

La Compagnie ANDREA CAVALE présente

POLLEN & PLANCTON

un conte musical
de
ANNE CAREIL

POLLEN & PLANCTON

Spectacle tout public, à partir de 7 ans

Durée 45 minutes

Scénographie, costumes, conte :

ANNE CAREIL

Assistant scénographie :

FABIEN DELISLE

Musique, lumières :

MANUEL DUVAL

Décor :

MANUEL DUVAL, ANNE CAREIL ET CHANTAL CAREIL

Interprètes :

MARIELE BARAZIOL, ANNE CAREIL, NAËMA BRAULT
ET FABIEN DELISLE

Création 2019

Coproduction : Compagnie Andréa Cavale, Mairie de Parcoul-Chenaud et
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

NOTE D'INTENTION

Le conte musical *Pollen & Plancton* est né du désir d'Anne Careil, artiste plasticienne depuis une vingtaine d'années, de voir ses rêves de personnages imaginaires devenir réalités et s'incarner sur scène. Inspirée par les costumes, rites et mythologies du monde entier, elle conçoit ses costumes et écrit ce conte dans la lignée esthétique et spirituelle de ses pratiques artistiques antérieures. A savoir principalement le dessin, mais aussi le collage, le modelage, la confection de masques, la performance et la musique.

Le spectacle *Pollen & Plancton* prolonge et poursuit sa démarche artistique de création d'univers singuliers où le réel est traversé d'inventions oniriques, poétiques et mythologiques. C'est sa première création à destination d'un jeune public, et dans la conception de costumes et d'écriture de conte.

La mise en scène de ce monde imaginaire, peuplé de personnages hybrides aux formes tant humaines qu'animales, végétales ou minérales, est né de l'envie de partager avec petits et grands certains regards qu'elle porte sur le monde.

Celui de son émerveillement perpétuel face à la beauté de ce monde, de ses puissances et fragilités. Et de l'importance d'y accorder une attention curieuse et espiègle pour en prendre conscience et soin.

Celui, aussi, posé sur l'acte de création comme source d'épanouissement et opération magique susceptible d'ouvrir une myriade de fenêtres sensorielles et réflexives sur nos vies, nos actes et ce monde que nous habitons.

