

Le canard non genré de petite taille en situation de dysmorphisme

Adaptation et mise en scène Claude-Inga Barbey Marionnettes de tables Dès 4 ans

LE VILAIN PETIT CANARD

OU LE CANARD NON-GENRÉ DE PETITE TAILLE EN SITUATION DE DYSMORPHISME

Une création 2023 du Théâtre des Marionnettes de Genève *

EN COPRODUCTION AVEC LE PETIT THÉÂTRE DE LAUSANNE

* Le TMG est subventionné par La Ville de Genève et par La République et Canton de Genève

Créé et joué au Théâtre des Marionnettes de Genève du 15 au 30 avril 2023

Dès 4 ans

45 minutes

Marionnettes de tables

Adaptation et mise en scène

Claude-Inga Barbey

Assistanat à la mise en scène

Doris Ittig

Interprétation

Claude-Inga Barbey, Xavier Loira, Mirjam Rast

et Pierric Tenthorey

Scénographie et marionnettes

Mathias Brügger

Musique

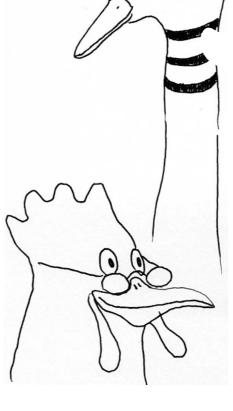
Lucien Rouiller

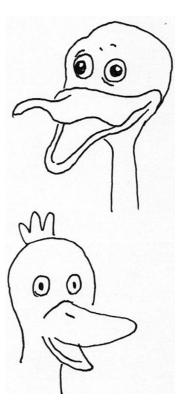
Son et mixage

Manuel Cohen

Lumières et régie

Basile Chervet

LE SPECTACLE

L'individu hors normes face au carcan (euh...cancan) de la société inclusive

C'est la cohue dans la mare à canards (alias la cour d'école)! Le VPC (vilain petit canard) a encore frappé! Toujours le même à semer la pagaille... Non seulement il est laid et petit, mais il n'en fait qu'à sa tête, défie les règlements et perturbe la tranquillité de tout un chacun. Pas étonnant que cet être dissipé et débordant soit en échec scolaire permanent, ce qui fait bien ricaner les jolis petits canetons (alias les bons élèves lambda). Pour ses « référents » (alias les parents et les professeurs) c'est à s'en arracher le plumage. Les experts s'emballent. Dyslexique, disent les uns. Dyspraxique, les autres. Supposé Asperger. Hyperactif. Haut potentiel. On aura tout essayé. Jusqu'au jour où notre VPC assistera par hasard à un spectacle de magie. Aurait-il tout simplement une âme d'artiste?

Après avoir signé avec Les petits cochons 3, le retour une relecture de conte qui restera gravée dans les mémoires, Claude-Inga Barbey choisit cette fois une œuvre de Hans Christian Andersen pour porter sur scène des interrogations qui lui tiennent à cœur. D'où vient le besoin de notre société de devoir catégoriser jusqu'à la moindre particularité ? Est-ce que la différence angoisse au point qu'il faille l'enfermer dans une case pour mieux la comprendre et la maîtriser ? Dans une mise en scène bigarrée, un quatuor de comédiens complices et des marionnettes au caractère burlesque assumé font joyeusement virevolter les contradictions d'une société qui brandit haut et fort discours et langages inclusifs, mais peine à laisser réellement une place à un individu hors cadre.

INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE

« Les fous, les marginaux, les rebelles, les anti conformistes, les dissidents... Tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas les ignorer. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent. Ils créent, ils inspirent. Ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. »

- Sur la route, Jack Kerouak -

Le canard de petite taille non genré en situation de dysmorphisme...Ou comment raconter aux enfants d'aujourd'hui la terrible et célèbre histoire du vilain petit canard, ce canard mal-aimé, incompris, dont le destin tout tracé était à la base de devenir un grand et beau cygne titulaire d'un master en éco-économie, vivant dans une coopérative, marié avec deux gosses, un labrador et une voiture hybride...

