

sur le fil

création collective pour la petite enfance

fruit de la résidence départementale cantalienne
«Sur le fil de la vie» 2018/2019

Résidence départementale imaginée par la Direction de l'action culturelle du Conseil départemental du Cantal, co-organisée avec les territoires cantaliens en collaboration avec l'association Bach+2-le Kiosque et le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône Alpes et de l'ACAL (Association cantalienne des amis de la lecture)

Spectacle pour la petite enfance – création en cours

Le spectacle « sur le fil » interroge notre rapport au temps et au grand livre de la vie : draps, pots de terre, voix et corps en mouvement sont les matières de cette proposition qui se tisse en direct. Les artistes inventent dans l'instant un moment unique et ludique où chaque spectateur se raconte sa propre histoire.

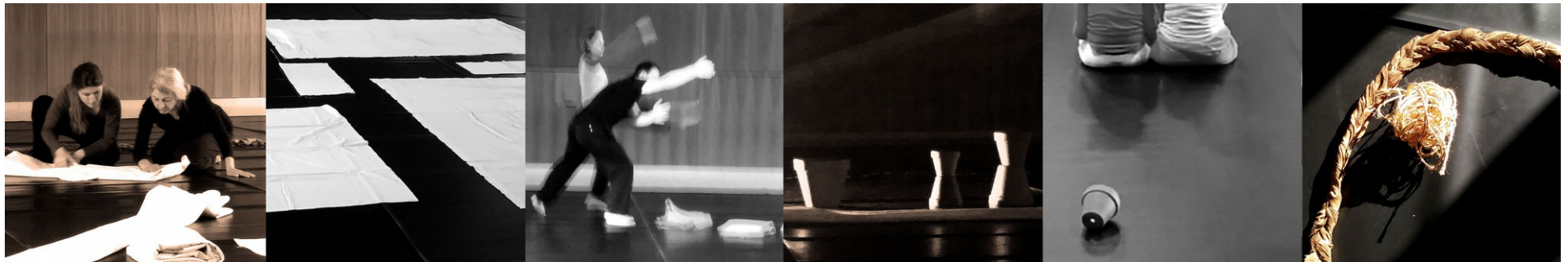
Dessiner l'espace de jeu, cheminer au gré des cartes du temps
Choisir en écoutant la voix du hasard
Vibrer aux sons des carillons de peaux de terre
Danser les résonances, les équilibres et les vertiges
Tisser des liens, croiser les chemins, déployer les rencontres
Étirer le temps, déplier l'instant, oser le jeu

« Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Hier et avant-hier, nous étions aussi aujourd'hui.
C'est étrange, non ?
Quand demain viendra,
Ce sera aujourd'hui,
Et après-demain aussi.
Chaque jour est aujourd'hui.
Mais tu sais quoi ?
C'est aujourd'hui mon jour préféré. »

Kazumi Yumoto - L'ours et le chat sauvage

« (...) un de ces moments précieux et poétiques où la création artistique se joue et se rejoue dans l'instant de la rencontre. Cette création est vivante, vibrante, en mouvement. Elle déroule son fil au cours de la représentation. Les champs artistiques résonnent et se répondent, entre les cinq artistes sur le plateau. Des duos, des trios peuvent émerger, puis renouer avec une forme plus collective. Les champs du possible sont ouverts et la création devient un espace de jeu jubilatoire qui conjugue règles « du jeu » et aléatoire. Le public n'a plus qu'à se laisser porter par cette présence artistique authentique, pleine, généreuse. »

Sophie Boucheix

Dispositif de résidence « Sur le fil de la vie »

Le spectacle « sur le fil » est le fruit de la résidence cantalienne petite enfance 2018/2019 initiée et coordonnée par le service développement culturel du Conseil départemental du Cantal. Il s'agit d'accompagner le public de la petite enfance ainsi que des artistes professionnels dans un processus de création de spectacle vivant partagé. Un collectif de cinq artistes a été réuni spécifiquement pour ce projet, leurs parcours complémentaires venant questionner l'éveil artistique et culturel du tout petit de manière volontairement décloisonnée à travers musique, théâtre, littérature, danse.

Les artistes ont appris à se connaître et se sont nourris de vécus sensibles avec le public des territoires. Temps de création, d'immersion ou de médiation artistiques (dans les structures petite enfance, les Ehpad) ont été autant d'opportunités d'imaginer des espaces esthétiques inédits, sans cesse à réinventer.

La note d'intention souhaitait interroger le cheminement de la vie de manière artistique, poétique, de la naissance à la vieillesse, en passant par l'âge adulte. Les rapports entre les générations sont ainsi questionnés : naître, donner la vie, grandir, porter, nourrir, transmettre, recevoir, partager, jouer ensemble, raconter, apprendre, accompagner, soutenir, aider puis être aidé. L'ouvrage « Voir le jour » d'Emma Giuliani (graphiste, auteure-illustratrice) aux éditions des Grandes Personnes est une des sources d'inspiration au service du processus de création.

