

En veille, spectacle musical JP de 9 à 14 ans et chorégraphique tout public

Création 2024 -2025, 3ème volet du triptyque T (transmission)

création de Bérengère Altieri-Leca
compositions, clarinettes-objets
sonores: Yuka Okazaki
danse-chant-manipulation: Bérengère Altieri-Leca
danse-acrobacie-chant: Mell Desmaroux
scénographie et marionnettes à partir d'objets recyclés : Jean-Luc Priano
lumière/ son: Lucile Garric et Katia Volke
costumes: Julie Lardrot
regard extérieur: Eric De Sarria
choeur d'enfants intégrés à certains moments du spectacle

STUDIO BOISSIERE
STUDIO BOISSIERE

Soutiens et coproductions: Le Sax à Achères, File7 à Magny le Hongre, ville de Bondy. Spedidam. Sacem.

Accueil en résidence: File 7 (77), Le Sax (78), Centre culturel Jean Vilar à Marly le roi, (78), Canal 93 à Bobigny (93), théâtre Le Temple à Bruay la Bussière (62), TPM de Montreuil (centre national dramatique) (93)

Introduction

« Les empires économiques ont créé une nouvelle servitude avec une détermination implacable. Au coeur du système et de notre vie quotidienne, un projet caché: l'économie de l'attention. Sans rejeter la civilisation numérique, il est temps de reprendre le contrôle pour la transformer » Bruno Patino

En moins d'un demi siècle les écrans se sont propagés à la vitesse de l'éclair dans nos vies aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique transformant notre rapport au vivant, avec la suractivité virtuelle au détriment de la vibration des corps en présence. Nos moyens de communication se sont décuplés ainsi que la diffusion des informations, isolant pourtant physiquement chaque être humain.

Avons nous eu vraiment le temps d'apprendre à utiliser ces nouvelles technologies et qu'avons nous à apprendre ou à dés apprendre à travers eux?

Dans cette période d'ajustement à de nouveaux codes, nous pensons que nous devons construire ensemble, collectivement, les conditions désirables des interactions physiques, des circulations des corps, des niveaux de sens. Je souhaite proposer une mise en veille des écrans pour veiller au vivant dans les relations humaines et notre rapport au monde à travers ce spectacle musical aux images poétiques et étranges où danses et contorsions avec objets et marionnettes entrent en résonance avec la musique pour une respiration souhaitable, vers une réflexion partagée.

Contexte et note d'intention

Depuis plusieurs années, je constate que si le monde va en se dégradant, c'est en partie à cause de l'ignorance, de la prolifération des écrans et des réseaux sociaux au détriment de l'éducation par la relation au monde sensible. Avec mes outils artistiques, la musique et la danse, j'ai ressenti la nécessité de creuser la thématique de la transmission à travers un triptyque qui décline 3 spectacles s'adressant à 3 périodes d'apprentissage de la vie d'un enfant : Apprends moi, dès 5 ans (2019), Rizom dès 2 ans (2021) et le dernier volet: **En veille, dès 9 ans (2024/25)**.

Pour En veille, sans faire un procès de l'accès à l'apprentissage du monde par internet, il me semble important de donner un éclairage particulier sur la place des écrans dans la vie des enfants et des adolescents et leurs effets sur leur corps en mutation.

J'ai fait appel à la compositrice-clarinettiste Yuka Okazaki, que je connais depuis longtemps, car son univers singulier, la poésie qui se dégage de sa musique, correspond à ce que j'entendais pour illustrer les images du spectacle. Les textes que j'ai écrits, et que je dis et chante sous forme de slam se posent avec fluidité sur ses compositions

Elle développe un univers poétique particulier avec ses clarinettes soprano et basse et plusieurs objets sonores (glockenspiel, mélodica et petites percussions) en utilisant un looper.

Les sons des voix enregistrées, des échantillons de sons d'ordinateurs, de sonneries de téléphones portables retravaillés ponctuent les compositions. Les voix des artistes sont présentes sous forme de chansons, ou de textes slamés, en français et en anglais inspirés par les paroles recueillis auprès des publics et dans les ouvrages qui nourrissent la création.

Dans ce spectacle aucune projection d'image virtuelle, ni présence du numérique.

Les objets-écrans sont utilisés pour mettre en évidence des situations corporelles quotidiennes qui nous lient à leur utilisation.

En option: possibilité de spectacle participatif avec un choeur d'enfants pourra, avec la complicité des lieux, être intégré à certains moment du spectacle après des temps d'ateliers préparatoires en action culturelle. Il symbolisera la foule, rendant plus intense la sensation d'isolement et le besoin de se rapprocher.

