

Cie CAMINOS CONTES SHIPIBOS

SPECTACLE JEUNE PUBLIC DE PROJECTIONS
DESSIN EN SABLE ET MUSIQUE LIVE

@ Pablo Amaringo

Cie CAMINOS

DESSIN DE SABLE ET MUSIQUE EN DIRECT

La Cie Caminos présente des spectacles qui parlent au sensible et à l'imaginaire des spectateurs, quel que soit leur âge, en faisant le choix d'une narration qui ne passe pas par les mots, mais par la musique et le dessin. Parce qu'il nous semble important de proposer, spécialement aux plus jeunes, des moments suspendus qui leur permettent de prendre une distance avec le réel et de nourrir leur imaginaire.

NOTE d'INTENTION

SPECTACLE JEUNE PUBLIC - 5 À 12 ANS - CYCLE 2 ET 3

DURÉE 45 MIN

PUBLIC FRONTAL

Le Pérou abrite cinquante-cinq communautés indigènes, dont les Shipibo-Konibo. Installé au cœur de la forêt amazonienne le long de la rivière Ucayali, à l'origine du fleuve Amazone, ce peuple est renommé pour sa connaissance des propriétés et de l'utilisation des plantes. Leur culture, riche et vibrante, s'exprime à travers l'art, l'artisanat, les légendes et la science des chamans. Les mythes et légendes des Shipibo-Konibo témoignent de la profondeur de leur système de pensée, contribuant ainsi à dévoiler les idées et les rêves qui animent cette communauté.

Notre univers poétique, graphique et musical, sera mis au service de ces contes et légendes, où l'humain et la nature s'entrelacent de manière intime. En puisant notre récit dans trois des contes issus des ouvrages "Mythes De L'amazonie – Une Traversée De L'imaginaire Shipibo" de Pierrette Bertrand-Ricoveri et "L'univers Enchanté Des Indiens Shipibos - Une Version Littéraire Des Mythes Et Légendes De La Tradition Orale Shipibo-Conibo" de Luis Urteaga Cabrera, notre objectif est de transmettre aux enfants un espace d'exploration de l'imaginaire. Cet espace, centré sur la nature, transcende la séparation habituelle entre l'humain le végétal et l'animal, promouvant l'idée d'harmonie et d'espaces entrelacés, coexistants et devant se préserver mutuellement. Nous souhaitons permettre au spectateur de se laisser emporter par son propre imaginaire et de s'abandonner à ses propres interprétations.

Le travail graphique

Le dessin en sable, en perpétuelle évolution, offre au spectateur un passage entre réalisme et fantastique. La réalisation se fait en direct sur une table lumineuse, capturée par une caméra et diffusée sur écran. Cette table, servant également de source lumineuse dans une approche traditionnelle du théâtre d'ombres, permet un travail avec des silhouettes découpées. En plus du sable, des moments graphiques de couleurs, de superpositions et de transparences viendront enrichir l'univers enchanté du récit. Nous amplifions cette expérience visuelle par l'utilisation d'effets numériques en direct.

La musique

Du point de vue musical, nous composerons des motifs inspirés des émotions de chaque personnage, offrant ainsi une expérience sensorielle immersive qui plonge le public au cœur de notre intrigue. Notre ambition est également de développer une conception sonore qui reflète la géographie, permettant de ressentir la nature, l'humidité et la chaleur. Cela permettra au public d'explorer chaque espace des histoires racontées.

Outre des instruments joués en direct, tels que la guitare hybride et le theremin, un ensemble équipé de machines nous permettra de manipuler cet univers sonore en temps réel de manière intuitive.

Partenaires

RESIDENCES

Nini Chaise / Aouste sur Sye (26)

Faubourg 26 / Saillans (26)

Le Casino - Mairie / L'Île d'Yeu (85)

Le METT - Marionnettes en Transmission / Le Teil (07)

Le Pimenterie / Saint Point (71)

Théâtre de Privas - Scène Conventionnée Arts en Territoire / Privas (07)

Atelier L. de Vinci / Vaulx en Velin (69)

PREVENTES ET COPRODUCTION :

Droit de Cité / Festival Tiot Loupiot (62)

Le Forum / Chauny (02)

Le Train Théâtre / Portes les Valence (26)

Théâtre Municipal / La Bourboule (63)

SOUTIENS :

Département de la Drôme

Région Auvergne Rhône-Alpes

Les Etapes de travail

FEVRIER MARS 2024

NiniChaise / Aouste sur Sye (19 >26 fev.)

