

©Marie-Laure Picard

• **CRÉATION 2026** •

CHEVEUX

de Marie-Laure Picard

Pop électronique et dessin d'animation / dès 7 ans - Cycles 2 et 3

contact@armada-productions.com - 02 99 54 32 02

L'ARMADA
PRODUCTIONS

SOMMAIRE

présentation _____ **p. 3**

note d'intention _____ **p. 4**

spectacle _____ **p. 5**

musique _____ **p. 6**

création visuelle _____ **p. 7**

scénographie _____ **p. 8**

l'adresse au jeune public _____ **p. 9**

actions culturelles _____ **p. 10**

artistes _____ **p. 11**

conditions _____ **p.12**

PRÉSENTATION

Cheveux est une création visuelle et sonore mêlant récit, musique et film d'animation. Sur scène, les dessins minimalistes de Marie-Laure Picard prennent vie, portés par une bande-son aux compositions électroniques et pop.

D'un trait brut et délicat, elle donne naissance à Cheveux, une petite fille qui traverse un long rêve et se retrouve projetée dans un univers mystérieux, peuplé de mèches mouvantes, de géants de pierre, de têtes à poux et d'une jungle épaisse et touffue... Dans cette nature omniprésente, au fil des paysages qui se succèdent, elle explore la peur comme un passage, une émotion à apprivoiser pour s'en émanciper.

Comme un fil sensoriel, la musique accompagne cette traversée immersive et contemplative. Une création sonore bricolée qui oscille entre pop feutrée et plages ambiantes, mêlant synthétiseurs, chant épique ou onirique.

Ici, l'image et la musique se tressent parfaitement dans cette aventure à la fois introspective, lumineuse et apaisante, qui dépeint l'intime au milieu des grands espaces.

CALENDRIER DE CRÉATION

- > 12 novembre au 19 décembre 2024 : résidence aux Ateliers du Vent, Rennes (35)
- > 4 au 7 Mars 2025 : résidence au Volume, Vern-sur-Seiche (35)
- > 27 au 30 octobre 2025 : résidence #1 / Studio - L'Echonova, Saint-Avé (56)
- > 24 au 26 novembre 2025 : résidence #2 / Salle - L'Echonova, Saint-Avé (56)
- > 1er au 3 décembre 2025 : résidence #3 / Salle - L'Echonova, Saint-Avé (56)
- > 5 au 9 janvier 2026 : résidence #4 / Salle - L'Antipode MJC, Rennes (35)
- > 27 au 29 janvier 2026 : résidence #5 / Salle - L'Antipode MJC, Rennes (35)
- > Février 2026 : résidence #6 / La Casba, Saint-Erblon (35)
- > 17 février 2026 : sortie de création

COPRODUCTIONS

L'Antipode MJC, Rennes (35) / L'Echonova, Saint-Avé (56) / Clair-Obscur - Festival Travelling, Rennes (35)

PARTENAIRES

Le Volume, Vern-sur-Seiche (35) / Les Ateliers du vent, Rennes (35)

NOTE D'INTENTION

« Il y a maintenant presque trois ans, débutait l'histoire de *Cheveux*. Les premières ébauches de ce petit personnage, trouvé par hasard entre deux pages d'ennui et de rêverie nocturne, étaient pour moi, à son commencement, une manière cathartique d'exprimer des émotions difficiles et **un besoin d'évasion sans utiliser directement les mots**. Cela me permettait de m'accorder la liberté du silence et de raconter des histoires uniquement visuelles ou sonores.

Petit à petit, comme un grand tricot, une histoire a commencé à se tisser. Je ne connaissais pas l'histoire au moment où celle-ci se dessinait. C'était une image qui en amenait une autre, **comme un cadavre exquis mental** qui se construisait au fur et à mesure des paysages, des émotions, des couleurs et des sons. »

Marie-Laure Picard

« Quand je commence à créer un film, je n'ai pas de scénario complet.
Je fais le film pendant que je le dessine. » Hayao Miyazaki

SPECTACLE

DE QUOI PARLE-T-ON ? L'HISTOIRE DE CHEVEUX

Cheveux est un personnage féminin, sans âge, une sorte d'alter ego.

