LES FORCES
RONDES
melampo

LES FORCES RONDES

Théâtre d'images sur vélo | création 2023

Par la compagnie MELAMPO

Spectacle pour l'espace public, de jour
Dès 2 ans (grands de crèches jusqu'au CP)
Durée : 35 minutes
Jauge : 40 personnes en TP (et structures PE),
50 personnes en séances scolaires

Premier volet du cycle de création "LA MUE"

la compagnie Melampo

La compagnie Melampo travaille à un théâtre d'images, à une dramaturgie sensible créée par la parole autant que par le corps et le geste dans des dispositifs intimistes qui favorisent la relation avec le spectateur, dès le plus jeune âge. Nous défendons l'idée que le théâtre jeune public est un théâtre pour toutes et tous, pour les enfants et les adultes qui les accompagnent. Nous sommes convaincu.e.s que le théâtre jeune public est toujours du théâtre tout public et que chaque spectacle doit s'ouvrir à plusieurs lectures possibles, selon son âge et sa sensibilité.

A chaque création, la compagnie réinterroge l'espace théâtral et le rapport qu'elle souhaite créer avec le spectateur. Elle explore différents terrains : l'intérieur, l'extérieur, les plus grands et les plus petits formats, les plus petits et les plus grands spectateurs. Des artistes et technicien.ne.s différent.es, venu.e.s d'horizons divers, collaborent à créer l'univers et la singularité de chaque création.

La compagnie a créé depuis sa naissance un dialogue constant entre le théâtre jeune et très jeune public et la recherche. D'un côté l'échange et le dialogue avec la recherche universitaire et de l'autre la confrontation et l'expérimentation avec d'autres disciplines : les arts plastiques, la création sonore contemporaine, l'illustration, l'écriture... Nous sommes convaincu.e.s que l'art et le théâtre sont pour toutes et tous, que chaque enfant mérite d'avoir un sentiment de légitimité dans sa rencontre à l'art/au théâtre. Pour cela nous animons un travail très important de résidence et d'éducation artistique sur les territoires, que nous concevons comme un geste artistique global.

Pour toutes ces raisons la compagnie s'investit activement dans les réseaux de promotion et de soutien du théâtre jeune public et défend les valeurs de dialogue, coopération et partage dans les collaborations et les relations aux partenaires.

Teasers des précédentes créations
LES PETITES VERTUS | https://vimeo.com/497061119
IL MOBILE | https://vimeo.com/687842795/c0495bc84

Site internet
www.cie-melampo.com

Contacts

Eleonora Ribis
Artistique
artistique@cie-melampo.com
+33 (0)6 99 09 77 44

Bérénice Primot
Communication | Médiation
communication@cie-melampo.com
+33 (0)6 74 19 25 78

Claire Thibault
Administration | Production | Diffusion
coordination@cie-melampo.com
+33 (0)6 18 51 57 48

Nicolas Le Fur
Direction technique
technique@cie-melampo.com
+33 (0)6 84 33 26 18

Le serpent sait
Le serpent connaît
Tous les serpents savent
Serpenter dans la patience des jours
qui recouvrent les nuits
et des nuits qui recouvrent les jours

Ramona Badescu

note d’intention

Un tout petit point. C’est le point de départ. Là arrive un personnage qui vient d’ailleurs a bord de son vélo. Il déploie un tout petit théâtre où les images se forment et se transforment pour raconter l’histoire d’un serpent et de sa mue. Il nous parle des forces du changement, des cycles et des cercles. Comme celui qu’on va faire, tous ensemble, pour partager cette histoire.

Une histoire d'images sonores et de paroles imagées, une histoire intime qui saura parler aux plus petits comme aux plus grands.

Un instant de poésie pour réinvestir l'espace public, qui se raconte dehors, sous le ciel et les arbres, comme on le fait depuis très très longtemps…

T**easer du spectacle :**

https://vimeo.com/872849361

note d'intention

LA MUE, CYCLE DE CRÉATION

La mue, processus de transformation organique, implique le renouvellement partiel ou total de l'enveloppe de l'animal. Paradoxalement, elle le rend vulnérable et en même temps participe à la continuation de sa vie. Phénomène de croissance et de mûrissement vers l'état adulte, la mue se tient entre la forme qui advient, la vie de l'être et la mort, avec les formes abandonnées sur le chemin (l'exuvie, la coquille, la dépouille).

