

LE SERPENT BLANC

Conception |

Balthazar Serna, Laure Petit, Marine Delagarde et Édouard Monjanel

Direction artistique | Édouard Monjanel

Textes | Clément Kalsa

Lumières | Marilou Boulay

Décors | Florentin Jeanneau

Effectif |

4 artistes - 1 régisseur lumière - 1 régisseur vidéo

Durée du spectacle | 30 ou 50 minutes

Jeune et moins jeune public à partir de 5 ans

Un conte initiatique...

Sur l'île d'Andalo, animaux et être humains vivaient en parfaite harmonie jusqu'à il y a peu. Mais un nouveau roi avide de pouvoir, hypocondriaque et terrifié par la nature, décide d'élever des barricades autour de son château et de nettoyer les rivières et les forêts, semant ainsi la discorde dans son royaume. Un jour l'ambitieuse sorcière Verula raconte au roi que quiconque mangera le Serpent Blanc caché dans la Montagne de Métal pourra parler aux animaux! Le roi Andalus voit là l'occasion d'enfin les contrôler. Trop peureux pour aller chercher le serpent lui-même, il ordonne à Sophia, une jeune fille farouche qui vit dans la forêt, de le lui rapporter. Commence alors pour la jeune fille, un véritable parcours d'initiation: secondée par des animaux rencontrés sur son chemin, elle devra déjouer les nombreux pièges tendus par la sorcière Verula, jalouse et pleine de rancœur, pour ramener au roi, bien plus que ce qu'il espérait et tenter de rétablir l'harmonie sur l'île d'Andalo.

... mêlant les arts

Ce spectacle mêle théâtre, musique, décors plastiques et vidéo pour dépoussiérer la forme classique du conte de fée, vecteur universel de sagesse populaire. Pensé comme un dessin animé pour petits et grands, il invite à réfléchir, à rire et à rêver. Sur l'île d'Andalo, des personnages hauts en couleurs, des animaux très attachants et des chants du monde entier viennent évoquer l'importance du pardon, de l'amour et du respect des différences.

Le conte est par essence un extraordinaire vivier de sagesse et de philosophie. Le conte de fée, grâce à ses codes et à ses figures habituelles (le roi, la sorcière, les animaux), nous a paru tout à fait adapté pour aborder de manière ludique, avec un public jeune, des sujets qui nous paraissent centraux dans la construction de l'enfant.

Au cœur de ce conte donc, entre tradition et modernité, se trouvent plusieurs questions: Comment dépasser des peurs qui nous paralysent? Comment grandir dans un monde vaste et inconnu? Ces interrogations universelles, nous les avons d'abord confrontées à notre expérience personnelle et à nos rencontres avec des enfants dans le cadre de médiations culturelles. Persuadés que l'art doit avoir ce rôle de compagnon de construction dans les domaines de l'irrationnel et de l'intime, nous faisons le pari que chaque enfant pourra trouver dans cette histoire de pardon et de renaissance ce qui lui sera nécessaire pour se découvrir lui-même.

En accord avec les lectures de P. Bettelheim et M.-L. Von Franz, psychanalystes spécialisés dans l'étude des contes pour enfant, nous avons conçu le cœur de notre spectacle comme une quête spirituelle, avec comme objectif de donner des clefs symboliques au spectateur pour dénouer des conflits intérieurs propres à l'enfance. Les thèmes abordés (traumatisme, peur du changement, ressentiment, pardon) sont traités sur un mode extérieur afin de permettre à chacun d'y projeter son vécu propre et d'en tirer le meilleur, aux niveaux conscient et inconscient.

Le mot de l'auteur

La mise en scène du Serpent Blanc a été pensée comme un conte des milles et une nuit qui aurait pris vie ou encore comme un dessin animé dont les protagonistes seraient sortis de l'écran. Extrêmement dynamique, elle souligne à la fois l'humour, le rythme mais aussi la poésie du récit. La mise en scène s'appuie sur des effets simples, le son, la lumière et la vidéo, pour créer un univers spécifique au Serpent Blanc, à la beauté singulière et accueillante. Elle intègre des séquences vidéos conçues comme des évocations d'images oniriques, qui ajoutent encore un peu plus de magie au spectacle. L'évolution des personnages à l'intérieur même des images projetées renforce l'illusion d'un dessin animé alternant deux et trois dimensions. L'esthétique du spectacle mise sur la simplicité en se reposant sur des éléments symboliques forts. Chaque personnage est représenté par un masque d'animal porté par un acteur. Les costumes sont simples, afin de donner aux masques toute leur portée expressive. Les décors, eux, évoquent l'univers d'une chambre d'enfant pour donner à nos jeunes et moins jeunes spectateurs l'illusion que les personnages sont issus de l'imagination d'un jeu improvisé. Pour cela, les différents éléments réalisés par notre scénographe s'inscrivent dans la tradition de l'art naïf, avec des couleurs pastelles simples, des formes géométriques, des végétaux comme dessinés au crayon de couleur. En pratique, la scénographie se veut «tout terrain», adaptable à tous types de lieux et d'espace de jeux. La lumière elle aussi a été conçue pour être facilement adaptée à tous types de salles et même à des représentations en extérieur.

