

L'U **sino**
TOPIE
Fabrique des arts
de la marionnette

DOSSIER *Appel à la paix !* DE PRÉSENTATION

RÉSIDENCE DE TERRITOIRE 2022
Compagnie Pigmaliao Escultura Que Mexe

SOMMAIRE

1. L'Usino *TOPIE*
2. L'artiste
3. Le thème
4. Les étapes de la résidence (Tout public)
5. Projets scolaires
6. Focus sur *Enfantasia*

L'USINOTOPIE

1. *L'association*
2. *La résidence de territoire*

L'UsinoTOPIE

Fabrique des arts de la marionnette

L'Usinotopie est un projet associatif axé notamment autour d'un lieu ouvert depuis octobre 2006 aux fabricants d'ailleurs, et plus sensiblement, aux marionnettistes et aux constructeurs de marionnettes, dans la diversité de leur approche de la discipline et du rapport au public. A l'initiative notamment de ce projet, Pierre Gosselin, un artiste constructeur de décors et de marionnettes, habitant du territoire.

Un lieu de fabrique ouvert à tous

L'association a pour but de permettre la création et l'émergence d'œuvres marionnettiques nouvelles, d'accompagner les artistes dans leur démarche de professionnalisation et de permettre le rayonnement de ces créations auprès du grand public et des publics ciblés.

> Le soutien à la création

L'UsinoTOPIE a pour principales missions le soutien à la création contemporaine à travers l'accueil des artistes en résidence de création, la sensibilisation des publics aux arts de la marionnette à travers notamment un programme d'actions culturelles et le développement de projets de territoire, tendant à mettre en lien les habitants au travers de la création.

L'association

> La rencontre avec les publics

Elle développe ses projets autant au sein de son lieu qu'au dehors, sur des sentiers buissonniers, qui ne demandent qu'à être empruntés pour mieux permettre les rencontres et la fabrique de possibles.

Porté par une équipe d'utopistes, ce projet se construit jour après jour, dans une logique d'aventure humaine partagée, collective, à l'affût de l'expérimentation artistique, du bouillonnement culturel, de la convivialité du mélange des genres, des cultures et des publics.

la résidence de territoire

VIVA A FAMILIA en Val Aïgo

Menée dans le cadre d'un dispositif piloté par la DRAC Midi-Pyrénées, en partenariat avec la Communauté de Communes du Val Aïgo, la région Occitanie, la DDSPP, cette résidence vise, par une présence artistique singulière et soutenue sur un territoire, à favoriser l'accès du plus grand nombre et en priorité le jeune public et les publics empêchés, aux oeuvres artistiques et culturelles. La mixité générationnelle, sociale et culturelle et l'encouragement à l'expérience sensible et à la pratique sont privilégiés.

OBJECTIFS DE LA RÉSIDENCE

Favoriser le lien social et intergénérationnel

L'objectif premier de cette résidence est de créer du lien entre les habitants du Val'Aïgo. En cassant le code habituel public/artiste, il ne s'agira pas tant de produire une création artistique inédite à leur proposer, mais plutôt de les rendre acteurs du processus de création en mettant l'accent sur le « faire ensemble ». Cette résidence vise donc à densifier le lien social local grâce à la collaboration des habitants à toutes les étapes de la création de l'événement culturel clôturant notre présence, à savoir cette année, un événement en partenariat avec XXXX, pour l'envol d'un message de paix.

Un territoire aux mille histoires...

La Communauté de communes du Val'Aïgo (13000 habitants) située en milieu rural, attire une population jeune et active, tout en abritant des familles présentes depuis plusieurs générations sur le territoire : une population mixte, témoin d'expériences sociales très diverses, est en demande d'offre culturelle, de temps et d'espaces à partager,

pour un mieux-vivre ensemble. L'objectif de cette action est de permettre l'échange autour de l'histoire de ces familles, de permettre le déplacement des publics entre les 9 communes et entre leurs habitants, en les impliquant dans une initiative de création artistique collaborative.