Faubourg 26 / Saillans (04 >24 mars)

MAI 2024

Casino-Mairie / L'Île d'Yeu (23 > 29 mai)

SEPTEMBRE 2024

Le METT / Le Teil (09 > 14 sept.)

NOVEMBRE 2024

La Pimenterie / Saint Point (04 > 09 nov.)

JANVIER 2025

Théâtre de Privas / Privas (06 > 11 janv.)

FEVRIER 2025

Atelier L. de Vinci / Vaulx en Velin (5 > 12 fév.)

Finalisation du travail plateau, ajustement des manipulations et des transitions finales.

CRÉATION DU SPECTACLE

12 FEVRIER 2025

Atelier L. de Vinci / Vaulx en Velin

L'ÉQUIPE

ÉCRITURE, DESSIN EN SABLE ET MANIPULATION

Cécile Morel-Trinquet

MUSIQUE ET COMPOSITION

Claudio Perez Cartagena

REGARDS EXTERIEURS

Simon Gonzales

Tita Iacobelli (Cie Belova-Iacobelli)

Guillaume Baillart (Groupe FTMS)

Tita Iacobelli

Tita Iacobelli codirige actuellement la compagnie Belova-Iacobelli. Elle commence son parcours artistique au 2001. En 2003 elle gagne le prix de la meilleur actrice dans le festival de Nuevos Directores. Elle travaille depuis 2005 au sein de la Compagnie Viajeinmóvil de Jaime Lorca en tant que codirectrice, actrice, marionnettiste et enseignante dans des ateliers de marionnette. Elle a parcouru diverses scènes d'Amérique et d'Europe, avec entre autres, les spectacles, « Gulliver » (2006) et « Otelo » (2012). Sa relation étroite avec la musique l'a amenée à diriger plusieurs spectacles de théâtre musical avec la compagnie jeune public Teatro de Ocasión, ainsi que des concerts théâtraux avec le groupe chilien fusión-jazz Congreso et avec l'Orchestre Philharmonique du Chili au Théâtre Municipal de Santiago.

Simon Gonzales

Né à Santiago du Chili, ce guitariste, compositeur et producteur musical a baigné dans la musique dès son plus jeune âge, commençant ses études avec son père à 9 ans. Après un voyage à Paris entre 2004 et 2011, où il explore la musique classique et le jazz, il entre en contact avec des musiciens de diverses cultures et racines musicales du monde entier. De retour au Chili en 2011, il se consacre à ses compositions inspirées de la racine latino-américaine, fusionnant cette musique avec l'improvisation et le langage du jazz. Avec plusieurs albums à son actif, dont "Pasajero" en 2012 et "Dibujando el Aire" en 2016, il est également récompensé par des prix prestigieux tels que le Prix Altazor en 2014 et le Prix Pulsar en 2017. En 2019, il devient producteur musical et arrangeur pour la reprise de "Manifiesto - La Esperanza está en el Sur", impliquant des artistes internationaux en réponse au mouvement social au Chili.

Guillaume Baillart

Guillaume Baillart étudie au Conservatoire d'Avignon puis suit le cursus du compagnonnage-théâtre à Lyon, dont il sort victorieux en 2002. Il travaille ensuite comme interprète auprès de Michel Raskine, Gwénaél Morin et depuis 2011 Fanny de Chaillé. En parallèle, il met en scène des écritures de plateau successivement au sein de L'Olympique Pandemonium et de l'association nÖjd, deux structures qu'il a co-fondées. En 2013, il crée le Groupe Fantômas et réalise une performance en solitaire : Tartuffe d'après Molière, puis il tente de réenchanter le monde, à commencer par le milieu culturel, avec le démesuré projet Merlin d'après Tankred Dorst. Il intervient souvent en tant que pédagogue, car la question du jeu est au centre de son travail, il coordonne notamment plusieurs stages autour de la figure du bouffon avec Ludor Citrik.

CÉCILE MOREL-TRINQUET

DESSIN DE SABLE

Cécile dessine, depuis toujours, développant un univers très personnel. À travers le sable, son dessin est devenu matière vivante.

