

Cie Melampo

LES FORCES RONDES

Théâtre d'images sur vélo

1er Volet du cycle de création.s LA MUE

A partir de 2 ans

(grands de crèche)

Création - 2023

Mise en scène - Eleonora Ribis Texte - Ramona Badescu Illustrations - Marianne Rulland Comédien - Frédéric Tellier

Création sonore - Raphaël Aggery
Scénographie - Patricia Lacoulonche & Construction - Julien Lett
Costumes - Julia Morlot
Régie de tournée - Christophe Pierron
Collaboration artistique sur l'espace public - Camille Perreau
Collaboration artistique à la recherche - Candice Hayat & Julia Peslier
Production et Diffusion - Claire Thibault

Contacts

Cie MELAMPO / Eleonora ribis cie.melampo@gmail.com

Production & diffusion - Claire thibault - 06 18 51 57 48

en papier montés sur un vélo.

Ce spectacle veut être une recherche plus ample sur le rôle du théâtre et de la narration dans l'espace public,

notamment d'un récit par l'image qui s'adresse aux plus petits, à la place de cette narration et au moment collectif qu'elle crée, à la « mue » qui transforme un groupe de personne en communauté, et à la place que trouvent ainsi les tout petits dans ce moment et ce lieu collectif.

> **TEASER** du spectacle https://vimeo.com/872849361

note d'intention

La mue, processus de transformation organique, implique le renouvellement partiel ou total de l'enveloppe de l'animal. Paradoxalement, elle le rend vulnérable et en même temps participe à la continuation de sa vie. Phénomène de croissance et de mûrissement vers l'état adulte, la mue se tient entre la forme qui advient, la vie de l'être et la mort, avec les formes abandonnées sur le chemin (l'exuvie, la coquille, la dépouille).

Dans la tradition juive, une histoire rabbinique utilise la mue du homard comme symbole. Le homard est un animal à l'intérieur fragile qui vit dans une carapace très dure qui le protège. Mais la carapace ne grandit pas et le homard est régulièrement obligé de l'abandonner, de se mettre dans une situation d'extrême vulnérabilité pour construire une nouvelle carapace adaptée à ses besoins. C'est dans l'inconfort que le homard trouve la force pour changer et grandir. Pareillement, les hommes doivent passer plusieurs fois dans leur vie par des moments d'inconfort et de douleur pour évoluer.

En cette période inédite liée à l'épidémie Covid-19, la mue nous semble donc un motif métaphorique fécond pour raconter le présent au public à partir du plus jeune âge. De même, les enfants ont été durement éprouvés par ce temps de crise et n'ont pas toujours eu les mots et l'espace pour raconter cette expérience.

La traversée de cette période n'a pas été que négative. Elle a fait naître au sein de la compagnie la nécessité de créer des formes alternatives, le désir de chercher de nouvelles formes de rencontre avec le public, à différentes échelles et dans des lieux qui ne sont pas forcement des salles de spectacle.

C'est pour cela que nous imaginons décliner ce projet autour la thématique de la mue en trois formes distinctes :

- * Les Forces Rondes Théâtre d'images sur vélo (objet de ce dossier)
- * LA MUE un spectacle-installation immersif qui puisse investir autant les salles de théâtre que d'autres espaces pas forcement équipés. (création 2025)
- * un objet livre

note de mise en scène

Ce projet est né de la rencontre et du désir de collaboration entre Eleonora Ribis et Candice Hayat, illustratrice et plasticienne.

Cette nouvelle création se veut être un point de rencontre entre l'art du livre, les arts plastique et les arts de la scène.

Un projet qui questionne à différentes échelles l'immersion de l'enfant dans un dispositif et la possibilité de le rendre acteur à chaque instant, dans des formes différentes.

PREMIER VOLET LES FORCES RONDES THÉÂTRE D'IMAGES SUR VÉLO

CRÉATION POUR L'ESPACE PULIC

À partir de 2 ans (grands de crèches et toutes sections de maternelle ainsi que CP et CE1)

Pour ce projet, nous aimerons réinterroger la tradition japonaise du Kamishibaï (« le théâtre sur papier ») une sorte de petit théâtre ambulant où l'on fait défiler des images pour raconter une histoire aux spectateurs.