L'un des thèmes principaux de *Cheveux* est le rêve et, il y a dans ce spectacle une dimension philosophique et symbolique. Un peu comme dans un conte, ce spectacle ouvre les portes d'un **univers intime où le public suit le parcours initiatique de Cheveux**. Au fil de ses péripéties, elle affronte et démêle les nœuds de ses angoisses et de ses peurs. Le public est plongé dans ses rêves, ses souvenirs et sa psyché.

« Cet univers, je suis allée le puiser dans mes propres souvenirs d'enfance. Je me rappelle ces grandes forêts colorées et mystérieuses qui nourrissaient notre imagination. Avec mes frères, lors de balades en famille, nous jouions à être des enfants perdus, imaginant que nos parents avaient disparu, alors qu'ils marchaient non loin de nous. Ce jeu était à la fois terrifiant et fascinant. Il nous confrontait à la peur d'être abandonnés tout en nous offrant un cadre pour apprivoiser cette crainte et apprendre à la surmonter. »

Marie-Laure Picard

C'est cet apprentissage, **cet équilibre entre peur et découverte**, qui nourrit l'histoire de Cheveux. Les enfants comme les adultes traversent des épreuves tout au long de leur vie. L'angoisse, l'anxiété, la honte ou la peur ne sont pas tabous ici. Ils valent tout autant que la joie, l'épanouissement, l'estime de soi ou l'altérité.

L'histoire de Cheveux tente de traverser ces différentes émotions, représentées par des paysages, des personnages ou des sons. C'est aussi **une traversée contemplative qui plonge dans la magie du dessin** et de ses propriétés apaisantes.

QUI SONT LES PERSONNAGES ?

Plusieurs figures symboliques habitent l'univers intérieur de *Cheveux* :

- **Les cheveux** : personnages à part entière, ils symbolisent la partie sauvage de notre héroïne, ce qui n'est pas apprivoisé, les émotions confuses, la créativité, la force intérieure.
- **La forêt** : tantôt apaisante, tantôt inquiétante, elle représente la nature, l'inconnu. Elle a une dimension protectrice et émancipatrice.
- **Le géant** : il incarne l'impulsivité, la peur, la violence ou encore le danger.
- **Les têtes à poux** : incarnations de la joie, de l'altérité et du soutien, elles aident Cheveux dans son voyage.

MUSIQUE

Cheveux est un spectacle pluridisciplinaire, un récit chanté et mis en musique. C'est **une expérience hybride, mêlant concert et film d'animation**. L'univers visuel, sonore et narratif se tisse pour transporter le spectateur dans un voyage sensoriel et introspectif.

La musique fait partie intégrante du processus créatif et s'appuie autant qu'elle détermine la création graphique. Parfois, c'est l'écriture d'une chanson qui inspire un dessin ; parfois, c'est le dessin qui invite à explorer des textures sonores, des rythmes et des ambiances. C'est **un aller-retour constant entre la composition musicale et graphique**.

Les compositions sont réalisées à l'aide d'instruments électroniques, tels que des boîtes à rythmes, des samplers, des expandeurs et des synthétiseurs, pour fabriquer un mélange hybride parfois pop, parfois très contemplatif et minimaliste. Ces compositions se mêlent à des sons granulaires, des field recordings de nature, aux fragments de bruits ASMR* spatialisés pour amener une dimension sensorielle au spectacle.

C'est davantage sur la partie des bruitages et des textures sonores que cette notion d'ASMR entre en jeu avec un résultat très sensoriel. La pratique de l'ASMR se traverse généralement avec un casque néanmoins elle trouvait intéressant de travailler sur des zooms sonores, des gros plans sur de petits bruits amplifiés qui deviennent à leur tour vecteur d'imaginaire par la sensation qu'ils provoquent.

