

La danse de l'araignée

Théâtre d'ombres...

un conte musical inspiré de l'histoire de la Tarentelle

Tous publics à partir de 7 ans

Conte Monstrueux du Merveilleux

Compagnie des MarieSalantes

mariesalantes.wixsite.com/dansedelaraignee

06 09 77 67 73

La danse de l'araignée

Création 2017-2018

accueillie en Résidence par la Mairie de Rocheservière (85),

Exposition & ateliers à la Bibliothèque municipale,

Présentation lors de l'inauguration de la nouvelle Bibliothèque,

Médiations culturelles dans les écoles primaires par l'écriture et la réalisation d'un spectacle en théâtre d'ombres.

Un conte écrit et chanté par

Mia Livolsi

Conception graphique des marionnettes & mise en lumières

Marie Fardet

Guitares

Christophe Pays

Percussions

Gaëtan Samson

Compositions originales & sonorisation

Nicolas Ancelot

A une époque où nous sommes soumis aux technologies les plus spectaculaires, à grand renfort d'effets spéciaux, il nous semble essentiel de revenir à l'origine de toute expression artistique. Ce théâtre d'ombres nous entraîne au cœur d'un monde fantastique avec pour seuls artifices l'ombre et la lumière, la voix et les mains des comédiennes, dont l'une est une chanteuse qui conte et l'autre une plasticienne qui a donné vie à tous les personnages, de l'illustration couleurs aux ombres chinoises.

Ce conte qui emprunte à la mythologie grecque dans les mythes d'Arachnée et d'Orphée ... ainsi qu'aux contes populaires, permet au jeune public de se familiariser avec l'étude du schéma narratif.

Complet dans sa démarche, il invite à l'écoute musicale, à la danse, à la découverte de la langue italienne, aux arts plastiques et au chant...

Si les contes nous permettent d'accéder à notre part de magie et peuvent déjouer nos angoisses et nos peurs, sans doute peuvent-ils aussi nous permettre, à travers l'écriture de notre propre légende, d'affirmer notre singularité.

Un voyage au cœur des Pouilles

L'histoire nous replonge au cœur de l'enfance.

Nous voilà captivés par le récit dont *« on pourrait croire tout d'abord qu'il s'agit d'une belle au bois dormant, d'une cendrillon Mais très vite, les araignées entrent en scène, et là, « nous sommes curieux de comprendre où le fil déroulé veut nous conduire » ...*

Captivés, nous le sommes aussi par la voix de la conteuse, qui enrichit le texte de chants envoûtants, par de petits dialogues aux sonorités de la langue italienne, par la musique originale qui apporte une dramaturgie supplémentaire au texte dans les moments forts et expressifs des péripéties de l'histoire.

Une musique parfois plus contemporaine que traditionnelle qui fait contraste avec les chants napolitains et apportent *« une étrangeté qui vient réveiller nos peurs ... mais juste assez pour avoir envie d'aller plus loin. »*

La tarentelle tisse le texte, rythme le verbe et souligne l'importance d'un rituel ancestral.

Berceuses, tammuriate, pizzicate ... viennent tenter de soigner la princesse envoûtée.

Les ombres dansent sous nos yeux ... les chants donnent voix aux personnages, qui voyagent au gré des lumières et des couleurs surprenantes qui se glissent dans la nuit.

Le public découvre la tarentelle et avec elle peut-être sa propre danse, sa propre légende. Le jeune spectateur pourra identifier dans la trame du conte, des éléments de mythologie.

L'adulte ressentira peut-être l'envie d'en savoir plus sur la légende du tarentisme et la morsure de l'araignée, symbole de nos forces souterraines.

Les ombres chinoises, créées d'après les premières illustrations du conte, ont été qualifiées par les enfants de « merveilleuses ». La finesse des contours de chaque personnage dont on peut à son gré imaginer les visages, transporte le spectateur dans son imaginaire le plus enfoui.

L'intention

Faire œuvre de conte à partir de l'histoire du tarentisme en cultivant les indices de réalité culturels mais aussi laisser place à l'imaginaire, à la théâtralité et au mystère qui amène le jeune spectateur à se questionner sur sa propre "légende".

Tarentisme Que sa quo ?