À travers les continents et les époques, nous avons pioché quelques pièces, choisies pour leur couleur, l'ambiance sonore qu'elles apportent, leurs paroles, ou parfois, leur potentiel à recevoir des textes écrits sur mesure. Nous avons complété notre sélection avec des pièces plus savantes, elles-mêmes inspirées de l'univers de la musique populaire avec des compositeurs comme Clément Jannequin, Maurice Ravel et John Cage. Nous avons ensuite arrangé chaque extrait pour notre effectif vocal et instrumental. Les transitions et certaines ambiances sont assurées par de petites séquences de percussion, qui viennent ponctuer l'histoire et faire découvrir d'autres paysages sonores à notre jeune public.

Tantôt personnage, tantôt paysage, le répertoire musical du **Serpent Blanc** veut attiser la curiosité et toucher le cœur du spectateur, en laissant agir sur lui l'extraordinaire pouvoir de la musique traditionnelle

Vin Danse gedenibo

Chant traditionnel Haïtien

Pavane de la belle au bois dormant

Ravel - arrangement Félix Bénati, texte Clement Kalsa

Rossignolet du bois

Chant traditionnnel du Berry

Miele Miehelle

MeNaiset

Je mène les loups / Metsa uku

Bourrée du Bas Berry / Chant traditionnel Estonien

Melody 2

John Cage

Quem me ensinou a nadar

Milton Nascimento - arrangement Ensemble Poursuite, texte Clément Kalsa

Vela l'printemps

Ciac Boum - arrangement Ensemble Poursuite

****

À la fois ensemble vocal et compagnie théâtrale, l'Ensemble Poursuite dirigé par Édouard Monjanel est spécialisé dans la créations de formes hybrides mélangeant les arts. Chanteurs, instrumentistes, compositeurs, écrivains, comédiens et plasticiens vidéastes y élaborent ensemble des spectacles tous publics, vivants et métissés ainsi que des séquences sur mesure d'actions culturelles.

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

«Nous mêlons les médiums artistiques, créons et adaptons nos formes, afin d'élaborer des spectacles construits comme une réponse ouverte aux sujets de société qui nous questionnent. Nous puisons dans le répertoire vocal des œuvres de musique traditionnelle, ancienne, romantique et contemporaine, les choisissant pour leur contenu, leur sens, leurs couleurs... Ainsi nous utilisons la richesse de notre patrimoine musical comme un formidable outil d'expression et d'illustration de nos propos. Puis, nous les entrelaçons avec des textes contemporains écrits sur mesure et des créations plastiques inédites, pour proposer des œuvres visant à émouvoir, surprendre, et à amener le spectateur à partager une réflexion sur le monde qui nous entoure. Nous veillons également à rendre nos formes mobiles et adaptables à tous types de lieu afin d'aller le plus simplement possible à la rencontre de notre public.»

Par ailleurs l'Ensemble Poursuite est animé d'une très forte volonté de partage et de transmission. L'action culturelle et la médiation sont donc au centre du projet de la compagnie, avec pour objectif de donner à tous les publics l'envie de réfléchir et de s'exprimer par les arts.