Par exemple, les bruits de la jungle sont en fait des mélanges de sons enregistrés de matières comme le sable, la terre ou notamment des cheveux, manipulés près du micros pour les enregistrer.

Ainsi, **ces sons bizarres et amplifiés deviennent des liens ou des transitions dans l'histoire de *Cheveux***, entre la musique et le récit. Ils contribuent à mettre en place cette dimension sensorielle du spectacle.

La musique est directement liée aux émotions et aux humeurs traversées par *Cheveux*. Les morceaux oscillent donc entre pop feutrée, plages oniriques et musique ambiante. Par moments, à la façon d'une comédie musicale, Marie-Laure Picard porte la voix de *Cheveux* pour raconter son histoire en chansons : un chant en français parfois épique ou plus intimiste. Les compositions puisent aussi dans l'univers des musiques exotica des années 50, et accentuent cette dimension fantasmée des espaces naturels, avec des bruits de jungle et des cris d'animaux.

> Quelques inspirations :

- John Williams, pour sa virtuosité sonore qui épouse parfaitement les actions et émotions d'une scène.
- Danny Elfman, pour son univers pop et féérique.
- François de Roubaix, pour ses mélodies emportées.
- Plusieurs compositeurs japonais, comme Ryuichi Sakamoto, Hiroshi Yoshimura ou Ken Ichiro Isoda, pour leur douceur minimaliste, leur connexion à la nature et une certaine mélancolie apaisante.

*ASMR : Sensation de bien-être provoquée par certains stimulus, notamment auditifs.

CRÉATION VISUELLE

Le dessin de *Cheveux* a commencé un peu par hasard, presque par ennui. Architecte de formation, Marie-Laure possède déjà une certaine expérience dans la pratique du dessin. Pourtant, *Cheveux*, c'est d'abord une **histoire de gribouillages**, en marge, sur un coin de papier, un aller-retour constant entre la vidéo, la musique et le dessin.

La technique consiste souvent à imaginer des scènes, puis à en esquisser différents plans en visualisant leur enchaînement. Chaque plan est élaboré avec soin **pour faire naître la magie de l'animation**. Le langage cinématographique – travellings, contre-plongées, hors-champs – est également une ressource précieuse pour structurer l'univers visuel de *Cheveux*.

Marie-Laure Picard n'a jamais suivi de formation en animation, **sa méthode demeure instinctive, brute, parfois presque anarchique**. Une nouvelle direction narrative peut émerger au moment du montage, comme une surprise révélée par la matière elle-même. Le récit se construit, lui, peu à peu, porté par un élan intuitif.

Un mélange de techniques proches de la rotoscopie et du stop motion est utilisé : des séquences filmées servent de base, puis les mouvements les plus complexes sont redessinés image par image. Chaque plan est décalqué minutieusement, à la manière d'un long tricot patient. La pratique se situe à la croisée du dessin et du collage, empruntant aussi bien à l'observation qu'à l'invention. Des photographies de vacances, prises sur les côtes de la Hague ou dans la forêt de Brocéliande, sont parfois retravaillées pour s'intégrer à la rêverie propre à *Cheveux*.

LES INFLUENCES

Les influences sont variées, avec une affinité pour les peintres impressionnistes, dont l'utilisation des couleurs et l'attention aux détails ont parfois inspiré le travail de Marie-Laure.

Il y a également des peintres japonais, comme Hokusai, pour leur maîtrise des formats et le jeu entre les pleins et les vides dans leurs compositions. Dans le spectacle, cette approche se traduit par l'utilisation de plusieurs formats d'écrans. Comme dans l'atelier d'un artiste, les toiles et dessins semblent suspendus dans les airs et s'animent pour donner vie à l'histoire de *Cheveux*.

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie comprend un à trois écrans avec un travail de projection en mapping pour apporter une dimension immersive au spectacle. Un éclairage subtil, élaboré par le régisseur lumière Antoine Traveret, établit un lien visuel entre la présence de l'artiste sur scène, les instruments et les écrans de projection.