Compagnie La Ravi 21 rue du Sergent Bobillot 93140 Bondy

N° SIRET : 450 803 101 00028 APE : 9001Z

N° TVA intracommunautaire : FR07 450 803 101

Licence d'entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2022-011244

Site: <https://laravi.net/>

CONTACT:

artistique: Bérengère Altieri-Leca +33 6 78 38 66 29 / contact@laravi.net

diffusion: Sandra Giscard, 06 62 18 39 31 / laravi.diff@gmail.com

administration: Lily-Ann Perrin 06 63 05 15 46 / laravi.adm@gmail.com

Eléments concrets de la création (mise en scène, décors, costumes, partitions, textes, illustrations)

Musique: Yuka Okazaki interprète sa musique en direct à la clarinette (soprano et basse) au mélodica et glockenspiel et autres objets sonores, traités avec des loop, ponctuée par des textes slamés, chantés, des extraits de témoignages enregistrés. La compositrice a décidé d'utiliser des instruments acoustiques comme la clarinette et la clarinette basse ainsi que différentes petites percussions et objets sonores de façon à établir une relation plus organique et sensorielle, tout en étant amplifiée. Elle utilise aussi un looper et des effets pour élargir le spectre musical des instruments acoustiques. Elle s'inspire des scènes chorégraphiques qui se créent en direct en sa présence, de l'humeur, et de l'atmosphère engendrées par les écrans, de la frontière entre réel et virtuel, thème du spectacle. Elle complète l'univers visuel par un univers sonore singulier, et donne un support musical aux textes écrits par la chorégraphe, autrice du spectacle sur certains passages. Elle a l'intention de garder des marges d'improvisation au sein des structures préalablement établies de façon à rester en connivence et souple avec ce qu'il se passe sur le plateau.

Scénographie: *une démarche éco-solidaire favorise la récupération d'objets et de matériaux pour les scénographies et les accessoires dans les ressourceries, les vides greniers.*

Pour la création scénographique, nous avons proposé au public de déposer des vieux ordinateurs, des souris, des écrans, des claviers, des vieux téléphones portables, ou téléphones à touches, de façon à accumuler du matériel tout en ayant une éthique de recyclage des déchets. Des cadres en acier, de différentes tailles symbolisant des écrans, permettent une évolution sur différents plans des artistes; un aller retour entre construction et exploration du matériel permet de peaufiner l'espace scénique.

Pantins désarticulés, marionnette faite d'éléments d'ordinateur, comme sortie de la scénographie, manipulés aussi bien en marionnette portée qu'en marionnette bunraku font partie de la scénographie. La présence d'une marionnette géante faite en aluminium et éléments d'ordinateurs va symboliser Argos, « celui qui voit tout » le géant aux cents yeux de la mythologie grecque, en résonance avec la société de contrôle évoquée dans 1984 d'Orwell et l'ère numérique où les géants de la Tech recueillent les données humaines à travers le monde. Une autre marionnette, Mister Cloud, le maître de cérémonie, orchestre les tableaux qui mettront en scène les relations étroites que nous entretenons avec les écrans de toutes sortes: smartphones, écrans d'ordinateur, tablette...

Danse: La danse oscillera entre une esthétique issue des gestes du quotidien, stylisée par la conscience du rythme, et une étrangeté avec des postures acrobatiques de la contorsionniste mêlées aux objets et à la marionnette. La création d'une danse à partir de cette gestuelle, en écho amènera à une poétique de la relation, re dessinant des fils invisibles d'une personne à l'autre, chacune dans un espace défini. Inspirée des sculptures de Camille Claudel, des moments de duo avec la marionnette, ou entre les artistes, créeront un contraste avec des moments d'isolement, de solitude avec les écrans et les objets les représentant.

STUDIO BOISSIERE
STUDIO BOISSIERE

Costumes: les costumes seront simples, quotidiens, afin que le public puisse s'identifier, comme s'il pouvait être dans les mêmes situations; Uniquement à la fin, la musicienne déploiera un grand manteau couvert de fleurs.

Mise en scène, synopsis du spectacle

Personnages: 3 femmes d'âge et origines différentes:

Yuka musicienne japonaise, aux manettes musicales et maîtresse des sons; Bérénégère, narratrice, Mell, jeune fille d'origine serbe qui joue avec les écrans et subit leurs sur son corps.

Scène 1:

Au début, le spectacle démarre sur les sons de la clarinette, dans le noir, avec petit à petit des lumières diverses qui s'allument, un texte parlé-chanté raconte l'histoire de la communication.

STUDIO BOISSIERE
STUDIO BOISSIERE

**Une histoire de lumière (musique Yuka Okazaki, texte Bérengère Altieri-Leca)
texte dit et chanté par la narratrice**

à la préhistoire
dans l'ombre d'un soir
c'est une étincelle
qui nous interpelle
à l'antiquité
un feu allumé
envoie des signaux
à tous ses héros
C'est au moyen âge
au cœur des orages
que les grands bûchers
guident les messagers
à la renaissance
la flamme qui danse
transmets les secrets
des amants cachés
Dans les temps modernes
un courant gouverne
électrique il crée
des messages codés
Et maintenant
sous les océans
les cheveux de lumières
transmettent nos chimères

*Ils voyagent nos mots, ils voyagent nos textos,
Elles voyagent nos photos, elles voyagent nos vidéos,
sous la terre, sous la mer,
la réalité est amère*

Quelques mots envoyés
comme une onde
La lumière est pulsée
à 200000km seconde
Et moi je reste là
figée devant mon écran bleu
et quand il s'éteint, tout
devient noir
un trou noir dans lequel tout
disparaît
mes mots, mes photos,
vidéos, mon histoire
notre histoire....

