Naparo Prod (+ conception vidéo)
- . « Volando Voy » et « Plan F » - Cie Flamenca (+ construction décor)
- . « Famille je vous Haime » - Cie Comtes à Rebours (+ conception scénographique)
- . « Le lit de Marion » - Collectif ap[Art] (+ conception scénographique)

Mapping vidéo architectural :

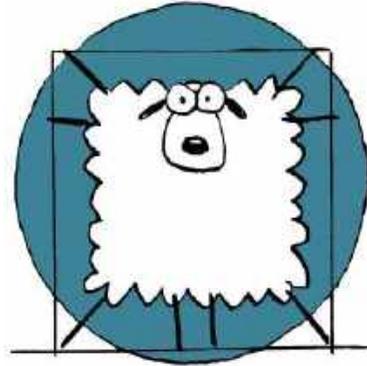
- . Château de Saint Loup sur Thoué
- . Château de Coulonges sur l'Autise

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE > Le Complexe du Pingouin

Le Mouton
CARRÉ

Contact Artistique

Bénédicte Gougeon

06 64 61 55 16

artistique@lemoutoncarre.com

St Hilaire de Riez (85)

Contact Tournées

Nadine Dupont

06 09 39 19 85

tournee@lemoutoncarre.com

www.lemoutoncarre.com