La scénographie se veut épurée, afin de laisser toute la place aux dessins et à la musique. L'éclairage joue un rôle central : il crée une passerelle subtile entre la présence sonore, celle de Marie-Laure, et celle du dessin, conçu comme une expérience immersive – à l'image d'un vaste tableau qui s'anime progressivement.

D'autres écrans, plus petits, proposent des points de vue alternatifs ou des plans en direct du déroulé de la scène. Ils forment une sorte de hors-champ visuel, démultipliant le regard au sein de cette traversée, et ouvrent d'autres accès possibles dans la matière du dessin.

L'ADRESSE AU JEUNE PUBLIC

Ce projet s'adresse à un public large, dès l'âge de 8 ans, notamment en milieu scolaire. Le film offre plusieurs niveaux de lecture, adaptés à l'âge des spectateur·trices.

« La musique a une dimension apaisante, voire réparatrice : elle reconforte et peut donner de l'énergie. Je vois *Cheveux* comme un dégradé d'émotions, menant de l'anxiété à l'émancipation. Cela me rappelle un livre qui a marqué mon enfance et qui a longtemps été mon « livre doudou » : *La Tempête* de Claude Ponti.

Ce récit, d'une simplicité apparente, ne raconte presque rien : une tempête, la sensation d'être protégé malgré le vent, la pluie et la destruction de la maison familiale. Une petite souris, accompagnée de son papa et de sa maman, trouve refuge dans le grand lit de l'enfant, qui devient, le temps de l'histoire, une sorte d'arche de Noé du réconfort. On ne sait pas si la fin est heureuse ou non, mais peu importe : on est au chaud, protégé avec sa famille, et la tempête disparaît. »
Marie-Laure Picard

Cheveux explore une peur similaire, mais ici, la tempête est remplacée par un long travelling dans une forêt, sortie tout droit d'un rêve. À l'image de *La Tempête* de Claude Ponti, *Cheveux* renferme une complexité qui ne se révèle pleinement qu'avec un regard d'adulte. **À hauteur d'enfant, c'est davantage une ouverture poétique sur les émotions complexes**, parfois difficiles à exprimer pour eux. Le film peut alors devenir un prétexte à l'accompagnement de ces émotions.

« Quand je suis mélancolique, je ne m'y vautre pas, mais je m'y plonge. Tout ce qui peut amener à fréquenter les profondeurs de nos propres émotions, je trouve ça intéressant. » – Claude Ponti

ACTIONS CULTURELLES

PROPOSITIONS POSSIBLES AUTOUR DU SPECTACLE

- > Exposition des dessins
- > Ateliers

Les ateliers

La création de *Cheveux* est directement liée au travail de médiation culturelle en milieu scolaire que Marie-Laure Picard réalise depuis 2021. Elle anime en effet des ateliers pour des enfants et adolescent·es de 6 à 15 ans, durant lesquels elle réalise des films d'animation en utilisant la technique de la rotoscopie.