Dans mon histoire, le vilain petit canard n'est pas seulement moche et petit, il est également en difficulté scolaire permanente. Les animaux de la ferme, qui sont de bons élèves lambda, acceptent mal cet « apprenant » au plumage ingrat, dispersé, encombrant et atypique et l'obligent à suivre les consignes du groupe en le classifiant. Mais malheureusement notre canard est inclassable.

Il tente par tous les moyens de se faire accepter par les autres animaux de la classe mais il est trop enthousiaste, égare ses affaires et n'a pas de téléphone portable. Seule une petite cane rebelle est joyeuse, fascinée par les jeux vidéos, voit en lui un ami possible parce qu'il la fait rire...

Sa mère, pardon... sa référente... est une poule mère célibataire et divorcée qui travaille comme assistante de soins dans une structure de santé. D'un caractère très dispersé, totalement dépassée par ses obligations et ses copines, elle a fort à faire et d'autres poussins à fouetter... quant à son père le coq, déjà remarié deux fois, père de nombreuses couvées et propriétaire d'une chaîne de fitness, il est très accaparé par ses diverses activités et le payement des pensions alimentaires.

Ignoré par ses « référents » et rejeté par ses camarades, le VPC (vilain petit canard), est d'abord étudié attentivement en commission scolaire, déplacé dans une classe inclusive, puis catégorisé successivement par la psychologue scolaire, la logopédiste, la psychomotricienne. D'abord comme dyslexique, dyspraxique, supposé Asperger, souffrant d'un TDAH, puis enfin désigné comme CHP (canard à haut potentiel) par le chat pédopsychiatre.

Ce n'est que lorsqu'il se rendra par hasard à un spectacle de magie avec sa classe, qu'il découvrira sa vocation et reconnaîtra enfin les siens.

Le vilain petit canard n'est pas un vilain petit canard, c'est un vilain petit artiste. Un vilain petit artiste qui, grâce à sa souffrance, transformera sa destinée et celle des autres. Toujours moche, mais utilisant sa laideur pour parler aux autres de la beauté du monde... Et peut-être bien qu'il finira même un jour par épouser cette jolie petite cane rebelle, si elle ne part pas au Japon ou en Corée du sud pour faire carrière dans le design des jeux vidéos...

Claude-Inga Barbey

Quelques questions à... Claude-Inga Barbey

Comment votre choix s'est-il porté sur le conte Le vilain petit canard?

Je voue admiration féroce aux contes de Hans Christian Andersen et j'avais déjà traité du *Vilain petit canard* (entre autres) dans mon spectacle *Règlements de contes* au TMG pendant la saison 2008-2009. C'est pour moi une histoire à teneur universelle. Nous avons tous à un moment donné de notre vie ce sentiment de nonappartenance, le sentiment d'être mis de côté ou d'être

différent, avant de trouver notre place. C'est un sujet très large qui offre une grande marge d'interprétation.

Chacun peut en effet avoir une lecture très personnelle de ce conte. Quelle est la vôtre?

Ce que j'ai souhaité mettre en avant personnellement, c'est

l'approche normative des théoriciens de l'éducation. Ayant moi-même eu des enfants depuis que j'ai 19 ans, j'ai une vue de 40 ans sur l'évolution de l'éducation, à l'école notamment... Je trouve qu'à l'école de nos jours, on fait beaucoup de théorie, on émet beaucoup de règles, mais on tourne autour du vrai problème qui est d'enseigner des choses concrètes aux enfants. Pour prendre l'exemple de la géographie : à mon époque on enseignait encore la topographie, les noms des sommets et des rivières de Suisse, puis à l'époque de mes premiers enfants cette matière était davantage tournée vers la géopolitique et aujourd'hui géographie rime quasiment avec écologie. Je trouve l'évolution de cette matière intéressante. Elle montre d'une certaine manière qu'on ne se contente plus d'enseigner des « faits géographiques », mais qu'on vire vers une approche plus «sociétale » de la géographie, empreinte de « valeurs ». En parallèle des programmes, l'image et le statut de l'enfant a également évolué... et les « valeurs » qui y sont attachées créent d'autres règles, d'autres carcans. On veut respecter les besoins, les personnalités et les différences de chacun... mais à travers cela on s'efforce d'identifier, de classifier et ainsi de contrôler lesdites différences. On catégorise des êtres humains qui sont inclassables. D'une certaine manière, on cherche quand même à les faire rentrer dans un moule. Au moindre problème, c'est la panique et on court chez le psychothérapeute. On s'en remet

à des autorités médicales et psychiatriques... comme si on avait peur de nos propres enfants. Comme si on devait leur coller une étiquette pour nous rassurer... et surtout rassurer les autres.