Amener le théâtre à son non-public

Le troisième enjeu de cette résidence est de faciliter l'accès au spectacle vivant grâce à un théâtre hors les [ses] murs. Comme nous souhaitons renverser le point de vue sur la ville dortoir, accompagnons-le d'un changement de perspective sur l'accès à la culture : quand le théâtre vient à ceux qui n'y vont pas... S'adressant à un public qui n'a pas l'habitude de se rendre au théâtre, voire qui s'auto-exclue de la culture, l'idée est de proposer un théâtre qui ne dit pas son nom.

L'ARTISTE

1. *Pigmalião Escultura que Mexe*
2. *L'artiste Eduardo Felix*

Ce projet se co-construit avec les habitants et les acteurs du territoire (associations, établissements scolaires et d'animations, institutions, etc). Il est coordonné sur le territoire de la communauté de communes du Val'Aïgo par l'UsinoTOPIE et mis en oeuvre par Eduardo Felix, artiste brésilien de la compagnie PIGMALIÃO Escultura que Mexe.

La compagnie

La compagnie Pigmaliao escultura que Mexe a été accueillie en résidence de territoire en 2018.

A cette occasion, 9 marionnettes géantes à l'effigie d'un animal totem pour chacune des villes de la communauté de communes du Val'Aïgo avaient vue le jour.

Depuis leurs créations avec les habitants, certaines marionnettes ont déambulé dans les villes du territoire à l'occasion d'événements en tout genre.

Une famille «Val Aïgo» de marionnettes géantes avait vu le jour.

Aujourd'hui, et à la demande générale de tous les acteurs du territoire, nous faisons revenir cette compagnie afin de prolonger ce travail et enrichir le projet autour de ces personnages.

Lors de la précédente résidence, plus de 1000 personnes avaient participé à la parade des géants, 460 participants à la construction de marionnettes et 469 visiteurs aux ateliers.

Cette résidence de territoire reprendra les grandes étapes de la précédente : des ateliers collaboratifs de construction d'une marionnette géante et de masques avec les habitants et les scolaires des différentes communes du Val'Aïgo; des rencontres sur le territoire et un événement final festif qui croise les publics des neuf communes.

PIGMALIÃO escultura que mexe est un collectif d'artistes brésilien qui a rencontré dans le théâtre de marionnettes la meilleure manière de développer des travaux à la rencontre entre les Arts Scéniques et les Arts Plastiques.

Créé en 2007, le groupe a toujours imaginé des spectacles en y intégrant une dimension conceptuelle et philosophique. La marionnette à fils, la relation entre l'acteur et la marionnette et le Théâtre Visuel sont les principaux thèmes qu'il aborde.

Dans la construction continue de son identité, Pigmalião cherche une place dans le théâtre de marionnettes au sein de la production artistique contemporaine.

Riche d'une grande expérience en projet mené au contact des habitants lors de résidences, cette compagnie saura partager l'esprit brésilien qui l'habite et rester accessible !

Eduardo Felix

LES DEBUTS

L'artiste créateur de la compagnie, Eduardo Felix, est né au Brésil en 1981. A 19 ans, il a débuté sa formation artistique à l'école des Beaux-Arts de l'Université fédérale de Minas Gerais. Un an plus tard, après avoir participé à un atelier avec la compagnie Catibrum, il est invité à travailler avec eux pour la construction de marionnettes pour leur prochain spectacle. Il a ainsi voyagé avec eux au Festival de Titeres de Tolosa, en Espagne et de là est née sa passion pour les marionnettes et son envie incessante d'en fabriquer. Il a donc continué ses études dans le théâtre et la marionnette. Il a choisi la sculpture comme spécialisation et a également suivi des cours dans le cadre du Cours des arts scéniques. En 2003, il a fait un stage avec Giramundo et a été convié à rester travailler avec eux. Il est resté dans cette compagnie plusieurs années et dit avoir énormément appris à leurs côtés sur les arts de la marionnette : construction, manipulation, dessin, décor.

