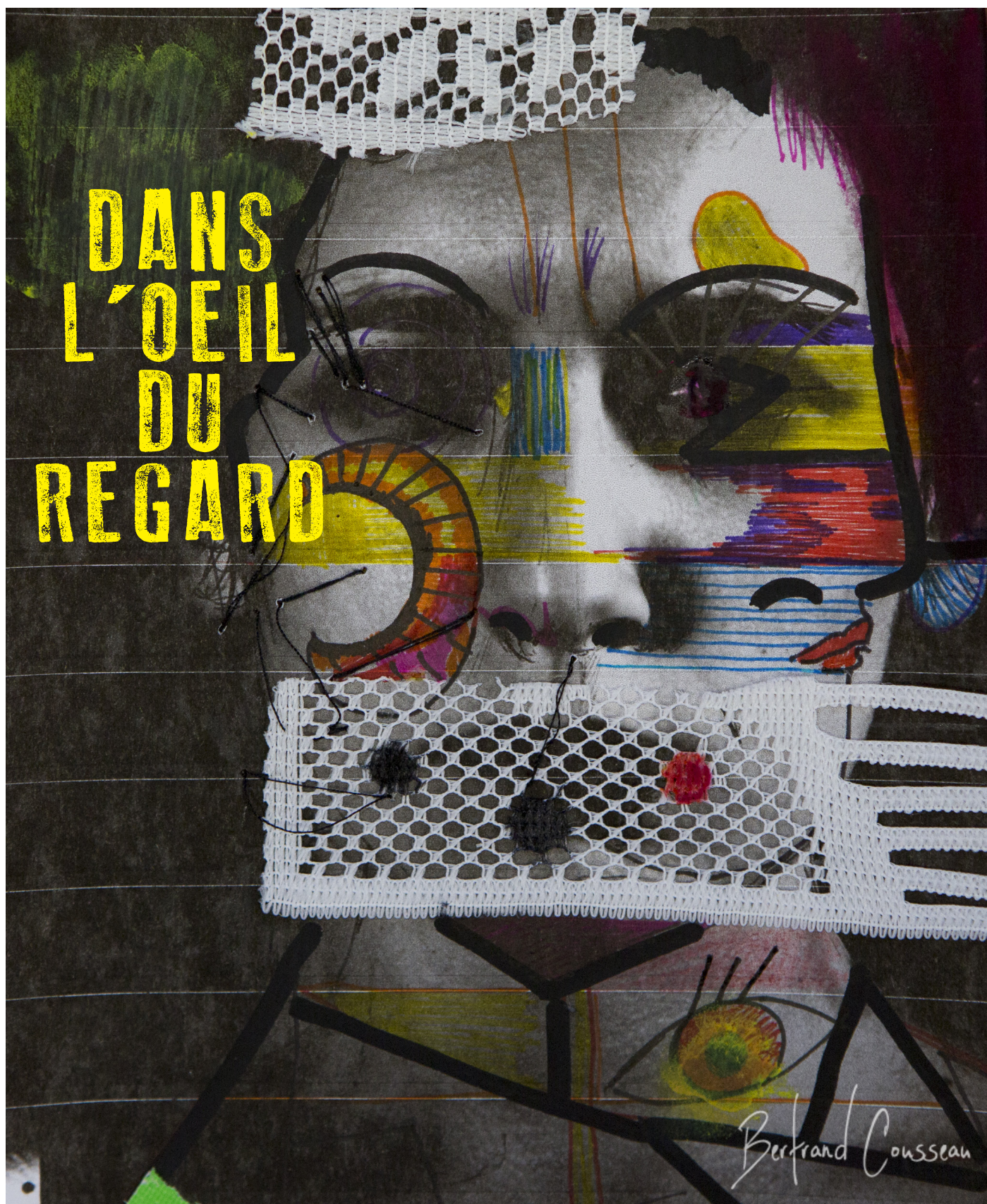

WORK IN PROGRESS AUTOUR DE DORA MAAR ET PICASSO

WWW.LYCANTHROPE-THEATRE.FR

PLOËRMEL
COMMUNAUTE

WORK IN PROGRESS AUTOUR
DE DORA MAAR ET PICASSO

SOMMAIRE

PRESENTATION DU PROJET
DANS L'OEIL DU REGARD
DEMARCHE DE CREATION
LE COLOSSE ET LES ZIGOTOS
LE CLUB DEL PESCADO
LES ARTISTES ASSOCIES

PRESENTATION DU PROJET

LE COLLECTIF CLUB DEL PESCADO ET LE LYCANTHROPE THEATRE

Le collectif artistique international Club del Pescado rassemble des acteurs, des danseurs, des musiciens, des auteurs, une artiste visuel et un photographe. Nous évoluons à partir des points forts de chacun, en cherchant les lignes de rencontre pour croiser et enrichir les différentes disciplines.

