Mythes et légendes de l'Amazonie péruvienne

CONTES SHIPIBOS

Cie CAMINOS

dessin de sable et musique en direct

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

Plongez au cœur de l'Amazonie péruvienne avec la Cie Caminos, qui vous invite à un voyage sensoriel entre légende et nature. À travers le dessin de sable en direct et la musique jouée sur scène, une expérience immersive où des mythes Shipibo-Konibo prennent vie sans paroles, dans un univers visuel et sonore en perpétuelle évolution. Un spectacle poétique où l'humain et la nature s'entrelacent, offrant un espace d'évasion et d'imaginaire.

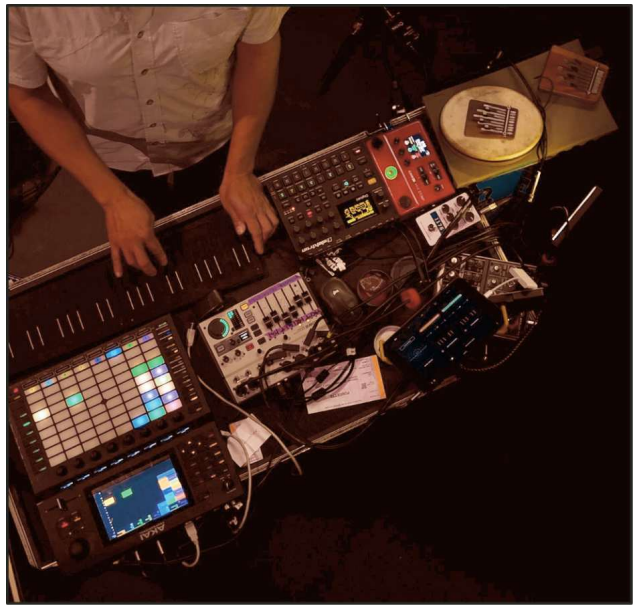
Le Pérou abrite cinquante-cinq communautés indigènes, dont les Shipibo-Konibo. Installé au cœur de la forêt amazonienne le long de la rivière Ucayali, à l'origine du fleuve Amazone, ce peuple est renommé pour sa connaissance des propriétés et de l'utilisation des plantes. Leur culture, riche et vibrante, 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 des contes issus de l'ouvrages "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 et son environnement, 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 imaginaire et de s'abandonner à ce voyage partagé.

Le travail graphique

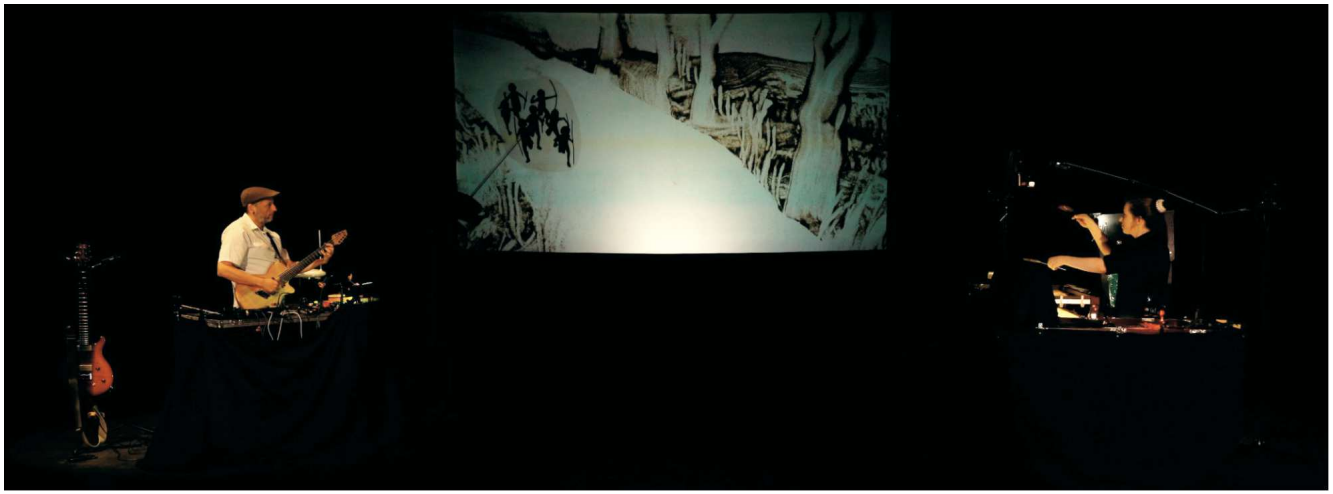
Le dessin en sable, en perpétuelle évolution, offre au spectateur un passage entre réalisme et fantastique. La réalisation se fait en direct sur une table lumineuse, capturée par une caméra et diffusée sur écran. Cette table, servant également de source lumineuse dans une approche traditionnelle du théâtre d'ombres, permet un travail avec des silhouettes découpées. En plus du sable, des moments graphiques de couleurs, de superpositions et de transparences viennent 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 proposons 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 permet 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 permet de manipuler cet univers sonore en temps réel de manière intuitive.