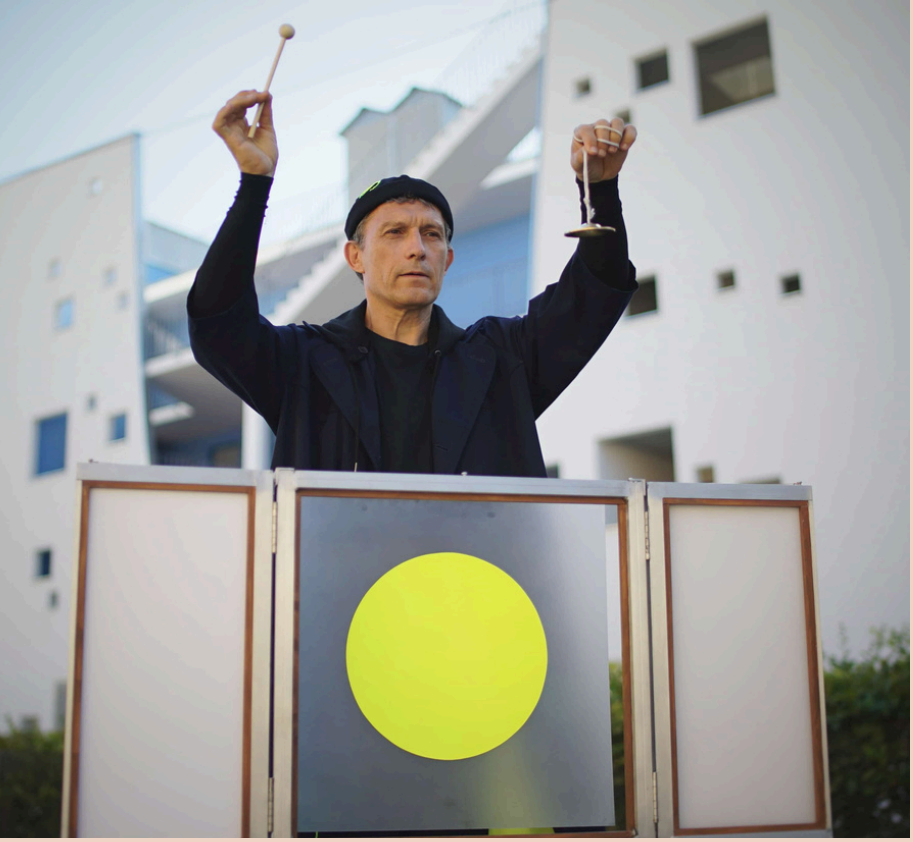
Dans la tradition juive, une histoire rabbinique utilise la mue du homard comme symbole. Le homard est un animal à l'intérieur fragile qui vit dans une carapace très dure qui le protège. Mais la carapace ne grandit pas et le homard est régulièrement obligé de l'abandonner, de se mettre dans une situation d'extrême vulnérabilité pour construire une nouvelle carapace adaptée à ses besoins. C'est dans l'inconfort que le homard trouve la force pour changer et grandir. Pareillement, les hommes doivent passer plusieurs fois dans leur vie par des moments d'inconfort et de douleur pour évoluer.

Ce projet est né de la rencontre et du désir de collaboration entre Eleonora Ribis et Candice Hayat, illustratrice et plasticienne.

Ce cycle de création se veut être un point de rencontre entre l'art du livre, les arts plastique et les arts de la scène.