Né en 1989, Édouard Monjanel-Bensaïd débute son parcours artistique par l'étude du violon au CRR de Tours avec Gilles Lefèvre et du théâtre auprès d'Alain Leclerc. Il intègre ensuite la maitrise puis le chœur de Jeunes du CRR de Tours et participe ainsi à ses premiers opéras au Grand Théâtre de Tours. Après l'obtention du CFEM de chant choral et du DFE de formation musicale, il poursuit sa formation avec Myriam De Aranjo qui le forme à la technique vocale et à la pédagogie du chant. Il obtient un prix de chant lyrique avec les félicitations du jury au CRR d'Aubervilliers puis suit la formation du pôle lyrique de Cécile de Boever à Lyon. Extrêmement curieux de toutes les possibilités que recèle l'instrument voix, il multiplie les rencontres pour en explorer toutes les facettes, avec Patricia Boulay (professeur de méthode Alexander), Thierry Lalo (formation au jazz vocal), Nathalie Stuzman (masterclasse musique Baroque), Felicity Lott (masterclasse de Lied) Margot Maudier, Leonardo de Lisi (professeur de Bel Canto au conservatoire de Florence). Il se produit régulièrement comme chanteur soliste, en petits ensembles et en chœur principalement avec la compagnie La Tempête (direction Simon-Pierre Bestion) mais aussi les Cris de Paris (direction Geoffroy Jourdain), le poème Harmonique.

Très vite attiré par la création, il intègre en parallèle le chœur Mikrokosmos dirigé par Loïc Pierre dont il devient le bras droit quelques années plus tard. Dès lors il l'assiste dans la formation des chanteurs, la création et la réalisation de ses spectacles hybrides repoussant les frontières de l'art choral. Il collabore alors étroitement avec de grands noms de la musique contemporaine comme Meredith Monk, Pascal Zavaro, Thierry Machuel ou Patrick Burgan.

Fort de ces expériences, il écrit avec Clément Kalsa (auteur), Florentin Jeanneau (vidéaste) et Sébastien Collorec (plasticien), un premier spectacle mélangeant les arts, Divione sur l'univers du poète William Blake .Édouard se passionne également pour le partage humain, artistique et la transmission. Il anime régulièrement des masterclasses de technique vocale et crée dans les ensembles pour qui il travaille de nombreuses formes d'actions culturelles et pédagogiques pour différents types de publics — enfants, adolescents, personnes détenues avec comme conviction intime que l'art est un formidable outil d'expression qui peut faire sens pour chacun d'entre nous. Pour unir ses désirs de création et de partage, il rassemble des artistes polyvalents et profondément animés par la volonté de transmettre et fonde l'Ensemble Poursuite, une compagnie mêlant chant, instruments, théâtre, danse et créations plastiques dont les spectacles sont intimement liés à des formes d'action culturelles. L'Ensemble Poursuite est en préparation de sa quatrième création.

Laure Petit Sofia

Marine Delagarde Vérula, le Serpent, le Coucou

Balthazar Serna Yorik, le Chien

Édouard Monjanel Le Roi, le Cerf, la Taupe

Clément Kalsa Auteur

Florentin Jeanneau Scénographe

Marilou Boulay Régisseuse lumière

Laure Petit Soprano

Violoncelliste à l'origine, Laure commence le chant lyrique en parallèle à sa Licence de Musicologie sur Tours. Passionnée également par le chant choral, elle a l'occasion d'intégrer alors le chœur Mikrokosmos avec lequel elle participera à plusieurs spectacles dont les scénographies sont expérimentales, dans des lieux hors du commun. Suite à cette expérience enrichissante, Laure est engagée pour travailler dans des ensembles dont les identités, les répertoires et les démarches artistiques sont très diverses, notamment les chœurs de Radio France, l'Ensemble Poursuite, la compagnie La Tempête et tout récemment Le Palais Royal. Laure continue actuellement sa formation de chanteuse lyrique au CNSM de Paris. Elle se produit en soliste pour des rôles d'opéra notamment Suzanna dans les Nozze di Figaro de Mozart ou Blanche-Catherine dans la création contemporaine l'Ambition Dévorante, une opérette qui se mange, lors de récitals avec piano ou orchestre pour des oratorios tels que le Magnificat de Bach notamment, le cycle de mélodie L'Offrande Lyrique de Jean Cras, et bientôt le Te Deum de Charpentier et le Requiem de Brahms ces prochains mois.

Balthazar Serna Baryton

Percussionniste, poète et chanteur, Balthazar est professeur de percussion au CRR de Tours. Artiste engagé dans de nombreux projets, sa passion pour le son, l'innovation et la création artistique l'amène à collaborer avec le chœur Mikrokosmos (dir Loïc Pierre), Cartésixte, La Chimba, La Rumeur 404 et l'Ensemble Poursuite notamment. Il étudie la batterie à l'École Dante Agostini puis les percussions classiques dans la classe de Jean Baptiste Couturier au CRR de Tours où il obtient un DEM. Après une licence de musicologie, il intègre le Centre d'Étude Supérieur de la Musique et de la Danse, « Pôle Alienor » de Poitiers.