Comment avez-vous adapté le texte pour faire passer ces intentions ?

J'écrirai le texte en juillet 2022. Je garderai l'idée du conte original, tout en inventant de nouveaux

personnages et des dialogues à ma sauce. En plus du vilain petit canard, de sa maîtresse d'école et de ses camarades de classe, il y aura aussi tous les « spécialistes » qui essayeront de « résoudre » la problématique du VPC : une logopédiste, une pédopsychiatre, un psychomotricien, et

bien d'autres encore. Tous les personnages seront représentés par des animaux soigneusement choisis en fonction de leurs caractéristiques physiques ou comportementales pour pousser au plus loin la caricature. Il y aura notamment un dindon, un perroquet (qui répète tout en continue), un tarsier (vous savez, ces petits lémuriens qui ne supportent pas le bruit et font une crise cardiaque au moindre stress)... L'humour passera par le langage, les voix et l'aspect donné aux marionnettes, mais aussi par la création de situations volontairement absurdes...

Dans Les Petits Cochons 3, le retour vous aviez fait appel à un univers marionnettique inspiré par les jeux d'enfants et notamment les ballons de baudruche... Avez-vous un parti pris pour Le vilain petit canard également?

Pour ce qui est de la scénographie, l'indication de base est un « préau non-genré », avec une mare à canard sous forme d'un biotope auquel on ne peut pas vraiment accéder, car c'est une zone protégée, vouée à la biodiversité, cernée de panneaux explicatifs et d'interdictions... Et puis, il y aura une salle de classe, où l'on retrouve tous les élèves, sous forme de marionnettes tirées que l'on peut manipuler individuellement par des tirettes (pour les faire réagir simultanément chacun à leur manière à ce que dit la

maîtresse, par exemple). Au total, il y aura trois lieux : le classe, le préau et le biotope. En termes de technique marionnettique, j'aimerais beaucoup travailler avec la gaine, car j'apprécie le contact direct avec la marionnette. J'aimerais que les marionnettes soient déjà drôles à la base, avec une possibilité de manipuler les yeux et la bouche. Ce sont là les indications de base. Pour le reste, et notamment la ligne esthétique, je laisse carte blanche à Mathias Brügger, notre scénographe et facteur de marionnettes.

Et comme dans Les petits cochons 3, le retour la musique sera très présente...

Oui, comme il s'agit d'un spectacle pour les tous petits, nous allons essayer de rester un maximum dans la sphère visuelle et musicale. Il y aura beaucoup de chansons, arrangées et/ou composées par mon fils Lucien Rouiller, et enregistrées au préalable. Et puis Pierric Tenthorey étant un excellent magicien, nous aurons également recours à la magie afin de créer des moments loufoques et surprenants pour les enfants...

Propos recueillis par Irène Le Corre, mai 2022

Dossier de diffusion Le vilain petit canard

Dossier de diffusion Le vilain petit canard

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Claude-Inga Barbey

Adaptation, mise en scène, jeu et manipulation

Claude-Inga Barbey est une humoriste, comédienne et écrivaine. Après avoir suivi l'école supérieure d'art dramatique de Genève (ESAD) de 1978 à 1980, elle participe comme humoriste à partir de 1992 aux émissions *cinq sur cinq* et *les Dicodeurs* sur la Radio Suisse Romande, ainsi qu'à l'émission de télévision *Le Fond de la corbeille*. Toujours à la radio, elle crée avec Patrick Lapp, en 1996, le couple de Monique et Roger dans l'émission *Bergamote*. Le premier spectacle *Bergamote* en 1998 est suivi de plusieurs épisodes : *Bergamote* et l'Ange (au Théâtre Hébertot à Paris en 2000), *Bergamote, le Temps des Cerises* (avec l'arrivée de Doris Ittig 2004), *Bergamote, le Modern* en 2006 (avec Marc Donet-Monet) et *Bergamote, Noces de carton* en 2011.