Elle a commencé son parcours professionnel en travaillant avec Teatro del Silencio puis Transe Express. Au Chili, elle a collaboré avec la compagnie de théâtre Pato Pimienta Arkitexto, avec la Colectivo Chasky avec qui elle réalise sa première création de projection en sable pour le spectacle, ainsi que la compagnie de théâtre La Malinche, le cirque Mora Mosca et le Festival International d'Art Sonore Tsonami. Suite à la rencontre avec le musicien Claudio Clavija, ils créent la compagnie Caminos qui mélange leurs deux univers sensibles.

En France, elle a collaboré avec le Collectif de la Remorque, le Centre National des Arts de Mouvements, a travaillé avec Le Groupe Fantomas et se consacre maintenant pleinement à la réalisation de projection en sable pour les arts scéniques, le concert et le théâtre.

CLAUDIO CLAVIJA

MUSIQUE

Musicien multi-instrumentiste chilien et compositeur de musiques scéniques pour la danse, le théâtre et le cirque.

Il s'est d'abord formé au conservatoire de musique expérimentale CEMI, Puerto Ordaz Venezuela, puis à Valparaiso, Chili. Il a participé à différents festivals internationaux tels que ITFOK (Inde), Théâtre Spektakel (Suisse), Festival Oerol (Hollande), Rencontres Monthelon (France), Teatro a Mil (Chili), Festival Del Sur (Équateur), Festival Arte en la Calle (Équateur), META Festival (Inde), Ancien World Theatre (Inde) et Festival de Marseille.

De 2010 à 2013, il est directeur musical au Sadhana Centre de pratique créative (Kerala-Inde), où il fut primé comme meilleur créateur théâtral du Mahindra Prix d'excellence 2013 (New Delhi-Inde). Il compose régulièrement pour le Ballet National du Chili, les compagnies de théâtre La Malinche, de cirque Mora Mosca, le Circo del Mundo, les compagnies de danse Mundomoebio/Escenalborde, Vaya et Joel Inzunza & Cie. Il collabore aussi régulièrement avec la chanteuse Jazz Yasmina Kacouche, le Taraf des 3 becs, La Cie Pudu, la Cie Tentative et La Petite Équipe.

RESSOURCES

- MYTHES DE L'AMAZONIE - UNE TRAVERSÉE DE L'IMAGINAIRE SHIPIBO // PIERRETTE BERTRAND-RICOVERI
- L'UNIVERS ENCHANTÉ DES INDIENS SHIPIBOS - UNE VERSION LITTÉRAIRE DES MYTHES ET LÉGENDES DE LA TRADITION ORALE SHIPIBO-CONIBO // LUIS URTEAGA CABRERA

L'ARBRE SHIHUAHUACO AUX DESSINS MAGIQUES - (EXTRAITS)

En des temps très anciens, en amont du fleuve Ucayali, tout au pied d'une montagne, se trouvait un petit villageshipibo. Un jour, un homme du village qui rentrait de la pêche à bord de son canoë aperçut une lumière étrange sur le rivage. Il s'approcha et découvrit un immense arbre shihuahuaco dont le tronc était recouvert de dessins lumineux, identiques à ceux que dessine son peuple. Tout à coup, il vit un fruit de l'arbre tomber dans l'eau et être mangé par un poisson. Le poisson se transforma alors en oiseau et s'envola aussitôt dans les airs ! L'homme se dit qu'il pourrait utiliser ces fruits pour voler lui aussi et gagner des terres où la vie serait plus facile. Cette idée en tête, il pris quelques fruits et retourna dans son village.

Le lendemain, deux enfants du village qui vivaient avec leurs grands-parents partirent poser un piège dans la forêt. Les grands-parents les prévinrent de ne pas rentrer tard, en leur expliquant que quelque chose allait se produire : le bruit courrait qu'un homme avait mis un liquide tout autour du village et qu'on allait bientôt s'envoler ! Mais les enfants ne les écoutèrent pas, « si on écoutait les adultes, on ne ferait plus rien ! » se disaient-ils et, ils s'en allèrent alors dans la forêt. Après une matinée à poser leur pièges, ils prirent le chemin du retour quand, ils entendirent des bruits étranges : il s'emblait que la terre tremblait ! Ils coururent pour rejoindre leur village, et en s'approchant ils discernèrent des tambours, des flûtes et des chants. Les gens du village fêtaient leur départ de la terre ! Les enfants virent alors leur village s'envoler ! Ils crièrent de toutes leurs forces : « Oncle, oncle (koka, koka) emmène-nous, emmène-nous ! ». Subitement, ils se transformèrent en oiseau, l'un noir et l'autre gris (...)