L'illusion d'avoir vécu
au fond de ce bleu
mais la sensation aussi d'avoir perdu
un temps précieux

*Ils voyagent nos mots, ils voyagent nos textos,
Elles voyagent nos photos, elles voyagent nos vidéos,
sous la terre, sous la mer,
la réalité est amère*

Les écrans éteints sont comme des trous noirs. Il est dit qu'une fois que quelque chose tombe
dans un trou noir il ne peut jamais en sortir...
Tous ces écrans vont ils peu à peu nous engloutirent comme le fond dans l'espace les trous noirs
avec les étoiles?
Aujourd'hui pour voir

- 66 - Histoire de lumière Yuka OKAZAKI

clarinette

Boucle (1)

Boucle (2)

Boucle (3)

dans tout ce noir,
j'envoie un rayon vert
pour communiquer
que demain tout comme hier
les mots pour te parler
sont faits de lumière

Scène 2:

texte dit par la narratrice

« Dans la mythologie grecque, le géant aux cents yeux qui surveillait le monde s'appelait Argos Panoptès, aujourd'hui, les géants de la tech s'appellent GAFAM »

Entrée du géant- marionnette faite à paris de plaque d'aluminium, et pièces d'ordinateurs recyclés, conduisant un caddie dans lequel se trouvent des écrans, des ordinateurs, des vieux smartphones et un casque de réalité virtuel entre en scène. Il sera le fil conducteur du spectacle, symbolisant à la fois la société de consommation qui nous pousse à acheter toujours plus de matériel numérique et les systèmes de surveillance. Mister Cloud, une marionnette portée aux allures de mafieux des années 50, est à son service, comme dans les milieux de la mafia.

Une très jeune fille, la danseuse-acrobate, obéit à leurs ordres et commence à édifier une ville miniature avec les écrans et les claviers qui sont dans le caddie.

Mister Cloud (musique Yuka Okazaki, texte dit et chanté par Bérengère Altieri-Leca)

au service d'Argos, c'est celui qui dirige dans l'ombre et donne les ordres, une sorte de premier ministre de la Tech, c'est aussi le maître de cérémonie, le bras droit des patrons de la mafia de l'IA. Il revient par moment pour dicter des actions, ou fait des passages pour surveiller.

Do you know Mister cloud
son nuage est carré
He's very proud
d'avaler tes données
au fond de ses casiers
dans des hangars d'acier

Do you know Mister Cloud
son nuage est glacé
like a white shroud
posé sur les vallées
les villes et les forêts

Et son nuage grossit
sur le monde asservi
Et son nuage grossit
en un tour de magie

Au service de la mafia
abonnée à l'IA
Il est ton messager
Il aspire tes pensées
et stocke en bloc
ton présent ton passé
dans ses Data centers
pour ton bonheur ou ton malheur

Et son nuage grossit
 sur le monde asservi
 Et son nuage grossit
 en un tour de magie
 He's Mister Cloud
 the king of your mind
 Il aime tes like
 when you believe blind
 Il entend toutes les voix
 cris et chuchotements
 soutenus et stridents
 qui viennent de toi
 Le chant de tes sirènes
 résonne dans son domaine
 c'est l'écho d'internet
 que jamais rien n'arrête

STUDIO BOISSIERE
STUDIO BOISSIERE

Construction des petites villes faites par les ordinateurs portables et les claviers

Sur une musique Yuka Okazaki.

Les souris d'ordi sont les voitures, et peu à peu vont devenir des souris ou des rats qui vont grimper sur Mell.

Mell se sert des portables comme des marionnettes pour redevenir l'enfant qui a envie de jouer, pendant que Mister Cloud s'éloigne.

Quand Mister Cloud revient, il voit Mell endormie

Dialogue entre moi et mister Cloud: le temps de rêver (sur musique Yuka Okazaki)

Mell est endormie, Mister Cloud ré apparaît, je parle à Mister Cloud:

Dis moi mister Cloud, est-ce j'ai encore le temps de rêver ?
 Mes rêves envolées me sont volés
 révolue le temps d'imaginer
 l'errance de la pensée
 la douceur de l'ennui
 J'accueille ton présent imposé
 comme un cadeau empoisonné
 De toi à moi
 ai-je encore le choix?
 Mon espace est comblé
 mon regard orienté
 mon attention captée, capturée, accaparée
 tu t'immisces dans ma vie
 et devine mes envies
 je suis à ta merci
 dois je te dire merci?
 Laisse moi rêver, laisse la rêver elle aussi

Puis il la réveille et lui ordonne ainsi qu'à Yuka de construire une 2ème ville près de la table de Yuka . Il donne un smartphone à Yuka, qui cherche une musique sur « spotify » et compose un medley de musiques de tous style avant d'arriver sur celle utilisée pour la séquence smartphone addict.

Duo avec les smartphone (musique Yuka Okazaki)

mise en scène de l'addiction par des attitudes corporelles et des emmêlements de corps avec le regard toujours fixé sur le téléphone quoiqu'il se passe.