En 2006, elle participe également au sitcom *Vu sous cet angle* à la Télévision suisse romande et conçoit une émission de radio, *Betty*, diffusée sur les ondes de la Radio Suisse Romande et qui raconte la vie d'une femme de 45 ans en thérapie. Betty est incarnée par Doris Ittig et sa psychologue par Claude-Inga Barbey elle-même, puis Betty est adapté au théâtre avec la venue de Pierre Mifsud.

En 2008, elle adapte et met en scène son roman *Les Petits Arrangements* (avec la participation de Doris Ittig, Claude Blanc et Marc Donet-Monet et les musiques d'Hélène Zambelli). En 2010, Claude-Inga écrit et interprète *Merci pour Tout*, une chronique douce/amère sur l'empathie décrivant quelques personnages typiques d'un quartier. En 2013, Claude-Inga écrit son nouveau spectacle *Laverie Paradis* qu'elle interpréte avec sa complice Doris Ittig, sur un accompagement musical d'Hélène Zambelli, dès fin octobre et en 2014 dans plusieurs théâtres de Romandie. En Décembre 2015 elle présente sa création *La damnation de Faustino* au Théâtre Saint Gervais, puis début 2017 *Femme sauvée par un tableau*, une petite forme destinée aux musées et aux bibliothèques. Elle obtient en décembre 2016 le Prix d'interprétation féminine au Festival de Soleure.

Au TMG, Claude-Inga Barbey a signé de nombreuses pièces pour marionnettes, dont La Sorcière du Placard aux Balais, Mlle Niaka, Madame Karembarre, Règlements de Contes, Rififi rue Rodo, Les petits cochons 3 le retour et Boulevard du Minuscule.

Doris Ittig

Assistanat à la mise en scène

Doris Ittig est formée à l'Ecole supérieure d'art dramatique de Genève et a joué depuis les années 80 sous la direction de nombreux metteurs en scène, dans la plupart des théâtres de Suisse romande et en tournée en France. Il y a une dizaine d'années, elle a rejoint l'équipe de *Bergamote*. Elle a prêté aussi sa voix et sa vie quotidienne à Betty, personnage qu'elle a incarné sur les ondes de la Radio suisse romande. Complice de Claude-Inga Barbey, elle a participé à toutes ses dernières créations, aussi bien aux Marionnettes de Genève que dans l'adaptation à la scène de ses nombreux textes et encore dans des saynètes audio-visuelles, diffusées sur le site des « Quotidiennes ».

Xavier Loira

Jeu et manipulation

Le parcours professionnel de Xavier Loira commence en 1998, il travaille pour le théâtre ou le cinéma avec des metteurs en scène aussi variés que Stratz, Bondy ou Chéreau. Il travaille ensuite avec des créat.eurs.ices tels que Anne Bisang, Jean Liermier, Dominique Catton et plus récemment avec, entre autres, Antea Tomicic, Dylan Ferreux, et Geoffrey Dyson. En 2009, il rencontre Guy Jutard et le théâtre de marionnettes : épiphanie. Il collabore presque exclusivement avec ce dernier jusqu'en 2015 et sera tour à tour assistant (*Les fables de la fontaine*), constructeur (*Le chat sans queue*), manipulateur (*La promenade du roi, Le vilain petit mouton, Rififi rue Rodo...*) ou encore metteur en scène mandaté par les créatrices Chine Curchod et Laure-Isabelle Blanchet (*Loulou*). Il collabore également avec la compagnie de marionnettes géantes Royal Deluxe. Ces expériences l'amènent à créer un spectacle avec la compagnie vaudoise Pied de Biche en 2021 ainsi qu'avec la compagnie fribourgeoise Boréale en 2022. Parallèlement à ces activités, Xavier Loira se produit régulièrement en tant que DJperformer (*Bambi Cash*) et il s'intéresse à la photographie dont il expose parfois ses travaux (*Ruine*). Formé au Conservatoire de Genève et à l'école d'interprétation Assumpta Serna de Madrid, il est également diplômé de la Manufacture-UniL en « Dramaturgie et Performance du Texte ».

