

3ème COMPAGNIE DES
TRÉSORS

présente

KIDZISTAN

**Spectacle Musical Jeune Public
avec Projection Vidéo MAPPING**

*Co-Produit par La Souris Verte d'Epinal,
soutenu par Le Conseil départemental des Vosges,
en partenariat avec La Nef de Saint Dié des Vosges*

LA VIE EN
VOSGES
le Département

DOSSIER ARTISTIQUE

"Cheminer sur la Voie de l'artiste"

NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR - COMPOSITEUR

"Taoïsme, Griotisme et Place de l'Artiste"

Le point de départ de ce nouveau spectacle est le TAO (une sage spirituelle chinoise vieille de plus de 1500 ans) et son « schéma de l'esprit ». C'est une tradition transmise de maître à élève nommée « Daxuan - Le grand Secret » que je pratique quotidiennement en lien avec la musique depuis maintenant 12 ans.

Puis, j'ai affiné ma quête vers une lecture claire, ludique et pratique de l'évolution d'un artiste grâce à mes différents voyages et collaborations en Afrique (réalisation du documentaire Gyrafrique traitant de la place des artistes griots dans la société). Cette recherche personnelle et intime, je l'ai traduite à l'échelle de « l'art » et de la scène pour en faire une carte pratique et accessible pour les apprentis artistes.

Cette nouvelle création mêle spirituel et artistique dans une démarche d'évolution, c'est un prolongement logique de ma dernière création jeune public intitulée « Les 3 trésors » (diffusée depuis 2015). En effet, j'y ai exposé une vision du monde, inspirée de 3 cultures anciennes (Australie, Afrique Noire et Chine). La médecine traditionnelle chinoise a également été une source d'inspiration. Elle qui voit l'homme entre ciel et terre selon ses 3 trésors : l'Esprit, le Corps et l'Énergie.

J'ai terminé depuis peu un cursus de 7 ans d'étude de la médecine chinoise. Je souhaite porter à ma nouvelle création un niveau encore plus pratique où chacune des chansons, chacun des personnages a une place spécifique. Chacun s'inscrit dans un processus initiatique qui peut donner part à des actions culturelles ou simplement un échange et une réflexion, aussi bien pour l'enfant spectateur que pour l'adulte.

Dans la musique que je propose au « jeune public » depuis maintenant 10 ans, j'ai pris le parti de porter mon intention sur la recherche du métissage. J'ai cultivé cette quête via des voyages à travers les continents, les cultures et les domaines artistiques.

Le Spectacle *KIDZISTAN* a été écrit lors de mon voyage en Inde en Janvier-Février 2018 où je me suis imprégné d'une culture ancienne, très humaine où la place de chacun dans la cité apparaît comme une évidence, comme dans une ruche, une fourmilière ou une famille soudée.

Cette vision du monde traditionnelle, liée à une transmission orale, je me l'approprié grâce à des formats de chansons de musiques actuelles et l'utilisation des nouvelles technologies (sampler, vidéo mapping,...).

Au final, ce *KIDZISTAN* met en musique des personnages et des univers culturels que j'ai rencontrés, dont j'ai appris beaucoup et que je suis heureux de partager dans une quête personnelle essentielle qui est la contribution à un monde meilleur, plus humain, plus créatif, plus spirituel et donc plus ouvert à l'autre.

L'HISTOIRE DU KIDZISTAN

Le Professeur GYRAF a eu une révélation lors de son premier concert quand il était petit. Depuis, il ne rêve que d'une chose : devenir artiste... Mais la vie l'a emmené ailleurs. Il y a quelques années, il s'est décidé à tout mettre en oeuvre pour retrouver son rêve d'enfant. Il a mis au point une machine quantique dont chaque rouage est une qualité. Ces qualités, au nombre de 8, sont les étapes du chemin pour revenir au Kidzistan.

Au début du spectacle le Professeur Gyraf se branche à sa Machine pour la première fois. Il part alors pour un voyage extraordinaire qui le conduira peut être au Kidzistan. Sur le chemin qui y mène, il va rencontrer différents animaux qui vont, étape par étape, accompagner l'apprenti artiste à intégrer des qualités. A chaque rencontre, il se rapproche de son rêve d'enfant: Devenir un artiste !