Jeux avec les smart phones apparition disparition.
Finalement une se retrouve sans portable, réalise un temps très court qu'elle peut lever la tête, lever les yeux de l'écran. Puis elle prend les 2 portables, les confisque, jeu avec Mell, au moment où elles retrouvent un contact visuel, et un contact corporel avec la main, elles sont à nouveau happée par les écrans d'ordinateur

Les écrans (musique Yuka Okazaki)

dispositif des écrans à mettre en place dirigé par Mister Cloud.

- duo avec les écrans, découverte et attirance. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? adoration de l'écran, jusqu'à finir par disparaître et devenir l'écran.

Arène écrans

scène où Mell est entourée par les écrans:

la narratrice, sur la musique dits une liste de mots dits dans n'importe quel ordre en jouant avec le son des mots: « Scrolle, swipe, trend, ghost, like, screen, smiley, game, snap, whatsapp, message, appli, Adblocker, IP, Algorithme, Blog, insta, Buzz, Captcha, TChat, Click and Collect, cloud, drop, click, Twit, Web, Fake, Flash, Google bot, Hacking, Hacker, spam, Emoji, Hashtags, HTTP, HTML, JavaScript (JS), JPEG, KPI (prononcer key, Pi, Aye), Keyword, Leads, Mailing list, matrix, Malware, Meta Tag, Tags, Pull / Push, Newsletter, Online / offline, Open-source, Opt – in, Opt – out, Pixel, Podcast, Post, Push, Screenshot, Tracking, Followers, Webmaster, Wiki, WordPress , XML, hard bounce, Cookies, Crawl, Display, Drag and Drop, Ebook, Fans, Widgets»

TAC, TIC et TOC

Tic tac tic tok,
toi toc toc
insta-instable un gramme
un gramme de cervelle
asservie, vide au service
d'un vice
au service de qui?
tic tac tic tactique choc
smoke les news et les fake
fake news en toc
tic tac it's time to stay
on the same way
on a bad way, what is the good way?

all together, je follow, tu follow, il-elle follow
 We are the followers
 like dead flowers
 without thinking
 Les influenceurs
 gagnent sur le ring
 gagnent tes heures
 et font leur beurre
 Tic tac tic toc toc toc
 le temps passe
 je tu il-elle déstocke
 time is money
 It's the new way
 pour gagner
 toujours plus, toujours plus d'abonnés
 Tic tac toc tic
 un tic en kit
 et je cliques ,
 tu cliques, il-elle clique
 et tu me quittes
 en tête à tête
 sur la scène du net
 lâchés comme des bêtes
 avec les tic toc tac
 tactique d'internet
 en un clic une claque !
 tu vois des trucs pas net
 qui te rendent patraque
 tu casques, tu craques
 tic tac tic tac toc
 époque choc
 à peine en fleur
 tu meurs,
 au milieu des rumeurs

YUKA OKAZAKI

-54 - Le cercle

Méloïca
Boîte

① clarinette

Réalité virtuelle ou du virtuel au réel :

La narratrice se retrouve avec casque de réalité virtuelle, Mell est passée de l'autre côté de l'écran, renversement de l'espace et devient la super héroïne- Lara Croft. La narratrice essaie de faire comme elle maladroitement. Inspiration musicale et gestuelle d'un jeu vidéo, musique pop électro.

Puis elle a peur et se rend compte que les sons de guerre qui sont dans le jeu sont en fait réels. Elle se retrouve prise au milieu d'une guerre.

Scène sur un pays en guerre

Pays en guerre, moyen de communication et transmission des informations et des évènements qui se passent réellement. Allusion aux fakes news et à la communication bridée par les dictatures: scène où la narratrice écrit sur un ordi portable pour communiquer avec une amie ce qu'il se passe là où elle se trouve. Yuka musique avec des bruits de guerre dans le fond.

Lettre d'un pays en guerre à une amie

Chère amie,
je t'écris à l'abri, dehors le bruit des bombardements est incessant. Je ne sais par quel miracle j'ai pu arriver jusqu'ici. J'espère surtout avoir assez de réseau pour que ce message te parvienne. Des milliers de gens donnent leur vie pour défendre ce pays. Quand je marche, il me semble que le rythme de mes pas réveille le sommeil des morts. Sous la terre jaune, le rouge du sang. Chaque pied posé éclabousse la mémoire enfouie.

Chaos coeur blessé coupé
débris de mémoire ensevelie
sourire effacé
cendres des vies éblouies
cendres sang séché des souvenirs
cendres où subsiste la braise enfouie
soleil éteint

Nous sommes terrorisés, tétranisés, dans la forêt de nos solitudes singulières, nous édifions des remparts, encore meurtris léchant nos plaies. Nous érigons nos propres frontières, nos propres murs. Combien faudra-t-il de temps pour les faire s'effondrer pierre après pierre? Devant nous s'ouvre un gouffre d'incertitude, le connu est fini, terminé, douloureusement porté dans l'oubli. Nous ne tenons plus qu'à un fil, ce fil de lumière qui conduit mes mots jusqu'à toi. Fil de la toile de l'araignée, la toile du web où circulent tant de mots, vrais? faux? Je dois faire très attention et effacer ce message dès que je te l'aurais envoyé. Je suis surveillée. Les gens ont faim, des journalistes sont emprisonnés, certains disparaissent. Transmets mon message s'il te plaît.