La compagnie Lycanthrope Théâtre accueille le collectif, organise les résidences et gère les démarches de production.

LE POINT DE DEPART

En 2016, nous cherchions un point de départ, un terrain propice pour nos confrontations inter-disciplinaires. Le collectif Club del Pescado s'est choisi pour point de départ, un portrait de Dora Maar réalisé par Pablo Picasso en 1937. La force des lignes et des couleurs de ce tableau, ce visage recomposé par le peintre et la confrontation des deux regards du modèle nous ont interpellés. En se penchant sur cette œuvre, la relation entre Picasso et sa muse nous est également apparue passionnante à explorer.

OU EN SOMMES-NOUS ?

Nous avons réalisé une première étape de recherche en 2016 entre la Bretagne, Paris et les Cévennes. Cette étape a donné lieu à deux présentations publiques à Ploërmel (56) en avril et au Centre Artistique International Roy Hart Théâtre en juillet.

Le teaser disponible sur le site du Lycanthrope Théâtre donne un aperçu de ce rendu : www.lycanthrope-theatre.fr/pages/index.php/odr

Nous préparons une deuxième étape qui sera présentée à Ploërmel le 24 février 2017. L'objet de cette deuxième étape est notamment de présenter le projet à des programmeurs pour envisager des résidences pour la prochaine saison.

DANS L'ŒIL DU REGARD - WORK IN PROGRESS

« *Quand y en a marre, y a Dora Maar...* » C'est un graffiti aperçu dans une rue de Paris. Nous avons plongé dans le portrait de Dora Maar 1937 par Picasso. Vers quoi regarde l'œil rouge et où plonge l'œil vert ? Entre le « colosse » et sa muse un petit labyrinthe s'échafaude. Dora Maar semble dire « *emmenez-moi danser* ». Nous avons répondu à son appel, nous avons tourné, chanté et dansé autour de ses yeux.

Dans l'inchauffable château, on croise des petits curieux et des personnages burlesques : la Reine du Tibet, la Diva de l'Aïoli, Barbe Blues, Chouchou Lune Inversée...

Les lignes sont de guingois et le minotaure dessine des angles.

Avec : Daniela Molina Castro / Pierre-François Blanchard / Mira Bjørnskau / Morgan Guicquero / Gaëtan Emeraud / Marion Rampal / Florent Hellard / Bertrand Cousseau .

DRAMATURGIE

Idée pour la résidence 2017 :

→ Resserrer le contexte dramaturgique autour de l'arrivée de Dora Maar dans un mystérieux château de la côte d'azur où réside Picasso. Ce château est hanté par des zigotos (fantômes, paparazzi, détectives,...) qui commentent des événements de la vie du château... la relation entre Dora et le « Colosse ».

DE MARCHE DE CREATION

Nous avons débuté notre résidence par une plongée poétique dans l'observation du tableau. De cette imprégnation nous avons dégagé une palette de mots, de couleurs... Chacun s'est saisi de certains éléments pour travailler sur un auto portrait à la manière de...

Nous avons frotté ces constructions avec des éléments biographiques de la vie de Dora Maar et Pablo Picasso. Ces frottements ont donné lieu à la composition de haïkus musicaux, de monologues, de chansons.

L'élaboration d'ambiances sonores et une performance de photos en direct sont venues étoffer notre trame. L'univers du cabaret est convié, les personnages font leur numéro mais le «Minotaure » n'est jamais loin.

LES ZIGOTOS – ARTICLE

LE COLOSSE ET

Extrait d'un article de Enrique Pardo (directeur artistique de Pan Théâtre et du festival Mythe et Théâtre), suite à la présentation de « Dans l'œil du regard » au CAIRH en juillet 2016.

