

PROJET CRÉATION CONTE ET DANSE VERTICALE

SHIPAPU

MYTHE DE CRÉATION DES INDIENS PUEBLOS ET NAVAJOS
CONTE MUSICAL ET CHORÉGRAPHIQUE

AVEC
JOHANNA REBOLLEDO, DANSE-VERTICALE ET DANSE-VOLTIGE
LORENZA GARCIA, CHANT, TAMBOUR, HOCHETS
PASCAL FAULIOT, CONTE

Texte de Pascal Fauliot

inspiré par les mythes et les chants rituels des Indiens Pueblos et Navajos

Mise en scène de Pascal Fauliot

assisté d'Ethel Balogh-Daroczy

Chorégraphie et scénographie de Johanna Rebolledo

Musique de Lorenza Garcia inspirée des chants navajos

avec

Johanna Rebolledo, danse-verticale et danse-voltige

Lorenza Garcia, chant, tambour, hochets

Pascal Fauliot, conte, tambour

co-production Cie Hamsa et Cie Les Manitas

avec le soutien du Festival Le Légendaire, de Navajo France et de la Ville de Luisant

(production en cours)

MISE EN SCÈNE DE PASCAL FAULIOT
ASSISTÉ D'ETHEL BALOGH-DAROCZY

“La mythologie des Pueblos est l’une des plus riches qui soient et elle est, comme tout le reste de leur culture, d’une intense et subtile inspiration poétique... Les penseurs pueblos ont réfléchi aux problèmes fondamentaux et ont proposé des solutions dans leurs mythes : règles de rapports harmonieux et causes de désastres sociaux et écologiques, suprématie de la fonction symbolique qui permet d’appréhender l’univers en évitant les dangers d’une pensée trop rationnelle” - Claude Lévi-Strauss.

Le texte est écrit à partir des multiples versions du mythe de la création ainsi que des chants rituels communs aux Indiens Pueblos et Navajos de l’Arizona et du Nouveau Mexique. Chaque tribu, chaque clan a sa version. Le texte en propose une ultime version adaptée à nos oreilles d’Européens d’aujourd’hui en soulignant quelques images d’une brûlante actualité.

La riche mythologie commune aux Indiens Pueblos et Navajos est centrée autour du thème de l’Émergence, de la sortie du monde inférieur par le Shipapu, le nombril sacré de Notre Mère la Terre, le passage de l’obscurité à la Lumière. C’est aussi le lieu originel qui sert de refuge en attendant que le monde soit restauré dans la beauté. Ce mythe de création sert de canevas à

des rituels de guérison où chants, danses, peintures sur sable sont utilisés par les chamanes pour rétablir l'harmonie perdue. Le leitmotiv de ces chants est la marche sur le Sentier de la Beauté pour faire remonter le chant de création vers les Créateurs. Dès que les êtres humains s'écartent de ce Sentier de Vie, dès qu'ils trahissent la relation sacrée avec Notre Mère la Terre et Notre Père le Soleil, aveuglés par les mauvais esprits de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'avidité, le monde est gâché et doit être recommencé. Ainsi, l'humanité doit progresser d'un monde à l'autre par de nouvelles émergences, de nouvelles prises de conscience.

CHORÉGRAPHIE ET SCÉNOGRAPHIE DE JOHANNA REBOLLEDO

La mise en scène est un dialogue constant entre la parole du conteur, la mise en espace, le chant et la chorégraphie. Le conteur incarne le chamane, le guide de cérémonie qui insuffle par la narration l'évocation du mythe. Il prend en charge la narration tandis que la scénographie et la danse incarnent des images du récit, les prolongent, les explorent sur un plan onirique et rituel, radicalement contemporain, tissant sans cesse

comme la mythique “Grand-Mère l’Araignée”, la toile de l’univers mythique qui sous tend notre monde.

Les surprenantes possibilités d’écriture de la danse verticale et de la danse voltige qui défient la pesanteur terrestre démultiplient la dimension poétique, surréaliste du récit, nous faisant passer d’un monde à l’autre.

Les tambours, hochets et chants chamaniques accompagnent la parole et la danse qui s’appuient dessus pour scander le texte et rythmer le mouvement. Ils accentuent ce décrochage d’avec notre représentation habituelle du monde et du sens de la vie tout en intensifiant la fréquence vibratoire.

L'avis de Yoshi Oida, acteur, metteur en scène et comédien emblématique de Peter Brook:

“ Une direction de travail très intéressante. Une ébauche de spectacle très poétique avec un très beau texte et des présences très fortes.”