LA COMPAGNIE

Eduardo a obtenu son diplôme universitaire en 2005 et a décidé d'ouvrir son propre atelier en 2006 pour faire des sculptures, des marionnettes, des décors, des costumes, des objets de scène, des masques et des sculptures géantes. Il appela cette entreprise Escultura que Mexe (Sculpture qui Bouge). C'est dans ce cadre qu'il a créé son premier spectacle "O Presente" (Le Cadeau) avec un petit groupe d'amis qu'il nomme Pigmalião (Pygmalion). Et c'est ainsi qu'en 2007 est née la compagnie PIGMALIÃO Escultura que Mexe.

Leur but était de rechercher et d'utiliser le langage du théâtre de marionnettes comme moyen capable de provoquer la contemporanéité de la même manière que les autres langages artistiques. Le projet a été consolidé et est, aujourd'hui, reconnu au Brésil et à l'étranger. Eduardo a écrit, mis en scène et joué de nombreux spectacles avec PIGMALIÃO Escultura que Mexe tels que "A Filosofia na Alcova", "O Quadro de Todos Juntos", "Mordaz", "Bresil" ... Il a ainsi gagné de nombreux prix et a donné des stages ou présenté des spectacles dans de nombreux pays : Argentine, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Pays de Galles et Pérou.

LE THEME

LA PAIX

En 2018, chaque commune avait élu son animal TOTEM...

La tortue à Bessières, le chien à Bondigoux, le colibri pour Le Born, l'oie à Buzet, le chat à La Magdelaine sur Tarn, le taureau pur Layrac sur Tarn, le poisson à Mirepoix, le perroquet à Villematier, le lémurien pour Villemur sur Tarn.

Ainsi était née la grande famille des animaux Totem du Val'Aïgo.

Après un long sommeil et une crise sanitaire qui a empêché à ces personnages de sortir, ces marionnettes se réveillent pour en appeler à la paix !

Il est impossible pour nous de continuer notre action, à des fins seulement de distraction... Nous avons envie de porter avec ce réveil des marionnettes, un réveil des consciences, de partager avec tous un rêve éveillé, autour de la paix.

Ce thème de la paix est vaste et peut ouvrir à de nombreuses pistes de travail...

La paix dans le monde
Les symboles de la paix
Les figures de la paix
La non-violence
L'éducation à la paix
Le savoir-être en collectivité
Les accords signés de paix et l'approche politique...

Autant de pistes possibles à explorer en parallèle du projet proposé par l'artiste.

De son côté, Eduardo Felix a souhaité proposer aux habitants de chacune des communes du Val'Aïgo de se réunir et de créer ensemble, autour d'un symbole fort et commun, un symbole de paix... un animal totem qui rejoint la famille.. une Colombe... Cet animal prendra vie grâce à la solidarité de toutes les mains du Val'Aïgo... puis s'envolera avec les message de paix des enfants !

L'ÉDUCATION À LA PAIX CHEZ LES JEUNES EST UN MOYEN DE CONTRER LA VIOLENCE DANS LES ÉCOLES ET DANS LA SOCIÉTÉ.

LA CONVENTION CRÉANT L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO), ADOPTÉE À LONDRES LE 16 NOVEMBRE 1945, STIPULAIT QUE « LES GUERRES PRENNENT NAISSANCE DANS L'ESPRIT DES HOMMES. C'EST DANS L'ESPRIT DES HOMMES QUE DOIVENT ÊTRE ÉRIGÉES LES DÉFENSES DE LA PAIX» (UNESCO, 2004 : 4).

AVEC CE PROJET, NOUS SOUHAITONS CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN ET INSUFFLER UN MOUVEMENT DE MOBILISATION AUTOUR DE CES VALEURS QUI NOUS SONT CHÈRES.