Ce spectacle veut être une recherche plus ample sur le rôle du théâtre et de la narration dans l'espace public et notamment d'un récit par l'image qui s'adresse aux plus petits.

Cette forme reprend la tradition japonaise du gaïto (le narrateur) qui se déplace en vélo avec un petit théâtre en bois, mais nous la ré-imaginerons en questionnant d'un côté cette figure archétypale qui transporte avec lui l'histoire et sa venue dans un contexte actuel, et de l'autre l'esthétique de l'objet avec une recherche axée sur le design contemporain.

La mise en scène prendra en compte son arrivée et installation dans l'espace.

Notre désir est également d'interroger de nouveaux possibles, dans l'utilisation de la planche illustrée (non pas seulement le dessin comme dans la tradition, mais aussi des techniques que l'on retrouve dans les albums destinés au plus petits, comme la narration à travers la matière, les superpositions, les mouvements du papier) et de chercher également des possibilités du déploiement du petit théâtre dans l'espace, dans un dialogue entre le 2D de la page et le 3D de l'espace théâtrale.

Nous raconterons une histoire de mue : l'histoire de la mue d'un serpent. Une mue particulièrement féconde en images pour les plus petits et en métaphores pour les plus grands.

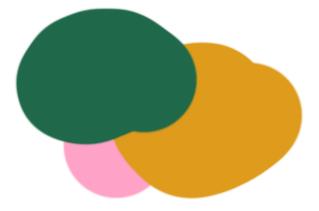
Il nous intéresse à travers ce projet, non pas seulement de raconter une histoire, mais de réfléchir à la place de la narration et au moment collectif qu'elle crée, à la « mue » qui transforme un groupe de personne en communauté, et à la place que trouvent ainsi les tout petits dans ce moment et ce lieu collectif.

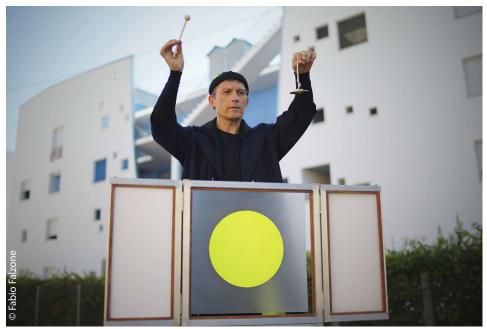
Le vélo du conteur sera également un «vélo-tampon», pensé avec une machine spécialement conçue qui laissera avec les pneus du vélo, une trace sur le sol. Une trace qui crée et matérialise le cercle de la narration, une trace qui s'étire entre les différents lieux du spectacle dans la ville, pour laisser une mémoire collective, comme une mue de serpent laissé sur le chemin, qui reste dans l'espace public. A l'image du cycle de la mue, il ne s'arrête pas et recommence ailleurs.

Pour accompagner la narration par images, nous souhaitons développer un travail de recherche musicale à partir de la tradition. Historiquement, le gaïto (le conteur) annonce sa venue par les sons de hyoshigs (des batons des bois). Nous souhaiterons ainsi utiliser ce point de départ pour développer la création de musique contemporaine, centrées sur l'utilisation des percussions. Une recherche sur les instruments percussifs rituels utilisés pour la narration, qui sera portée par un compositeur-percussionniste qui mènera à une utilisation d'instruments en live par le conteur ainsi qu'à des créations écrites qui seront enregistrées et diffusées pour souligner la narration.

Cette recherche axée sur les percussions nous semble particulièrement intéressante pour un public de tout-petits, très sensible à l'aspect rythmique de la musique.

Le texte de ce spectacle est une commande à l'autrice Ramona Badescu. La narration sera présente dans une dimension poétique et musicale, qui utilise la parole comme matière sonore autant que narrative.

calendrier

Saison 2023/2024

- ESPACE 600 - Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse de Grenoble (38)

5 représentations - du 15 au 16 Septembre 2023

- La Minoterie - Pôle de création Enfance et Jeunesse - Dijon (21)

3 représentations - le 23 Septembre 2023

- Festival Puy de Mômes - La Colloc' de la Culture, Sc. Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse - Cournon D'Auvergne (63)

