

PILAWI

esprit d'Amazonie

Un projet de Katia Grau et Clara Parr Gribbell
Une coproduction des compagnies ALMA et CHIPKO

Écriture : Katia Grau
Mise en scène et scénographie : Emel Hollocou

Interprétation : Katia Grau, Clara Parr Gribbell et Léo Grise
Chorégraphie et tissu aérien : Clara Parr Gribbell
Univers sonore et musical : Léo Grise
Lumières : Alice Marin & Rose Guillon
Masques : Frédérique Déthier
Costumes : Marianne Rimbaud

Spectacle pluridisciplinaire
(théâtre, danse, musique, masques, tissu aérien*)

Tout public à partir de 7 ans

En salle ou en extérieur (parc, jardin, forêt, rue, etc.)

3 personnes au plateau

Durée 1h10

**selon configuration des lieux*

MÉDIATIONS CULTURELLES

Possibilité de lier le spectacle avec une représentation scolaire et/ou des ateliers (expression théâtrale, danse, musique, création de masques).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et/ou pour construire ensemble un projet adapté à vos besoins.

Pilawi en bref

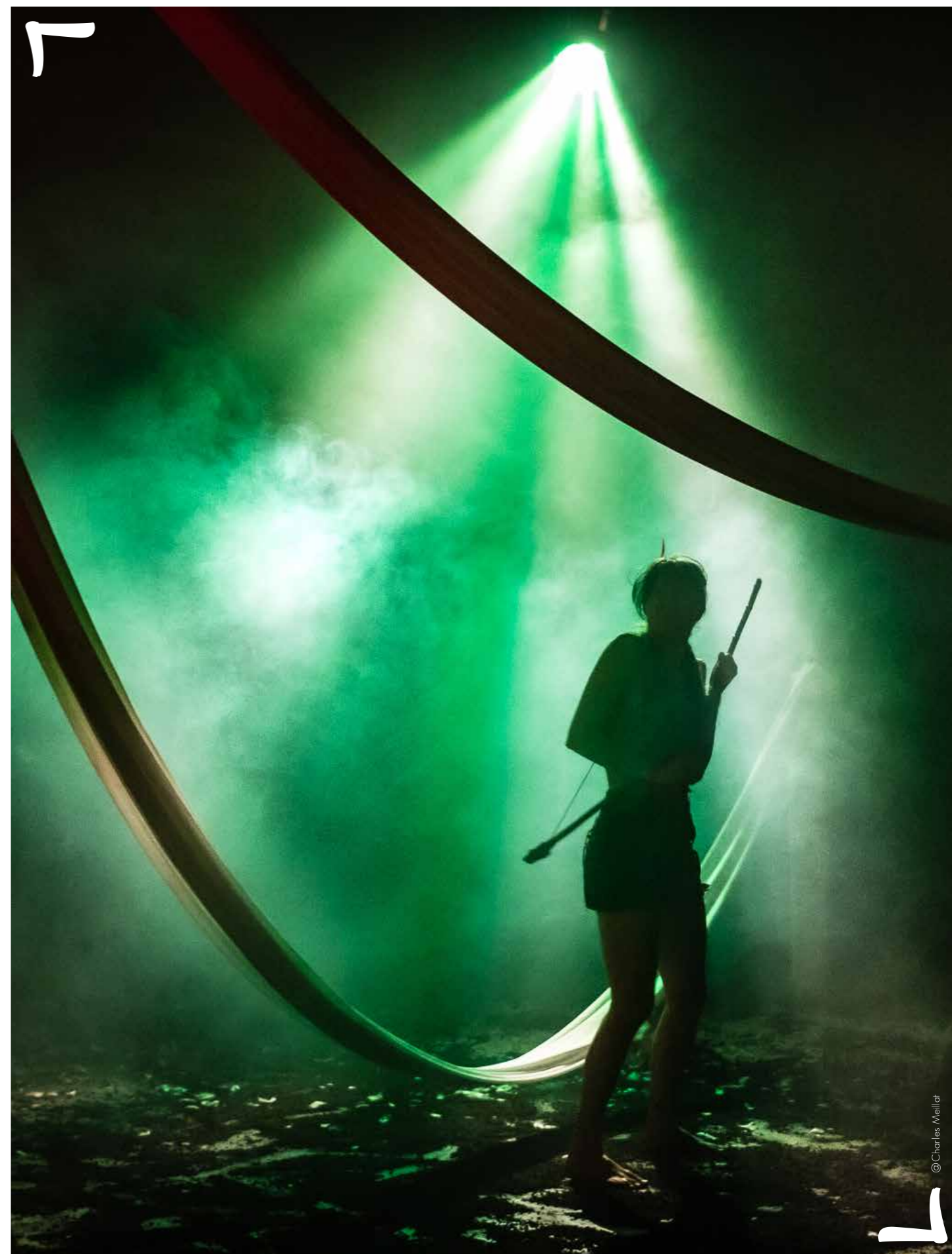
Pilawi, esprit d'Amazonie est un spectacle **Tout Public (à partir de 7 ans)** autour des enjeux environnementaux qui mêle théâtre, danse, tissu aérien, musique et masques. Ce **conte initiatique**, qui met en scène la quête d'une enfant-chamane, aborde la question des défis écologiques auxquels les nouvelles générations sont confrontées et tente d'ouvrir des pistes de résilience pour continuer à agir dans la joie.