LES QUALITÉS ET LA CARTE DE L'ARTISTE

“Un outil pour façonner sa pratique artistique, emprunt de tradition et d'innovation ”

Les 8 qualités de l'artiste sont des concepts matérialisés par des points de passages et incarnés par des animaux.

Le rôle de l'artiste complet au sens traditionnel est très large (il peut être à la fois performeur, transmetteur de message, média historique, acteur, musicien, danseur, conteur, catalyseur social). De ce fait, j'ai souhaité synthétiser ce processus par 8 parties qui permettent de déconstruire puis reconstruire les pièces du puzzle de l'artiste en action.

Les qualités abordées sont l'expression d'une étape d'apprentissage validée avec une volonté de se référer à un objectif qualitatif plutôt que quantitatif : Un travail de recherche sur le rapport corps-esprit transposé à l'échelle de “l'humain sur scène”.

Chacune des 9 qualités programmées dans la machine du Professeur GYRAF correspond à un animal issu de son imaginaire :

. **L'écoute** – Le Serpent

"Caché dans le sous-terrain, il veille au grain"

. **L'inspiration** - L'Araignée

"Laissons l'araignée, étendre son grand filet"

. **La technique** – Le Kangourou

"C'est l'art du bond, l'art de la répétition"

. **Le message** – Le Mouton

"Il chante quand les autres bêlent, on l'appelle le mouton rebelle"

. **La composition** – Le Pingouin

"À glisser sur la banquise et sur la marelle, à redessiner le ciel"

. **L'adaptabilité** - L'Abeille

"La reine des abeilles, celle qui fait sans pareil le meilleur de tes miels"

. **La performance** – La Girafe

"Quand il est à dos d'elle, l'enfant est un géant"

. **L'intention** - L'Hippopotame

"Pizzafaraï, Rythm And Poesy : ainsi va ma vie de Popotam"

. **La qualité secrète** – Le Panda

"Les Pandas sont de la partie, et on va commencer à jouer : A nous tous on peut y arriver"

Ce spectacle est composé de 10 chansons utilisant des instruments du monde. Il y a des instruments frappés, à cordes et à vent. Du plus ancien (le Didgeridoo a été utilisé pour la première fois en Australie il y a 40000 ans) au plus récent (le Handpan a été inventé en Suisse en 2001), ces instruments représentent un voyage dans l'espace et dans le temps :

- Hangdrum** (Suisse - Contemporain)
- Harmonium** (Inde - Traditionnel)
- Guitare** (Espagne - Contemporain)
- Gumboots** (Afrique du Sud - Traditionnel)
- Percussions corporelles** (Traditionnel)
- Didgeridoo** (Australie - Traditionnel)
- Sanza** (Zimbabwe - Traditionnel)
- Kass kass** (Afrique de l'Ouest - Traditionnel)
- Handsonic** (de la marque *Roland* - Contemporain)

Ces instruments glanés durant mes voyages, offrent un panel large de "textures sonores" pour illustrer mes chansons et composer un spectacle de musiques actuelles alliant les arts visuels via le Mapping.

Durée : 55mn

Cible : Cycle 3 (se référer au dossier d'Actions Culturelles)

EXTRAITS DE TEXTES

L'Hippopotame

Passe ta pâte à pizza que je passe passionnément
du périmé du passé au plus parfait du présent

Car moi je n'fais pas du pipeau, je suis un hippopotame moitié pizzaïolo et moitié mélomane, et
je me demande : Pourquoi mettre des pizzas rondes dans des boîtes carrées pour les manger en
triangle, je me demande

Les Abeilles Essentielles

Petit appétit d'homme Petit appétit d'homme veux tu t'arrêter
Pour le bien des abeilles Petit appétit d'homme veux tu écouter
Pour la terre qui nous sert, qui nous sert à pousser,
Pour la serre qui nous pousse, qui nous pousse à chanter

Le Serpent Bienveillant

Tu peux le croiser en quelqu'un, croyant qu'il est qui tu veux être
Mais méfie-toi il est malin, c'est en toi à le reconnaître
Il est bienveillant le serpent, il est bienveillant.