4 représentations - du 11 au 12 Avril 2024

- Strasbourg - Parcours Passerelle avec l'Espace Django, Le Centre Social et Culturel de La Meinau et plusieurs écoles et structures Petites Enfances partenaires (68) -

6 représentations- du 15 au 17 Mai 2024

- Dijon (21) - Jour de Fêtes avec la Vapeur - SMAC de Dijon

3 représentations - 22 Mai 2024

- L'ARC - Scène Nationale du Creusot (71)

9 représentations - du 28 Mai au 1er Juin 2024

La COVE - la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin / Carpentras (84)

8 représentations - du 12 au 14 Juin 2024

- Le Totem, Sc. Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse - Avignon (84)

7 représentations - du 6 au 13 juillet 2024 (relâche le 7)

- ARCHE Agglomération - Valence (26)

2 représentations - 15 et 16 juillet 2024

- Strasbourg (68)

3 représentations - 28 Aout 2024 (en cours)

- MA Scène Nationale Montbéliard (25)

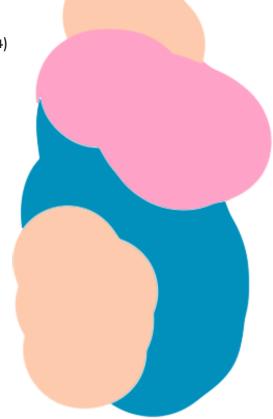
7 représentations - 11 au 14 septembre 2024

- Le Tout Petit Festival - C.C d'Erdre et Gevres (44)

18 au 20 Octobre 2024 (en cours)

- MDC de Gennevilliers (92)

Avril/mai 2025 (en cours)

La compagnie MELAMPO est conventionnée Drac Bourgogne-Franche-Comté, et soutenue au fonctionnement par la ville de Dijon et le Conseil départemental de Côte d'Or.

PARTENAIRES - COPRODUCTEURS - SOUTIENS

L'Espace 600 - Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Grenoble (38), La Minoterie, à Dijon (21), L'Arc, Scène Nationale du Creusot (71), La Maison du développement culturel (MDC) de Gennevilliers (92), Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée de Quimper (29), La PLAJE-Collectif Jeune Public de Bourgogne Franche Comté (d'AJT 2021 et soutien à la production 2023), MA scène nationale - Pays de Montbéliard (25) (partenaire du cycle de création.s) ... Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la Drac Grand Est dans le cadre du dispositif Passerelle 2023, de la Région Bourgogne-Franche-Comté (Aide à la création), et de la Ville de Dijon.

biograhies

LA COMPAGNIE MELAMPO

La Compagnie Melampo oeuvre pour le développement de spectacles à destination du jeune public. Les projets portés par la compagnie défendent l'idée d'un théâtre visuel et d'une dramaturgie créée par la parole (avec une place très importante accordée au plurilinguisme) autant que par le corps et le geste.

Eleonora Ribis, artiste implantée à Dijon, en est la metteure en scène. Elle fut associée à la Minoterie - Scène conventionnée art enfance et jeunesse de Dijon sous la direction de Christian Duchange.

La compagnie développe une importante et novatrice recherche en direction de la petite enfance et une réflexion singulière sur l'espace théâtrale, sur une notion de proximité et intimité dans le rapport acteur/spectateur ouverte à tous les âges.

Son travail de création et diffusion de spectacle est associé à un important travail de transmission (formation) et d'éducation artistique et culturelle en direction des publics, artistes et professionnel. les de la petite enfance.

Née en 2017, la compagnie a commencé son activité en Janvier 2019 et développé plusieurs projets dont Les Petites Vertus (création 2020 – plus de 80 dates de diffusion, création lauréate 2019 du réseau Courte Echelle (Ile de France) et soutenue par le réseau Quint'Est) Les Petites petites vertus (création 2020 à destination des structures d'accueil du jeune enfant) et IL MOBILE (création 2020, sous forme d'un studio radiophonique itinérant).

Site internet : www.cie-melampo.com

Teasers des précédentes créations : Les Petites Vertus | https://vimeo.com/497061119

II Mobile | https://vimeo.com/687842795/c0495bc847

La compagnie est en production d'une nouvelle proposition artistique, le deuxième volet du cycle LA MUE (dont le Forces Rondes est le premier) : IMAGO qui verra le jour à l'automne 2025.

biograhies

ELEONORA RIBIS

Eleonora commence sa formation par une licence en arts et littérature et un mémoire sur Italo Calvino et les contes italiens. Elle poursuit son parcours avec un master en littérature jeunesse à l'Académie Drosselmeier de Bologne avec un intérêt particulier pour l'illustration.