Plusieurs enjeux se sont nourris mutuellement lors de ce processus original : participer à une dynamique de territoire entre les partenaires ; mettre au regard les étapes de création et permettre des rencontres régulières autour du travail artistique ; répondre à des problématiques spécifiques via la mise en jeu des matières artistiques lors des temps de médiation ; accompagner la naissance d'un collectif artistique.

Calendrier

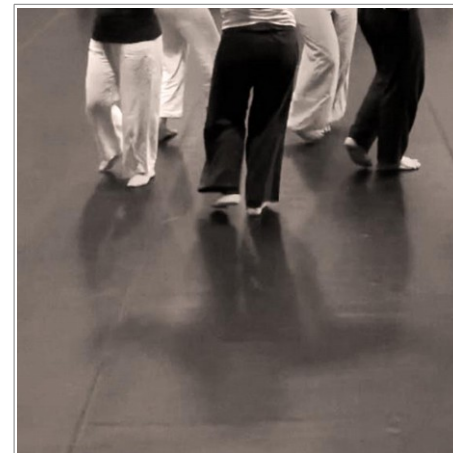
- 2018 janvier et mars : rencontre de l'équipe artistique et des partenaires
juin : temps d'immersion en structures d'accueil de la petite enfance
septembre et octobre : résidences de création
- 2019 janvier à mai : médiations artistiques
février, avril et mai : résidences de création
juin : représentations des formes ouvertes
septembre et octobre : résidences de création
novembre : représentations des formes définitives

Processus de création : une aventure collective

Nous, Cécile, Claire, Hélène, Florian, Virginie, avons été réunis pour ce projet, à la grande différence de projets où nous réunissons nous-mêmes nos propres équipes de création.

L'appel à projet initial mentionnait : « Il s'agit d'artistes prêts à se re-questionner et à réinterroger leur processus de création au service d'un processus de création collectif. Il n'y a pas « un » metteur en scène désigné pour ce projet, l'ensemble des artistes retenus étant partie prenante dans la mise en scène. » Ce qui mijote au cœur de cette aventure est ainsi la notion de collectif au service de la création pour la toute petite enfance en lien avec le sujet du fil de la vie. Cinq doigts de la main, cinq sens, cinq saisons du calendrier chinois, d'un point de vue symbolique le chiffre cinq est le chiffre de la mobilité et du mouvement. Il est rare dans le domaine de la création petite enfance d'être cinq artistes au plateau : nous avons souhaité creuser cette opportunité. Ce double enjeu (création collective et création d'un collectif) est donc venu nous bousculer et soulever une série de questions : quels outils de prise de décision, quelles méthodologies de travail, quelle esthétique commune, quels partis pris au service du propos artistique et de sa densité ?

Le processus décisionnel, en l'absence d'un directeur artistique, a été un terrain de travail et de frottements ! Des outils et méthodologies sont venus soutenir notre démarche : des accordages respiratoires ouvrant le travail de plateau, le rendez-vous des « météo » de nos ressentis, questionnements, points de vue personnels à partager en début et fin de journée, des positionnements inspirés de la gestion par consentement, de l'écoute du centre dans les modes de discussions, ...

Dès la première résidence en septembre 2018 chacun a proposé des pistes à partager collectivement :

- le **carillon de pots de terre** apporté par Virginie

En tant que musicienne violoniste je souhaitais amener un instrument de musique collectif, dont chacun puisse s'emparer. L'idée du gamelan, ensemble instrumental traditionnel indonésien où chaque musicien est une partie de l'instrument, m'est apparue en lien avec cette aventure. J'ai donc imaginé un dispositif de pots en terre cuite de différentes tailles, résonnant à la manière des cloches, simplement posés à terre et donc mobiles. Détournement d'objets du quotidien, matière terre, notion de grand-petit, offraient également des possibilités de jeu en relation avec la thématique.

- les **mains**, focus proposé par Claire

En écho au livre d'Emma Giuliani et à la motricité fine dont nous usons pour déplier-plier le livre accordéon et les minuscules pliages de chaque page, et en résonance plus large à la thématique du fil de la vie, le livre de Simon Martin *A deux Mains* me parut essentiel à offrir comme piste à creuser. Nos mains, à la fois identiques et singulières, parties extrêmes de nos corps, nous permettent de multiples et infinies variations de relations, de touchers, de jeux, de perceptions et d'actions. De relations avec soi, avec l'autre et avec son environnement.

- les **draps**, la matière de Cécile

J'aime travailler avec la matière simple et quotidienne, la malaxer, la détourner afin qu'elle se déploie avec malice pour une plongée dans l'imaginaire. En vidant la maison de ma grand-mère, je retrouvais des draps. Usés, rouillés, raccommodés, dentelés, ils avaient mille vies. Ils avaient gardé la chaleur d'un nouveau-né, ils avaient accueilli le froid d'un mort. Du matin au soir, ils sont là, comme une douce page blanche pour tracer notre chemin, tirer notre fil, ou peut-être devenir juste un abri.