Je t'embrasse je dois fuir

Scène festive:

- moyen de communication quand on a une famille à autre bout du monde (ombres chinoises personnifiant des familles), ou les lampes-histoires: Yuka appelle sa famille au Japon, parle en japonais, et scène joyeuse où Mell échange en serbe avec sa famille en Serbie car évènements festif, un mariage, elle chante, Yuka joue une musique inspirée par les musiques de l'EST. Mister Cloud s'invite à la fête, tango de la narratrice avec Mister Cloud.
- A la fin du tango, elle se débat avec lui et arrive à l'enfermer dans le caddie.

Plus de connexion/ enterrement du portable/ mort d'Argos

Scène où tout commence à ne plus fonctionner, il n'y a plus de réseau, Mell a fait tomber son smartphone, il est mort (enterrement du smartphone) l'électricité se coupe. Jeux de lumière qui s'éteigne et se rallume.

Argos arrive au milieu de la scène, et petit à petit meurt (comme dans le mythe).

Le renouveau

Argos est recouvert avec un grand tissu blanc, et tous les écrans. Tout devient blanc. De sa tête tombe des lettres et des chiffres épars, et des pétales de fleurs rouges.

Des plantes, et des fleurs, petit à petit commencent à recouvrir les tissus, les écrans, les petites villes, projection des couleurs avec les lampes histoires. Texte sur le toucher, le sensoriel c'est le vivant. Duo danse contact entre Mell et la narratrice.

Toucher le monde(suit à un échange avec les enfants qui ont déterminé que la vraie différence entre le réel et le virtuel c'est le fait de pouvoir toucher la matière, texte de Bérengère Altieri-Leca , musique de Yuka Okazaki)

Toucher la peau
et la réalité
au delà des maux
me plait
te sentir
me fait frémir
je respire
le plaisir
de ta main contre la mienne
sa douceur me rend sereine
Toucher ta peau
se passe de mots
Toucher la matière
sans faire de manière
loin du virtuel
au plus près du réel
la douceur du sable
sous les pieds,
l'herbe fraîche
encore mouillée
la roche sèche
l'odeur des blés
goût d'une sensation première
comme si c'était hier
La différence entre l'écran noir de mes nuits blanches
et la lumière du jour sur tes hanches
c'est que je peux
calmer le feu
poser ma main
sur ton front
pour apaiser les lendemains
qui ne tournent pas ronds
sentir sous mes doigts
les dessins de ta mémoire
ses creux et ses bosses
les il était une fois
un temps où tu étais gosse
les plaies mal aimées
la vie pas toujours rêvée
qui laisse des traces
que jamais rien n'efface.

Note d'intention musicale spectacle « En veille » de Yuka Okazaki:

Pour composer la musique du spectacle « En veille », j'ai décidé d'utiliser des instruments acoustiques comme la clarinette et la clarinette basse ainsi que différentes petites percussions et objets sonores car je trouve que c'est plus organique et sensoriel, tout en étant amplifiée.

J'utilise aussi un looper et des effets pour élargir le spectre musical des instruments acoustiques. Je m'inspire des scènes chorégraphiques qui se créent en direct en ma présence, de l'humeur, et de l'atmosphère engendrées par le thème de notre rapport aux écrans, de la frontière entre réel et virtuel, thème du spectacle.

J'essaie de compléter l'univers visuel par un univers sonore singulier, et je donne un support musical aux textes écrits par la chorégraphe, autrice du spectacle sur certains passages.

J'ai l'intention de garder des marges d'improvisation au sein des structures préalablement établies de façon à rester en connivence et souple avec ce qu'il se passe sur le plateau.

Biographie des artistes

Bérengère Altieri-Leca chorégraphe, marionnettiste, chanteuse: Elle danse dans les compagnie **Odile Duboc**, Andy Degroat, Didier Théron, V.O Traits de Ciel (Thierry Bae), et chante et danse avec la **Cie Les Piétons** (Jardin de femmes) et dans la **Cie Philippe Genty**. Puis pendant 10 ans dans la **Cie du Porte voix, théâtre musical pour l'enfance**. Elle a chanté dans le **groupe La Rasbaïa**. Elle enseigne dans différents centres culturels, conservatoires, et donne des stages et des masterclass en province et à l'étranger. Elle crée des mises en scènes pluridisciplinaires pour les classes CHAM du conservatoire de Bondy ainsi qu'au CFMI d'Orsay. Elle chorégraphie pour les **ZicZazou** et crée ses propres spectacles avec la cie La RAVI.