Marine Delagarde Mezzo Soprano

Chanteuse aux multiples facettes, cheffe de chœur et professeure de chant, Marine conçoit le chant comme un véritable outil de communication et un authentique vecteur d'émotions. Elle collabore avec

des ensembles variés tels que le groupe de musique vocale a capella Système D, la compagnie de théâtre musical Subrosae, le groupe de jazz Fragrance ainsi que le quatuor vocal Make Christmas great again. Elle dirige l'ensemble vocal Lumen Laulu et enseigne également le chant au sein de l'école Jazz à Tours.

Marine débute très tôt la musique par l'étude du chant choral et de la harpe celtique. Tout en multipliant les expériences de chant choral avec le chœur Mikrokosmos, l'ensemble XX21, le chœur Omnes Voces ou encore le chœur de l'opéra de Tours, elle se forme à la Faculté de Musicologie, au CRR de Tours et à l'école Jazz à Tours. Elle obtient successivement une licence de Musicologie, un DFE de Formation Musicale, le diplôme de Musiciens Interprètes des Musiques Actuelles (MIMA), un DEM de Jazz et Musiques Improvisées et un DEM de chant lyrique.

Les artistes

Clément Kalsa Auteur

Clément Kalsa est poète et dramaturge. Fondateur du collectif *La Question*, créé en 2012 et regroupant des écrivains et des plasticiens unis par la volonté de faire dialoguer les modes de création, ses œuvres poétiques ont donné lieu à des créations vivantes, telles que le spectacle *Divione*, créé au *Pavillon du Dr. Pierre* à Nanterre, ou Le monologue d'*Antonia* au *festival de Figeac*. Il a notamment publié le long poème *Mainmorte* aux éditions Le *Corridor Bleu*. Sa pièce *Falaise* est publiée en février 2022 aux éditions de *Corlevour*.

Florentin Jeanneau Scénographe

Florentin Jeanneau est vidéaste et plasticien. Passionné par les images animées et curieux par leurs exploitations dans des cadres très différents, il explore différents secteurs allant de l'audiovisuel au web, de la vidéo expérimentale au mapping pour du spectacle vivant.

Freelance depuis 8 ans, il a pu collaborer avec des noms comme BRUT, France Télévision, Youtube, Arte, Le Théâtre d'Anoukis, etc. Depuis maintenant quelques années, il travaille assidûment à la conception de scénographies et de décors (vidéo, peinture, etc.) au sein de l'Ensemble Poursuite.

Diplômé en design visuel et graphique de l'ÉSAD d'Orléans, il fonde avec Sébastien Collorec, le duo Athanor où il réalise différents travaux de dessin, d'édition, d'installation et de vidéo. Initialement plongé dans le milieu de la micro-édition, le duo a pu réaliser plusieurs fresques (S. Allende à St-Malo, etc.), ainsi que des expositions personnelles et collectives partout en France. Le duo s'oriente à présent vers un projet artistique expérimental à long terme nommé **Notes**.

D'autre part, il intervient régulièrement en tant que plasticien, au sein de projets d'actions culturelles auprès de différents publics (scolaires, personnes détenues...)

Marilou Boulay
Régisseuse lumière

Passionnée par la photographie depuis l'adolescence, Marilou décide rapidement de s'orienter vers l'image. Après un BAC STI Arts appliqués elle entre en BTS Audiovisuel option Métiers de l'Image. Elle y ap-

prend la prise de vue et la lumière. Après sa formation, elle participe à de nombreux projets audiovisuels en tant qu'assistante caméra.

Par curiosité, elle remplace de temps en temps un régisseur lumière dans une salle de concert, puis fait la connaissance de compagnies de théâtre pour qui elle fera ses premières créations lumière avec sa propre expérience. Plongée dans le spectacle vivant, elle décide d'y consacrer sa carrière en apprenant la technique sur le terrain.

Aujourd'hui technicienne et régisseuse (théâtre et concert), elle collabore avec plusieurs compagnies et continue de travailler dans des salles comme le Grand T ou **La Barakason** à Nantes.

La technique

Contact

Diffusion / Production Élise Martineaudiffusion@ensemble-poursuite.com
06 69 49 17 89

Direction artistique Édouard Monjanel-Bensaïdadmin@ensemble-poursuite.com
06 67 85 03 08