« Voici ma fantaisie critique : les zygotos de Picasso sont des créatures qui squattent les jardins des villas néo-classiques de la côte d'Azur où Picasso passait ses étés. [...] Ces créatures comme une bande de voyeurs excités et hébétés regardent le génie « à l'œuvre » à travers les portes vitrées. [...] Un cirque nocturne de freaks dans lequel apparaît le fantôme de Dora Maar. [...] Le fantôme de Dora Maar fait d'ailleurs une apparition stupéfiante grâce à la comédienne Daniela Molina : Dora en plein délire se présentant comme « la reine du Tibet ». Du spiritisme millésimé. [...] Le résultat est loufoque, burlesque et très touchant parce que tragique. Tout comme le Minotaure « bouffait » les jeunes athéniens dans le labyrinthe crétois, Pablo « bouffe » l'âme de ses modèles. Les zygotos, tout comme les satyres mythiques ou les commères de la Côte d'Azur (Paris-Match et compagnie) savent qu'il se passe quelque chose là-haut, ils aimeraient bien voir et sont tout excités. Mais un satyre est trop « bête » (littéralement) pour saisir le drame. Les comédiens, eux, ne peuvent pas l'être : ils savent de quoi il s'agit et doivent nous faire sentir qu'ils le savent, de sous la peau de leurs masques de zygotos satyriques (à ne pas confondre avec satiriques). »

PESCADO – LE COLLECTIF

LE CLUB DEL

Le « Club del Pescado » est un collectif interdisciplinaire d'artistes internationaux rangés sous le totem du Poisson.

« Dans les bancs de poissons comme dans les nuées d'oiseaux, des actions parfaitement coordonnées apparaissent ainsi à grande échelle malgré l'absence apparente de leader. »

Les lignes de chaque membre se fondent sur de solides parcours professionnels autour du corps, de la voix, de l'image, de la musique, du jeu d'acteur. Ce collectif s'est construit suite à une série de stage laboratoire au festival Mythe et Théâtre (Centre International Roy Hart Théâtre).

Après une première résidence en Bretagne en 2014, nous développons des collaborations sur nos projets respectifs ainsi que sur des recherches communes. Nous organisons depuis 2015 une rencontre artistique : « La Criée de Printemps ». Nos réalisations interrogent la composition entre texte et image, musique et jeu d'acteur... Début 2016, nous avons ouvert un chantier de création à partir d'un portrait de Dora Maar par Picasso : *Dans l'œil du regard* (titre provisoire). Après deux présentations d'étape, nous poursuivons cette aventure, en veillant quoiqu'il advienne, à rester frais et sauvages !

MOLINA CASTRO

DANIELA

www.danielamolincastro.com

ACTRICE chilienne, Daniela Molina Castro, poursuit sa recherche corporelle et vocale à travers les continents. Entre l'université du Chili et la Sorbonne, l'écriture et le jeu, les solos et les aventures en collectif, elle se dessine un parcours « outre mesure ».

Elle se forme à l'université du Chili et également avec des directeurs internationaux tels que César Brie, Adel Hakim (Théâtre des quartiers D'Ivry) ou Enrique Pardo (Panthéâtre). Elle termine actuellement sa formation pour devenir professeure de voix Roy Hart Théâtre. Elle obtient un Master 2 à la Sorbonne autour d'une recherche sur la pédagogie de la voix de l'acteur en 2016 : « L'Outre-Voix ».

Elle participe en tant que comédienne à diverses créations :

- Cinéma Chili : avec des réalisateurs tels que Alfredo Castro, Christian Marambio, Guillermo Calderón, Fernando Gonzalez
- *Lafamiliateatro*, pendant 8 ans - Théâtre (Chili)
- *L'Autri-chienne* en 2011, puis *Animitas* en 2012, mises en scène d'Enrique Pardo - Théâtre (France)
- *La Fura Dels Baus* à La Villette en Juin 2015

Elle entreprend actuellement des projets avec Camille Davin, Viviane Gay, Cristian Soto et Romain Blanchard. Elle enseigne auprès de Panthéâtre en France et au Chili.

PIANISTE et compositeur, Pierre-François Blanchard, explore les huit octaves du piano de la musique classique à l'improvisation libre. Au-delà des styles et de la technique, il cherche le geste juste, la texture,... pour faire parler les sons.

Formation : DEM puis D.E de jazz au CNR de St Nazaire. Il parfait cette formation initiale au Conservatoire Royal De La Haye en 2007.

Projets musicaux et théâtraux :

Musique :

Avec Marion Rampal : *Main Blue* (2016 E-motive records / l'Autre Distribution) et le duo *LosT ArT sOng*.

Depuis 2015, il participe aux rencontres entre musiciens du Salon Idéal d'Arièle Butaux. En 2012, il devient le pianiste de Pierre Barouh. En 2006, il crée le boNObo-trio.

Théâtre :

Musique de *Marat- Sade* et *Dom Juan* au sein de la Cie du Théâtre Icare. Il compose la musique d'*Octavie* avec la Cie Le Ministère De l'Amour, puis *L'Autri-Chienne* et *Animitas* pour la comédienne Daniela Molina et la Cie Panthéâtre.