Yuka Okazaki clarinettiste, et compositrice: Elle a grandi au sein d'une famille dans laquelle la culture traditionnelle japonaise avait une grande place. Le chant du théâtre Nô, et la pratique durant son enfance du Koto, ainsi que de la musique occidentale avec l'apprentissage du piano puis de la clarinette, ont contribué à nourrir son univers. À la suite d'une première rencontre avec Jacques Lancelot à Tokyo, elle rejoint la France pour parfaire sa maîtrise de la clarinette avec ce dernier au conservatoire de Rouen en 198. Yuka parcourt « le monde et les mondes » : ceux du cirque, de la danse à travers la compagnie Retouramont, du **groupe musical Lo'Jo**, du théâtre de rue avec la **compagnie Carabosse**, du **théâtre équestre Zingaro avec Bartabas**, du théâtre d'objet avec la **cie A**, du film d'animation avec l'artiste Serge Bloch ainsi que de la lecture musicale avec **Jacques Bonnaffé et Denis Lavant**. Au fil de ses multiples rencontres et collaborations, Yuka a développé son propre univers sonore très personnel où elle y insuffle un vocabulaire hybride et singulier.

Mell Malina Desmaroux-Zindovic danseuse, acrobate-contorsionniste: issue d'une famille de cirque, elle est sur scène depuis son plus jeune âge. Elle se forme à la danse classique, contemporaine et folklorique, et étudiera chez Patrick Dupond, aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine de Paris (RIDC) ou encore à l'École Supérieure de Musique et Danse de Lille (ESMD), elle est amenée à côtoyer Christine Gérard, Rita Cioffi, Isida Micani, Enrico Tedde, Puck Heil ou encore Sylvain Groud ... Aujourd'hui, elle intervient en tant que danseuse, artiste de cirque, chorégraphe ou professeure (cie des Empires de la Lune, cirque Romanès, clips vidéos, écoles de danse et cirque ...).

Jean-Luc Priano (*chant, piano, guitare, composition, facture d'instrument et scénographie sonore, ACI*) <https://www.jeanlucpriano.com/>) Formé à la musique classique (piano, harmonie, écriture), il aborde le jazz et les musiques traditionnelles au cours de rencontres avec des musiciens de tous horizons : tango contemporain « Tierra del fuego » de Pablo Némirovski, le groupe de salsa « La Oficial », le groupe Yddish « L'Orient Express Moving Schnorer ». Il forme le quintet de jazz « Sana Cucina » pour lequel il écrit la musique (festival Jazz In March 1994) et compose des musiques pour le théâtre (« La Jalouse du Barbouillé » de Molière et « Beaucoup de bruit pour rien » mise en scène par Benoit Lavigne et pour la Cie Zéfiro théâtre. Il réalise le 2ème album de Michel Jeanneret et le 3ème album de Céline Caussimon, pour lequel il écrit les musiques et signe tous les arrangements. Cet album a reçu le prix de l'Académie Charles Cros. Après une formation en lutherie, il crée des scénographies musicales pour des compagnies dont il compose aussi la musique: Zéfiro théâtre, Acta, Minute Papillon, la Waide cie avec laquelle il crée Les frères Bricolos. Discographie : CD « Source » avec le duo Cruz Del Sur (1998 chez Nigth & Day), CD « Sous Les Pattes Du Lion » avec Mercoledi& Co. CD avec LA RASBAÏA « Tes yeux doux » autoproduction Sacem et « Gare aux grands singes » distribué par Mosaic music, « Appel d'air », La rasbaïa sème la pagaille.

Eric De Sarria, comédien, marionnettiste et metteur en scène.

Formé au contact de grands artistes dans toutes les disciplines (danse, marionnettes, acrobatie, théâtre), il collabore avec l'Illustre famille Burattini en théâtre de rue. Il travaille depuis plus de trente ans avec la Compagnie Philippe Genty en tant qu'interprète et assistant metteur en scène (Dérives, Zigmund Follies, Boliloc, Paysages Intérieurs...). Ainsi qu'avec Xavier Bobés, Vicky Messica, Gérard Burattini. Il monte Mots de tête Compagnie où il crée plusieurs spectacles au croisement des différentes disciplines.

Lucile Garric éclairagiste, Après des études à l'Ecole Supérieure d'Arts Graphiques elle passe une licence d'histoire de l'art et s'essaye à la bijouterie puis à la peinture et à la gravure. Mais c'est

en ouvrant par hasard les portes d'un théâtre qu'elle découvre la lumière et trouve sa voie. Depuis, avec diverses compagnies naviguant aussi bien en théâtre qu'en danse ou en musique, elle parcourt les scènes à la découverte d'artistes aux univers variés avec qui elle partage sa sensibilité afin de mieux les transcender. Une question se pose toujours à elle, quand "J'éteins la lumière, où va t'elle ? »

Julie Lardrot, costumière; Après des études de Design d'espace à l'Ecole Boulle, elle poursuit ses études à Paris en DMA Costume au Lycée Paul Poiret. A partir de 2002, elle commence à travailler dans des ateliers de costumes et pour des compagnies parisiennes: la Compagnie Sandrine Anglade dans laquelle elle assiste le scénographe-costumier Claude Chestier. En 2010 elle travaille à l'Opéra de Dijon et pour des compagnies bourguignonnes comme Idem collectif ou Ces messieurs sérieux. Le travail de coupe, d'assemblage de matières plus ou moins complexes la passionne.