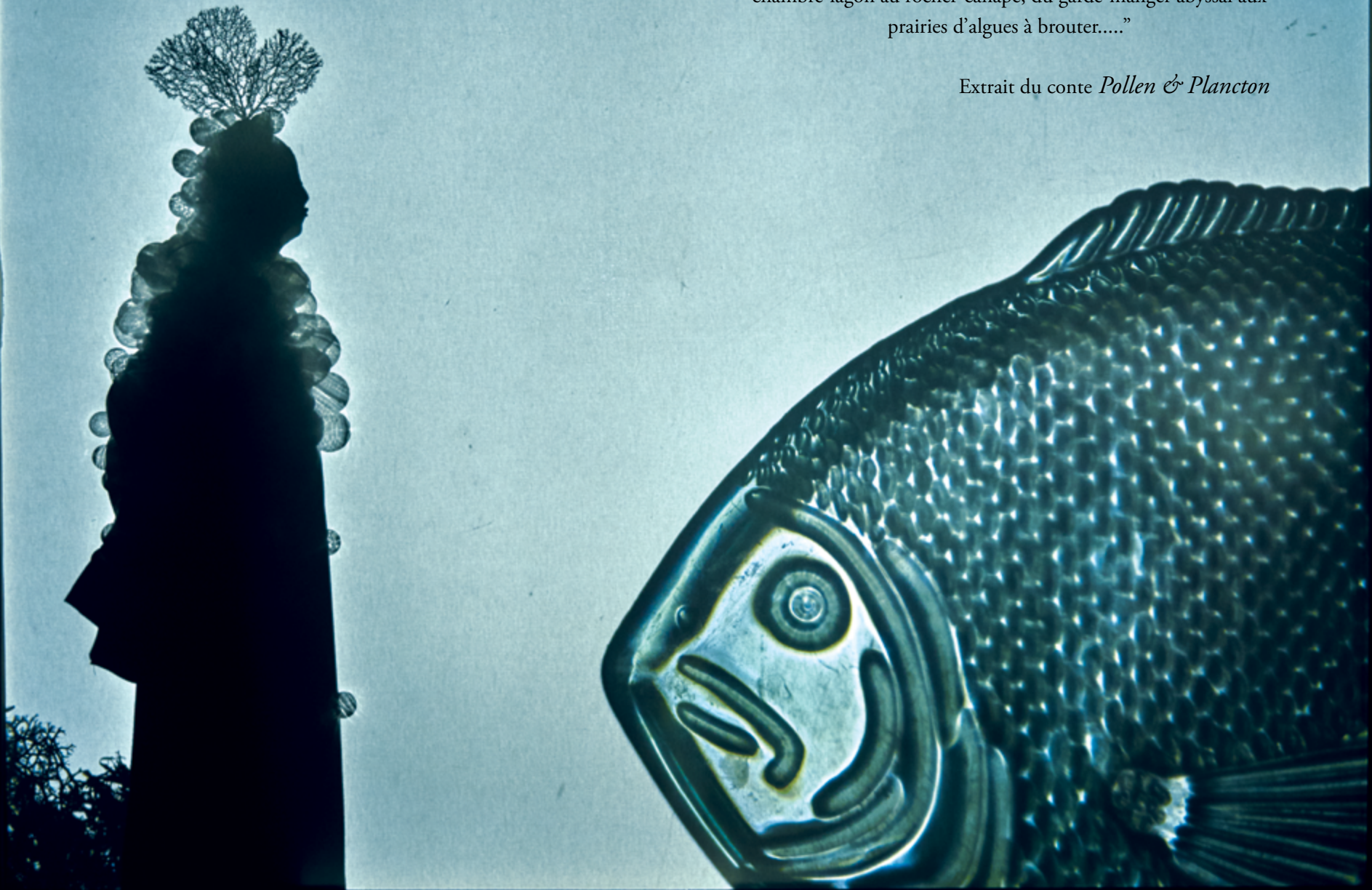
Celui enfin qui souhaite interroger notre inquiétant pouvoir de destruction et d'étouffement du vivant.

Suivant les préceptes du recyclage, du glanage et du *Do It Yourself*, qui font partie intégrante de sa manière de vivre, Anne Careil a élaboré l'ensemble des costumes du spectacle à partir d'objets recyclés, détournés, de seconde main ou voués au rebut et de matériaux naturels glanés. Transformer en œuvres artistiques des objets et matières prêts à être jetés et ordinairement perçus comme du déchet est un parti-pris revendiqué, et constitue à la fois une contrainte et un défi stimulant pour l'imaginaire.

Le spectacle *Pollen & Plancton* est une auto-production qui a été rendue possible grâce à l'engagement de quatre amis comédiens, danseurs et musiciens qui ont répondu positivement à la proposition d'Anne Careil.

“Voici une histoire d’eau et d’argile, d’abysses et de collines,
de dorsales et pitons, de pollen et de plancton.
C’est l’histoire de Kiki, créature aquatique, jeune fille calcaire,
qui habite les océans comme on habite une gigantesque maison
dont les courants marins, tièdes ou froids, vous déposent de la
chambre-lagon au rocher-canapé, du garde-manger abyssal aux
prairies d’algues à brouter....”

Extrait du conte *Pollen & Plancton*

LE CONTE

POLLEN & PLANCTON, c'est l'histoire de Kiki, jeune créature aquatique à la peau de coquillages, qui depuis mille ans habite les océans et partage avec ses amis le goût du jeu, de la danse et des grandes explorations aquatiques.

Kiki contemple souvent le vaste plafond d'eau qui marque les limites de son univers, et ne comprend pas d'où viennent ces bêtes et objets inconnus qui parfois en surgissent. D'autant qu'elle a toujours entendu dire qu'au-delà de cet immense plafond liquide, l'eau y est si sèche qu'on y meurt immédiatement !