Le Panda

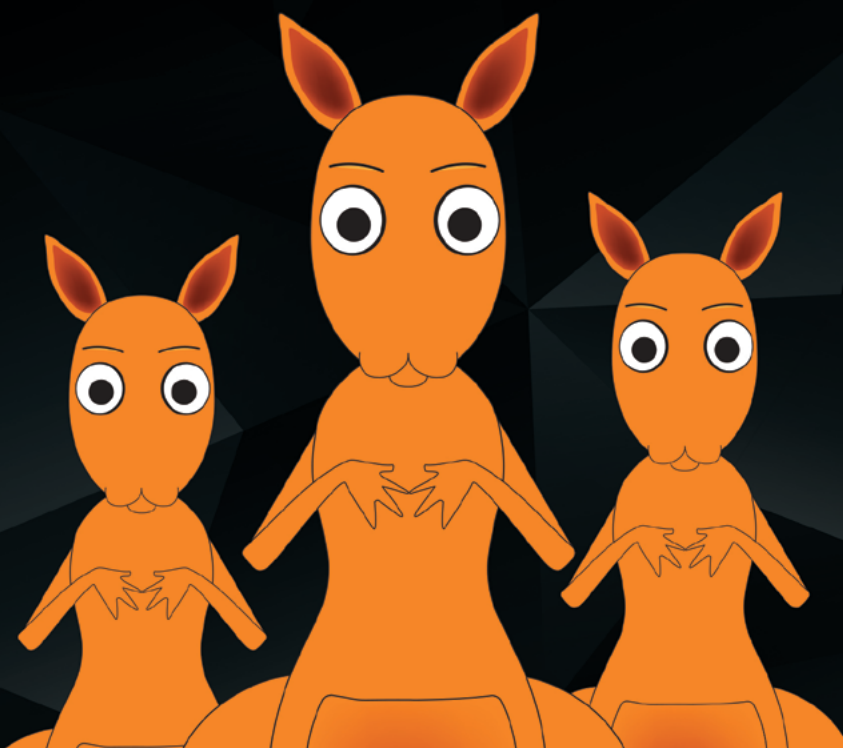
Allons enfants de la magie Le jour d'y croire est arrivé
Les pandas sont de la partie, et on va commencer à jouer
Déposez vos bagages ici, commençons par nous rapprocher
Afin de célébrer la vie, on vous invite à partager
Un gros câlin, ça fait du bien. Un gros câlin, ça crée du lien.

L'Araignée Tisseuse

A ta naissance, tu sautais sur moi car tu avais compris que moi, je servais à ça : à te propulser
irrésistiblement vers l'au delà.

Laissez les toiles d'araignées, étendre leurs grands filets.

Elles nous dépassent car elles nous démangent, elles font rebondir les anges

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

De par son contenu et par sa forme, ce spectacle est destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Étant destiné à être joué également en milieu scolaire, voici quelques éléments répondant au programme du Cycle 3 de l'Éducation Nationale :

- . **ÉCOUTE** : Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter
- . **MESSAGE** : Comprendre les valeurs morales portées par le personnage et le sens de leurs actions
- . **INSPIRATION** : Comprendre l'aptitude du langage à dire le monde, à exprimer la relation de l'être humain à la nature, à rêver sur l'origine du monde.
- . **RÉPÉTITION** : S'interroger sur la nature et les difficultés des apprentissages humains
- . **REPRÉSENTATION** : Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace
- . **INTENTION** : Établir des liens entre une lecture globale avant l'action et celle exigée pendant l'action
- . **ADAPTABILITÉ** : Découvrir des récits qui interrogent certains fondements de la société comme la justice, le respect des différences, les droits et les devoirs, la préservation de l'environnement
- . **COMPOSITION** : L'numérique tant que processus et matériau artistiques (langage, outils, supports)

Un Dossier Pédagogique est proposé en lien avec ce spectacle « *LES LABOS DU KIDZISTAN* » pour inviter les organisateurs à développer des ateliers pratiques avec le public en amont ou en aval de la représentation.