Elle se forme comme comédienne à l'école animée par La Société Raffaello Sanzio à Cesena où elle étudie avec Chiara Guidi, Claudia Castellucci, Scott Gibbons et Romeo Castellucci. La recherche autour de la voix, du son et des nouvelles technologies qu'elle commence pendant cette formation influencent encore aujourd'hui son parcours et sa recherche.

Elle poursuit sa formation à travers différents stages et formations, suivant une ligne d'intérêt pour le théâtre physique et visuel. Elle travaille notamment au Centre pour l'expérimentation et la recherche thétrâle de Pontedera sur un projet de biennale autour de la formation de l'acteur de Michael Chekhov avec la comédienne Silvia Pasello et le philosphe Augusto Timperanza. Mais l'enfance reste toujours son principal centre d'intérêt.

En 2008, elle crée en Italie sa première compagnie Franny & Zooey avec la comédienne Rascia Darwish. Leur premier spectacle « Viene buio viene luce » est finaliste du Prix scénario pour la jeunesse. Par la suite, elle se spécialise dans le langage du théâtre pour la jeunesse à l'École Paolo Grassi de Milan. Elle est alors de plus en plus intéressée par la mise en scène et suit des études de sciences théâtrales à l'Université de Venise où elle écrit un mémoire dédié au théâtre pour les tout-petits.

En 2011, elle obtient une bourse d'études Erasmus Pro pour un stage de formation en France et cette opportunité lui permet de faire des rencontres fondamentales pour son parcours. Au Festival Meli'mômes de Reims, elle rencontre la compagnie de théâtre d'objets La boîte noire (Reims) avec qui elle travaillera entre 2011 et 2015. Elle y découvre aussi le travail de Christian Duchange (Molière Jeune Public) qu'elle assiste ensuite sur les créations « Brundibar » (2015) et « Sous l'armure » (2016).

En 2013, elle s'installe définitivement en France où elle crée son premier spectacle pour les toutpetits « Pica ». Entre 2016 et 2017, elle s'inscrit dans un dispositif de compagnonnage avec Christian Duchange et sa compagnie L'Artifice. À partir de sa maquette de fin de compagnonnage, elle crée son deuxième spectacle « Voisin » (2017), d'après l'album Mon Voisin de Marie Dorléans.

Pour sa recherche autour la création du spectacle « Voisin » elle est invitée par La Minoterie, Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse et par la Ville de Dijon à être artiste en résidence en milieu scolaire pour la saison 2017-2018.

En 2017, Eleonora collabore aussi avec Laurent Dupont et la compagnie Acta sur la création du spectacle «Sons...jardins secrets». En 2017 aussi, elle crée sa compagnie MELAMPO, dont le premier projet est la création «Les Petites Vertus», projet sur la thématique du rapport entre génération inspiré à l'oeuvre littéraire de Natalia Ginzburg.

Ce projet est le lauréat du dispositif Courte Échelle 2019, un réseau de coproduction, composé de 15 membres partenaires, qui vise à soutenir l'émergence de nouveaux engagements artistiques dans le domaine de la petite enfance. Ce projet est également choisi pour deux résidences de recherche artistique et formation en crèches, l'une avec le Conseil départementale de Côte d'Or, l'autre avec le Conseil Départementale de Seine et Saint Denis dans le cadre du dispositif Hiss et Oh.

Pour ce projet Eleonora Ribis, a créé une « forme » salle en octobre 2020 et en même temps un format performatif expérimental pour les structures d'accueil du jeune enfant.

Toujours dans le domaine de la petite enfance, Eleonora Ribis mène un important travail de formation à la lecture à voix haute, à l'utilisation de l'album illustré et à l'accompagnement de l'enfant au spectacle auprès des professionnels de la petite enfance sur tout le territoire français.

Née en 1980 dans le sud de la Roumanie, Ramona BADESCU arrive à l'âge de 10 ans dans le sud de la France, où elle vit depuis.