Et pourtant, devant ces mystères trop grands et son désir de comprendre, Kiki décide de quitter son univers sous-marin pour un voyage au-delà du monde connu. Que lui réserve la découverte de cet autre monde? Trouvera-t-elle des réponses à ses questions ? D'où viennent ces intrigantes bêtes et objets qui tombent du plafond ? Est-ce qu'on aime et on danse là-haut comme ici ?

Le conte POLLEN & PLANCTON est le récit d'une grande traversée, intérieure et géographique.

C'est l'aventure de Kiki et de ses amis, créatures aquatiques étranges, dont l'univers poétique et singulier, à la fois doux et troublant, loufoque et mystérieux, nous entraîne dans un monde minuscule et merveilleux qui est peut-être tout près de nous sans qu'on ne le voit.

Le personnage de Kiki quitte donc son univers aquatique familial et part à l'aventure sur la terre ferme. Elle y rencontrera d'autres vies autrement étranges, et sa quête d'éclaircissement aux questions qu'elle se pose y trouvera quelques réponses.

Ce saut dans l'inconnu que Kiki se propose de vivre, cette mise en mouvement provoquée par sa curiosité et son désir d'aller au-delà des apparences et de comprendre la nature des choses, invite à la rencontre de l'Autre et de l'Ailleurs et interroge sur notre place dans ce vaste monde.

Cette histoire questionne nos actes qui construisent ou détruisent les liens vitaux qui nous unissent au monde vivant, humain et non-humain.

PROPOSITION PEDAGOGIQUE

UNE EXPLORATION DU THÉÂTRE D'OMBRES

L'équipe de POLLEN & PLANCTON proposera aux enfants un atelier d'exploration du monde mystérieux du théâtre d'ombres.

Avec pour supports techniques nos paravents et lumières, les enfants seront invités à fabriquer leurs propres costumes, faits d'objets et diverses matières, de toutes choses glanées, récupérées, recyclées en amont de l'atelier, par les élèves et leurs enseignants. Cette collecte pourra se faire au sein même de l'école (nous fournirons un support pédagogique à l'enseignant pour appréhender les spécificités du théâtre d'ombres).

Le jeu sera de se transformer, par le prisme du théâtre d'ombres, en de mystérieuses silhouettes, en formes de personnages inédits, et d'inventer, par petits groupes d'enfants-ombres, une courte mise en scène aboutissant à un arrêt sur image que l'on donnera à voir au reste du groupe d'enfants-regardeurs présents de l'autre côté du paravent. Puis on inversera les rôles.

On prendra alors en photographie ce tableau magique et on trouvera ensemble une légende, un titre, en recueillant les mots et idées des enfants qui surgiront face à ces visions, comme un potentiel début d'histoires à poursuivre.

Cette exploration du théâtre d'ombres propose plusieurs chemins d'expériences, tant au niveau artistique, corporel, sensoriel qu'au niveau socio-culturel, dans le sens d'une réflexion sur nos rapports aux autres, à l'altérité et à nos cultures.

C'est l'expérience stimulante de la transformation de soi en autre, par le biais du costume et de la création de nouvelles formes-silhouettes, (ici en théâtre d'ombres) qui sera mise en œuvre lors de cet atelier.

Faire l'expérience d'incarner autre chose que Soi, d'entrevoir sa capacité à être Autre, et d'accueillir cet Autre Soi, si multiple, si différent, et si semblable à la fois, permet de découvrir un Soi-même infiniment plus vaste et capable de transformations qu'on ne l'avait soupçonné.

>

Et de découvrir des mondes intérieurs et extérieurs, plein de ressources et de beautés inexplorées, qui ne demandent que notre attention pour se déployer.

