

Le Serpent Blanc

Un conte initiatique

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

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

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

Un conte initiatique...

Sur l'île d'Andalo, tout le monde vivait en parfaite harmonie jusqu'à ce qu'un nouveau roi hypocondriaque et autoritaire détruisse la nature et dégrade la relation entre hommes et animaux. Avide de pouvoir, il menace même de brûler la forêt si on ne lui ramène pas la peau du légendaire serpent blanc. Guidé par la jeune Sophia, lancez-vous dans cette incroyable quête et déjouez les nombreux pièges tendus par la sorcière Verula, pour sauver la forêt et rétablir la paix sur l'île d'Andalo.

... immersif et participatif

Ce spectacle immersif et participatif mêle théâtre et musique traditionnelle, décors plastiques et vidéo pour dépoussiérer la forme classique du conte de fée. Au moyen d'interactions variées, il intègre le public comme protagoniste à part entière de l'histoire et invite ce dernier 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 et de l'amour, du respect de notre planète comme de nos différences.

Le conte a toujours été un extraordinaire vivier de sagesse et de philosophie. Grâce à son langage codé et à ses gares familières (le roi, la sorcière, les animaux), le conte de fée 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 qui écoute comme dans celle de l'adulte qui raconte.

Le conte au cœur du **Serpent Blanc**, oscille entre tradition et modernité pour aborder plusieurs questions : Comment dépasser les 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 puis à celles des enfants et des adolescents que nous rencontrons régulièrement dans le cadre de nos divers projets d'action culturelle. 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, un peu de ce qui lui sera nécessaire pour se découvrir lui-même.

Accompagnés par 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 de façon imagée an de permettre à chacun d'y projeter son vécu propre et d'en tirer le meilleur, aux niveaux conscient et inconscient.

Clement Kalsa - Auteur

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

Une aventure burlesque, émouvante et onirique

Le Serpent Blanc est un spectacle drôle et émouvant, mettant l'accent sur un jeu burlesque. La narration, **dynamique et accessible**, en fait un outil idéal pour une première expérience aux arts vivants.

Conçu pour plonger le public dans un univers à la fois onirique et interactif, le récit est inspiré par le patrimoine légendaire mondial, illustré par une esthétique chaleureuse et symbolique. L'esthétique du spectacle repose sur de riches éléments visuels et sonores, avec **des décors, inspirés de l'art naïf** et évoquant une chambre d'enfant, avec ses couleurs pastel et ses formes géométriques. Cette simplicité volontaire suggère un univers issu de l'imagination, comme un jeu improvisé.

Les personnages sont représentés par **des masques d'animaux, créés spécialement pour le spectacle**, contribuent à créer un univers unique et participent à l'illusion d'un dessin animé prenant vie.

Une mise en scène immersive, mêlant vidéo et jeux de lumières

La mise en scène entraîne les spectateurs dans une quête amusante, pour une expérience véritablement immersive en dialogue avec les acteurs.

Nos créations vidéos jouent un rôle central: conçues comme un langage créatif propre, les séquences projetées ajoutent une dimension magique au spectacle. Les acteurs interagissent avec ces images, renforçant l'illusion d'un passage entre deux et trois dimensions.

Un écran central sert également de support pour des ombres chinoises, en interaction avec les comédiens. **Ces jeux de lumière et de projection** contribuent à l'immersion et à la dynamique narrative, idéale pour une initiation du jeune public au théâtre.

Une musique entre tradition, voyage et modernité

La musique mêle **instruments traditionnels, voix et éléments électroniques**, à partir d'un travail sur des œuvres issues du monde entier. Ce mélange audacieux brise les frontières entre modernité et tradition, tout en accompagnant les émotions et les péripéties du récit.

La variété des musiques a un objectif clair: constituer un **moyen d'initier à la musique vocale** notamment par les interactions avec les acteurs et musiciens présents sur scène. La scénographie a été conçue pour être *tout terrain*, c'est-à-dire **adaptable à des espaces variés**. Cette modularité permet au spectacle de toucher un public large, des plus jeunes aux moins jeunes, en conservant intacte la magie de l'univers créé.

Un spectacle total mais accessible

Le Serpent Blanc se veut un spectacle accessible, immersif et participatif, où la simplicité des moyens techniques et scénographiques sert une ambition artistique forte: créer un univers à la beauté singulière, accueillante et poétique. Il invite le public à plonger dans un monde où l'imaginaire prend vie, porté par une esthétique visuelle et sonore soignée, mais toujours au service de l'émotion, du rêve et de la découverte du théâtre.