PROGRAMME D' ACTIONS CULTURELLES

À l'image du spectacle *KIDZISTAN*, les actions culturelles proposées s'inscrivent dans une démarche d'interdisciplinarité. Nous avons veillé à tisser un lien cohérent entre les différentes pratiques autour de 9 qualités. Il est ainsi possible d'aborder ce parcours des qualités à travers une ou plusieurs pratiques artistiques :

- **Musique** : Transmission orale donc sans partition. « Le corps est la partition »
Chant choral : Formation d'un groupe autour d'une mélodie
- **Arts numériques** : Réalisation d'une Vidéo (mapping) avec une Musique Assistée par Ordinateur (MAO)
- **Présence scénique** : Être et agir sur scène en lien avec la musique et le chant choral

Dans l'état d'esprit de la *Compagnie des 3 Trésors*, chaque projet d'actions culturelles sera élaboré en étroite collaboration avec les besoins et les envies des organisateurs. Pour plus de précisions, se référer au Dossier Pédagogique des Actions Culturelles « *LES LABOS DU KIDZISTAN* »

FORMES

Le spectacle sera présenté sous 2 formes : Une forme "**seul en scène**" et une forme avec "**intégration d'actions culturelles**".

. **Une forme en seul en scène** « Musiques Actuelles + Mapping Vidéo » avec Christophe CHATEL (interprète), Vincent GUILLIOU (Mappeur Vidéo).

Nous sommes à la croisée des chemins d'une pièce de théâtre, d'un film animé et d'un concert. Les chansons ont comme point commun des chants en français et se distinguent chacune par des instruments et des textures sonores atypiques et différents.

. **Une forme avec intégration d'actions culturelles.**

Pour exemple (projet en partenariat avec la « NEF Fabrication des cultures actuelles » et le Centre d'Eveil Musical Olivier DOUCHAIN de Saint Dié des Vosges), le spectacle peut être donné avec une chorale d'élèves d'un conservatoire de musique (présence de 80 enfants sur scène qui interviennent sur l'ensemble des chansons) et des artistes professionnels invités.

DISTRIBUTION

Composition musicale, textes et interprétation : **Christophe Chatel dit « Gyraf »**