Nous imaginons décliner ce projet autour la thématique de LA MUE en trois formes distinctes :

- LES FORCES RONDES - Théâtre d'images sur vélo (objet de ce dossier)
- IMAGO - un spectacle-installation immersif qui puisse investir autant les salles de théâtre que d'autres espaces pas forcement équipés (création 2025)
- Un objet livre (projet indépendant)



LES FORCES RONDES

QUESTIONNER L'ART DU KAMISHIBAÏ

Pour ce projet, nous avons réinterrogé la tradition japonaise du Kamishibaï ("le théâtre sur papier") un petit théâtre ambulant où l'on fait défiler des images pour raconter une histoire aux spectateurs. Ce spectacle veut être également une recherche plus ample sur le rôle du théâtre et de la narration dans l'espace public et notamment d'un récit par l'image qui s'adresse aux plus petits.

Ce spectacle reprend la tradition japonaise du gaïto (le narrateur) qui se déplace de village en village en vélo avec un petit théâtre en bois, mais nous la ré-imaginons en questionnant d'un côté cette figure archétypale qui transporte avec lui l'histoire et de l'autre l'esthétique de l'objet avec une recherche axée sur le design et l'illustration contemporains.

Nous avons réinterrogé de nouveaux possibles dans l'utilisation de la planche illustrée non pas le dessin comme dans la tradition, mais à travers des techniques que l'on retrouve dans les albums destinés au plus petits, comme la narration à travers la matière, les superpositions, les mouvements du papier. Les images se construisent, se forment et transforment sous nos yeux dans un processus de mue et métamorphose.

L'ESPACE PUBLIC

Ce spectacle veut être également une recherche plus ample sur le rôle du théâtre et de la narration dans l'espace public. Le public attend à un point jaune marqué au sol, un vélo arrive. Le narrateur transforme le point en grand cercle. Une grande bâche en forme de cercle déployée au sol où s'assoir et écouter une histoire qui se raconte par les paroles et les images d'un théâtre en papier monté sur un vélo.
À la fin de l'histoire, le vélo repart en marquant au sol, avec un système de tampon intégré aux roues du vélo, le cercle du public : espace de la narration et espace témoin de ce moment de partage comme une mémoire collective.

texte et création sonore

TEXTE

Nous raconterons une histoire de mue : l'histoire de la mue d'un serpent.
Une mue particulièrement féconde en images pour les plus petits et en métaphores pour les plus grands car le serpent est symbole des cycles de la vie, du renouveau.
C'est également une histoire de croissance et d'aventure : un petit serpent naît et grandit. Mais pour grandir encore il faut aussi traverser des moments de changement qui font peur. Sortir de sa vielle peau pour être encore plus fort et pour pouvoir partir découvrir le monde.
Le texte de ce récit est une commande à l'autrice jeunesse et poétesse Ramona Badescu. Le spectacle fait le pari de porter la parole musicale et poétique dans l'espace public, à l'image de saga de narration traditionnelle présentes dans toutes les cultures.

MUSIQUE

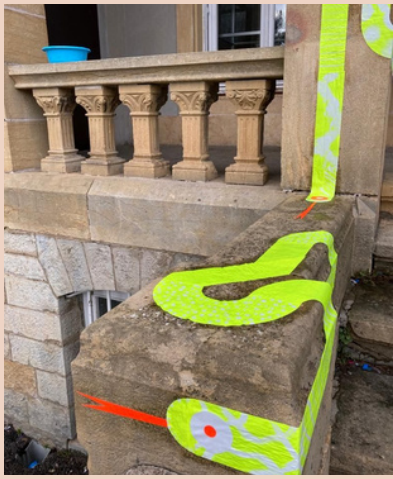
Pour accompagner la narration par images, nous avons développé un travail de création musicale à partir de la tradition. Historiquement, le gaïto (le conteur) annonce sa venue par les sons de hyoshigs (des bâtons des bois). Nous avons fait ainsi la commande au percussionniste Raphaêl Aggeru d'un création musicale originale pour percussions.