Comme dans toutes les créations de l'**Ensemble Poursuite**, la musique constitue véritablement la colonne vertébrale du spectacle. Nous souhaitions donc proposer, à l'image du récit, quelque chose d'à la fois universel et très proche de l'intime. Nous avons donc exploré le vaste répertoire de la musique traditionnelle et de transmission orale.

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 traditionnel du Berry

Miele Miehelle

MeNaiset

Je mène les loups / Metsa uku

Bourrée du Bas Berry / Chant traditionnel Estonien

Melody 2

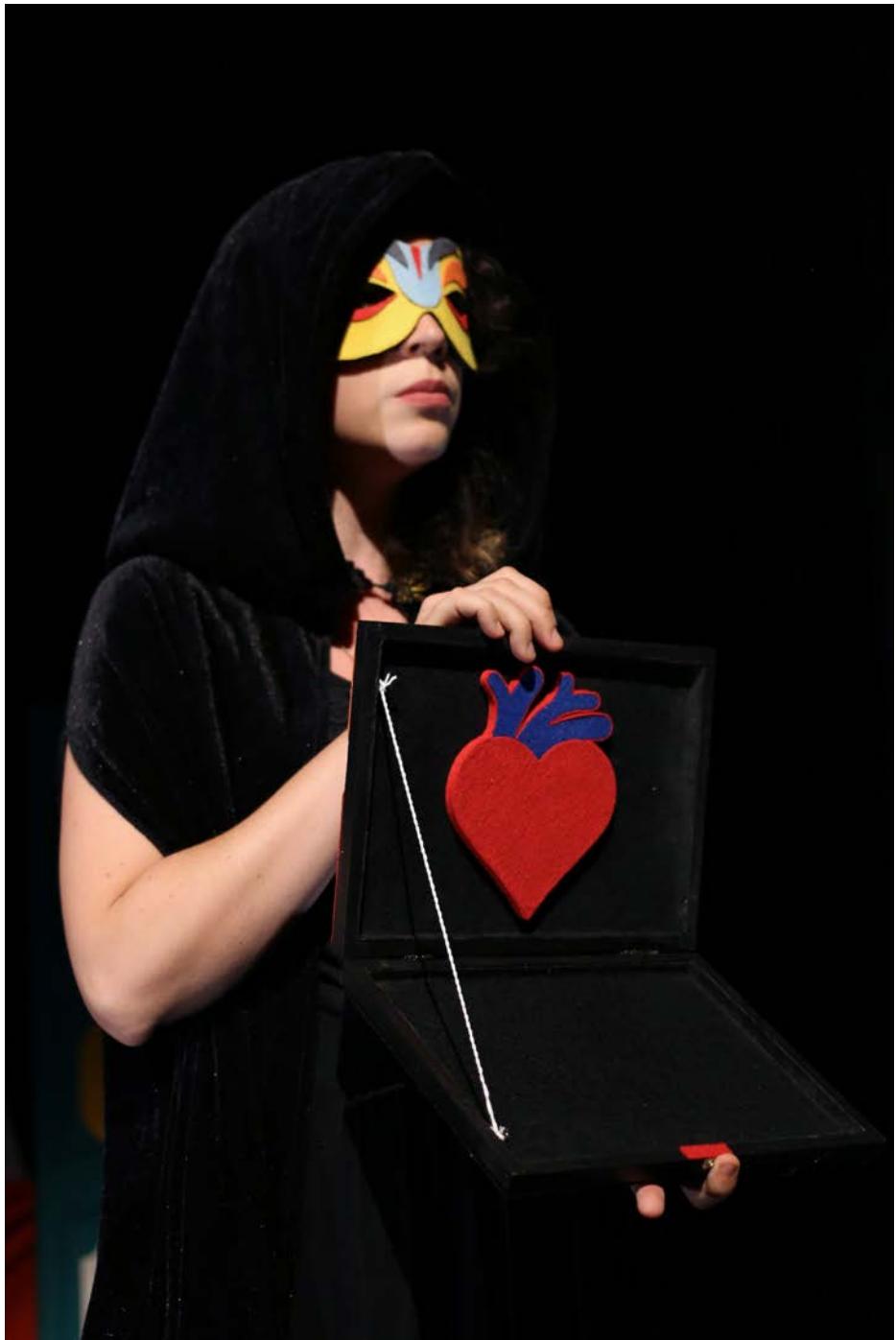
John Cage

Quem me ensinou a nadar

Milton Nascimento - arrangement Ensemble Poursuite, texte Clément Kalsa

Vela l'printemps

Ciac Boum - arrangement Ensemble Poursuite

LE SERPENT BLANC - 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 mêlangeant 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.