Regard Extérieur : **Jérémie BELLANGER**

Mapping Vidéo et Création Lumière : **Vincent GUILLIOU**

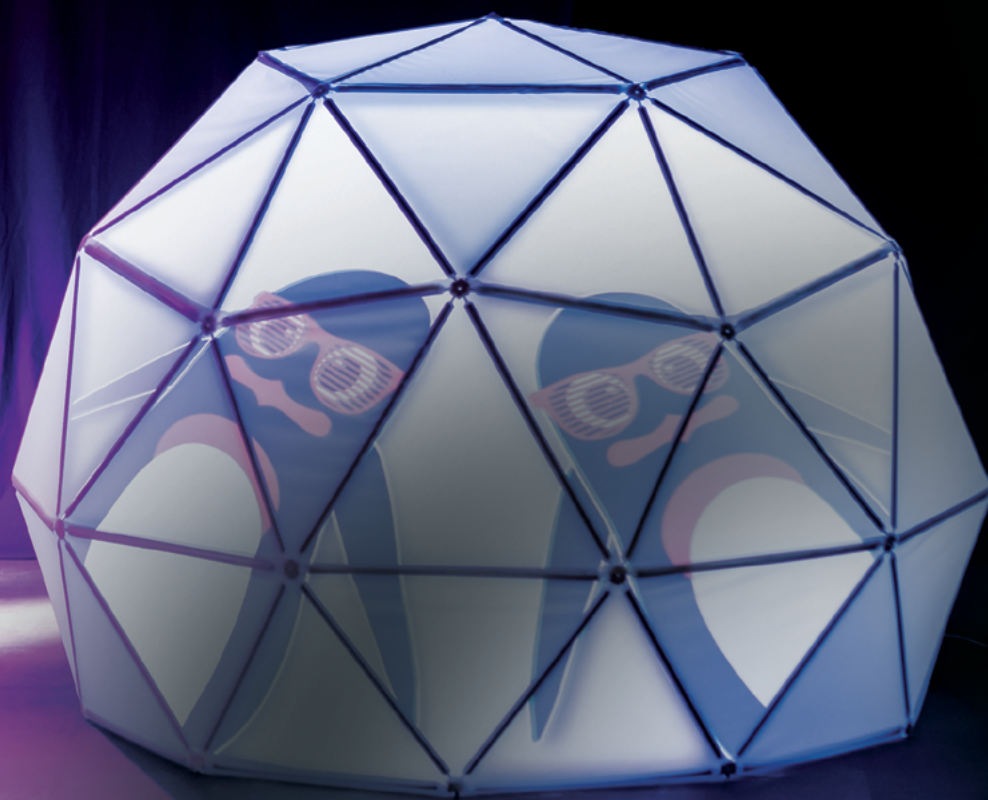
Illustration : **Séverine RAMSEYER**

Scénographie, décors : **Fabien YAGGI**

Costumes : **Florence PICHON**

Chargée de travail polyphonique : **Lily JUNG**

Partenariats Musicaux: **Damien SCHMUTZ, Yacine EL FATH, Lily JUNG, Cyrille LECOQ, Stéphane ESCOMS, Charlène PLONER, Philippe POCHAT.**

PARCOURS DE L'AUTEUR : Christophe CHATEL

En 2004, Christophe Chatel, musicien totalement autodidacte, crée le personnage « Gyraf », au milieu d'instruments qu'il a rassemblés pour ne former qu'un : il sera Homme-Orchestre. Epaulé par -M- à ses débuts en 2004, il séduit les 17000 personnes de Bercy le 28 Novembre 2004, invité par son parrain à jouer son Gimmick.

Très rapidement, il associe sa musique à quelques musiciens croisés au fil des chemins : il enregistre son 1er EP en 2006 « Simplement » en compagnie de 14 musiciens. Séduit par le personnage et sa poésie, Mathieu Chedid enregistre avec lui un duo intitulé « O mon ami » qui figure sur l'album en bonus caché.

Fort d'un parcours singulier dans l'éducation populaire (Christophe est titulaire d'un Brevet d'Etat d'éducateur sportif, ainsi que du Bafd et du Bafa), il devient essentiel pour l'artiste afin d'appuyer sa démarche de transmission auprès des publics, de valoriser les valeurs et la musique des peuples premiers. Entre 2009 et 2013, avec une série de plusieurs voyages au Sénégal et en Mauritanie, ce sera pour lui l'occasion de créer le projet GYRAFRIQUE : un CD de chansons métissées et un documentaire traitant du rôle des artistes griots dans la société Sénégalaise. Il crée en 2010 le « Flower Street Festival » dans la rue qui l'a vu naître à Neuilly Plaisance. Le festival a fêté en 2018 sa 8e édition. A partir de 2015 et le travail de création du spectacle « Les 3 trésors », Gyraf s'engage dans une tournée qui va l'emmener aussi bien sur le territoire français et international (Festival Solidays, festival La Marelle, Festival des 6 pompes en Suisse, Festi'Mômes, Tournées à La Réunion et à Djibouti, F.I.G de Saint Dié Des Vosges, Festival l'Arbre Qui Marche, Festi La Vida, La tête des trains, Les Cuizines, le File 7, Festival Mom'en Zik.). C'est durant cette période qu'il co-crée le collectif « Restons Groupés » avec des artistes de Saint Dié des Vosges. Il crée en 2017 chez lui à Lubine « l'école des 3 trésors » qui a pour but de sensibiliser petits et grands à l'art du rapport corps-esprit qu'il a étudié auprès des sages traditionnelles africaines, aborigènes et taoïstes.

En Décembre 2017, il sort le « LIVE a DJANGO » qui clôture une collaboration d'une saison et demi avec l'espace Django REINHARDT de Strasbourg où il est intervenu auprès de publics très variés. En 2018, il prépare un nouveau spectacle intitulé « KIDZISTAN » qui est l'aboutissement de quelques années de confection d'un système de décodage du travail de l'artiste sur scène.