Pilawi, esprit d'Amazonie, c'est aussi une **invitation à voyager** par les sens au cœur de l'Amazonie, à la découverte d'un univers foisonnant d'animaux, de plantes, mais aussi d'êtres mythologiques et d'esprits de la nature, qui nous ouvre à de nouvelles façons de percevoir le monde et réinterroge la place de l'Humain dans la nature.

RÉSUMÉ

Alors qu'un mal étrange menace l'Amazonie et ses habitants, Pilawi, enfant-chamane se donne pour mission de trouver le remède qui guérira son village et la forêt. Sa quête la mènera tour à tour au cœur de la jungle, sur la canopée et sur le fleuve Amazone. Elle y rencontrera toutes sortes d'êtres, de plantes et d'animaux issus des mondes visible et invisible. Elle devra relever des défis et se confronter à ses propres limites, autant d'épreuves qui lui permettront de venir en aide aux siens et d'avancer dans la connaissance d'elle-même.

[Lien vers le teaser](#)

Production

COPRODUCTION

CSC Madeleine Rebérioux, Créteil (94)

AVEC LE SOUTIEN DE

Simone - Camp d'entraînement artistique, Châteauvillain (52) et la municipalité de Créteil (94)

PARTENAIRES

La Barge de Morlaix (29), L'Étoile Bleue - Fabrique culturelle, Saint-Junien (87), Champ Libre, Saint-Junien (87), MJC Village, Créteil (94) et le Studio Théâtre Charenton, Charenton-le-Pont (94)

Le spectacle est le fruit d'une coopération artistique entre les compagnies CHIPKO (Occitanie) et ALMA (Île-de-France).

Il a été créé en décembre 2021 au CSC Madeleine Rebérioux de Créteil.

Depuis, il a été joué une quinzaine de fois en région parisienne (94), dans la Drôme (26) et en Ariège (09).

RÉCOMPENSES

Le spectacle est lauréat de « Créteil soutient la créativité 2021 ».

Notes d'intention

Comment éveiller les consciences en matière d'écologie, encourager nos enfants à agir pour la préservation de la planète sans pour autant les faire sombrer dans la détresse ?

La question de l'héritage que nous laissons aux générations futures est une préoccupation de plus en plus prégnante. Les injonctions en matière d'environnement sont fortes, l'ampleur de la « mission » est titanesque et les marges de manœuvre au niveau individuel sont ridiculement réduites. Face à cette hyper-responsabilité, de plus en plus de jeunes développent un sentiment d'impuissance, de culpabilité et sombrent dans l'éco-anxiété.

Dans *Pilawi, esprit d'Amazonie*, c'est le point de vue de l'enfant que nous souhaitons ausculter au travers de l'histoire d'une jeune chamane lanceuse d'alerte. Confrontée à l'aveuglement de son peuple, elle est en prise avec un sentiment dévorant de responsabilité.

Trouvera-t-elle les ressources pour accepter ses limites et continuer à avancer ?