POTERIE SHIPIBO

Leur art s'exprime dans des designs géométriques ou kené, très riches en significations, des dessins qui relient le monde visible au monde invisible.

“tout le monde visible est couvert de motifs invisibles”.

LA CONSTELLATION DES SEPT CHASSEURS - (EXTRAITS)

(...) La vieille ramassa ces graines, et les rangea sous une marmite en terre cuite, qu'elle avait retournée. (...) un beau jour, de toutes petites voix d'enfants l'interpellèrent dans son chagrin :

- Sors-nous d'ici, grand-mère. Pourquoi nous tiens-tu enfermés?

- Qu'est-ce donc? Qui m'appelle? sursauta la vieille.

- Nous libéreras-tu enfin? Qu'attends-tu pour le faire? insistèrent les petites voix.

La grand-mère s'aperçut alors que ces voix provenaient de sous la marmite retournée. L'ayant soulevée, elle n'en crut pas ses yeux: ce sont sept superbes petits garçons parfaitement constitués qui se tenaient là-dessous! Déjà en âge de jouer, ils se répandirent aussitôt dans toute la maison, qu'ils firent bientôt résonner de leurs poursuites et de leurs cris.(...) Sans que personne ne leur ait enseigné comment faire, les enfants s'étaient fabriqué de petits arcs avec leurs flèches; tout cela, fort bien fait.

- Pourquoi rester plus longtemps à nous ennuyer ici ? Allons explorer la forêt, suggéra le plus entreprenant.

Les autres le suivirent. Et les voici marchant, marchant longuement sous le couvert des arbres. Tout à coup, ils aperçoivent un goyavier, couvert de fruits bien mûrs. Cela leur remet en mémoire qu'ils n'ont rien mangé depuis le début de la journée. Ils entreprennent donc de grimper dans l'arbre, afin d'en déguster les fruits.

- Hé! ho ! Cet arbre m'appartient! Mais au fond, peu m'importe : servez-vous de goyaves autant que vous voudrez. Envoyez-m'en juste quelques-unes !

À l'écoute de cette voix, les sept garçons tournèrent le regard vers le pied de l'arbre, d'où elle provenait. Et ils y aperçurent un grand gaillard qui leur faisait de la main des gestes bienveillants. Trouvant naturelle la demande du propriétaire de l'arbre, les six enfants les plus calmes se mirent à lui cueillir des goyaves, puis ils les firent tomber dans sa direction, en s'y prenant de telle sorte qu'elles ne s'abîment pas. Mais le plus turbulent des sept - celui qui avait proposé la sortie en forêt-, voyant dans cette situation une occasion de s'amuser, prit un fruit encore vert et le lança sur la tête du bonhomme(...)

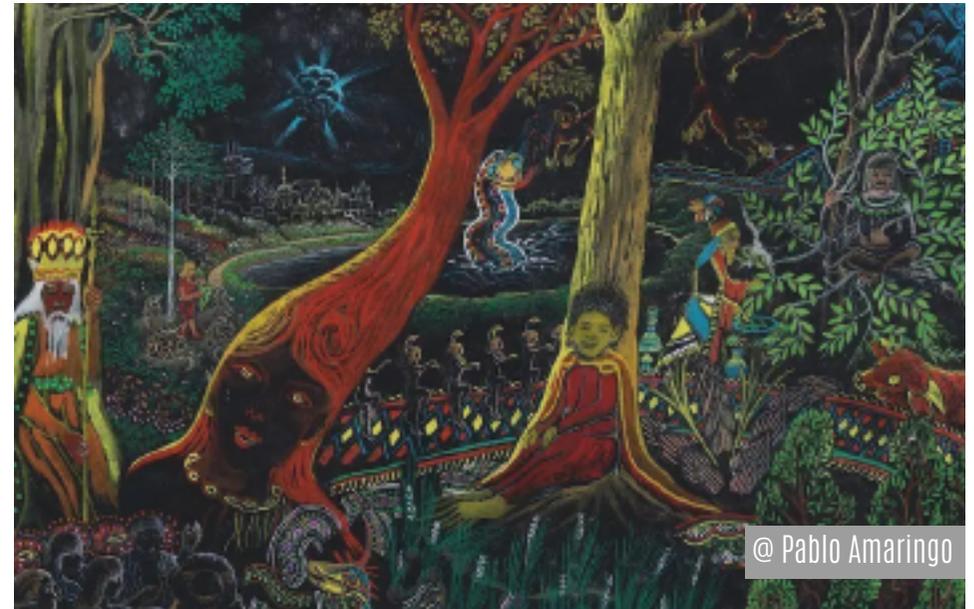
- Aïe ! Pourquoi as-tu fait cela? s'impacienta la voix.