Mirjam Rast

Jeu et manipulation

Avant d'étudier le théâtre à la ZHdK (Zürich), Mirjam Rast fait un petit détour par le monde de la danse (classique et modernjazz) et travaille entre autres – en raison d'une passion de jeunesse pour les arts martiaux historiques et modernes – comme doublure et cascadeuse.

Elle fait ses débuts scéniques en 2009 au théâtre de Carouge (Genève), en tant que jeune Juliette dans une adaptation de Shakespeare par la compagnie Bergamote. Immédiatement après l'obtention de son Master à Zürich, elle est engagée dans la troupe résidente du Théâtre de Brême (Allemagne), où elle joue petits et grands rôles durant cinq saisons. Elle collabore entre autres avec des metteuses en scène renommées comme Alize Zandwijk, Armin Petras, Elsa-Sophie Jach, Felix Rothenhäusler, Thomas Krupa et Pınar Karabulut.

En 2019 elle remporte le prix d'encouragement pour jeunes talents exceptionnels de la fondation suisse Armin Ziegler. Depuis le mois d'août 2022, Mirjam vit à Berlin et travaille en tant qu'indépendante dans différentes villes, comme Brême, Gießen, Göttingen, Berlin et Genève.

Pierric Tenthorey

Jeu et manipulation

Pierric Tenthorey est un comédien, metteur en scène, magicien et auteur franco-suisse. En tant qu'auteur, il a écrit et réalisé six courts-métrages, cinq clips musicaux, un roman, un recueil de nouvelles et huit pièces de théâtres et spectacles. Son spectacle sans parole mêlant humour et magie visuel, *Homme encadré sur fond blanc*, a été joué près de 200 fois en France, Belgique, Pays-Bas, Italie et Suisse. Sur scène il passe du théâtre contemporain aux grands classiques en passant par le stand-up et par des spectacles autour de la musique classique. Son activité de magicien l'amène à se produire dans le monde entier (Las Vegas, Londres, Busan, Hambourg etc.) ainsi qu'à la télévision et à la radio. Il remporte de nombreux concours de magie dont le titre de champion de France de magie rapprochée à l'âge de 16 ans, le prix d'invention aux championnats du monde de magie en 2006 à Stockholm ou encore en 2012, le 1er prix à L'international close-up competition Ron MacMillan de Londres. En 2015, il reçoit la plus haute distinction de l'art magique, le titre de CHAMPION DU MONDE (Close-up FISM Grand Prix à Rimini). En 2016 La Fondation Vaudoise pour la culture lui décerne le Prix de la Relève.

Mathias Brügger

Scénographie et marionnettes

Mathias Brügger se forme en design 2D à l'École des Arts Appliqués, puis en arts visuels à la Haute École d'Arts et de Design, dont il sort diplômé en 2013. Dès lors, il travaille comme graphiste et illustrateur pour plusieurs publications et pour des supports publicitaires dans le domaine artistique. Dès 2011, il est assistant scénographe pour les spectacles de Claude Inga-Barbey et se forme à la construction de marionnettes avec Pierre Monnerat pour les productions du TMG. En 2014, il est accessoiriste et régisseur plateau pour *Irrésistible*, une mise en scène de Claude Vuillemin au Théâtre Le Poche. Il est également assistant décorateur, accessoiriste et régisseur plateau pour le spectacle *Rififi rue Rodo* au TMG. Il poursuit sa collaboration avec le TMG comme créateur de marionnettes sur le spectacle d'Isabelle Matter *Le Roi tout nu* (2015), comme accessoiriste pour *Si je rêve* en 2016 et comme scénographe et créateur de marionnettes pour *Les petits cochons 3, le retour*. Parallèlement, il est engagé régulièrement au MAMCO comme guide volant dans le cadre de la politique de médiation culturelle publique et poursuit ses projets artistiques personnels.