L'ÉQUIPE

ECRITURE, DESSIN EN SABLE ET MANIPULATION
Cécile Morel-Trinquet
MUSIQUE ET COMPOSITION
Claudio Perez Cartagena

REGARDS EXTERIEURS
César Lafont - Cie Du Bruit Dans La Tête
https://ciedubruitdanslatete.com
Tommy Rizzitelli
https://tommyrizzitelli.wixsite.com/tommyrizzitelli

PRODUCTION
Cie Caminos

COPRODUCTION ET RÉSIDENCES :
Atelier L. de Vinci / Vaulx en Velin (69)
Droit de Cité / Festival Tiot Loupiot (62)
Faubourg 26 / Saillans (26)
Le METT – Marionnettes en Transmission / Le Teil (07)
La Pimenterie / Saint Point (71)
Mairie - Le Casino / L'Ile d'Yeu (85)
Nini Chaise / Aouste sur Sye (26)
Théâtre de Privas / Privas (07)
Théâtre Les Aires / Die (26)

SOUTIENS :
Département de la Drôme
Région Auvergne Rhône-Alpes
SPEDIDAM

TEASER

https://youtu.be/AGMf2yr4n3Y

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 Kachouche, le Taraf des 3 becs, La Cie Pudu, la Cie Tentative et La Petite Équipe.

ELEMENTS LOGISTIQUES ET TECHNIQUES

SPECTACLE JEUNE PUBLIC - 5 À 15 ANS - CYCLE 2 - 3 ET 4
DURÉE 45 MIN
PUBLIC FRONTAL

Le spectacle est autonome techniquement (à l'exception des arrivées électriques), il peut donc être joué dans une grande variété de lieux - équipés ou non - si les conditions d'obscurité sont réunies. En cas d'espace plus petit que l'espace optimal minimum indiqué, nous pouvons trouver des adaptations si nous sommes prévenus en amont.
Jauge - à re-définir ensemble en fonction du lieu : TP : 300 / Scolaire 150