Présentation de la compagnie La RAVI

La compagnie La RAVI crée et diffuse des projets pluridisciplinaires mêlant la musique live, la danse contemporaine, et la marionnette La recherche d'une inspiration mutuelle, interactive, entre le son, le mouvement, et l'objet plastique est au cœur de sa démarche pour faire éclore des créations scéniques et des performances tous terrains. Après avoir hébergé le groupe Rasbaïa de 2003 à 2015 (créations de chansons aux influences rock, jazz et musiques du monde), la compagnie RAVI développe maintenant des spectacles mettant en jeu le corps et l'instrument afin de créer une partition musicale et corporelle qui se mèle au concept scénographique, en lien avec la thématique d'une création. Des matériaux, plastiques, papiers, tissus, objets devenant marionnettes, s'insèrent dans cette partition créant un théâtre musical et dansé onirique. La compagnie est reconnue pour la qualité de ses interventions artistiques en milieu scolaire, en crèche ou en collège notamment avec les classes des 4ème et 3ème CHAM du collège J. Renoir de Bondy, et pour créer des liens entre les différents lieux culturels et associatifs des villes où elle est accueillie: Maison du Théâtre et de la Danse d'Epinay sur Seine, Scène nationale du Beauvaisis, scène nationale d'Evreux, La Courée à Collégien, L'Estaminet à Magny les hameaux, L'Espace 93 à Clichy-sous-bois, L'Espace 1789 à St Ouen, l'Espace St Exupéry à Franconville, le Théâtre Madeleine Renaud à Taverny... La compagnie effectue depuis Mai 2021 un contrat de ville « Transmission en corps et langage » à Bondy, en lien avec les centres sociaux, la médiathèque , la maison de la parentalité et la Ferme Caillard, financé par l'état, la préfecture et la CAF de la Seine St Denis et EST-ENSEMBLE. De septembre 2021 à Juin 2022, une résidence d'implantation territoriale à l'Espace culturel Le 2 Pièces Cuisine s'est déroulée autour de la création « Rizom » (décembre 2021) dédiée à la petite enfance. Cette résidence a été soutenue par le Conseil départemental de la Seine St Denis. La création du spectacle a été soutenue par la DRAC Normandie, la ville du Havre, la CAF de la Seine maritime, la Spedidam, la ville de Bondy et la région Ile de France. De septembre 2023 à juin 2023 la compagnie est accueillie en résidence dans le cadre du dispositif « Premiers pas, premiers regards » de la DRAC IDF dans le 77 avec Le théâtre de La Courée à Collégien, la communauté d'agglomération en Marne et Gondoire et le Parc culturel de Rentilly, et en 2024 par File 7 pour une résidence de création artistique en milieu scolaire financée par la DRAC IDF via le lieu pour préparer la création En veille prévue pour janvier 2025. Le spectacles Duokami et Rizom ont entre 25 et 45 représentations par an.

Action culturelle

Qu'elle soit intergénérationnelle ou inter culturelle la manière dont se construit la relation à l'autre, l'éducation, ce que l'on reçoit et ce dont on se nourrit, construit l'humanité en devenir. Avec mon équipe artistique, nous proposons d'aller au contact des populations afin de mener une expérience partagée du mouvement et du dialogue.

Nous sommes intéressés par la rencontre, la mise en onde et la mise en mouvement des espaces intimes, les manières de ressentir et de traverser les événements. Nous proposons une lecture diversifiée de la transmission par les médias virtuels grâce à la musique, à la danse, à la manipulation d'objets, avec une réflexion particulière sur la notion du vrai et du faux, du paraître et de l'être, en partageant notre expérience avec les publics.

Publics concernés: écoles primaire (du CE2 au CM2), collèges, lycée et familles.

Disciplines abordées:

- musique/ écriture (slam et chant)
- danse contemporaine/ acrobatie
- manipulation /théâtre d'objet
- reportage sonore
- construction d'objets sonores

- ateliers musique-voix-danse

Initiation à la voix, au mouvement, au rythme (travail avec les loop), à sa place dans l'espace seul et avec les autres, sensibilisation à l'écoute des sons, et des autres. Stylisation des marches et des chutes. Apprendre à accompagner une danse avec un instrument. Inventer une danse à partir de mouvements inspirés des gestes du quotidien et l'apprendre aux autres. Création de petites chorégraphies et d'ensemble rythmique vocal. Le public concerné pourra être convié à participer à une performance dansée accompagné par la musicienne.

- ateliers danse et manipulation d'objets:

(collecte d'objets ayant un lien avec un écran: vieil ordinateur, écrans, souris d'ordinateur, claviers, fils de branchement, vieux téléphones). A partir d'objets du quotidien liés à l'utilisation d'un écran, création de situations théâtrales en sensibilisant le public à la manipulation de l'objet qui devient animé.

- ateliers d'écriture et slam:

à partir d'un vocabulaire récolté au sein d'un débat, donner à chacun la possibilité d'écrire un texte sur la thématique du spectacle, en prose ou en vers, et après un travail vocal (articulation, timbre, puissance) apprendre à le porter en public seul ou en groupe avec la notion du choeur antique.