PARCOURS DU REGARD EXTÉRIEUR : Jérémie BELLANGER

A partir de 1996 et jusqu'en 2003, Jérémie est animateur, puis directeur et formateur en centre de vacances, partout en France. C'est dans ce cadre qu'il découvre la pratique du spectacle vivant et notamment le conte et les arts du cirque. Ces nombreux séjours de vacances sont pour lui un formidable terrain de jeux pour développer ses propres pratiques artistiques et les partager à des milliers d'enfants.

En 2004, il co-fonde la Compagnie du P'tit Pouah et devient un artiste professionnel, c'est la naissance de son clown « Mimouch », qui le suit depuis. Au sein de la compagnie, Jérémie participe à un spectacle de rue (jonglerie et équilibre) et deux spectacles jeunes publics mêlant en plus du conte et du théâtre.

En 2007, Jérémie quitte la Compagnie du P'tit Pouah et continue ses activités en solo : spectacles de rue et création d'un spectacle de conte jeune public. En 2008, une collectivité locale lui commande un spectacle pédagogique sur le thème des déchets, il crée alors une pièce de théâtre, seul en scène. Cette année là en parallèle de ses activités artistiques, il crée avec deux amis l'éco-festival « Festi la Vida », dont la douzième édition est en cours de préparation. En 2009, il répond à une commande de l'ONF, cette fois un conte musical sur le thème de la forêt.

En 2010, Il entame en Déodatie, la rénovation d'une ferme isolée en totale autonomie énergétique et devient le responsable de la plate-forme de rénovation énergétique de l'habitat du territoire. Cette nouvelle activité est en lien direct avec sa formation initiale de développement de projets en milieu rural. Il garde un lien avec le spectacle vivant en devenant intervenant pour l'association ACTE (développement de la pratique théâtrale amateur) à Saint-Dié-des-Vosges.

À partir de 2015, Jérémie participe à la création du spectacle « Les Télémithes » avec 4 autres artistes locaux mêlant différentes disciplines artistiques et s'implique au sein du collectif « Restons Groupés ». En 2018 à l'issue de sa mission au sein de la Maison de l'Habitat et de l'Energie, il crée avec Clairlieu Eco Défi une conférence gesticulée « La Rénovation Thermique, c'est Chaud ! ». Il participe aujourd'hui au projet de création « Kidzistan » en tant que regard extérieur.

PARCOURS DU MAPPEUR-INGÉNIEUR LUMIÈRE : Vincent GUILLIOU

Artiste visuel et sonore, Vincent est bassiste de formation, diplômé en 1999 de la Music Academy International. Il envisage la création de manière protéiforme cherchant la rencontre de différentes formes d'expressions artistiques (musique, danse, vidéo, lumière). Il se forme ainsi à Millumin à Paris avec Philippe Chaurand en 2014 et développe des compétences en création graphique numérique (formation Max/MSP à Strasbourg et Photoshop et Web à Nancy, agence Publicis).

Depuis 2014, il collabore avec diverses compagnies (compagnie Ose Cabaret, Nancy ; compagnie des Temps, Paris, opéra Les Faux Monnayeurs, l'orchestre Lamoureux au Théâtre des Champs Elysées), artistes (Yakché), festivals (De Soie et de feu, 2015 ; Les 2 Mondes, Mulhouse, 2016 et 2017, La Route de la Soie au théâtre de la Sinne) et sociétés (Casun5 productions, Nancy ; La Cantine des grands, Nancy) pour lesquelles il réalise clips vidéo et éléments de communication (identité visuelle, logo, site, affiche, plaquette, pochette de disque, programme).

En juin 2016, 2018 et 2019, il coopère avec l'équipe pédagogique d'une école élémentaire de Thionville pour la création vidéo des spectacles des enfants.

**LA VOIE EST TRACÉE
II NE TIENT QU'À TOI
D'EMBOÎTER LE PAS SUR LE CHEMIN
J'AI DESSINÉ UNE VOIE
QUI PEUT SE TRANSFORMER EN DESSEIN**

ciedes3tresors@gmail.com

www.3tresors.fr