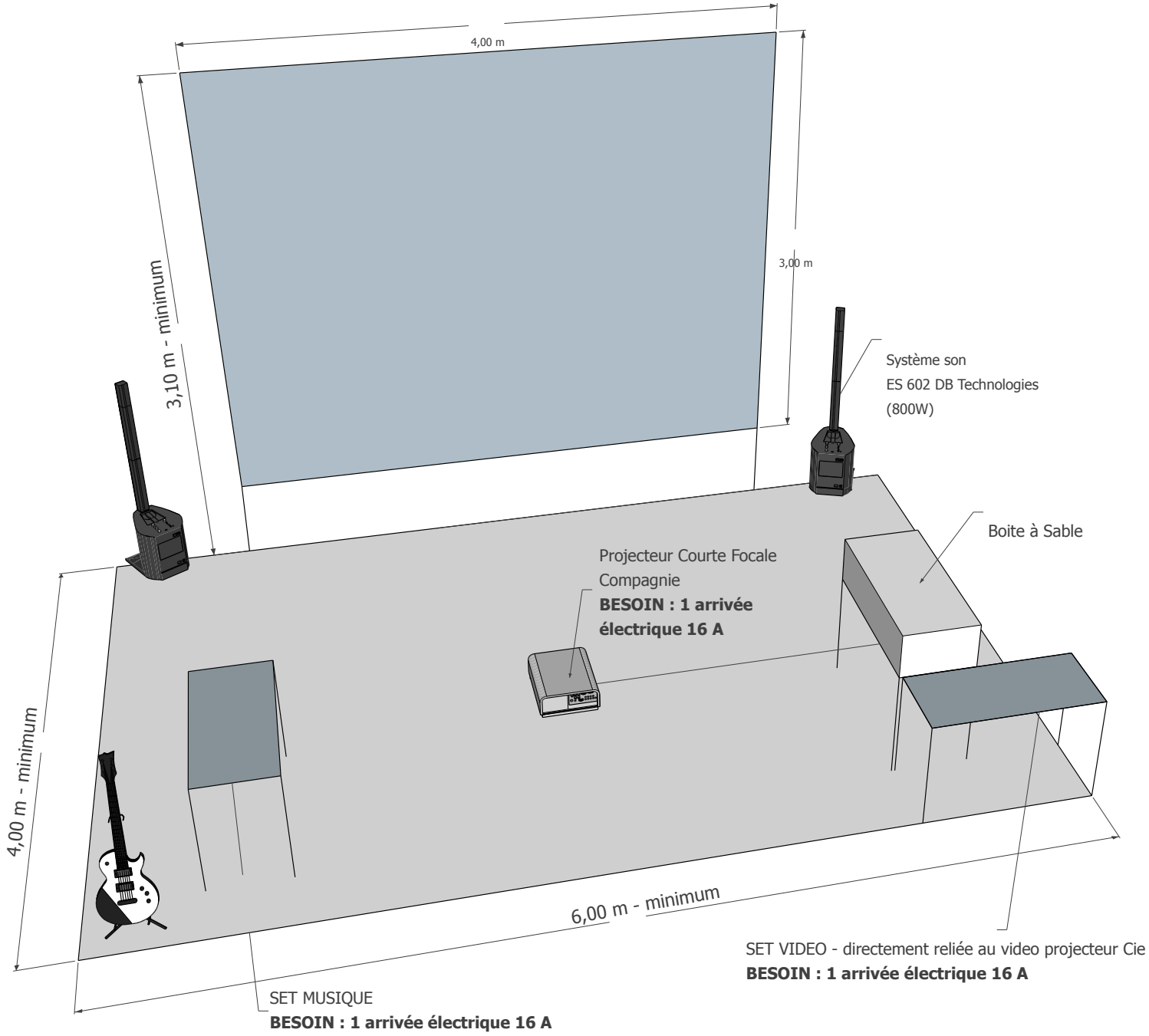
Le spectacle peut être joué jusqu'a 3 fois dans la même journée, avec une pause minimum de 45 min entre la fin d'une représentation et le début de la suivante.
Un temps d'échange en bord plateau est toujours possible, si le temps de pause le permet.
Des ateliers peuvent être mis en place en complément, nous contacter pour que en discuter.

ACCUEIL : 2 personnes en tournée en voiture depuis Saillans (Drôme, FR).
Prévoir un espace loge avec un catering léger à proximité du lieu de représentation.
Hébergements : 2 singles + parking sécurisé pour le véhicule.

MONTAGE 3h - DEMONTAGE 2h

BESOINS à CHARGE de L'ORGANISATEUR :
L'obscurité doit être faite pour de bonnes conditions de projection.
3 arrivées électriques séparées - 16 A.
LUMIERE : Lumière publique générale pour l'avant et après spectacle.
En cas de salle équipée : technicien + lumière ténue uniquement sur le musicien (serrée - type découpe) + Face sur les sets pour les entrées et saluts.
SON : En cas de salle équipée : technicien + 1 liaison plateau/régie pour brancher notre système autonome sur la façade du lieu en stéréo (2 sorties XLR G/D depuis nos enceintes). Nous utiliserons nos enceintes comme retours.
VIDEO : Si la salle dispose d'un écran et/ou video projecteur - merci de nous informer de leurs caractéristiques - besoin d'une arrivée hdmi au plateau (cour).