« 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 puisions 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**.

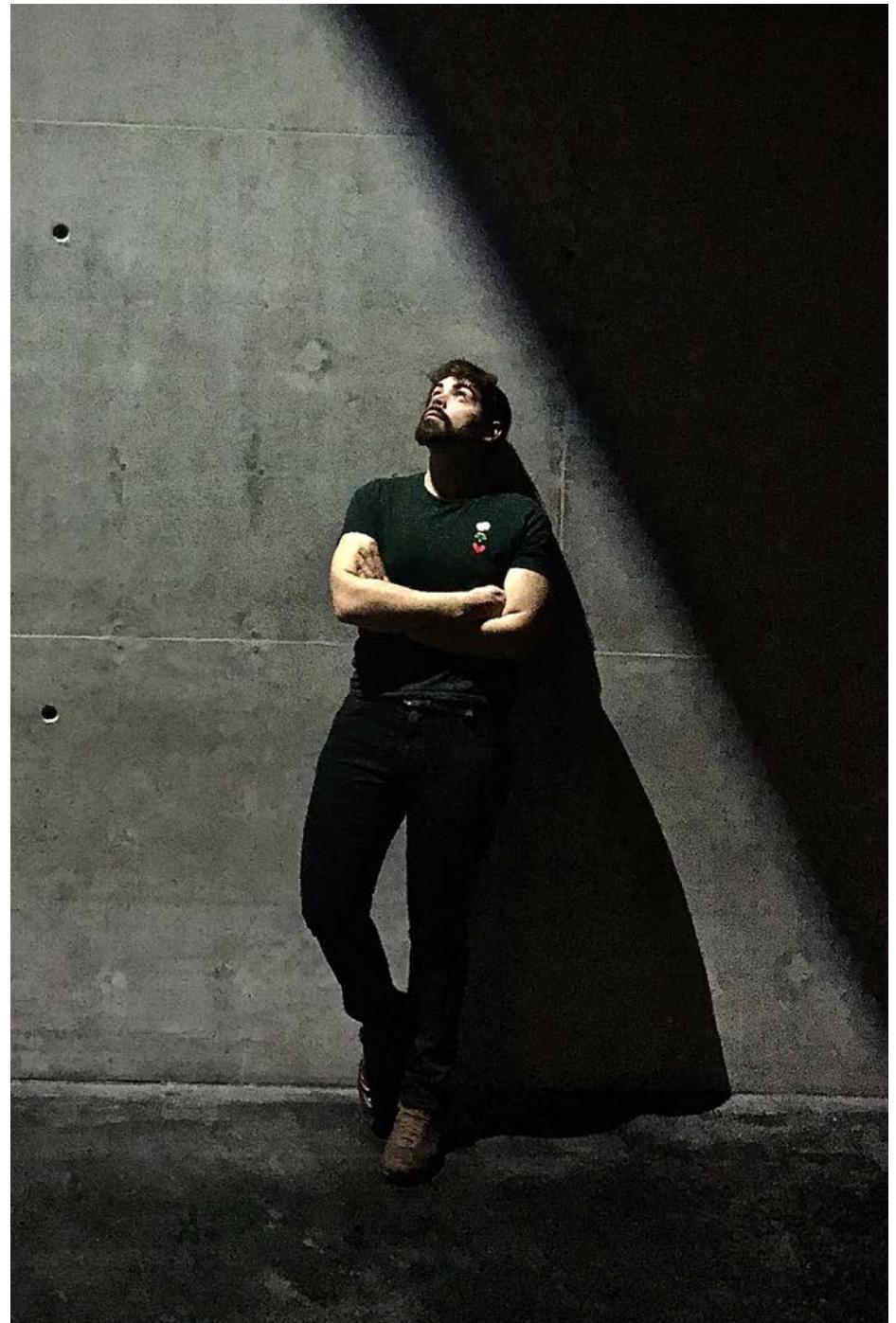

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

Édouard Monjanel-Bensaïd

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 maîtrise 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 chorale. Il collabore alors étroitement avec de grands noms de la musique contemporaine comme Meredith Monk, Pascal Zavarce, Thierry Mâchuel ou Patrick Burgan.

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

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.

L'équipe

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

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

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

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**.

LE SERPENT BLANC - ENSEMBLE POURSUITE

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 apprend 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.

Contact

Direction artistique

Édouard Monjanel-Bensaïd

admin@ensemble-poursuite.com

06 67 85 03 08

**Ensemble
Poursuite**

La compagnie qui mélange les arts

www.ensemble-poursuite.com