Il enseigne la performance vocale et accompagne au piano les recherches de Panthéâtre.

PIERRE-FRANCOIS

BLANCHARD

www.pierrefrancoisblanchard.com

BJØRNSKAU

MIRA

fr-fr.facebook.com/mira.bjornskau

ACTRICE norvégienne, Mira Bjørnskau, cultive le mouvement par son corps, ses idées et ses expériences de par le vaste monde. Un jour, cheval noir, une nuit, princesse de conte, chez Shakespeare ou dans des performances visuelles, elle donne corps à l'image.

Formation : École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Paris.

Elle participe en tant que comédienne à divers créations avec :

France : *Les douze frères* / Panthéâtre ; *Fresque polyglotte* / Marcus Vinus Borja. [Conservatoire National Supérieure d'Art Dramatique, Paris] ; *Une Gueule de loup se reflétait...* / Lycanthrope Théâtre

Belgique : *Horizon cie Sfumato*, Ostende Beaufort 2015, triennale d'art contemporain, Belgique.

USA : *Shatterer of the Worlds*, et dans le cirque et le « pageant » *The Possibilitarians*, Bread and Puppet Theater (Vermont, USA).

Suisse : *Sex – Milk – Toy*, de Gassim Abdelkader, Sharon Feder et Attila Morocz, Tanzhaus Zürich.

Norvège : *I en butikk de Liv Heløe*, mise en scène de Gunhild Kilde Aarebrot. Sub scene, Oslo.

SCENOGRAPHE et artiste visuelle, Morgan Guicquero, joue dans ses performances entre le visible et l'invisible, entre l'expérience intérieure (ce qu'elle ressent) et le corps image, exposé à l'autre. Ce qui est, ce qui disparaît, ce qui enferme, ce qui transpire, elle explore des « zones limites » entre la matière brute, le corps et l'espace.

Formation : DNSEP Art - EESAB - Quimper - 2006
Master 2 Scénographies et Arts de l'exposition - Université Paul Verlaine - Metz - 2008

| PERFORMANCE |

Totem 2 | Performance / Galerie L'Atelier des Vertus Paris - 2015 - A comme Animal - 2014 - Pôle Culturel de Ploërmel (56) - Désertée Festival Zone Homa - Montréal - 2013.

| SCÉNOGRAPHIE |

Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre | Théâtre performance - Mise en scène : Anne-Marie Ouellet - Cie L'Eau du Bain - Montréal - 2012/13
Hamlet est mort. Gravité zéro | Théâtre - Mise en scène : Gaëtan Paré - Théâtre de la Pacotille - Montréal - 2012

| PÉDAGOGIE |

Enseignante d'expression plastique et de scénographie - Ecole Supérieure des Métiers Artistiques - Nantes - 2014/15

MORGAN

GUICQUERO

cargocollective.com/morganguicquero

EMERAUD

GAËTAN

www.lycanthrope-theatre.fr

ACTEUR, metteur en scène, Gaëtan Emerald, développe un théâtre qui joue entre l'ombre et la lumière, de l'animalité aux cabarets burlesques. La voix prend un x, des hurlements du loup aux sons lyriques, les images se conjuguent au fil des spectacles.

Il s'est formé dans un parcours composite auprès de comédiens et de metteurs en scène. Le centre de gravité de son approche est le travail de la voix qu'il développe avec le Roy Hart Théâtre et Panthéâtre. Il obtient son D.E Théâtre en 2010.

Il participe en tant que comédien et metteur en scène à diverses créations pour différentes compagnies :

- Direction artistique du Lycanthrope Théâtre depuis 2012 :

Une Gueule de loup se reflétait... (2015), *HH métamorphoses* (2013)

- Compagnie Le roi Zizo 2015-2016 - *Hic et Nunc*

- Compagnie Bao Acou 2014-2016 - *Terrains d'aventures*

- Golmund Théâtre de la Bouche d'or 2011 - *Le bizarre incident du chien pendant la nuit*

- Compagnie du Bienheureux de 2007-2012 – *Des hommes et de l'Acier*

- Cie Cailloux et Allumettes 2003-2005 : *Rose la nuit australienne*

Il enseigne au conservatoire de Vitré et donne des cours et des stages pour différentes structures régionales (ADEC 56 - ADEC MTA)

CHANTEUSE, songwriter, Marion Rampal tisse un lien entre mémoire et invention, mot et mélodie, musiques populaires afro-américaines et racines classiques occidentales.