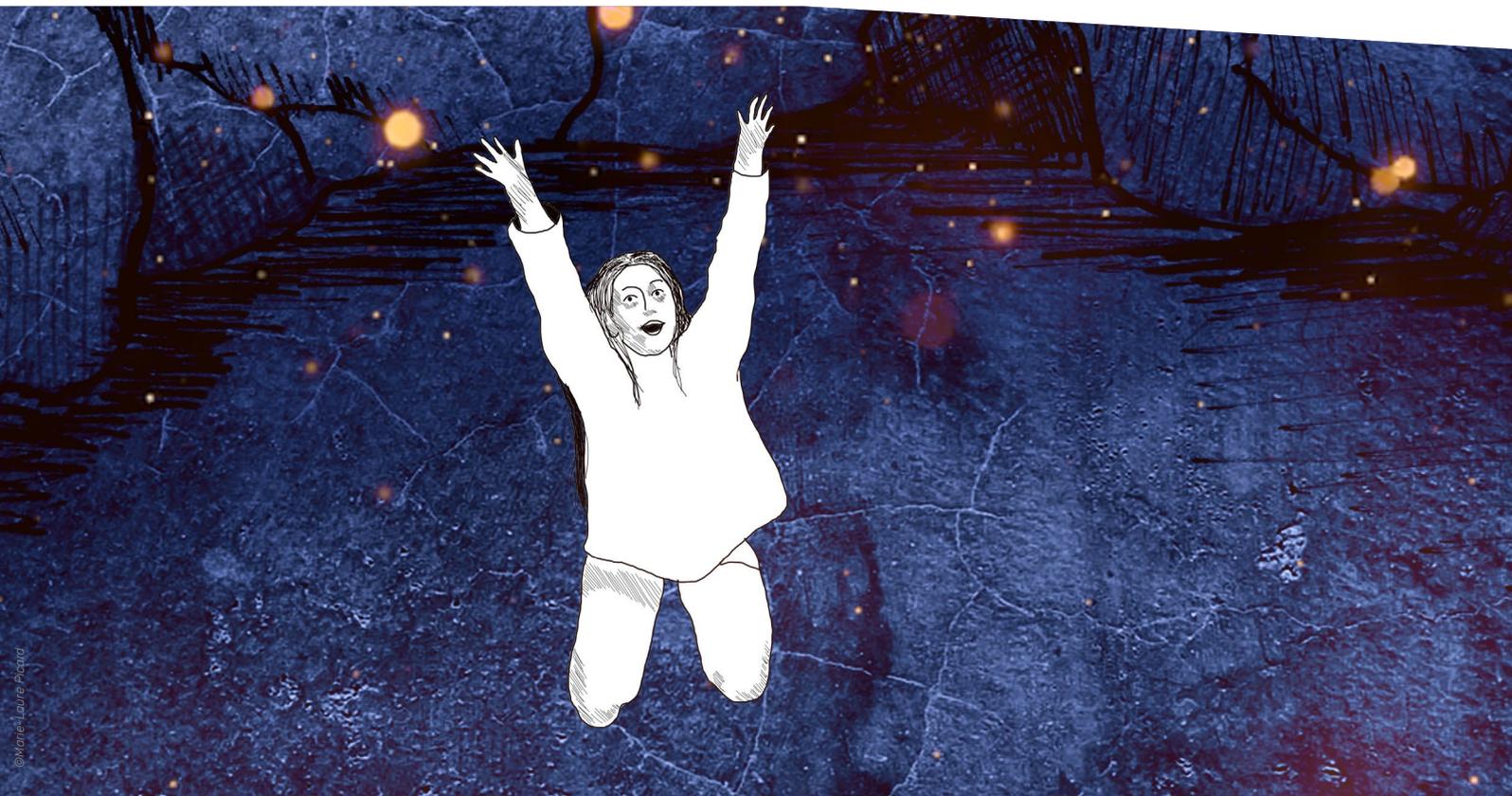
Parallèlement, les enfants composent des ambiances sonores à partir d'instruments électroniques.

La musique électronique s'avère, en effet, être un médium particulièrement intéressant à cet âge : inclusif, il permet à chacun de créer de jolis sons et de gagner en confiance.

Ce croisement des médiums s'est aussi révélé être un moment de créativité structurant et joyeux, où les enfants pouvaient donner vie à ce qu'ils souhaitaient exprimer, dans le cadre d'une histoire et d'un projet artistique.

À terme, il serait tout à fait envisageable de proposer des temps de médiation culturelle accompagnant la diffusion du spectacle.

- Des ateliers de rotoscopie pour apprendre à fabriquer un dessin en stop-motion dans le style de *Cheveux*.
- Initiations à la création sonore utilisant des instruments électroniques.
- Réalisations de petits films d'animations et création d'une bande-son en live autour d'une restitution (pour les ateliers plus longs).