Regardant vers le bas, les sept frères virent alors que le propriétaire de l'arbre s'était transformé en tapir! Se ruant sauvagement contre le tronc du goyavier, cet animal le secoua si violemment que l'arbre se mit aussitôt à grandir, à grandir! Tant et si bien que les sept enfants furent bientôt transis de frayeur à l'idée de devoir rester là-haut à tout jamais. (...) Personne ne peut savoir exactement combien de temps ils restèrent là-haut, malades de vertige et de peur. Assez longtemps en tous les cas pour que l'accumulation de leurs angoisses active leur ressentiment, et détermine en eux la volonté de se venger du tapir. A un moment donné, ayant pour passer le temps cueilli négligemment une poignée de feuilles, le Turbulent les laissa choir dans le vide; puis il les regarda tomber, tournoyant lentement sur elles-mêmes en direction du sol.

- Changeons-nous donc en feuilles pour descendre d'ici, décida-t-il tout à coup, frappé d'une illumination. Regardez comment je m'y prends, et suivez-moi! ajouta-t-il à l'adresse de ses frères. (...)

@ Pablo Amaringo

@ Pablo Amaringo

PABLO AMARINGO

L'étal de « Maëracion », auquel accèdent les Ayahuasqueros, leur fait percevoir un univers imprégné de couleurs et peuplé d'esprits, c'est cet univers magique qu'a visité, soir après soir durant des années, le peintre Péruvien Pablo César Amaringo du temps où il était Chamane. En 1990 il a reçu le Global 500 award de l'ONU pour sa contribution artistique à la préservation des traditions et cultures indigènes dans le monde. Il vivait à Pucallpa au Pérou, dans l'école de peinture Amazonienne qu'il a créé pour les enfants de son quartier.

**les autres
spectacles**

POUCETTE

SPECTACLE DE DESSIN EN SABLE ET MUSIQUE EN DIRECT

35 MIN

JEUNE PUBLIC - 3 > 10 ANS CYCLE 1, 2 ET 3

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s'enroulent autour d'une musique... Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l'enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte. Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Librement adapté du conte d'Andersen, Poucette nous invite à la suivre en mettant nos pas dans les siens, dessinés dans le sable. Toute petite fille née d'une graine, Poucette va vivre une aventure à sa hauteur où des rencontres heureuses ou sombres vont la pousser toujours plus loin. Ce conte fait la part belle aux atmosphères créées par Cécile Morel-Trinquet dans le sable et par Claudio Clavija dans les notes. Dans ce spectacle sans parole mais pas sans histoires, la Cie Caminos a décidé de laisser au spectateur une grande place... celle de l'imaginaire. On ressent le vent, on navigue avec Poucette sur ce nénuphar poussé par les flots, on grelotte sous l'arbre et on halète avec elle sous terre... hymne sincère à la liberté, ce conte initiatique revisité tout en finesse (celle d'un grain de sable) permet d'aborder des thématiques telles que la nature, le fait de grandir, le voyage ...

Dessin en Sable : Cécile Morel-Trinquet

Musique : Claudio Clavija

Année de Création : 2020

Production: Cie Caminos

 [CaminosSpectacle](#)

 [poucette_sable](#)

Site web Cie

<https://cie-caminos.fr>

Teaser

<https://youtu.be/3-epQwVp4hM>

Origine de la compagnie : Saillans / Drôme

CONCIERTO EN ARENA

SPECTACLE DE DESSIN EN SABLE ET MUSIQUE EN DIRECT

55 MIN

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR NUIT

Expérience audiovisuelle sensible, Concierto en Arena est un jardin suspendu où sable et musique s'épousent en une balade poétique. La délicate immersion dans l'image et le son invite à un voyage intime, offrant à chacun le loisir de se laisser porter par ses émotions. Espace de liberté pour l'imaginaire, nourri d'évocations et de figures fugaces, on en revient troublé comme au sortir d'un rêve.