Le tarentisme, phénomène observé dès le moyen âge dans la région des Pouilles, est défini par la morsure (symbolique, ou pas) d'une araignée qui transmet son venin. L'arachnide provoquait ainsi un état de souffrance psychophysique dégradant peu à peu la personnalité du sujet.

La mélancolie accompagnait cet état que seuls l'allégresse, la musique et la danse permettaient de surmonter. Il fallait donc danser... danser le sacré, au cours d'un rituel séculaire destiné à purger le corps et l'esprit dans un protocole auquel la tarentulée devait se soumettre sous peine de mort ou de dépravation.

L'univers sonore

L'ombre et la lumière ... un son organique, animal et terrien

C'est par les sons et la lumière que le spectateur est immergé dans la chaleur des Pouilles.

La musique présente tout au long du spectacle se fait parfois sons, bruitages ... silence de la nuit.

Les voix vocalises, créent des sons, produisent de la matière sonore...

Les percussions apportent une raucité venant souligner l'aridité d'une terre, la guitare tantôt dissonante, tantôt mélodieuse accompagne la conteuse et le spectateur dans un voyage à la chaleur toute arachnéenne.

La musique et les chants

Notre spectacle qui est à l'origine un projet de livre album contient plusieurs chants de tradition orale, chantés en dialecte « pugliese », de la région des Pouilles.

Ils ont été intégrés au conte à des moments faisant sens à l'histoire.

Ainsi, il alterne des moments de narration, de jeu et de chant.

« Espingole francese », qui est un chant racontant l'histoire d'un marchand ambulant apparaît lors du voyage du tisserand vers Naples.

Une berceuse est chantée auprès d'un berceau sous la lune, un autre chant évoquant les recommandations d'une mère à sa fille qui va se marier est chanté pour accompagner le tissage de la future princesse.

Un autre encore rapporte un chant d'amour et de séparation...

Plus de six chants sont interprétés face à une dizaine de morceaux instrumentaux.

Le reste de la matière sonore est illustrative.

Durant la « cure musicale », le médecin ayant préconisé la danse, il est fait référence à quatre autres styles de danse.

Le jeune spectateur flirtera ici avec... le menuet, la valse, la gigue et la bourrée.

« *Danser, n'est-ce pas donner corps à notre potentiel enfoui, égaré, et le transcender dans un élan de vie créatif ?
Vivre en somme !* »

L'histoire

« Graziella jeune tisserande et fille d'un modeste marchand d'étoffes est conviée à tisser l'habit du prince sur ordre du roi. Ce dernier veut marier son fils et organise un bal au cours duquel le prince devra choisir son épouse parmi les jeunes filles présentes.

Le prince va alors tomber sous le charme de la jeune tisserande. Séduits réciproquement les jeunes gens promis l'un à l'autre vont voir leur amour mis à l'épreuve à travers le sortilège de la piqure d'une tarentule infligée par la marâtre de Graziella.

Se joue alors un combat dansé entre tarentule et «tarentulée» ... une danse endiablée s'empare de la jeune fille et il incombe alors au prince tel Orphée, d'aller en quête de musiciens qui pourront délivrer sa bien-aimée de la toile dans laquelle elle est prise. »

Conte ou légende ?

Inspiré de la légende du tarentisme, le texte intègre dans sa toile des indices de réalités psycho-ethnomusicologiques qui viennent illustrer, symboliser le pouvoir exercé par l'autre ou par nos propres forces souterraines.

Ce choix de l'auteur s'est fait dans le souci de faire apparaître au jeune public, nos capacités à résoudre les problèmes auxquels nous sommes parfois confrontés.

Rencontrer un monde chaotique à travers un conte permet de se reconnaître dans ce que nous avons de plus intime et d'entreprendre une quête de clarification de soi.

L'enfant qui se plonge dans un univers enchanté se retrouve ainsi dans un monde où tout est possible. « *Il y trouve l'occasion de concrétiser des angoisses insoupçonnées et de les rendre plus maîtrisables en les projetant sur des personnages malfaisants (ogre, loup, bête, dragon, monstres)* » (B. Bettelheim. *Psychanalyse des contes de fées*).

Il peut croire en ses capacités, restaurer son estime de soi, avoir du pouvoir, mais aussi protéger ceux qu'il aime. Il découvre aussi que par son ingéniosité ou l'aide de bonnes fées, de bons génies, il peut être maître de son destin et réaliser de grandes choses.