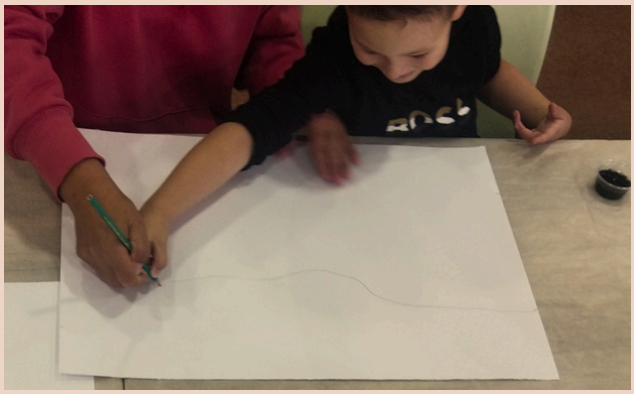
Le conteur utilise différentes petites percussions en live pour marquer le rythme et accompagner la narration et le sons live dialoguent avec une composition musicale diffusée tout autour l'espace de narration par un système d'enceintes Bluetooth. Le compositeur a pensé sa partition également en dialogue avec les bruits des espaces extérieurs, le chants des oiseaux réel se mélangent aux appeaux et aux sons enregistrées et nous permettent de transformer tout l'espace dans un lieu de narration.

Ce spectacle veut, à travers le dialogue qui se crée entre les transparences des planches, les reflets du soleil et des arbres qui y vivent et vibrent, les sons des petits instruments et appeaux qui se mélangent aux bruits de la ville et aux chants des oiseaux, nous permettre de regarder l'espace qui nous entoure différemment, comme si l'histoire pouvait elle aussi sortir du cadre et habiter le lieu qui l'accueille.

action culturelle et projets de territoire

Le spectacle a fait l'objet de différents projets de territoire dont par exemple une résidence CLEA en Pays Charolais et Brionnais faisant intervenir les artistes Eleonora Ribis, Ramona Badescu, Marianne Rulland, Frederic Tellier et Raphael Aggëry (juin 2023, projet soutenu par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté). Les propositions d'action artistiques et culturelles sont développées dans le dossier pédagogique des FORCES RONDES attenant à ce dossier de diffusion.





conditions technique et d'accueil

L'ÉQUIPE

Deux personnes en tournée : un comédien et un régisseur.
Sur certaines dates possibilité d'avoir la chargée de diffusion ou la metteure en scène.

CONDITIONS

Spectacle dans l'espace public / de jour
Durée : 35 minutes
Jauge : 40 personnes en TP (et structures PE) et 50 en séances scolaires
Public : À partir de 2 ans. Jusqu'à 3 représentations par jour maximum dans 2 lieux différents.
Temps minimum entre 2 représentations : 1h30 (ex : 9h et 10h30).

FICHE DE SERVICE

Loge : une loge pour 2 personnes. Lieu couvert équipé en électricité.
Arrivée de l'équipe à J-1. Repérage à prévoir à J-1.
Hébergement : 2 chambres simples avec petit déjeuner.
Plan et photos pour choix des espaces de jeu : un plan et des photos du/des lieu.x de jeu envisagé.s sont à fournir par l'organisateur et à valider avec la compagnie au plus tôt.

MATÉRIEL

La compagnie se déplace avec le théâtre vélo qui intègre également le système de sonorisation (largeur : 85 cm | hauteur : 90 cm | longeur : 210 cm), une bâche (une taille structure PE de 3.8 de diamètre et une de 4.20 (école maternelle et TP) pour assoir
le public. La compagnie apporte également un barnum pour accueillir toutes les poussettes et autres objets encombrants.

conditions technique et d'accueil (suite)

ESPACE DE JEU

Espace minimum de jeu 8 m x 8 m. (public inclus)
Nécessité d'accès à l'espace en vélo, au moins par un des côtés.
L'espace doit être une surface plane, sans marches ou rebords pour être accessible au vélo et aux poussettes.
Possibilité de jouer à l'extérieur ou à espace intérieur en fonction des intempéries.
Si le spectacle joue plusieurs fois dans la journée, il faut prévoir deux lieux différents maximum.

TYPES D'ESPACES

EXTÉRIEUR
L'espace doit être un espace d'ambiance urbaine préservé du bruit et de la circulation, avec en arrière-plan des bâtiments.
Pour les séances scolaires, il faut imaginer le spectacle comme une proposition « in situ » en extérieur, les cours d'écoles et de centres de loisirs sont idéales.
Les parcs sont possibles, les sols en herbe et/ou en gravier sont à valider avec l'équipe.
Des espaces à l'ombre sont à privilégier pendant la saison estivale.