Cécile Morel-Trinquet, elle, dessine. Oui mais avec du sable : ses doigts agiles ébauchent des ombres chinoises sur un écran géant sur lequel elle projette des dessins qu'elle trace au fur et à mesure à l'aide de sable déposé devant elle. Des scènes parfois poétiques ou franchement réalistes. On ne peut bien sûr pas décrire tous les tableaux dessinés par Cécile mais ce qui est sûr c'est qu'en faisant appel à l'imaginaire de chaque spectateur, l'artiste les conduit presque malgré eux vers un monde poétique, et ça c'est déjà une belle performance ! Mais le dessin serait orphelin sans le soutien de la musique qui l'accompagne. Et c'est là qu'intervient Claudio Clavija, avec un instrument à la fois guitare, basse et violon, le musicien accompagne au plus près les dessins : une symbiose évidente existe entre les deux artistes qui s'appuient l'un sur l'autre dans une improvisation bien réglée, le tout accompagné par un matériel électronique de pointe.

Dessin en Sable : Cécile Morel-Trinquet [CaminosSpectacle](#)

Musique : Claudio Clavija [poucette_sable](#)

Année de Création : 2021

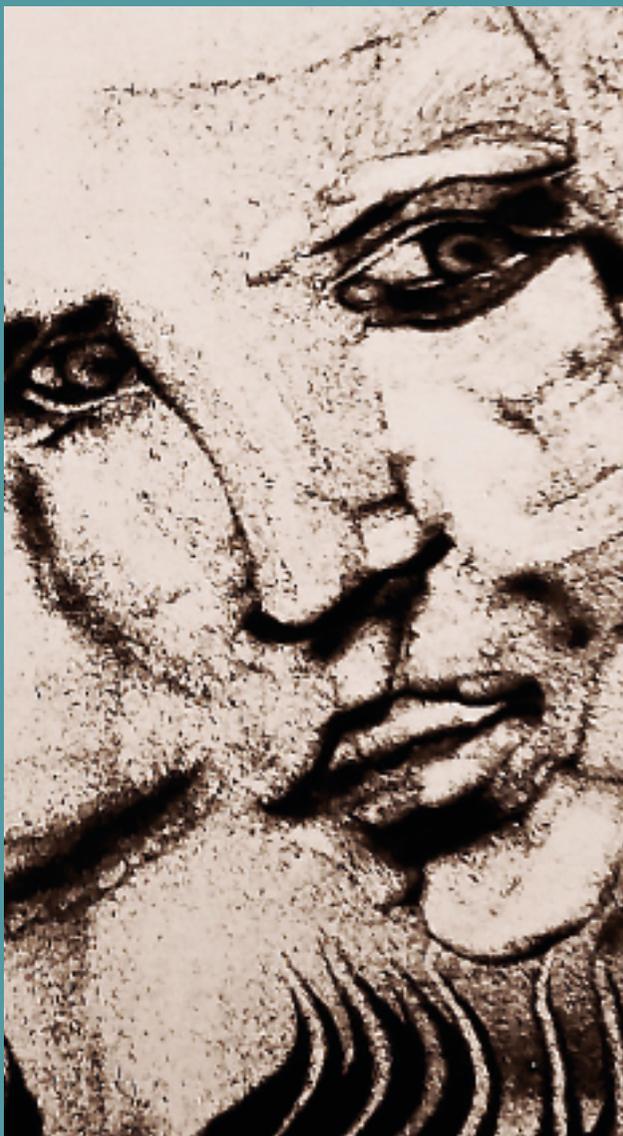
Production: Cie Caminos

Site web Cie

<https://cie-caminos.fr>

Teaser

Origine de la compagnie : Saillans / Drôme <https://youtu.be/uwxSQLRyNXs>

CIE CAMINOS

<https://www.cie-caminos.fr>

PRODUCTION

Fanny Bonnier

06 63 02 52 07

fanny@cie-caminos.fr

Cécile Morel-Trinquet

07 71 74 73 83

assocaminos@gmail.com