Les artistes

Mia Livolsi, l'auteur

Chanteuse auteur compositeur et interprète, d'une culture méditerranéenne forte, le parcours de Mia Livolsi s'amorce grâce à une éducation artistique précoce, de la danse classique, qu'elle étudiera durant une quinzaine d'années, au chant.

Cependant c'est avec le théâtre qu'elle rencontre les textes et se passionne pour la scène dont elle fera sa résidence principale à travers la réalisation de nombreux spectacles, comédies musicales, théâtre et chansons.

Un parcours pluridisciplinaire inspiré par la passion de la transmission, des langues et la tradition orale.

Auteur interprète, elle emmène ses chansons sur scène durant plus de quinze ans entourée de musiciens tels que le pianiste et compositeur Patrick Morgenthaler (*Jane Birkin, Jacques Higelin, Papa Wemba*) ou Hector Zazou qui lui trace une nouvelle voie entre tradition et modernité.

Elle rencontre alors la musicienne italienne Giovanna Marini, dont elle fera la première partie au Festival de Marne en 1996. C'est la naissance d'un travail de recherche identitaire à travers un répertoire de chants populaires italiens qui donnera naissance en 1999 au spectacle « *Jesce Luna* » avec le guitariste et compositeur Christophe Pays.

En 2002, elle poursuit sa démarche en rédigeant un mémoire intitulé « *Le revivalisme du chant populaire italien dans l'Europe des nouvelles musiques traditionnelles* ».© (IRMA/Paris X. Nanterre).

Elle a collaboré aux projets du compositeur François-Elie Roulin en qualité d'auteur et d'interprète, sur les albums « *Le Catalogue des Rêves* » sur le label Harmonia Mundi 2011 et « *Le Bonheur* » sur le Label de Radio France 2014.

Formée au Studio des Variétés, à la Bill Evans Piano Academy, et à la pédagogie vocale de Marie-Louise Aucher la « *Psychophonie* » à L'IFREP, elle prolonge un travail vocal centré sur « *le corps en mouvement* » qu'elle transmet désormais au sein de l'association CommuniCant'Art.

Sa recherche personnelle qui s'oriente sur la voix dans ses aspects culturels et corporels la conduit depuis 2018 à suivre l'enseignement vocal de l'ethnomusicologue Martina A. Catella au sein de l'Ecole des Glotte-Trotters à Paris.

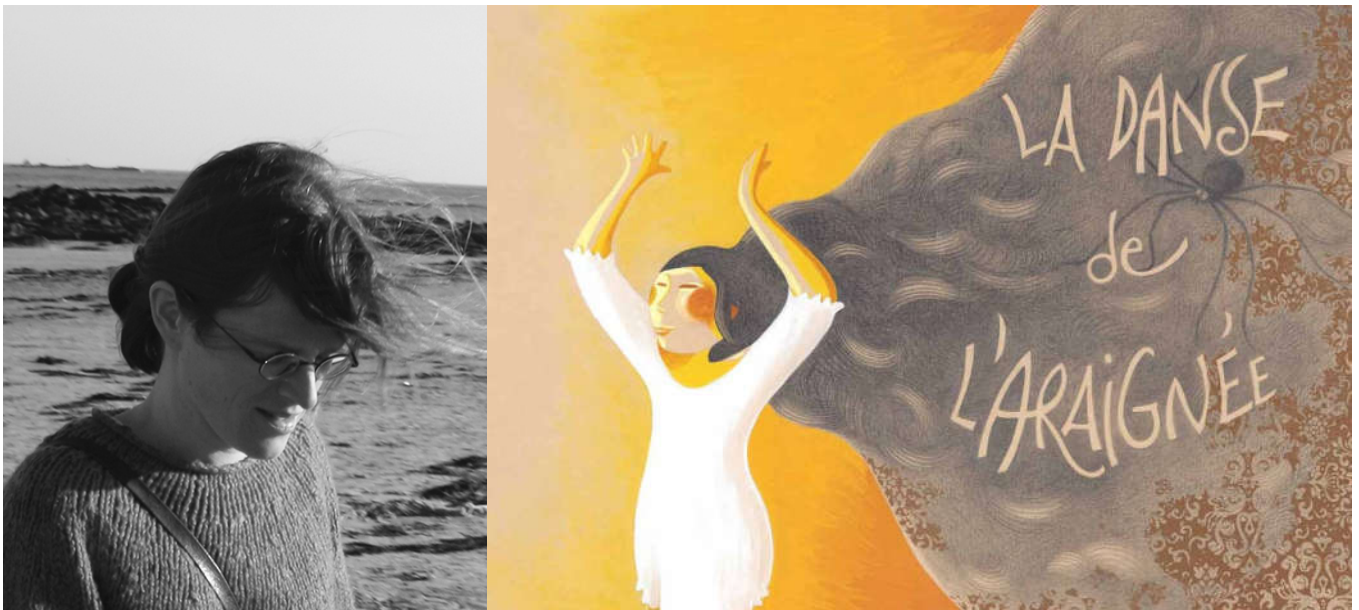
*« En tant qu'italienne du sud, je me suis souvent sentie prise dans la toile de l'héritage de ces femmes reléguées dans l'ombre, sans doute transmise par ma mère, par mes grands-mères ...
Le tarentisme m'est alors apparu comme une sorte d'exutoire et j'ai commencé à défaire les fils qui enserraient ma taille, ma voix ... mes sens aussi....Entre légende et conte, entre fiction et réalité, j'ai laissé s'exprimer mon intuition, guidée par une langue toujours présente en moi ... comme de la terre sous mes pieds nus. »*