Lucien Rouiller

Musique

Jeune adulte, Lucien Rouiller se dirige après plusieurs années de tâtonnement (violon, violoncelle, guitare, saxophone) vers des études de chant lyrique. Après un cursus musical élémentaire au Conservatoire de Lausanne, il retourne à Genève pour y étudier la danse, le chant et la comédie musicale. Il est nommé directeur artistique du chœur Sapaudia à 21 ans, et part ensuite à Paris pour y terminer ses études de solfège, chant, d'écriture musicale, et de direction de chœur. Là-bas, il enseigne le solfège et prend la direction du Chœur Colonne, ainsi que de l'ensemble vocal Emprô, giro dont il est le fondateur. Il revient en Suisse une fois ses diplômes obtenus (à la Schola Cantorum et au Conservatoire de Paris), et prend en 2018 la direction musicale de Prangins-en-Chœur. Homme Couteau Suisse, il est assistant à la mise en scène, chanteur, danseur, comptable et compositeur, vendeur de cravates.

Dossier de diffusion Le vilain petit canard Dossier de diffusion Le vilain petit canard

INFORMATIONS PRATIQUES

Âge: dès 4 ans

Jauge maximale: 200

Durée: 45 minutes

Dimensions minimum de plateau : Ouverture du cadre : 7m

(nous contacter si moins) Largeur : 10m

Profondeur: 6m50

Hauteur perches plafonnées : 4m50

Personnes en tournée 4 comédien-ne-s

1 régisseur

Contact diffusion : Aline Di Maggio_a.dimaggio@marionnettes.ch tél. : + 41 (0)22 807 31 06

Contact technique : Florian Zaramella_f.zaramella@marionnettes.ch tél. : + 41 (0)22 807 31 02

EN TOURNÉE:

Petit Théâtre de Lausanne - du 13 au 17 mars 2024
Usine à Gaz - 27 mars 2024

LE THÉATRE DES MARIONNETTES DE GENÈVE

Le Théâtre des Marionnettes de Genève est l'un des rares théâtres européens exclusivement dédié à la marionnette. Lieu foisonnant de création et de transmission, sa mission est de promouvoir et soutenir le développement des arts de la marionnette dans toute leur diversité. Proposant des spectacles au public dès 2 ans et jusqu'à l'âge adulte, il peut se targuer d'être l'un des théâtres les plus intergénérationnels de la ville.

Le Théâtre des Marionnettes de Genève puise ses origines dans la compagnie Les Petits Tréteaux, fondée en 1929 par Marcelle Moynier, personnalité créative et passionnée de la vie genevoise. En 1939, la troupe - remarquée pour son exigence artistique - s'installe de manière permanente dans le salon d'un hôtel particulier, rue Constantin à Genève, aménagé pour accueillir jusqu'à 80 personnes. Elle est dès lors nommée « Les Marionnettes de Genève » et devient théâtre lorsqu'elle investit en 1984 la salle de spectacle actuelle, expressément construite pour elle, rue Rodo. Sous l'impulsion de ses directeurs successifs – Marcelle Moynier, Nicole Chevallier, John Lewandowski, Guy Jutard et Isabelle Matter – le Théâtre des Marionnettes élargit l'accueil de troupes étrangères et diversifie les techniques de manipulation.

Dans les années '70, la marionnette à fils, exclusivement pratiquée jusqu'alors, est rejointe par la marionnette à tige, puis par la marionnette de table. Guy Jutard, puis Isabelle Matter, l'actuelle directrice, ouvrent le théâtre à toutes les formes des arts de la marionnette et à des textes actuels et percutants, faisant du TMG une institution vivante et engagée, où se côtoient créativité et réflexion, humour et émerveillement.

% Dossier de diffusion Le vilain petit canard Dossier de diffusion Le vilain petit canard %

Contact diffusion

Aline Di Maggio a.dimaggio@marionnettes.ch +41 (0)22 807 31 06

Théâtre des Marionnettes de Genève 3, rue Rodo CP 217 CH 1211 Genève 3 www.marionnettes.ch