La possibilité de laisser libre cours à son imagination, dans ce cadre singulier, stimule la créativité, développe le sens de l'initiative et de l'adaptation. Et l'élaboration d'un univers magique construit à partir de matériaux détournés de leur fonction originelle et/ou voués au rebut fera entrevoir aux enfants à la fois le champ très stimulant des possibles de la création artistique, et questionnera dans le même temps notre rapport boulimique au monde vivant et aux objets, d'où découlent nos sociétés du déchet.

Nous accompagnerons l'exploration de ces nouvelles gestuelles, mouvements et rapports à l'espace (induits par l'incarnation d'une forme-personnage) dans sa spécificité d'ombre, car le travail inhérent au théâtre d'ombres requiert une compréhension particulière de ses mécanismes propres.

Et nous proposerons des moments d'échange et de réflexion entre élèves, enseignants et interprètes autour de cette création partagée et des questions que soulèvent ses différents aspects, tant artistique que philosophique.

CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE L'ATELIER

Cet atelier nécessite qu'il ait lieu dans la même salle et le même jour, à la suite de la représentation du spectacle auprès du public scolaire, car le décor (paravents, lumières, matériel) sera ainsi déjà en place et facilitera l'installation et la mise en route de l'atelier.

La durée et le nombre de séances seront à déterminer avec l'école et les enseignants, selon le nombre de classes, d'élèves et les possibilités d'accueil et de financement.

BIOGRAPHIES

ANNE CAREIL est artiste plasticienne, dessinatrice et musicienne. Elle a publié illustrations et dessins pour différentes maisons d'édition et revues littéraires (Le nouvel Attila, L'arbre Vengeur, Orbis Pictus Club, Du Nerf, et pochettes de disques) et a régulièrement exposé ses dessins d'encre noire dans divers lieux et galeries d'art. Elle cherche dans sa pratique à créer des glissements de terrain poétiques entre un certain réel et la douce et troublante, inquiétante étrangeté. Fascinée depuis toute petite par les masques et costumes et leur puissance d'évocation et de transformation en Autre, elle fabrique ses premières créatures dans la lignée de sa pratique graphique. Et de fil en aiguille a surgi ce conte musical qu'est *«Pollen & Plancton»*. Dans le même état d'esprit, elle chante au sein du groupe de musique Rien Virgule.

MANUEL DUVAL démarre tôt une pratique musicale dans laquelle l'expérimentation prend très vite une place déterminante. D'abord à la guitare, puis dans la recherche de nouveaux modes de jeux sur divers supports (circuits électroniques de radio détournés ou fait maison, travail sur le feedback,, MAO...), c'est désormais principalement aux synthétiseurs (modulaires et autres) qu'il prolonge ses recherches. Au sein des groupes Rien Virgule, France Sauvage, 1000 Bouches, Nouvelles Impressions d'Afrique, ou en solo, il met en pratique, en concert comme sur disque (une vingtaine publiés à ce jour), son jeu dans différents courants musicaux, cherchant sans cesse à créer des ponts entre musiques expérimentales et musiques populaires. Installé en Dordogne, il s'occupe aussi de son label «La République des Granges» qui publie de nombreux artistes, et du «Studio de la Grange Cavale» où il met en pratique sa formation initiale d'ingénieur du son, suivie à l'EMC de Malakoff.

MARIELE BARAZIOL, d'origine italienne, termine le Conservatoire de Venise et part vivre à Bordeaux en 2005. Elle joue au sein des groupes de musique Zero Branco et L'Avventura (et par le passé avec Psch Pshit, Felindras et LDLF). Son nouveau projet solo *«Taranta»*, qui mêle musique et vidéo, revisite en version électronique les chansons traditionnelles du sud de l'Italie qui font écho à ses racines. En tant que comédienne, elle a joué pour *«Suite N°1»* de Joris Lacoste, ainsi que *«Les Mauviettes»* de la Compagnie des Limbes. En 2017, elle participe au

>

programme de recherches et de création de la SOTA à la Manufacture Atlantique de Bordeaux. Depuis quelques années, elle travaille sur la conception sonore de spectacles de danse comme «*Réinventer le présent*» de Sophie Dalès, pour les élèves de la formation Lullaby, et de spectacles de théâtre comme «*Je suis riche de mes vols*» et «*La personne qui te harr...*» de Philippe Rousseau.