Ce conte initiatique est avant tout une quête intérieure qui s'adresse aussi bien aux enfants (à partir de 7 ans) qu'aux adultes. Il propose plusieurs niveaux de lecture dans lesquels chacun trouvera matière à réflexion.

DANSE, MUSIQUE ET THÉÂTRE

Pilawi est une héroïne des temps modernes à la parole simple et directe. Inséparable de son arc et de sa plume et apte à toutes sortes d'exploits, dont celui, final, de chasser le nuage noir, elle a à la fois une dimension contemporaine et l'envergure d'une héroïne mythologique.

Pour interpréter cette enfant casse-cou et téméraire, la danseuse, acrobate aérienne et comédienne Clara Parr Gribbell alterne chorégraphie aérienne et danse ancrée dans la terre. D'origine chilienne et baignée de culture Mapuche, elle s'inspire de plusieurs danses indigènes amérindiennes, notamment celles utilisées dans les cérémonies chamaniques de guérison.

La musique, composée et jouée en direct par Leo Grise, occupe une place majeure dans le spectacle. Elle mélange instruments traditionnels (ocarina, guimbarde, tambour chamannique...) et modernes (synthétiseur, loop station, SPD), sons typiquement amazoniens, textures contemporaines (nappes sonores...) ou encore bruitages en direct.

Enfin, la narratrice, interprétée par Katia Grau est un personnage protéiforme qui en plus de conter cette histoire, a la faculté d'incarner tous les personnages que Pilawi rencontre sur sa route.

À travers cet acte théâtral reposant sur une transformation virtuose de la voix et du corps, elle crée un autre monde et suscite la curiosité du spectateur quant à son identité propre et à sa relation avec Pilawi.

ACTE NARRATIF, ACTE CHAMANIQUE

Raconter est aussi un acte magique et plus l'histoire avance, plus la narratrice s'efface au profit de ses créatures, comme si finalement Pilawi, sortie tout droit de son imagination, avait fini par gagner sur le réel. Comme si l'espace ouvert par le conte avait pris place dans notre monde.

Ce spectacle est aussi un questionnement autour des pouvoirs de la fiction et de la capacité des histoires à restaurer notre monde réel. Le rituel est l'invention de moyens symboliques ayant la capacité de nous transformer.

Et si l'acte narratif était un acte chamanique ?

UNIVERS ESTHÉTIQUE

Réalité déformée

En Amazonie règne «une atmosphère où les histoires des légendes indigènes se mêlent aux événements de la vie quotidienne». Comment traduire un monde où «le magique marche main dans la main avec les phénomènes de la nature» (Cobra Norato, Raoul Bopp) ? C'est le défi relevé par *Pilawi, esprit d'Amazonie*.

À travers ce spectacle, les spectateur·ices sont invités à voir avec des «yeux amazoniens» et à entrer dans un monde où pullulent créatures merveilleuses, animaux messagers, plantes médicinales, sons étranges et musiques envoûtantes. Un monde à la réalité déformée. Un monde qui fonctionne avec d'autres lois, où réalité et imaginaire agissent sur le même plan et s'interrelient sans hiérarchie. Un monde où les esprits forment la vie quotidienne tout autant que les êtres ou les choses tangibles.

@Charles Meillat

De fait, la représentation s'ouvre sur une créature étrange à tête de tatou et corps d'homme qui accueille le public et le questionne sur les frontières entre réel et fiction. Une autre créature à tête d'insecte et corps d'homme investit l'espace dédié au musicien. Et le spectacle prend la forme d'un rituel aux frontières entre monde de l'enfance et monde chamanique, humour et mythologie, expérience de spectateur classique et immersion dans une expérience d'hallucination collective.

Scénographie, costumes et masques

L'esthétique du spectacle dans son ensemble est au carrefour entre matières brutes et formes contemporaines. La scénographie ne cherche pas à représenter l'univers amazonien de manière réaliste mais à l'évoquer grâce à des formes, des odeurs, une verticalité, des couleurs.