ARTISTE

MARIE-LAURE PICARD > ÉCRITURE, COMPOSITION, DESSIN

C'est en 2015 que Marie-Laure Picard commence son projet solo bip3. Au cours de ses études d'architecture, elle découvre, dans le champ des musiques minimalistes, contemporaines et expérimentales, les musicien·nes Tom Waits, Steve Reich, John Cage, Laurie Anderson... et le logiciel Audacity. De façon autodidacte, elle commence à fabriquer des morceaux bricolés, faits de field recordings et d'enregistrements *Lo-Fi*. Elle sort en 2019, avec le label Prix Libre Records, un 10 titres intitulé *Musique de salle de bain*. Elle y présente son projet comme un solo de pop de salle de bain, au paulstretch aquatique, à base de synthé preset 44 love, qui parle du quotidien, de la théorie des cordes, de l'ennui et du temps qui passe.

Compositrice, interprète et multi-instrumentiste, elle découvre un peu plus tard les synthétiseurs, séquenceurs et boîtes à rythmes, qui l'orientent vers une musique plus électronique. En 2022, elle sort un nouveau LP intitulé *Chrysocolle*, influencé par la pop des années 80/90, avec des groupes comme Broadcast ou Stereolab. Elle écrit également des textes en français, et ne s'interdit aucun pas de côté, explorant parfois des morceaux plus soul. Elle compose aussi des univers sonores instrumentaux, qui l'amènent à collaborer sur des créations théâtrales dès 2015 avec la metteuse en scène Chloé Maniscalco, sur le projet *JOIE*, puis en 2023 sur *Anti-gêne*.

De 2018 à 2023, elle participe également, avec le metteur en scène Michael Bernard, à la création du diptyque *De ruine et de rage* et *D'amour et d'eau fraîche*. Dans ces deux collaborations, la musique devient un personnage à part entière. Ses études d'art l'ont amenée à se passionner pour le lien entre son, musique et image, que ce soit en architecture, sur scène, au théâtre ou en vidéo. Elle réalise ainsi ses clips en explorant différents médiums, notamment la rotoscopie et le dessin d'animation.

En parallèle, depuis 2022, elle est régulièrement sollicitée pour collaborer avec diverses compagnies dans le cadre de projets d'actions culturelles, explorant la rencontre entre musique électronique et dessin. Elle a ainsi travaillé avec L'Armada Productions, la compagnie L'Ernestine, le Théâtre National de Bretagne, la radio associative rennaise C-Lab, Micro-sillon, l'association de cinéma rennaise Clair-Obscur, la compagnie EPISTOLAR, le théâtre de La Paillette (Rennes), ou encore Lillico (Scène jeune public de Rennes).

2019 / album *Musique de salle de bain*

2019 / *De ruines et de rages*, lecture performée (Compagnie à corps rompus)

2019 > 2020 / *Eglonzieb*, création danse et musique de la compagnie Epistolar

2020 / album *Chrysocolle*

2022-2023 / *Anti-gêne* (compagnie l'Ernestine)

2023 / *D'amour et d'eau fraîche*, lecture performée (Compagnie à corps rompus)

2025 / album *ASMR ECHO 404*

CONDITIONS

■ **Durée**
55 min

■ **Jauge**
250 personnes

■ **Équipe en tournée**
• Marie-Laure Picard
(artiste musicienne)
• Antoine Travert
(technicien lumières)

■ **Conditions financières**
Merci de **nous contacter**

■ **Conditions techniques**
Voir fiche technique
+ conditions importantes

■ **Frais de transport**
0,70 € H.T./ km au départ
de Rennes (35)

■ **Hébergement**
Hébergement et restauration
pour 2 personnes au tarif
CCNEAC en vigueur ou en
prise en charge directe par
l'organisateur.
Repas sur la route au tarif
CCNEAC

À NOTER : Ce projet peut s'adapter dans une version allégée pensée pour les médiathèques et les petits lieux