Elle étudie le théâtre et y commence ses premiers travaux artistiques. Son intérêt pour le dialogue texteimage la mène souvent au delà du champ théâtral, dans celui de la littérature jeunesse, mais aussi celui de la poésie, de la photographie ou du cinéma documentaire. Elle a publié une trentaine de livres de littérature jeunesse traduits aujourd'hui en une vingtaine de langues dont la série d'albums « Pomelo » (en collaboration, pendant 18 ans, avec Benjamin Chaud).

En parallèle elle publie d'autres ouvrages avec, entr'autres, Julia Spiers, Loren Capelli, Fanny Dreyer, Delphine Durand, Amélie Jackowski, Benoît Guillaume... chez Albin Michel Jeunesse, Le port a jauni, Cambourakis, Hélium, La Partie, Les grandes personnes... Elle traduit ponctuellement des albums (de l'anglais), notamment de ceux de Judith Kerr.

La question du temps qui passe, de la transformation et du dialogue sensible avec la nature et les êtres qui la composent sont ses principales directions de travail.

Plusieurs prix, en France et à l'étranger récompensent ses ouvrages, comme le prix Paris ce livre, Livre en tête, Peter Pan (Pays Bas) ou Le prix des libraires de Madrid. En 2011, Le New York Times choisira «Pomelo grandit», comme «Notable Book 2011 «, soit l'un des 10 livres illustrés ayant marqué l'année aux Etats Unis. Son dernier ouvrage, « Au début » est actuellement sélectionné pour le prix Pépite du SLPJ.

Pour plus d'informations voir ramona-badescu.com

MARIANNE RULLAND

Marianne Rulland a obtenu un master de graphisme en France (Esad d'Orléans), et a complété ses études en design textile avec un séjour Erasmus à Copenhague (DKDS Danemark) et une license à Bruxelles (La Cambre, Belgique). Juste après, elle a ouvert en 2012, avec l'artiste plasticienne Chloé Dumontaud, un atelier de sérigraphie à Orléans, Chouette Studio.

Pendant plus de 3 ans, elle a diffusé et partagé ce savoir-faire et cette technique en développant chaque année des micro-collections de motifs et de tissus sérigraphiés.

Cet atelier a marqué le début de son travail en tant que graphiste print et textile. À la fois graphiste et designer textile, son travail s'est concentré spécialement sur le travail du motif et de la couleur en sérigraphie. Outre le développement de son propre travail, elle a notamment travaillé chez Rue du Mail, Paris en tant qu'assistante de collection et coloriste teinture durant la collection Printemps/Eté 2012. Elle a collaboré avec la marque de foulards Michel Lebrun sur 2 collections (Milkoo 2015 et 2016) et a participé avec ces projets au Salon de dessin DDessin à Paris (2015). Plusieurs expositions sont venues souligner son parcours dont « 15 pour 100 », organisée par le Stud au Théâtre d'Orléans et elle a participé à plusieurs aménagements d'espaces événementiels notamment pour le festival Jour J (Orléans, France) ou celui des Ingrédients (Ingré, France).

Après 3 années riches de projets et de collaborations et une exposition de son atelier Chouette Studio « La petite mort » mettant en jeu le corps féminin dans le dessin et le moulage sur un ton humoristique et décalé; elles ont décidé de fermer l'atelier fin 2015, afin de poursuivre chacune leurs recherches artistiques de manière autonome. Cependant, Marianne garde cette volonté de continuer à utiliser et transmettre les techniques d'impression. Elle est intervenue en 2016/17 à l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Limoges en Edition et techniques d'impression (sérigraphie, risographie et gravure). A l'été 2017, elle déménage à Toulouse et décide de concentrer son travail davantage sur l'impression papier et les questions d'édition, en particulier le livre en tant que support d'expression à part entière. Des allers-retours constants entre 2D et 3D, entre motifs géométriques et figuratif, entre édition et sculpture, alimentent ses recherches toujours avec en ligne de mire le dessin, le motif, la couleur et le papier.

Aujourd'hui elle vit et travaille en Aveyron et se rend régulièrement à Toulouse. Elle développe de plus en plus un dessin illustratif, explorant les subtilités d'une impression par couches, de la narration au sein du livre et de l'importance du papier comme support d'expression.