LES ARTISTES:

PASCAL FAULIOT, conteur, auteur et metteur en scène

En pratiquant les arts martiaux depuis l'enfance, il découvre avec son maître les contes zen et les légendes de samourais. Il recueille et raconte à son tour ces histoires et publie «Les contes des Arts Martiaux» (Albin Michel) qui ont fait le tour du monde. Suivront 18 recueils de contes et légendes chez Syros, Casterman et au Seuil dans la magnifique collection «Contes des Sages» créé par Henri Gougaud.

Faisant partie des pionniers du Renouveau du conte, il est dès 1981 l'un des premiers membres du Centre de Littérature Orale (CLIO) autour de Bruno de la Salle où il co-écrit des Récits-Fleuves créés au Festival d'Avignon et diffusés par France Culture. En 1986, il fonde la Cie Hamsa avec la chorégraphe Martine Salmon. Leurs spectacles interdisciplinaires font partie des premiers à allier le conte, la musique et la danse. Ils tourneront plusieurs de leurs créations dans des Scènes Nationales, des festivals de conte et de danse.

Il est aussi le directeur artistique du Festival Le Légendaire. Dernièrement, il collabore à des mises en scène expérimentales de Yoshi Oïda, l'un des comédiens emblématiques de Peter Brook, qui explorent la relation entre le récit, la musique et la mise en espace.

JOHANNA REBOLLEDO, chorégraphe, danseuse spécialiste de la danse verticale

Née au Venezuela et en France depuis 18 ans, Johanna Rebolledo est une artiste polyvalente avec des racines ancrées dans la danse traditionnelle et contemporaine : formée d'abord en danses folkloriques vénézuéliennes et ensuite à l'Ecole national de danse contemporaine Caracas (Taller de danza Caracas) ainsi qu'aux Compagnies Pisorojo et Macrodanza au Venezuela. En France, elle continue à se former auprès de chorégraphes comme Martin Kravitz, Thierry Bae, Fabrice Lescure, Martine Cardinal, Pierre Doussaint, parmi d'autres. Elle suit diverses masterclasses, notamment de Damien Jalet de Ballet C. de la B., Akram Khan, Susanne Linke, Laura De Nercy, Kitsou Dubois et Antoine Le Menestrel.

Aujourd'hui, elle évolue entre quatre milieux qui lui tiennent à cœur, la danse, la danse verticale, le jeu d'acteur et le cirque: trapèze fixe, acrobatie, échasses. Son intérêt pour le mélange des arts l'a amené à travailler dans des expériences théâtrales, plastiques et musicales dansés avec des compagnies comme : Hop Hop Compagnie, Arbre Compagnie, Off, Oposito, Retouramont, Mohamed El Katib, Transe-Express, La française des comptages, Cirque Kallisti, entre autres, avec qui elle a fait des tournées internationales: Asie, Europe, Amérique, Afrique et Océanie.

Sa collaboration avec la **Compagnie Les Passagers** depuis 2006 lui a permis de se spécialiser fortement dans la danse verticale en tant qu'interprète et chorégraphe avant de créer sa propre Compagnie: Les Manitas.

LORENZA GARCIA - Chanteuse, musicienne et réalisatrice

Lorenza Garcia est passionnée depuis plus de 20 ans par la culture des Diné, « Le Peuple » en langue Navajo. Elle partage sa vie entre la France et Nouveau Mexique et c'est au sein de sa « seconde famille » qu'elle est initiée aux chants traditionnels Hozho, « Marcher dans la Beauté ».

C'est par le biais de sa musique, ses films et ses ateliers Hozho&Vie, que Lorenza place la profondeur des messages de ces peuples autochtones au cœur de sa créativité. Son engagement porte un regard croisé qui peut nous inspirer, nous aider à transmettre à notre tour d'autres valeurs, pour le monde de demain.

Consultante de l'association Navajo France, elle crée des passerelles artistiques et culturelles entre eux et nous, à travers des rencontres, des ateliers Hozho&Vie, des projets en agroécologie et des immersions en terre navajo.

oooooooooooooooooooooooooooo

contacts :

Compagnie Hamsa: 06 09 72 93 91 - a.hamsa@wanadoo.fr

Compagnie Les Manitas : 06 11 74 70 42 - compagnielesmanitas@gmail.com

Navajo-France: [Navajo-France](#)

teaser du projet de création: [Shipapu on Vimeo](#)

La version complète de la première partie du spectacle en création : [Conte musical et danse verticale au "Cabaret Contes" des Rencontres du Légendaire 2020 - Cie Hamsa](#)