INTÉRIEUR
Les espaces intérieurs doivent être composés d'espace vitrés permettant l'arrivée de lumière naturelle. Il faudra privilégier des espaces avec des sols en bois ou linoleum et avec une hauteur de plafonds maximale de 4m. Une pièce sombre avec au moins une parois de couleur unie est nécessaire.

CIRCULATION / STATIONNEMENT

Le jour de la représentation, l'espace de jeu devra être dégagé des voitures stationnées.

TEMPS DE MONTAGE ET DÉMONTAGE

Prévoir 40 minutes de montage, et 30 minutes de démontage de la scénographie et nettoyage de l'espace de jeu à prévoir, si même lieu pour plusieurs représentations.

MOYENS HUMAINS

La présence de deux personnes impliquées dans l'accueil du public et son accompagnement durant la représentation, est demandée à l'organisateur.
Prévoir un temps de passation sur l'accueil du public, en amont avec la compagnie.

l'équipe

Mise en scène
Eleonora Ribis

Comédien
Frédéric Tellier

Illustrations
Marianne Rulland

Texte
Ramona Badescu

Création sonore
Raphaël Aggery et Christophe Pierron

Scénographie
Patricia Lacoulonche

Construction
Julien Lett

Costumes
Julia Morlot

Régie de tournée
Nicolas Le Fur en alternance avec Anthony Dascola

Collaboration artistique sur l'espace public
Camille Perreau

Collaboration artistique à la recherche
Candice Hayat et Julia Peslier

Production et Diffusion
Claire Thibault

production

Compagnie Melampo - Eleonora Ribis

La compagnie MELAMPO est conventionnée Drac Bourgogne-Franche-Comté de 2023 à 2024. Elle est conventionnée par la Ville de Dijon de 2025 à 2028 et est soutenue au fonctionnement par le Département de Côte d'Or.

SOUTIENS - PARTENAIRES - COPRODUCTEURS

L'Espace 600 Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse à Grenoble (38)

La Minoterie Pôle de création jeune public et d'éducation artistique à Dijon (21)

L'Arc Scène Nationale du Creusot (71) • La Maison du développement culturel (MDC) de Gennevilliers (92)

Très Tôt Théâtre Scène Conventionnée de Quimper (29)

La PLAJE Collectif Jeune Public de Bourgogne Franche Comté (AJT 2021 et soutien à la production 2023)

MA Scène Nationale du Pays de Montbéliard (25)

DRAC Bourgogne-Franche-Comté

DRAC Grand Est, dans le cadre du dispositif Passerelle 2023

Région Bourgogne-Franche-Comté

La Ville de Dijon

calendrier

ESPACE 600 - Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse de Grenoble (38)
5 représentations - du 15 au 16 Septembre 2023

La Minoterie - Pôle de création Enfance et Jeunesse - Dijon (21)
3 représentations - le 23 Septembre 2023

Festival Puy de Mômes - La Colloc' de la Culture, Sc. Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse - Cournon D'Auvergne (63)
4 représentations - du 11 au 12 Avril 2024

Strasbourg - Parcours Passerelle avec l'Espace Django, Le Centre Social et Culturel de La Meinau et plusieurs écoles et structures Petites Enfances partenaires (68)
6 représentations- du 15 au 17 Mai 2024

Dijon (21) - Jour de Fêtes avec la Vapeur - SMAC de Dijon
3 représentations - 22 Mai 2024

L'ARC - Scène Nationale du Creusot (71)
9 représentations - du 28 Mai au 1er Juin 2024

La COVE - la Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin / Carpentras (84)
8 représentations - du 12 au 14 Juin 2024

Le Totem, Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse - Avignon (84)
7 représentations - du 6 au 13 juillet 2024 (relâche le 7)

