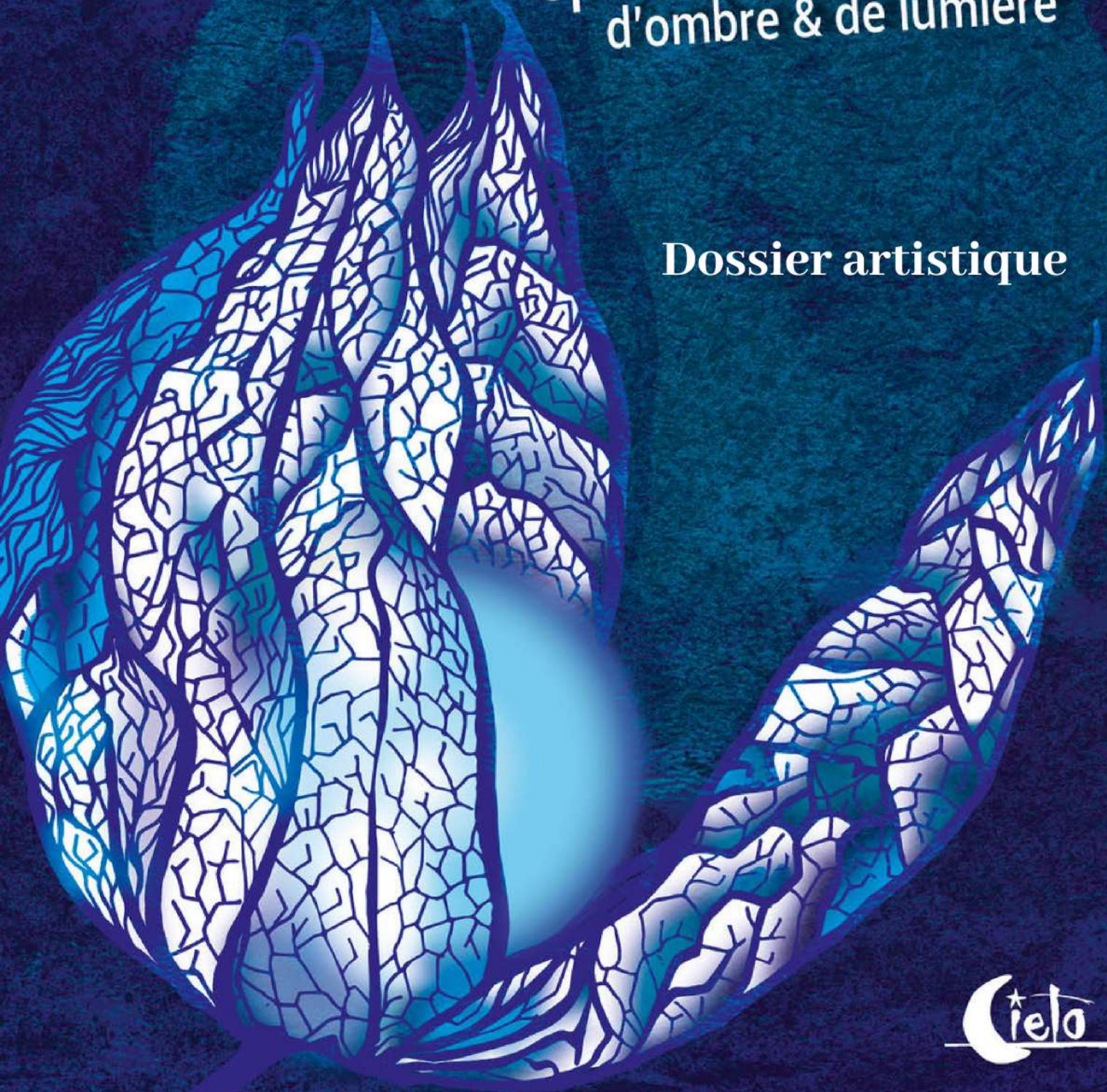
Llum

spectacle de contes
d'ombre & de lumière

Dossier artistique



Cielo

LLUM, Contes en ombre & lumière

Théâtre d'ombre et lumière

Public à partir de 6 ans

Durée : 43 min suivi d'environ 20 min d'échange avec le public sur le spectacle en bord de scène

En salle obscure avec espace scénique

7m d'ouverture x 6m de profondeur

Hauteur minimum: 3 m

Jauge environ 200 spectateurs,

Possibilité d'une seconde représentation suivie

Tournée : 3 comédiennes + 1 régisseur

Création collective.