Née à Marseille, elle étudie la musique et le chant. Son parcours est jonché de rencontres avec de grands musiciens. Elle collabore aux projets de Raphaël Imbert, Archie Shepp, Perrine Mansuy,...

Aux côtés d'Anne Pacey et de Pierre-François Blanchard, elle sort l'album *Main Blue* en 2016 sur le label E-motive records.

| DISCOGRAPHIE |

Main Blue, Marion Rampal (2016 E-motive records/l'Autre Distribution)

Own Virago, Marion Rampal *emphasized text* (Compagnie Nine Spirit, 2009)

Vertigo Songs, Perrine Mansuy (Laborie/Abeille 2011)

Heavens, Raphaël Imbert, musique de D.Ellington & W.A.Mozart (Jazz Village/HM 2013)

I Hear the Sound, Archie Shepp Attica Blues Orchestra (Archieball / HM2013, nomination aux Grammy Awards)

The Alpalachians, (2014, Label Durance/Orkestra)

Pieces for Christmas Peace, Raphaël Imbert et Sixtine Group (ZigZag Territoires/HM2006)

MARION

RAMPAL

www.marionrampal.com

ASSOCIES ARTISTES

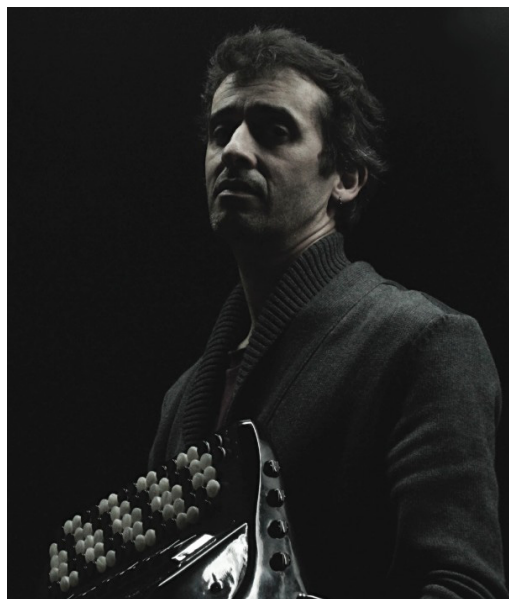
ACCORDEONISTE et compositeur, Florent Hellard, a grandi dans les bals et étiré ses soufflets vers d'autres répertoires. Accompagnateur ou soliste, il n'oublie jamais la place du silence dans son jeu.

Il termine ses études musicales au Conservatoire National de Région de Rennes. Il approfondira sa formation au Centre National et International de la Musique et de l'Accordéon (CNIMA - Jacques Mornet - Puy de Dôme).

Projets musicaux et théâtraux :

- *Tzardas* - musique klezmer
- *Avenue Ronsard* - Chanson Française
- *La belle équipe* - Guinguette
- *Une Gueule de loup se reflétait...* - Lycanthrope Théâtre

fr-fr.facebook.com/public/Florent-Hellard

FLORENT
HELLARD

COUSSEAU BERTRAND

www.bc-photographie.com

PHOTOGRAPHE, Bertrand Cousseau, arpente les scènes et suit les mouvements tapis dans l'ombre. Il se nourrit des univers des compagnies qu'il suit et son regard contribue à forger l'image des spectacles qu'il photographie. Avec le Club del Pescado, il franchit le rubicond en créant une performance photo en direct sur la scène.

En thèse de géographie, il troque l'étude des paysages pour les prises de vues. Il s'est forgé une solide expérience de reportage depuis 2005.

Il travaille comme photographe de spectacles pour différentes compagnies :

- La Galoupe, Rennes - *Le gala* (création 2016)
- Cie Ni clou ni vis, Rennes - *King* (création 2016)
- Cie Châteaux de sable, Rennes - *Quel temps ferons-nous demain ?* (création 2017)
- Lycanthrope Théâtre, Ploërmel - *HH métamorphoses* (2013), *Une gueule de loup se reflétait...* (2015), Le Club Del Pescado (2016)
- Théâtre des Tarabates, St Brieuc - *L'antré temps* (2007), *Pierre et le loup* (2007, 2008, 2009), *Polichinelle* (2008, 2009, 2011), *L' amoureux* (2009/2010), *Namaskar* (2012), *Polichinelle* (2013), *Le temps d'une histoire* (2014), *Mon cirque* (2015)
- Cie du Bienheureux, Ploërmel - *Des hommes et de l'acier* (2012)