ARCHE Agglomération - Valence (26)
2 représentations - 15 et 16 juillet 2024

MA Scène Nationale Montbéliard (25)
7 représentations - 11 au 14 septembre 2024

Le Tout Petit Festival - C.C d'Erdre et Gevres (44)
4 représentations - 18 au 20 Octobre 2024

MDC de Gennevilliers (92)
7 Février 2025 dans le cadre du Festival Jeune et Très Jeune Public puis Avril & mai 2025 (9 représentations en structures Petite Enfance)

calendrier (suite)

L'EFFET PAPILLON - avec le TNG de Lyon et la plateforme DOMINo (69)
1 représentation - 6 mai 2025

193 SOLEIL (93)
4 représentations - 17 et 18 mai 2025

Nouveau Théâtre - CDN de Besançon (25)
2 représentations - 14 juin 2025

A venir en 2025-2026 (en cours)
La Villette (75)
Festival En Ribambelle (13)
Le Théâtre, Scène Nationale de Mâcon (71)
Théâtre l'Aire Libre (35)
Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy (02)

Eleonora Ribis

Eleonora commence sa formation par une licence en arts et littérature et un mémoire sur Italo Calvino et les contes italiens. Elle poursuit son parcours avec un master en littérature jeunesse à l'Académie Drosselmeier de Bologne avec un intérêt particulier pour l'illustration. Elle se forme comme comédienne à l'école animée par La Société Raffaello Sanzio à Cesena où elle étudie avec Chiara Guidi, Claudia Castellucci, Scott Gibbons et Romeo Castellucci. La recherche autour de la voix, du son et des nouvelles technologies qu'elle commence pendant cette formation influencent encore aujourd'hui son parcours et sa recherche.

Elle poursuit sa formation à travers différents stages et formations, suivant une ligne d'intérêt pour le théâtre physique et visuel. Elle travaille notamment au Centre pour l'expérimentation et la recherche thétrâle de Pontedera sur un projet de biennale autour de la formation de l'acteur de Michael Chekhov avec la comédienne Silvia Pasello et le philosphe Augusto Timperanza. Mais l'enfance reste toujours son principal centre d'intérêt.

En 2008, elle crée en Italie sa première compagnie Franny & Zooey avec la comédienne Rascia Darwish. Leur premier spectacle "Viene buio viene luce" est finaliste du Prix scénario pour la jeunesse. Par la suite, elle se spécialise dans le langage du théâtre pour la jeunesse à l'École Paolo Grassi de Milan. Elle est alors de plus en plus intéressée par la mise en scène et suit des études de sciences théâtrales à l'Université de Venise où elle écrit un mémoire dédié au théâtre pour les tout-petits.

En 2011, elle obtient une bourse d'études Erasmus Pro pour un stage de formation en France et cette opportunité lui permet de faire des rencontres fondamentales pour son parcours. Au Festival Meli'mômes de Reims, elle rencontre la compagnie de théâtre d'objets La boîte noire (Reims) avec qui elle travaillera entre 2011 et 2015. Elle y découvre aussi le travail de Christian Duchange (Molière Jeune Public) qu'elle assiste ensuite sur les créations "Brundibar" (2015) et "Sous l'armure" (2016).

En 2013, elle s'installe définitivement en France où elle crée son premier spectacle pour les toutpetits "Pica Pica". Entre 2016 et 2017, elle s'inscrit dans un dispositif de compagnonnage avec Christian Duchange et sa compagnie L'Artifice. À partir de sa maquette de fin de compagnonnage, elle crée son deuxième spectacle "Voisin" (2017), d'après l'album "Mon Voisin" de Marie Dorléans. Pour sa recherche autour la création du spectacle "Voisin" elle est invitée par La Minoterie, Scène Conventionnée Art, Enfance, Jeunesse et par la Ville de Dijon à être artiste en résidence en milieu scolaire pour la saison 2017-2018.

Eleonora Ribis (suite)

En Octobre 2017, elle crée sa compagnie MELAMPO, dont le premier projet est la création “Les Petites Vertus”, projet sur la thématique du rapport entre génération inspiré à l’œuvre littéraire de Natalia Ginzburg.