Mia Livolsi 2016. <http://mariesalantes.wixsite.com/dansedelaraignee/tarentelle-et-tarentisme>

Les artistes

Marie Fardet, l'illustratrice

Formée au dessin selon la méthode Martenot et à l'Ecole Brassart d'Arts Graphiques de Tours, Marie Fardet a travaillé dans la création textile puis s'est lancée dans l'illustration de livres pour petits et grands.

Un chemin parsemé d'histoires du monde entier ... parce que Marie aime à voyager et à faire voyager.

Avec ses livres, elle présente son travail d'illustratrice et organise des rencontres, ateliers et expositions.

Pour « La danse de l'araignée », Marie Fardet a conçu toutes les marionnettes à partir de ses illustrations couleurs, créées pour le projet d'édition papier.

Inventive et aventurière, elle a également créé les décors et le castelet du spectacle. Marie Fardet pourrait porter le nom italien de l'héroïne du spectacle : Mani di Fata. (mains de fées).

Bibliographie de Marie Fardet : Les chevaux de pluie (Pourpenser éditions) - Comment attraper un ours ? - Groenland, Siorapaluk, chroniques villageoises (Artisans-Voyageurs éditions)- Contes de Bulgarie (Petit Pavé éditions) - Les Mésanges de la Grande Marche (Pourpenser éditions).

Les artistes

Christophe Pays, guitariste-compositeur

Originaire du Puy-en-Velay, Christophe PAYS débute la guitare en autodidacte à l'adolescence et joue dans diverses formations qui le plonge naturellement dans le rock, le hard-rock et la pop.

Un terrain de jeux qui l'amène à se questionner sur la musique ...

A Paris, il tourne avec le groupe Duel et commence à s'intéresser à la musique brésilienne puis étudie le jazz à l'EDIM, avec Daniel Beaussier, Manu Pékar, Vincent Jacqz, Patrick Fradet, Monica Passos et surtout Eric Schultz qui lui apprend l'art sensible du jeu.

A la même période, il suit des cours d'analyse et d'écriture avec Christine Mennesson au Conservatoire de Fontenay-sous-bois. A sa passion pour Malher et Ravel s'ajoutent alors Mozart et Haydn.

En 1999, il rencontre la chanteuse Mia Livolsi qui travaille sur un répertoire de chants populaires italiens, et monte avec elle et une violoncelliste le trio « Jesce Luna » qui reprend déjà plusieurs chants napolitains. Il est l'arrangeur de ce projet, qu'il colore dans la veine d'un Caetano Veloso.

En 2000 il s'installe à Nantes et joue avec le percussionniste brésilien Pedro Martins qui lui insuffle l'art de faire « chanter la musique ».

Peu à peu, il développe ses propres compositions et fonde en 2003 le groupe Ellipse pour lequel il réalise un album, avant d'initier le Respir Quartet et le String Quartet.

Il se produit actuellement au sein des formations nantaises FrimFram Song, un rendez-vous autour de la musique de Nat King Col et String Snappers plus dédié à un répertoire acoustique, blue, old time et ragtime.