N A È M A B R A U L T est danseuse et géographe. Elle découvre toute jeune la richesse et le foisonnement des démarches artistiques liées à la danse auprès de Jacques Patarozzi, créateur du festival «*Le Printemps de la Danse*». Elle pratique ensuite la danse contemporaine à Bordeaux, intègre Art Dance International à Toulouse pour l'enseignement de techniques académiques et la transmission de pièces de répertoire, dont «*Les Ailes de la Gravité*» d'Ingeborg Liptay. Elle s'intéresse également aux pratiques somatiques, à la technique Alexander ou à l'Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé, ainsi qu'au tango. Par le biais de stages, elle explore différentes qualités d'interprétation, au CDCN La Place de la Danse à Toulouse, mais aussi au travers des Arts du Mime et du Geste. Elle a participé aux créations de Gaëlle Bourges («*A mon seul désir*»), d'Antonija Livingston et Nadia Lauro («*Etudes Hérétiques 1-7*»), de la Cie Les 198 Os («*Jacqueline City Tour*»), et de la Cie La Hurlante («*Regards en biais*). Depuis 2016, elle construit des médiations pour des œuvres («*Flow 612* de Daniel Larrieu) ou autour de thèmes («*Les voies professionnelles du danseur Hip-Hop*», «*La Bourrée : entre tradition et inventivité*», «*La danse contemporaine en questions*», ...) afin d'échanger avec divers publics.

F A B I E N D E L I S L E est vidéaste, performer, artiste plasticien et musicien. Formé d'abord au théâtre, il se dirige ensuite vers la danse, l'art de rue et la performance. Toujours sur les préceptes du mouvement punk, plutôt que de s'associer à un genre ou une «famille» artistique, il choisit l'esprit dans lequel va s'opérer la création. Il explore les multiples formes de bégaiement du geste et de la parole comme matières brutes précédant le sens inscrit. Avec l'avènement des nouvelles technologies et de l'image sur scène, disciplines qu'il enseigne en faculté un temps, il développe diverses expériences sensorielles et poétiques entre corps et images. Il réalise de nombreux films documentaires, installations et performances scéniques et/ou vidéo : «*Crawl*», «*Crâne cru*» (avec Mélanie Loisel), «*A3*» (créations Laps Zone), «*Noir Palimpseste*», fresque d'encre au Prieuré St Côme (Tours), «*Tordre l'eau*» et «*L'eau debout*» (avec Michèle Etori).

DISPOSITIF SCÉNIQUE

L'espace scénique est divisé en deux parties par un grand paravent de 7 mètres de long, composé de trois panneaux.

Derrière le paravent, les quatre interprètes costumés créent un théâtre d'ombre et naviguent entre cet espace et le plateau.

Ils dansent au son de la musique et de la voix de la conteuse, composées sur bande sonore et diffusées par des enceintes.

CONDITIONS TECHNIQUES

- Dimension du plateau : 8 x 8 m minimum et 2,5 m de plafond
- Spectacle autonome en son et lumière (à définir selon le lieu d'accueil)
- Noir total obligatoire et nécessaire (programmation en soirée pour les représentations en plein air)
- Montage/démontage : 3h (avec un ou plusieurs techniciens selon possibilité)
- Jauge :
 - scolaire : 120 personnes, accompagnateurs inclus, complément de jauge 150 personnes
 - tout public : 200 personnes (à définir en fonction de la visibilité dans la salle)
- Fiche Technique sur demande

CONTACT

Association CAVALE - Compagnie ANDRÉA CAVALE
Pélissier - 24410 Parcoul-Chenaud
05 53 90 83 15
cavale.andrea@gmail.com

Crédits photos ©Rafa Sanchez/Andréa Cavale

Avec le soutien de la Mairie de Parcoul-Chenaud
et de l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord

