

présentent :

GATO SATO

un spectacle calligraphié et dansé

Le Principe initial :

La calligraphie est un art vivant, elle est traditionnelle et contemporaine. Elle véhicule les valeurs universelles du passé, du présent et contient celles du futur. Selon Yukako Matsui, quand on dessine un kanji, il n'y a pas de différence entre le trait d'aujourd'hui et celui vieux de plus de deux mille ans.

Le pouvoir sacré de la calligraphie vient de l'énergie qu'elle possède et qui peut influencer sur chacun de nous. Des contes traditionnels aux mangas d'aujourd'hui, on voit partout son pouvoir magique ou mystique.

Dans le spectacle la calligraphie représente la pensée, le sentiment intérieur, et ensemble ils dominent le corps. Elle agit sur le corps qui peut transformer le sentiment intérieur, les idées... Traduite en langage scénique, cette idée est propagée par le corps des danseurs... La danse est une représentation de la calligraphie. Concrètement, les danseurs se confrontent à elle sous de multiples formes et les corps réagissent avec violence. Face à l'envahissement progressif au sol, aux murs, sur d'autres corps par contact comme de l'imprimerie, la calligraphie agit comme une médecine ou comme une arme ... Il y a cette idée de contamination, de propagation, puis de purification et de modification de l'autre et de nous-même par le geste et la trace noire.

«L'idée du spectacle m'est venu au Japon lors d'une performance de Yukako Matsui. Et nous l'avons invitée pour écrire ce projet lors d'une résidence avec les artistes du festival PFE 2017.»

Jean-Michel Fessol

« La calligraphie ossécaille (très ancienne écriture sur les carapaces de tortue) m'a attirée depuis le début car elle est plus proche du dessin, j'utilise beaucoup ces caractères qui me permettent ensuite de laisser courir mon imagination.»

Yukako Matsui

INTENTION

Quelle évolution donner à ce spectacle ?

La restitution de la résidence nous a permis de monter un spectacle vivant qui raconte une histoire en calligraphie, avec de la danse, de la musique et des images vidéo et numériques.

Trois piliers fondateurs ont jalonné l'écriture du spectacle :

D'abord, l'histoire est inspirée du Kojiki, et se déroule il y a longtemps dans un Japon lointain qui deviendra Cipango. Les domaines sont gérés par les princes et les princesses. Deux amants, prince et princesse sont investis de l'esprit de deux kamis prestigieux : Susanö et Amaterasu (Brave-Brusque-Impétueux et Brillante-au-Ciel).

Ensuite, il y a cette idée un peu contestée mais très apparente dans le Shinoïsme, que les femmes, en servant les dieux, ont appris la maîtrise de la calligraphie et des signes sacrés, seul moyen de communication avec les Kamis, dieux des légendes japonaises. Et cette communication se fait par le Kotodama : le pouvoir spirituel de la langue japonaise par les mots-âmes ou paroles sacrées, cinquante sons considérés comme étant chacun un kami. Chaque son correspond à un geste, c'est à dire à un trait, un tracé et à une action : par conséquent chaque son est joué, calligraphié et dansé.

Pour finir, l'histoire part du constat d'un monde en crise, du chaos... En choisissant de belles et sages calligraphies, créées par une femme, et propagées par une femme sur le corps d'un homme en colère... L'impression sur lui de la calligraphie va dévoiler son côté féminin et adoucir son comportement, sa violence. Idée de lutte contre la guerre, et asservissement, etc. Cette idée se décline sur plusieurs tableaux, pour retrouver un monde apaisé et vivable...

Nos besoins :

Résidence de création
Co-production du spectacle et
financement de
l'installation

Accompagnée de musiques, de création lumière, d'images numériques et vidéo mêlant instants de répétitions et moments de spectacles, cette histoire est racontée par la danse et la calligraphie. Nous avons besoin de développer l'univers mis en place lors de la résidence d'écriture, et de décliner le principe évoqué pour en faire un spectacle d'une heure environ. Objectif de cette résidence qui donnera lieu à une création complète : spectacle et installation.

SYNOPSIS

Le Pitch

Gato est une princesse comblée. Elle gère son domaine de manière harmonieuse, pour que tous ne manquent de rien et soient heureux. Elle veille aussi à la profusion et à la mise en valeur de la nature. Sato, lui, refuse toute contrainte et ne veille qu'à son plaisir. Animé par l'esprit de Susanô il ne peut pas profiter sans tout dévaster sur son passage. Gato et Sato sont amants. Quand on rapporte à Gato les ravages de Sato, avec patience et bonté, elle pardonne encore et toujours. Mais un jour Sato commet l'irréparable. Par la calligraphie Gato fait appel à l'esprit d'Amaterasu. pour établir une stratégie céleste et calligraphiée. La confrontation sera longue et violente, les trésors de calligraphie développés suffiront-ils à ramener l'harmonie, le calme et la pureté dans le royaume de Gato?

AUTOUR DU SPECTACLE

Installation.

Pour faire aboutir le projet, le spectacle laissera place à une installation composée de calligraphies, kakejiku et vidéos qui mélangeront une captation vidéo du spectacle, images d'archives, montage du spectacle (making off), images de la vie passée des personnages et tracés de calligraphies.

Performance

En amont du projet, Yukako Matsui peut proposer une performance avec la collaboration d'un musicien. Elle pourra réaliser en calligraphie japonaise quelques kanjis du spectacle et apporter aux spectateurs une explication sur le choix d'un kanji dans le déroulé du spectacle.

Exposition

Yukako Matsui est une artiste rare dont le style est aux confins de la tradition et de l'art contemporain. Elle propose une grande collection de Kakejiku, panneaux peints sur papiers washi et tissus et teintures. Des Byobu / Paravent.

Atelier de calligraphie

Yukako Matsui a sa propre école de calligraphie à Tokyo : Atelier Shodo. Elle enseigne également la calligraphie à l'Institut Français de Tokyo et dans plusieurs écoles et associations artistiques. Elle a aussi animé des ateliers de calligraphie à l'Université Paris XIII et dernièrement au festival PFE 2017.

Yukako propose un atelier ouvert à tous public et l'enseignement des calligraphies courantes et celles du spectacle, celles du Kotodama.

Cérémonie du thé

Comme toutes les artistes japonaises accomplies, la cérémonie du thé est aussi une discipline que pratique Yukako Matsui. C'est un moment précieux qui permet d'apprécier la précision et la finesse de la tradition japonaise. Sa proposition se nomme :

« Calligraphie et Cérémonie du thé » ou « Shôdo et Sadô » :

- performance de calligraphie (pour créer l'esprit du thé et le climat de la cérémonie) puis cérémonie du thé pour le vernissage d'une exposition.

L'ÉQUIPE

Yukako Matsui

Elle a choisi les Kanjis et poèmes du spectacle, et réalise les calligraphies.

Yukako Matsui commence à être initiée à la calligraphie dès six ans. Elle ne se passionne pas tout de suite pour cette discipline, elle n'en est pas moins douée et obtient à 24 ans son diplôme de professeur puis subitement s'éloigne de la calligraphie pendant 6 ans. C'est son séjour en France pour apprendre la langue qui lui redonne goût à la calligraphie ; les artistes qu'elle rencontre lui ouvrent de nouveaux horizons et la libèrent des codes de la calligraphie japonaise : « C'est comme si mes yeux s'ouvraient à nouveau. ».

De retour au Japon, en 2010, elle crée son propre cours «Atelier Shodo» avec son style propre, avec sa recherche, toujours orientée vers la frontière entre le dessin et le caractère (le kangji). Actuellement elle travaille sur un projet avec du papier traditionnel japonais (washi) qu'elle fabrique elle-même avec un artiste de washi. Elle utilise des matériaux naturels comme le bambou ou encore les aiguilles de pin, n'importe quel matériau qui l'inspire, qu'elle met au service de son domaine de prédilection : la nature. Le thème est toujours le même : la frontière entre le dessin et l'écriture. Son objectif est d'exprimer les choses qu'elle a pensé et de communiquer sans frontière avec le monde.

Elle enseigne également la calligraphie au sein de plusieurs écoles et associations (Atelier Haco, TUMUGU) ainsi qu'à l'Institut français de Tokyo, et donne aussi des cours privés. Animer des ateliers est un vrai besoin pour elle. En 2013, elle participe, avec une artiste spécialiste de la teinture végétale, à un groupe de créateurs travail-

lant dans l'Atelier Koshino et en 2014, crée avec ce groupe le site internet de vente Sogensha.

Yukako Matsui est une artiste rare et exigeante, les expositions de son travail de création autour du thème «entre calligraphie et peinture» sont très attendues :

A Tokyo : TUMUGU (Juin 2015), Atelier Shodo (avril 2015), exposition collective, Galerie Pause (octobre 2014) , participation à Champo, Atelier Haco (juin 2012 et 2013), «Littérature et Calligraphie», Galerie NIW (décembre 2013),

En France : Festival Picardie For Ever (Bitry 2017) , Université Paris XIII (Bobigny 2016) , «Shitsurae» Galerie Yakimono (juin 2013) «Takatori Yaki», Galerie Yakimono (nov-déc 2013)

Par ailleurs, elle réalise la couverture et les illustrations

de trois livres publiés en France chez Flammarion et au Corridor Bleu, crée divers logos en calligraphie pour quelques boutiques, des titres pour NHK et collabore à des travaux typographiques.

En 2016, elle anime un workshop de calligraphie avec une classe de l'IUT de Bobigny à l'Institut français de Tokyo et c'est le début d'un échange artistique avec leur professeur, Jean-Michel Fessol. Elle vient faire des séjours en France, donne des cours, à l'université Paris XIII. Elle accepte la proposition de faire une performance avec un musicien, portée par l'envie de partager et d'improviser dans l'instant en fonction de l'atmosphère. Elle dit la richesse de cette expérience qui modifiera sa manière de penser la calligraphie et lui donne envie de participer à d'autres projets artistiques.

<http://yukakomatsui.com/fr/top-fr/>

L'ÉQUIPE

Jean-Michel Fessol

Il a écrit, et dirige le spectacle.

Formé à l'atelier Christian de Tilière, au travail de scène, du corps, de la voix, avec rigueur de la narration, et des improvisations. Il accepte toutes les opportunités de jeux : A Paris, il joue avec diverses compagnies, entre autres dans « la machine infernale » de Jean Cocteau, « La Tour de vent », de Jean-Hugues Wolfshon, et « Class enemy » de Nigel Williams. Puis une première fois au festival d'Avignon, un spectacle de clown : « Auguste et Chambre à Air au pays des piranihas ». De retour en Picardie, il fonde avec Linette Favreau la Compagnie des Troublions. C'est pour lui l'occasion de jouer Louka, dans « l'Ours », de Tchekhov, et d'autres pièces de René de Obaldia et de Harold Pinter. Lorsque Les Troublions montent une adaptation de « Lysistrata » d'Aristophane, trois comédiens jouent tous les personnages, et Jean-Michel est tour à tour une facétieuse femme grecque, un proboule, Cinésias et vieillard et un sparte qui n'en peut plus ! Il est actuellement **James** dans « Dinner for One » de Laurie Wylie. En Picardie également, il rencontre Vincent Martin qui anime une compagnie de théâtre de rue, il y cultive son travail de personnages et sa tendance au burlesque. dans les festivals d'Avignon, Chalon sur Saône et Sotteville-les-Rouen avec « les Dutunnels » et « Le Grand Bodzoo. »

Il s'exerce à la mise en scène sur les spectacles de l'atelier adultes depuis 2014. Sa passion du dessin toujours en ébullition le pousse à se passionner pour la calligraphie et pour la culture japonaise. Après deux voyages au Japon et sa rencontre avec une calligraphe de grande sensibilité, Yukako Matsoui. Il constitue un dossier et obtient une résidence au festival d'automne « Picardie for ever », financé par la région pour écrire ce spectacle autour de la calligraphie, engageant danseurs, musiciens, vidéaste : « Gato et Sato », nourri des mythologies japonaises. Il propose maintenant

la finalité de ce travail à toutes les salles de la région pouvant l'accueillir.

Jean-Jacques Nguyen

Il a composé, filmé et monté les projections vidéos.

Né en région parisienne, Jean-Jacques Nguyen s'est installé dans l'Oise à la fin des années 1970, où il travaille encore aujourd'hui. Co-auteur en 1971 du Manifeste Electrique aux Paupières de Jupes (avec les poètes Zéno Bianu, Michel Bulteau, Matthieu Messagier notamment), il explore depuis le début des années 1990 les perspectives esthétiques ouvertes par l'évolution des technologies de l'image.

Son travail s'autorise de tous les échanges et de toutes les migrations : l'image vidéo se mêle tantôt de poésie, tantôt de peinture, interroge la plasticité de l'espace théâtral autant que la mémoire de l'image photographique, au gré de films ou d'installations qui relient entre eux les différents territoires de l'art.

Proche de la création contemporaine, il a créé et animé entre 2009 et 2014 l'Atelier de Création Image de l'Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne. Il participe régulièrement aux expositions du collectif fragments et de l'association Picardie for Ever.

L'ÉQUIPE

Il est co-créateur du 106, le centre d'art et de Création de Margny-les-Compiègne.

Kathy Touati et la Cie Abstracte. Elle a chorégraphié des moments de danse.

Kathy est la directrice de la compagnie Abstracte, toute jeune compagnie de danse contemporaine et d'expression corporelle. Elle fait suite à la compagnie Bulles, créée en juillet 2011 mais qui avait trop d'homonymes parmi les associations de l'Oise. Abstracte souhaite développer la pratique ludique et culturelle de la danse et son enseignement. Elle développe aussi son action vers la participation à l'éducation, à l'insertion, à l'intégration, à la prévention, à la santé et au bien-être des personnes par toutes formes d'expressions, corporelles, théâtrales, musicales, vocales... Kathy aborde la danse autour d'un travail sur le regard, l'écoute, le mimétisme, le rythme et l'expression du corps, siège de nos émotions, toujours engagé et souvent à notre insu, dans nos actes de communication professionnels. Sur le spectacle, elle imagine la chorégraphie des solos et duos dansés de Mélanie danseuse venant de la danse contemporaine et de Dominique, danseur hip-hop.

Antony Julien et Bertrand Allaume ont proposés les ambiances sonores.

Résolument créateurs de musique actuelle, ce duo opère déjà dans plusieurs formations de la région : L'Orange électrique, formation de Ciné-concert, Presence - Tribute Led Zeppelin, pour ne citer que les principales. Compte tenu de leur planning très chargé, le duo est venu tardivement sur le projet pour proposer des ambiances sonores électro. Pour la création musicale, la distribution reste ouverte.

C'est également le cas de la création lumière. Le dispositif léger dont nous disposons doit évoluer pour permettre la mise en lumière de Yukako et des danseurs sur trois espaces du plateau.

AUTRES SPECTACLES

Au Japon, nous avons noué des liens avec quelques artistes voici les spectacles qui nous ont émerveillés.

Akemi KITAI «NARRATIVE OF BIRDS»,
mise en scène KUROTANI Miyako.
Spectacle sans paroles onirique et poétique

Une femme a le souvenir qu'elle a été une fois un oiseau. Un oiseau a le souvenir qu'il a été une fois un homme. Ils errent à la recherche l'un de l'autre. Ils s'appellent. Pour un instant tandis que les deux souvenirs se croisent.... En utilisant entièrement autant la marionnette grandeur nature que son corps, la marionnettiste, Kitai Akemi exprime un conte original dans lequel elle explore ses rêves et ses souvenirs anciens. Elle nous emporte au-delà des frontières et du temps. Durée: 35 min.