Pour " La danse de l'araignée », il joue et harmonise les musiques napolitaines, et compose une partie de l'univers sonore aux côtés du percussionniste Gaëtan Samson.

Les artistes

Gaëtan Samson, percussionniste, metteur en scène & en sons ...

Gaëtan Samson est un musicien aux expériences multiples.

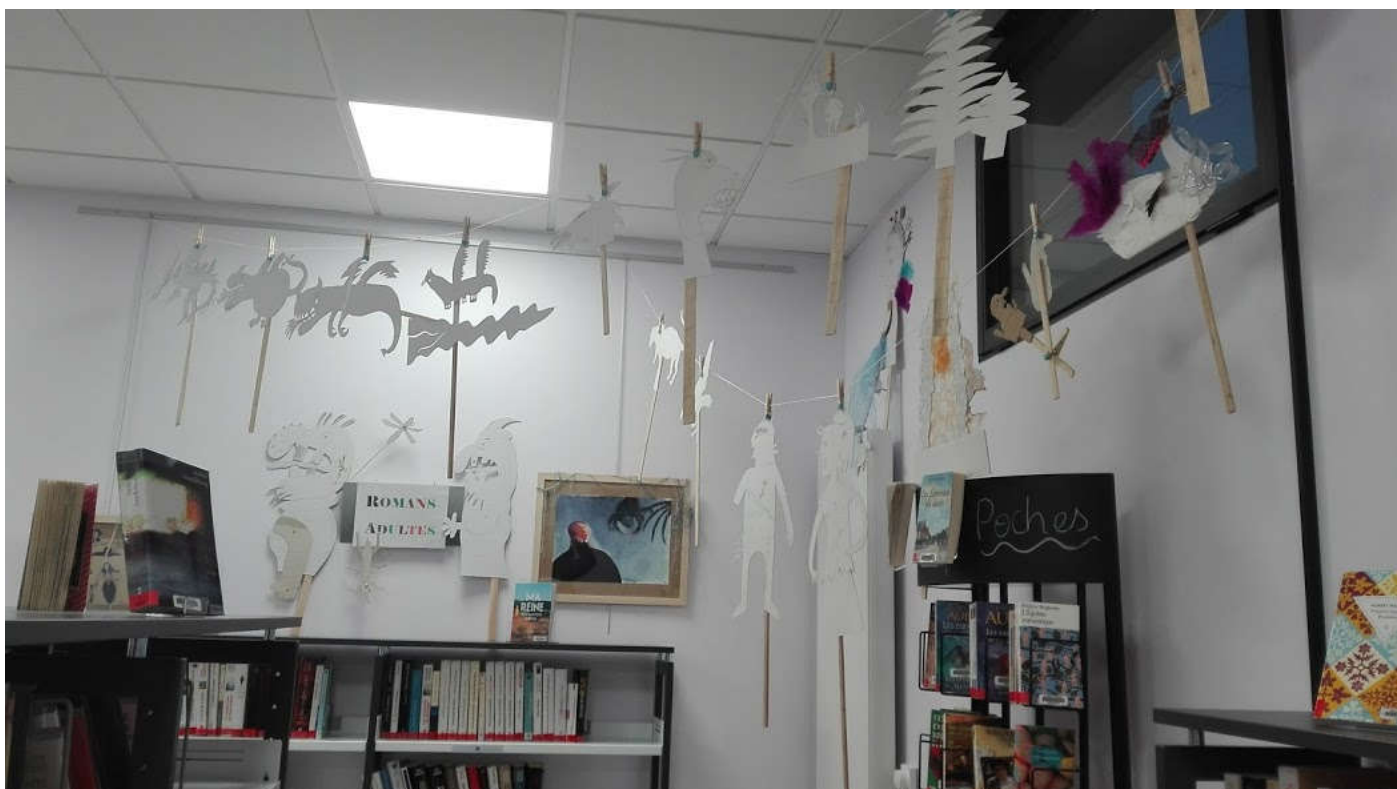
Percussionniste et chanteur au sein du groupe rock « Hocus le Grand » entre 1997 et 2004, il se consacre à l'étude des percussions Africaines, puis aux percussions orientales qu'il commence à travailler en 2000 avec Khalid Cohen (derbouka\ bendhir) ainsi qu'avec différents musiciens rencontrés lors de nombreux voyages aux Maroc.