Mise en scène : Monica Padilla-Fauconnier

Interprétation : Jeanne Simtob, Magali Espitalier et Marjorie Dorandeu

Création graphique : Monica Padilla-Fauconnier

Création des marionnettes : Marjorie Dorandeu

Composition chant polyphonique : Erwan Billion

Création Lumière : Miluc Blanc

Costumes : Eve Meunier

Production : Compagnie Cielo

Contact : diffusion@cielo.fr - 06 02 45 59 55

L'EUROPE S'ENGAGE L'OCCITANIE AGIT

UNION EUROPEENNE

Projet cofinancé par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L'Europe investit dans les zones rurales

Sur un plateau nu, trois comédiennes font apparaître les éléments de décors nécessaires à la construction des histoires qui se fabriquent sous les yeux du spectateur….

Elles manipulent leurs ombres,
content leurs secrets,
chantent en polyphonie,
dansent leurs vérités.

Les contes

Ils ont le pouvoir de transformer les menaces en miracle et de nous faire prendre conscience d'un seul coup, de réalités qui résistent au raisonnement.

Deux contes, un même fil conducteur

"LLum", qui signifie lumière en catalan met en scène des contes où il est question de la confiance en soi-même, en l'autre, et en l'univers.

Dans ces histoires, une femme en quête d'elle-même et de sa liberté détient le plus souvent la clé de son destin ou de celui de ses semblables.

Sa sensibilité, son courage, son intuition et son audace feront basculer le récit.

"Un poil d'ours" retrace le périple d'une femme désemparée, à la recherche de solutions pour venir en aide à son mari détruit par la guerre…orientée par une guérisseuse, trémentinaire, elle accomplira une mission difficile.

Au cours de sa quête de l'ours sauvage, la jeune femme traverse des paysages terrestres, imaginaires et émotionnels, et petit à petit, devient consciente qu'elle porte en elle la force nécessaire pour relever les défis de la vie

Ce premier conte montre notre capacité à trouver en nous la confiance et les ressources face aux défis que la vie nous présente.

Dans une contrée en manque d'eau, la légende du "Lac Espéranza" nous parle d'une femme qui espère et s'impatiente en appelant les nuages de leur nom supposé pour comme le dit la légende, « qu'ils pleuvent de toutes leurs eaux»….mais hélas sans succès.

La clé de sa quête sera finalement plus évidente qu'elle ne l'avait pensé …

Ce deuxième conte invite au lâcher prise, à faire confiance en la vie et à ses surprises

Les contes traversent le temps...

D'une grand-mère à son petit-fils, de ma bouche à ton oreille ; ils structurent l'être ; chargés de symbolique, ils parlent à l'inconscient, font appel aux archétypes.

Le conte, en plus d'être un outil créateur de lien social intergénérationnel, est le garant de transmission des codes sociétaux, un outil d'éducation et de structuration de l'être humain.

La sélection de contes choisis pour cette création est en résonance avec notre patrimoine : la disparition de l'ours dans les Pyrénées, la déforestation du siècle dernier et l'importance de l'eau dans notre territoire...

Une écriture à quatre mains

En préambule au travail de création sur le plateau, s'est constitué un langage, une alchimie entre la metteure en scène et les trois comédiennes.

Au fil des rencontres et des échanges, le terreau propice à la création s'est formé, sur lequel en confiance et complémentarité, nous avons déposé des graines... arbres en devenir.

Cette création collective questionne les frontières du théâtre et du conte : Où s'arrête le récit pour laisser place à l'action? Comment mêler la narration et l'incarnation?

Nous sommes entrées dans une réécriture collective du conte pour permettre au spectateur d'en saisir les enjeux symboliques au delà du récit. Nos univers singuliers se rencontrent, nos mots se mélangent pour donner vie aux images et aux personnages.