LES ÉTAPES DE LA RÉSIDENCE

tout public

DU 16 AVRIL
AU 18 MAI

16 - 17 - 18 AVRIL : RENCONTRE DES HABITANTS / PRÉSENTATION DU PROJET

DU 18 AU 22 AVRIL : INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES DU VAL'AÏGO
travail d'écriture autour de la paix, qui sera encollé sur la colombe géante,
création de masques et d'ailes pour la parade finale

**23 & 24 AVRIL : ATELIERS DE CONSTRUCTION TOUT PUBLIC EN JOURNÉE
(LIEU À PRÉCISER)**

> Réveil des marionnettes géantes créées en 2018, restauration & embellissement

DU 25 AVRIL AU 6 MAI : CRÉATION D'UNE COLOMBE, MARIONNETTE GÉANTE À FILS

ATELIERS MENÉS EN PARTENARIAT AVEC :

les alsh, espace jeunes, ehpad & cada

+ Ateliers Tout public en soirée

& Atelier Parent-enfants en journée sur quelques créneaux

DU 9 AU 13 MAI : INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES DU VAL'AÏGO

> Préparation de l'évènement final

**15 MAI : PARADE DES GEANTS, MARCHE DES ENFANTS & ENVOL DE LA COLOMBE...
MARIONNETTE GÉANTE À FILS PORTÉE PAR UNE MONGOLFIÈRE ET MANIPULÉE PAR
EN PLEIN VOL...**

PROJETS SCOLAIRES

1. *Les collaborations possibles*
2. *La restitution*

Collaborations possibles

En plus des ouvertures d'ateliers tout public, l'artiste souhaite que ce projet puisse prendre aussi vie dans les écoles, les centres de loisirs et plus largement, autour du jeune public.

Pour cela, nous avons imaginé avec lui, plusieurs pistes de collaborations possibles, en partenariat avec les enseignant-es, directrice-teurs d'établissement, animateurs...

> CRÉATION DE MASQUES & D'AILES

L'idée étant que le symbole de la colombe puisse être décliné en masques, en ailes, et accompagner lors des parades, les marionnettes géantes.

Les établissements scolaires qui souhaitent participer au projet sont invités à créer des masques avec les classes volontaires.

Pour cela, les enseignants seront formés par Eduardo sur la création des masques. Les enseignants pourront alors accompagner les élèves sur la construction des masques (papier, en carton...etc).

Eduardo aura l'occasion de venir voir le travail des élèves lors d'un passage dans les classes à la fin du projet.

> ÉCRITURE DE TEXTES AUTOUR DU THÈME

Nous invitons chaque classe à travailler sur ce thème et à produire des textes autour de la paix. Des ateliers peuvent être menés en ce sens.

Les écrits des enfants seront écrits et viendront habiller les ailes de la Colombe géante.

Certains des textes pourraient aussi être utilisés sur des affiches, ou être des messages envoyés à d'autres...

> PARTICIPATION AUX ATELIERS DE CRÉATION DES MARIONNETTES GÉANTES

Les ateliers de construction de la marionnette géante sont aussi ouverts aux groupes. Les enfants peuvent venir en simple visiteurs ou participer à la construction dans le cadre du temps scolaire ou péri-scolaire (sur inscription)

La restitution

Cette année, la résidence de territoire prendra fin le dimanche 15 mai à **Villemur-sur-Tarn. Ce jour-ci, la famille du Val Aïgo sera réunie pour laisser s'envoler un message de paix.**

A cette occasion, les marionnettes géantes à l'effigie des 9 communes défilent accompagnées par les enfants qui porteront les masques et ailes de la colombe.

Cette marche des géants ne s'arrêtera pas là...

La Colombe géante s'envolera dans les airs portée par une mongolfière et sera manipulée dans les airs...

Cette colombe portera les messages de paix écrits par les enfants.

En amont et après cette date, nous souhaitons imaginer des sorties imprévues des marionnettes géantes dans les villes de la Communauté de communes !

Si tu veux la paix dans le monde, il faut la paix dans ton pays.
Si tu veux la paix dans ton pays, il faut la paix dans ta région.
Si tu veux la paix dans ta région, il faut la paix dans ta ville.
Si tu veux la paix dans ta ville, il faut la paix dans ta rue.
Si tu veux la paix dans ta rue, il faut la paix dans ta maison.
Si tu veux la paix dans ta maison, il faut la paix dans ton cœur.

Gandhi

L'USINO TOPIE

Fabrique des arts
de la marionnette

CONTACTS

347 route de Villebrumier

31340 Villemur sur Tarn

06 68 38 63 22

05 61 09 92 59

www.lusinotopie.fr

Projet entièrement gratuit et financé par nos partenaires