Boite noire, rideaux et sol noirs, plateau 5 X 5 m idéal
Montage 6/8 h (son + lumières)
1 marionnettiste et 1 technicien
Prix net : 450 € facture
teaser : <https://www.youtube.com/watch?v=6zZt-9Mx0DAk&feature=youtu.be>
contact : marya.3.17--shimao.5.17@s5.dion.ne.jp

Nozomi NAGAI «Sleepy bird's troupe comes!»
Un spectacle pour tous qui s'adapte partout : théâtre, café, meeting room, rue...
Hey! La troupe de l'oiseau somnolent vient du Japon!
Avec Mr. sleepy egg-bird le leader de la troupe.
Un minuscule bébé tigre marrant, Toraji-kun qui saute!
Le ruban-chan, qui vole avec un parapluie!
Qui apparaît dans la vieille veste! ? Mouss et Pino ,
amants de la taille d'une main... Bref Sleepy bird's
troupe danse sous le ciel bleu!
Durée : 30 mn
Montage 1h
1 marionnettiste et 1 technicien
Prix net : 300 € facture
teaser : <https://www.youtube.com/watch?v=tiC-9fODd8UQ>
contact : nemuridorinagai@hotmail.co.jp

Miyako KUROTANI «KUROSOLO III *Hatenashi*»

Un espace complètement sombre. Sur la scène seulement une poupée grandeur nature et une marionnettiste. Une conversation silencieuse commence entre la poupée et la marionnettiste sur les rôles qu'ils ont joués, mais ça tourne au conflit au sujet de l'existence de chacun. Progressivement la frontière entre la poupée et le marionnettiste devient peu claire, ils échangent leurs rôles et fondent peut-être l'un dans l'autre après avoir vécu la vie de l'autre. La poupée et la marionnettiste vivent ensemble depuis longtemps. Maintenant qu'elles ont compris leurs propres limites, elles continueront à marcher ensemble.

Dans ses œuvres, Miyako Kurotani s'interroge sur le sens de la coexistence entre humains et non humains. Elle a reçu pour ce spectacle le prix de la « meilleure marionnettiste » au festival international de marionnettes de Omsk (Russie) en 2013 et le « Grand Prix » au festival international de Kurgan (Russie) en 2014. Akemi KITAI et Nozomi NAGAI sont toutes deux sorties de son école de marionnettistes Genre:Gray à Tokyo.

durée : 45 mn

Boite noire, rideaux et sol noirs, plateau 4 X 4m idéal

Montage 6/8 h (son + lumières)

1 marionnettiste et 3 techniciens staff

Prix à débattre

teaser : https://youtu.be/gA6tJV2_bAc

contact : genregray@gmail.com

Sakurame FUJIMA «Fuji-Musume»

DANSE BUYÔ

Littéralement : «La jeune fille aux glycines». Ce spectacle est le plus populaire de nihon Buyô, et réalise la danse de la jeune fille qui porte des glycines de la célèbre estampe de Ôtsu-e.

durée : 25 mn

Décor : Paravents (2m x 1,7m) ou pendrillons

Lumières : clair obscur

Musique japonaise : Nagauta (cd)

Accessoires : une branche de glycine, un éventail, une serviette.

Montage 1/2 h (son + lumières)

1 danseuse et 1 technicien staff

Prix à débattre

teaser : sur demande

contact : yukako.matsui@gmail.com

Sakurame Fujima et Yukako Matsui proposent un petit atelier au public : Calligraphie sur éventail puis danse avec éventail sur musique japonaise et française.

CONTACTS

Japonisme 2018

Cette année sera la très grande année commémorative Franco-Japonaise à l'occasion du 150e anniversaire de la Restauration de Meiji - 1868 / 2018.

Notre spectacle pourrait s'inscrire dans ce cadre et obtenir le label officiel de la Maison de la Culture du Japon à Paris.

Direction artistique : Jean-Michel Fessol

La Compagnie des Troublions,
46 rue des cascades,
60350 Cuise-la-Motte.
Tél.: 09 51 06 50 26
Port.: 06 81 47 94 71
troublions@gmail.com
<http://troublions.fr>

Production Picardie For Ever Aurélien Garcia

526 rue des jardins
60350 SAINT - PIERRE - LES - BITRY
Port.: 06 10 91 92 64
aurelien@picardieforever.com