Il travaille aussi en autodidacte le daf, le riq, et le zarb jusqu'en 2006. Il part ensuite étudier le zarb en Iran auprès du maître Hamid Ghanbari à Teheran.

Il voyage aussi en Egypte et en Turquie, où il retourne régulièrement pour travailler son approche du riq, et de la darbuka. Depuis 2011, des cours avec Keyvan Chemirani lui permettent de perfectionner sa pratique du zarb et du daf perse.

Travailleur acharné, il est vite invité à rejoindre plusieurs formations de musique traditionnelle (orientale, médiévale, bretonne...) comme Charkha (transe groove métal jazz), De nuevo (spectacle flamenco), Hidjab (danse contemporaine orientale), Aremonirikistan (Jazz oriental), Bayati (musique orientale et Bretonne), Maura Guerrero (chant sicilien), Pasdnom pasdmainson (musique et chant tzigane), ainsi qu'Izhpenn12 (2eme orchestre de la Kreiz Breizh Akademi)...

Pour la « Danse de l'araignée », il explore ses instruments dans un souci de d'illustration sonore organique, animale et terrienne.

Rocheservière 2018. Créations des classes de CM2.

La Cie des Marie Salantes

naît en 2016 afin de porter le projet de livre-cd « La danse de l'araignée », à la scène.

Initiée par Mia Livolsi & Marie Fardet dont les parcours professionnels se sont enrichis d'expériences artistiques, du spectacle vivant aux arts graphiques, l'association s'inscrit dans une démarche de médiations artistiques autour de la voix de la parole, des arts graphiques et de la littérature jeunesse.

La Cie des Marie Salantes utilise le théâtre musical pour développer les nombreuses qualités d'un apprentissage serein, curieux et structurant, telles que l'écoute, l'estime de soi, la confiance, le respect des autres, l'imagination, l'intuition et la spontanéité !

Elle tend à développer un concept de "théâtre-chanté instrument de connaissance de soi " au travers d'ateliers et de spectacles aux thèmes variés, dans un souci de transmission, d'initiation et de créativité.

Le spectacle est une manière de donner à percevoir, les ateliers sont un moyen de donner à explorer, à créer, à produire son propre monde artistique.

Adaptables au contexte comme au budget de l'établissement qui les accueillent, plusieurs versions du spectacle sont proposées. Le conte musical « La Danse de l'araignée » peut se donner en deux versions, de deux à quatre comédiens et musiciens.

Les artistes s'adaptent au lieu, au public, à l'espace, car nous savons

que chaque structure doit composer avec les moyens disponibles !

Lorsque le projet le permet, il est possible d'imaginer la création d'un spectacle spécifique.

Dans les écoles, il s'agit alors de collaborer avec les enseignants, de manière à cerner les objectifs du projet.

N'hésitez pas à nous demander un devis

BOOKING**CommuniCant'Art**

06 09 77 67 73

communicantart@gmail.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Christophe Pays

06 16 37 19 35

PROJETS ATELIERS

Gaëtan Samson

06 63 49 64 88

CONTACT ECOLES

Marie Fardet

07 81 92 76 03

DUREE

50 minutes

TRANCHE D'AGE

Tous publics à partir de 7 ans

ACCUEIL ARTISTES

2 à 4 personnes selon la structure et le format du spectacle.

Un endroit sanitaires et coulisses.

Repas 4 artistes à la charge de l'organisateur (éventuel hébergement 4 artistes).

JAUGE

60 à 70 personnes (enfants + adultes)

ESPACE PLATEAU : NOIR/OBSCURITE MAXIMALE

Pour l'installation du castelet/pas d'inclinaison

Ouverture : 3,75 - Mur à mur : 5 m minimum.

Profondeur : 3 m - Hauteur : 2,5 m

LUMIERE ET SON EN FORMAT AUTONOME

Deux alimentations à cour et à jardin.

Salles : voir contact technique.

MONTAGE TECHNIQUE

2h30 en format théâtre - 1h30 en format autonome

DEVIS SUR DEMANDE / Droits d'auteurs à la charge de l'organisateur.

Adaptables à chaque structure. Ecoles, Médiathèques, Salles.

Pour toutes représentations supplémentaires (qui ne nécessite pas de démontage) un tarif dégressif vous sera proposé.

mariesalantes.wixsite.com/dansedelaraignee

06 09 77 67 73