- atelier prises de son: à partir de prises de son réalisées avec l'ingénieur du son de la compagnie qui travaille dans le cinéma (travail au casque avec une perche), un rapport à l'écoute dans la prise de son, la manière d'ouvrir son oreille, d'enregistrer une personne et un environnement seront abordés.

- atelier construction d'objets sonores: Collecte d'objets ayant un lien avec un écran: vieil ordinateur, écrans, souris d'ordinateur, claviers, fils de branchement, vieux téléphones et à partir de ces objets récupérés, construction de mondes miniatures ou de personnages sonorisés.

- Rencontres, temps de parole avec les publics: Des temps de rencontres avec différents intervenants (journaliste, sociologue, psychologue) pourront être organisés avec les publics sur les thématiques explorées.

Reportage sonore:

Avec la complicité des structures accueillantes (médiathèques, lieux culturels...) des rendez vous avec la population sont pris pour des interviews sur la question de la présence des écrans dans notre quotidien. Les interviews réalisés sont diffusés dans une création sonore. Le langage offre les moyens d'une reprise sur les conditions historiques, une manière, pour chacun, de réaffirmer son existence particulière, de faire récit à l'intérieur d'une image globalisante et neutralisante. Par la prise de son, nous conservons la parole des individus et le bruit de fond de leurs expériences vécues. Leurs témoignages se joignent les uns aux autres, produisent des effets de liaison, de charnière, d'articulation et de résonance. En échangeant avec les publics, en faisant circuler leurs voix, en conservant leurs expressions, nous recherchons la possibilité d'une synthèse édifiante depuis l'apparence modeste des anecdotes. C'est un matériau d'introspection et de verbalisation qui offre des effets de reliefs sur la réalité collective. Il permet d'échanger des points de vue, de mettre en résonance, par la réécoute et le montage, les particularités du vécu personnel. Par les fragments des témoignages, nous voulons produire un récit partageable et dans lequel chacun peut s'y retrouver interpellé, déplacé, questionné ou reflété. Tous ces enregistrements constituent un matériau sonore de type radiophonique en vue de son utilisation ultérieure.

Planning création

ECRITURE SPECTACLE

du 1er au 5 juillet 2024: résidence plateau TPM de Montreuil (93)
du 1er au 5/09 : résidence Le Temple à Bruay La Bussière (62)
du 16 au 20 septembre 2024: résidence au centre culturel Jean Vilar à Marly le Roi (78)
du 21 au 25 /10/24 : résidence L'Estaminet, Maison de l'environnement Magny les hameaux (78)
du 12 au 15/11/24: résidence Canal 93, Bobigny (93)
du 6 au 10/01/25: résidence au Sax à Achères (78) - (+coproduction+ résidence artistique DRAC)
du 20 au 23 janvier 2025 : résidence à File 7

DIFFUSION : 11 à 12 représentations confirmées

le 23 janvier 2025 à 18h30 à File 7 Magny le Hongre (77) (coproduction+ résidence artistique DRAC)
le 24 janvier 2025 à 10h à File 7 Magny le Hongre (77) (option pour une en + à 14h)
Le 30 janvier 2025 à 14h30 au Sax à Achères- scolaire (toutes les dates au Sax confirmées + coproduction+ résidence en milieu scolaire) scolaire
Le 31 Janvier à 10h au Sax à Achères- scolaire
Le 31 janvier à 14h30, au Sax à Achères- scolaire
Le 1er février à 16h au Sax à Achères- tout public
le 8 février 2025 à 10h et 14h à Canal 93 à Bobigny - confirmées (+ ateliers en milieu scolaires)- scolaire + centre de loisirs
2 représentations le 18 mars 2025 à 14h et 19h au festival A tout bout d'chant à Magny les Hameaux- confirmées
Le 14 mars à 10h à Bondy(une scolaire + coproduction)- confirmées

Saison 25/25:

3 représentations au Temple à Bruay La Bussière (automne 2025) - en cours de confirmation
2 représentations à La Ferme des Tournelles à Chessy (77)
6 représentations au Centre culturel Jean Vilar à Marly le roi (78) options ou sur 26/27
Diffusion en cours pour 25/26

Planning pédagogique

De Mars à Juin 2024 :

résidence de création artistique en milieu scolaire co-financement SMAC File7 et DRAC IDF à File 7 Magny-le-Hongre

Ateliers danse et manipulation d'objets avec une classe de CM2

Ateliers d'écriture, rythme et déclamation avec une classe de 5ème et une classe de 1ère

Ateliers Parents-enfants: initiation au looping (technique musicale) et construction scénographique

période de labo, recherche pour le spectacle parallèlement dans une salle de l'école

Restitution le 11 juin à 19h Juin des ateliers + performance de l'équipe artistique

De novembre 2024 à juin 2025:

- résidence de création artistique en milieu scolaire porté par le Sax à Achères (78) 100h d'intervention dans 5 classes (3 à Achères et 2 à Sartrouville), co-financement Le Sax avec DRAC IDF.

- ateliers en milieu scolaire à Canal 93 à Bobigny qui prend dans sa programmation les 3 spectacles du triptyque (Rizom, Apprends moi et En veille)