La mise en scène

L'implication physique et vocale des comédiennes nous amène à jouer sur plusieurs registres et ainsi ouvrir une boite à outils : chanteuse, conteuse, bruiteuses, manipulatrice d'ombres, polyphonies…

Les jeux d'ombres et de lumière se déploient comme un fil bleu à travers les contes

Les ombres chinoises déployées dans l'espace, font voyager le spectateur, le surprennent dans un cheminement visuel, poétique et sonore au cœur de son imaginaire.

Dans l'idée de mettre en lumière des histoires restées dans l'ombre, nous prenons le parti pris de rendre visible les techniques mise en place : manipulations des ombres et bruitages

La "fabrique" du premier conte

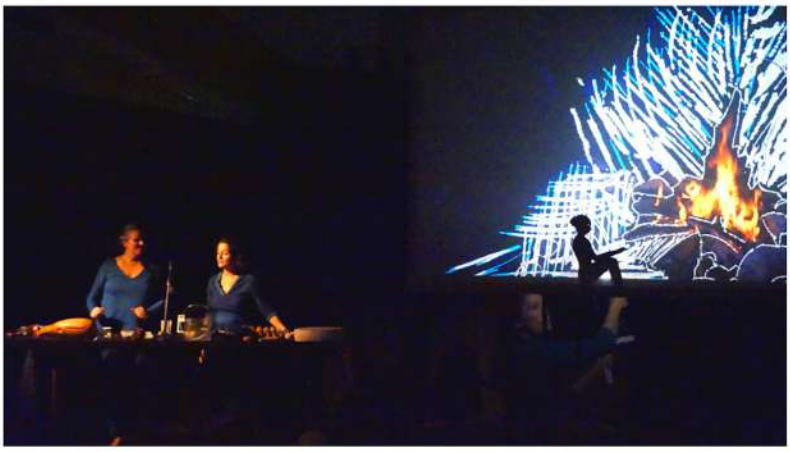
La première histoire se raconte sur un écran avec un décor projeté et des marionnettes d'ombres. Les diapositives de paysages des Pyrénées ont été revisité par un travail de gravure.

Cette recherche graphique crée une surprise grâce à la surimpression du réel et de l'irréel, un décor insolite apparait.

Ainsi d'une image réelle, se dégage une autre image poétique et imaginaire.

Les marionnettes d'ombres dites "à gâchettes" sont fabriquées en s'inspirant des techniques du célèbre théâtre Italien Gioco Vita.

À partir de petits instruments, d'objets insolites, de la musicalité des mots et du chant, les comédiennes créent en live les atmosphères sonores qui évoluent en intensité tout au long du spectacle.



Nous rendons sensibles et perceptibles les paysages terrestres, imaginaires et émotionnels, traversés par la jeune femme lors de sa quête de l'ours sauvage.

Fragile marionnette dans cet environnement hostile, l'héroïne chemine et s'incarne peu à peu pour apparaître entière, à la fin de sa quête.

Dans le deuxième conte, les corps et les voix se mêlent pour exister ensemble

Le texte et la musicalité des mots choisis rappellent la sécheresse, la sueur, les terres arides. Le chant polyphonique poursuit la narration par le rythme et la mélodie, il fait entendre les voix et les espoirs des femmes qui se tournent vers le ciel et appellent les nuages.

Le travail du chœur chantant donne à voir ces personnages feminins usés par la sécheresse.

Ici, il n'est plus question de cadre, la lumière n'est plus là pour dévoiler des silhouettes.
Ce sont les sens, les matériaux, les corps qui parlent ; ils se métamorphosent sous nos yeux en paysages, nuage ou refuge secret…

Les effets de lumière sur la matière lui donne vie, précisent les corps, révèlent leur force et leur gravité.

L'image est ici incarnée par les corps en mouvements, elle bascule dans un jeu de tension entre envol et pesanteur entre chaos et instant poétique.