En cas de jeu en extérieur : spectacle nocturne qui nécessite l'extinction des lumières sur le site.
Besoin d'un espace à l'abris du vent, de 3 tentes 3x3m, de lumières pour le démontage et du gardiennage du site pendant les repas et les temps de préparation.

MATERIEL CIE

ECRAN

Ecran cadre en aluminium de 3 x 4m avec une toile rétro et une toile en projection de face -choix en fonction du lieu

En cas de petite salle, nous avons un système auto-porté de 2x3 m avec un écran projection de face. Nous prévenir en amont

VIDEO

Caractéristiques CASIO XJ-UT310WN :
https://www.projectorcentral.com/Casio-XJ-UT310WN.htm

SON

2 x ES 602 DB technologie (800W) :
https://www.thomann.de/fr/db_technologies_es602.htm

LUMIERE

Système de mini projecteur LED sur le musicien

CONTACT
Cécile Morel-Trinquet
07 71 74 73 83
assocaminos@gmail.com

LES DATES

ATELIER LEONARD DE VINCI – VAULX EN VELIN (69)
Mercredi 12 février 2025 - création

LE FORUM – CHAUNY (02)
Lundi 24 et mardi 25 février 2025

MAIRIE DE BUSSY-SAINT-GEORGES (77)
Vendredi 23 mai 2025

FESTIVAL LES PETITS ASTICOTS – VALLORCINE (74)
Mardi 21 octobre 2025

FESTIVAL TIOT LOUPIOT – SALLAUMINES (62)
Vendredi 21 et samedi 22 novembre 2025

SALLE EQUINOXE – LA TOUR DU PIN (38)
Jeudi 27 novembre 2025

L'AGORA – METZ (57)
Samedi 13 décembre 2025

HALLE DES 5 FONTAINES – DELLE (90)
Mardi 16 décembre 2025

LE TEMPO – GAP (05)
Mercredi 7 janvier 2026

THEATRE LES AIRES - DIE (26)
Mercredi 18 mars 2026

ESPACE ARAGON – VILLARD BONNOT (38)
Vendredi 6 novembre 2026

TRAIN THEATRE / Hors les Murs – CLAVEYSON (26)
Jeudi 4 et vendredi 5 février 2027

@PabloAmaringo

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'impatienta 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

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 cuhures 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 DE SABLE ET MUSIQUE EN DIRECT

35 MIN

JEUNE PUBLIC - 3 > 12 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 thématique telles que la nature, le fait de grandir, le voyage...

Dessin de Sable : Cécile Morel-Trinquet
Musique : Claudio Clavija

Année de Création : 2020

Production : Cie Caminos
Soutien : Spedidam

CaminosSpectacle

cie_caminos

Site web Cie
https://cie-caminos.fr

Teaser
https://youtu.be/NXRjf0deXwI

CONCIERTO EN ARENA

SPECTACLE DE DESSIN DE SABLE ET MUSIQUE EN DIRECT
55 MIN
TOUT PUBLIC

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 dessine avec du sable. Projetés sur un écran, les dessins tracés par ses doigts agiles à l'aide du sable déposé devant elle, ébauchent des ombres chinoises. Des scènes parfois poétiques ou franchement réalistes. Tous les tableaux dessinés ne peuvent être décris, mais en faisant appel à l'imaginaire de chaque spectateur, l'artiste les conduit presque malgré eux vers un monde poétique.
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 formes artistiques qui s'appuient l'une sur l'autre dans une improvisation bien réglée, le tout accompagné par un matériel électronique de pointe.

Dessin de Sable : Cécile Morel-Trinquet
Musique : Claudio Clavija
Année de Création : 2021

Production : Cie Caminos
Résidences : Théâtre Les Aires De Die
Centre Benoît Frachon Cgt De Gif-Sur-Yvette
Soutiens : Spedidam

CaminosSpectacle

cie_caminos

Site web Cie
https://cie-caminos.fr

Teaser
https://youtu.be/6r3CPceCfdE

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