- l'invitation de Florian aux **circle songs**

Forme ancestrale du chant, le circle song est un principe vocal en groupe selon lequel un motif de base (inspiré d'influences africaines, du folklore traditionnel, du jazz...) est inventé en temps réel et devient prétexte à l'improvisation. Lors de nos résidences de création, cette pratique ouvre un espace-temps où la présence et le souffle chanté de chacun nous plonge dans un bain sonore stimulant. Polyphonies, jeux mélodico-rythmiques nous invitent vers des créations uniques, collectives et spontanées.

- les **secrets** d'Hélène

Quelques mots chuchotés à l'oreille: « Imagine qu'une plume te chatouille le bout du nez, qu'une colonie de fourmis te grimpe le long du dos, que tu es un flocon de neige... ». Chacun reçoit son secret. Sur le plateau, le corps et la voix se transforment. On façonne un personnage, sa démarche, ses appuis, sans passer par le mental. Une situation très concrète amenant le décalage, l'incongruité, l'absurde mais qui n'impose pas son sens et laisse libre l'imaginaire de chacun. Il s'agit de jouer. Libre à chacun de partager son secret. Ou non.

Ces pistes et d'autres, éprouvées collectivement, ont permis l'accumulation de matériaux en mouvement, qu'ils soient sonores, corporels, textuels : ils sont devenus les cartes d'un jeu à inventer. La question de la composition, entre écriture et improvisation, nous a amenés vers une forme privilégiant l'aléatoire et les combinatoires avec un dispositif de tirage au sort des cartes par le public et à vue du public. Ce choix du printemps 2019 vient affirmer l'aléatoire et la co-créativité à l'œuvre à chaque moment de vie. Nous sommes ainsi dans une composition instantanée s'appuyant sur une partition semi-ouverte, que nous éprouverons lors des formes ouvertes jouées en juin 2019.

Notre cheminement collectif nous a décalés dans nos pratiques de travail, artistiques et plus largement relationnelles, et nous a nourris. Passant par le croisement des pratiques de chacun, les frottements de nos univers artistiques, nos présences individuelles se révèlent autrement.

Un grand merci enfin à Sophie Boucheix qui porte l'initiative et la coordination de ce projet, sa présence bienveillante fait pleinement partie de ce travail collectif ; ainsi qu'à Emma Giuliani dont l'ouvrage « Voir le jour » nous a accompagnés tout au long de cette aventure.

Equipe artistique - Spectacle « sur le fil »

Quintet :

Florian Allaire, musicien, comédien	Cie A Tous Vents
Virginie Basset, musicienne	Cie Axotolt
Cécile Demaison, comédienne, conteuse	Cie Les Cailloux Brûlants
Claire Newland, danseuse	Cie Siloé
Hélène Poussin, comédienne, lectrice	Cie Les Pieds Bleus

www.atousvents.fr
www.virginiebasset.com
www.lescaillouxbrulants.fr
www.siloedanse.org
www.lespiedsbleus.wixsite.com/compagnie

Forme spectacle en trio possible

Partenaires

Ce projet, initié et coordonné par le Conseil départemental du Cantal (Service développement culturel) est le fruit d'une réflexion commune et d'une précieuse collaboration avec les communautés de communes et communes partenaires (Communautés de communes Sumène Artense, Hautes Terres Communauté, Cère et Goul en Carladès, Châtaigneraie Cantalienne, Saint-Flour Communauté, Ville d'Aurillac), lieux de programmation, structures petite enfance, Ehpad, médiathèque du Conseil départemental, médiathèques cantaliennes. Ce projet a bénéficié du soutien financier de la DRAC Rhône-Alpes Auvergne, de l'ACAL (Association cantalienne des amis de la lecture) ainsi que des structures culturelles et petite enfance partenaires. Les cinq artistes du collectif « Sur le fil de la vie » sont réunis au sein de l'association aurillacoise Bach+2 - Le Kiosque qui constitue leur structure administrative et leur producteur.

Durée

30 mn environ

Public

séances petite enfance 0 - 3 ans ou séances maternelle 3 - 6 ans
Jauge (adultes/enfants)
60 en séance petite enfance
90 en séance scolaire (maternelles)

Technique

espace scénique minimum 4m x 4m
installation public en proximité sur 3 côtés autour du plateau
(possibilité de frontal pour représentations scolaires si gradins)
salles équipées : création lumière en cours

Contacts

Coordination résidence départementale

Sophie Boucheix – service développement culturel, Direction de l'action culturelle
Conseil départemental du Cantal - 12, rue Marie Maurel, 15000 Aurillac
sboucheix@cantal.fr - 04 71 63 31 43

Administration

Bach+2 - Le Kiosque - Enclos Bideau - 10, rue de la Coste - 15000 Aurillac
lekiosque15@gmail.com - 04 71 43 51 57

Diffusion

surlefilcollectif@gmail.com
Florian Allaire 06 72 70 57 36 ou Cécile Demaison 06 50 49 98 14