L'équipe du spectacle

Monica Padilla Fauconnier

- Mise en scène -

Monica est une artiste pluridisciplinaire. Elle s'est formée à la Kleine Academie école de théâtre de mouvement à Bruxelles puis en construction et manipulation de marionnettes, théâtre d'objet, clown, masque, Butho, conte, mouvement au Québec, en France, Italie et en Belgique. Elle crée La compagnie Ki en 2011 pour ses créations de théâtre d'objets jeune public qui compte à ce jour 6 créations. En parallèle, Monica a travaillé avec d'autres compagnies comme comédienne, regards extérieur et assistante à la mise en scène.

Magali Espitalier

- Interprétation -

Artiste pluridisciplinaire, Magali est à la fois comédienne, musicienne et chanteuse. Elle a créé en 2001 la Cie Cielo, après avoir en poche un DESS d'Ingénieurie culturelle. Elle a mis en scène plusieurs créations jeune public et tout public (Le Jardinier, Le Tandem en Folie, Jeux de Sorcières...). Elle est également metteuse en scène des balades-spectacle "L'Esprit du Lieu", "Fou de Nature", et récemment "l'Echo des embruns". Elle s'est formée au théâtre, à la danse et assure un important travail de transmission par le biais d'ateliers pédagogiques ou de médiation culturelle.

Marjorie Dorandeu

- Interprétation -

Comédienne, musicienne et circassienne, Marjorie Dorandeu est l'interprète principale de plusieurs spectacles de la compagnie Cielo. Elle a obtenu une Maitrise d'Etudes théâtrales (Paris VIII et Montpellier III), Elle s'est formée aux arts du cirque aérien auprès de Jean Palacy. Elle a étudié le violon et le chant lors de sa formation initiale, qu'elle a complétée lors de stages auprès de Jean-Paul Wabotai et Emmanuel Job en gospel, David Goldworthy du Roy art théatre, mais également auprès de Serge Wilfart. Ces expériences lui ont permis de s'orienter vers l' improvisation vocale avec Eric Noyer. Elle participe à la sensibilisation artistique des publics scolaires via des interventions régulières : ateliers et spectacles.

Jeanne Simtob

- Interprétation -

Jeanne est comédienne et chanteuse. Elle a obtenu une licence Arts du Spectacle, mention études théâtrales à Toulouse en 2006. Elle monte sa compagnie "En tracteur" en 2008 qui propose des créations autour du jeune public et du théâtre de rue. Elle explore le jeu dans l'espace public avec un stage mené par la Cie C.i.A. En 2018, elle perfectionne son jeu face caméra avec les Ateliers Marnier et décroche quelques petits rôles pour des téléfilms tournés en région.

Elle entame un cursus de chant lyrique durant 8 ans au conservatoire de Perpignan,

Passionnée de polyphonie répertoire baroque, renaissance et musiques traditionnelles, elle chante dans plusieurs groupes " la bulle", ''Les gauloises blondes".

Eve Meunier

- Costumes -

Dés l'âge de 13 ans, Eve Meunier s'initie passionnément à la couture, dans le huis clos feutré de sa chambre. De fil en aiguille, ses rencontres, ses apprentissages la mèneront au métier de costumière de théâtre et créatrice de vêtements. Après avoir étudié l'Art plastique à l'université Paul Valéry à Montpellier, elle intègre l'ATEC, école de costumes de scène, avec pour formateurs Hortense Balayn et Agnès Nègre. Elle y découvre l'univers du spectacle et ne le quittera plus. Elle met désormais ses compétences au service des compagnies, théâtres et tournages du département. Elle crée en 2007 l'atelier La Costumerie, lieu de création et de transmission où elle accueille aussi des stagiaires en formation couture ou costume.

Blateau jerome

- Création Lumière -

Technicien son et lumière installé dans les Pyrénées- orientales depuis plus de 30 ans, Jérôme Blateau s'est formé avec différents scénographes, techniciens lumière.

Issu du monde du concert, musicien puis éclairagiste, Jérôme à élargi ses compétences dans le domaine de la danse et du théâtre en travaillant notamment avec la ligue de l'enseignement.

Il accompagne en particulier les créations des compagnies de la région proposant des spectacles jeune public.