Ce projet est le lauréat du dispositif Courte Échelle 2019, un réseau de coproduction, qui vise à soutenir l’émergence de nouveaux engagements artistiques dans le domaine de la petite enfance. Pour ce projet Eleonora Ribis, a créé une “forme” salle en octobre 2020 et en même temps un format performatif expérimental pour les structures d’accueil du jeune enfant.

À partir de 2022 Eleonora Ribis s’inscrit dans un cycle de création autour la thématique de la mue avec un premier spectacle Les forces rondes (2023), une narration d’image destinée à l’espace public et un deuxième volet Imago (création prévue automne 2025), qui creuse le thème de la métamorphose avec un langage corporel et visuel et une très importante recherche sonore.

Eleonora Ribis s’investit dans le lien entre la création jeune public et la recherche, collaborant avec chercheurs, universités et formations artistiques et comme membre du groupe recherche de l’Assitej France.

Dans le domaine de la petite enfance, Eleonora Ribis mène un important travail de formation à la lecture à voix haute, à l’utilisation de l’album illustré et à l’accompagnement de l’enfant au spectacle auprès des professionnels de la petite enfance sur tout le territoire français.

Depuis 2023 elle est artiste associée à ACTA - PEPITE pôle des ressources de Val d’Oise.

Marianne Rulland

Marianne Rulland a obtenu un master de graphisme en France (Esad d'Orléans), et a complété ses études en design textile avec un séjour Erasmus à Copenhague (DKDS Danemark) et une license à Bruxelles (La Cambre, Belgique). Juste après, elle a ouvert en 2012, avec l'artiste plasticienne Chloé Dumontaud, un atelier de sérigraphie à Orléans, Chouette Studio.

Pendant plus de 3 ans, elle a diffusé et partagé ce savoir-faire et cette technique en développant chaque année des micro-collections de motifs et de tissus sérigraphiés.
Cet atelier a marqué le début de son travail en tant que graphiste print et textile. À la fois graphiste et designer textile, son travail s'est concentré spécialement sur le travail du motif et de la couleur en sérigraphie. Outre le développement de son propre travail, elle a notamment travaillé chez Rue du Mail, Paris en tant qu'assistante de collection et coloriste teinture durant la collection Printemps/Eté 2012. Elle a collaboré avec la marque de foulards Michel Lebrun sur 2 collections (Milkoo 2015 et 2016) et a participé avec ces projets au Salon de dessin DDessin à Paris (2015). Plusieurs expositions sont venues souligner son parcours dont « 15 pour 100 », organisée par le Stud au Théâtre d'Orléans et elle a participé à plusieurs aménagements d'espaces événementiels notamment pour le festival Jour J (Orléans, France) ou celui des Ingrédients (Ingré, France).

Après 3 années riches de projets et de collaborations et une exposition de son atelier Chouette Studio « La petite mort » mettant en jeu le corps féminin dans le dessin et le moulage sur un ton humoristique et décalé ; elles ont décidé de fermer l'atelier fin 2015, afin de poursuivre chacune leurs recherches artistiques de manière autonome. Cependant, Marianne garde cette volonté de continuer à utiliser et transmettre les techniques d'impression. Elle est intervenue en 2016/17 à l'École Nationale Supérieure d'Art de Limoges en Édition et techniques d'impression (sérigraphie, risographie et gravure). A l'été 2017, elle déménage à Toulouse et décide de concentrer son travail davantage sur l'impression papier et les questions d'édition, en particulier le livre en tant que support d'expression à part entière. Des allers-retours constants entre 2D et 3D, entre motifs géométriques et figuratif, entre édition et sculpture, alimentent ses recherches toujours avec en ligne de mire le dessin, le motif, la couleur et le papier.

Aujourd'hui elle vit et travaille en Aveyron et se rend régulièrement à Toulouse. Elle développe de plus en plus un dessin illustratif, explorant les subtilités d'une impression par couches, de la narration au sein du livre et de l'importance du papier comme support d'expression. Elle a plusieurs projets de livres jeunesse pour lesquels elle est en recherche d'éditeur.