Ainsi, la scène jonchée de matières végétales invite à entrer dans un espace qui «sent la terre». Un grand rideau de fils en fond de scène évoque l'univers végétal des lianes et figure une sorte d'arrière-monde dans lequel orchestre un musicien. Par contraste, un grand tissu aérien blanc placé à jardin, crée une verticale forte, apportant à la scénographie des accents féériques, telle une percée du monde imaginaire et aérien dans un univers dense et terrien. L'utilisation du tissu aérien nous permet à la fois de matérialiser la forêt amazonienne (grimper, se pendre...) et de distinguer des espaces essentiels du monde chamanique (monde terrestre, monde aérien) ou des niveaux de réalités différents. D'autres éléments, tels les longs pistils lumineux, évoquent un monde végétal extravagant, à la croisée entre la forêt amazonienne et la forêt magique des contes pour enfants.

En outre, les masques de Frédérique Déthier et les costumes de Marine Rimbaud, issus d'une recherche sur l'imaginaire animal amazonien (créatures hybrides à tête d'animal et à corps d'humain) contribuent à construire une atmosphère à la fois sacrée et burlesque, dans une esthétique contemporaine à la frontière entre êtres mythologiques et mascottes modernes.

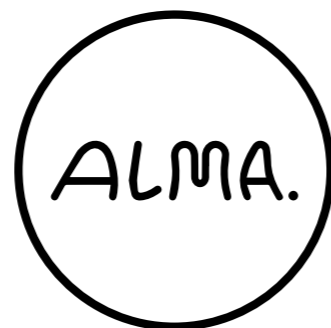
@Charles Meillat

Qui nous sommes

CHIPKO est une compagnie de théâtre toulousaine (Haute-Garonne, 31). Elle a pour ambition d'inventer et de partager des histoires émancipatrices porteuses de valeurs écoféministes et d'espoir, pour imaginer un monde plus juste et ouvrir sur d'autres possibles.

La compagnie ALMA est basée à Créteil (Val-de-Marne, 94). Elle a pour vocation de faire des spectacles pluridisciplinaires et d'associer les activités artistiques aux activités sociales.

Pilawi, esprit d'Amazonie est le premier projet en coproduction des compagnies ALMA et CHIPKO.

Emel Hollocou - Metteuse en scène

Après Sciences-Po Paris, Emel se perfectionne au LFTP, à l'École du jeu (training pro), puis se spécialise dans les méthodes Chekhov et Meisner qu'elle enseigne aujourd'hui au sein de la C^e Azot, auprès de comédiens professionnels. Avec la C^e La Grappa, elle co-met en scène *Britannicus* de Racine avec N. Grosrichard, co-crée *Si nous ne pouvons changer le monde...*, puis écrit et met en scène l'*Opus 2 Marianne* (Théâtre de la Loge 2017). Elle travaille comme assistante, dramaturge ou collaboratrice artistique (*D' de Kabal*, P. Lucbert, collectif Nash, collectif Grand Dehors).

Elle joue pour N. Grosrichard (*J'étais dans ma maison...*, Lagarce - Théâtre de Vanves), M. Dupleix (*Les Z'Habitants*, C. Zambon), N. Liautard (*La Cerisaie*, Tchekhov - Théâtre de la Tempête, Scène Watteau, S.N. de Cherbourg, Théâtre de Cachan, Théâtre F. Gémier d'Antony...).

Depuis 2014, elle anime des ateliers enfants et adolescents à Créteil, Levallois et Paris, à l'occasion desquels elle écrit et met en scène une quinzaine de spectacles.

Katia Grau - Autrice et comédienne

C'est durant ses 15 années passées à l'étranger au sein du réseau culturel français que Katia fait ses premières expériences théâtrales. Cette passion, devenue nécessité, la pousse à se reconverter. Elle se forme pendant 4 ans (Taller del Angel à Buenos Aires, Ecole Claude Mathieu et LFTP) et très vite, les premiers projets arrivent. Depuis 2016, elle participe en tant que performeuse aux festivals Artdanthé (*Wunderkammer soap #7* de Ricci/Forte) et Constellations avec les compagnies Kubilai Khan et Le Grand cerf bleu. Elle explore la tragédie avec la C^e Les Rivages (*Bérénice* de Racine; *Les Reines* de Normand Chaurette) et le burlesque avec la C^e Les Acharnées de l'Asphalte (*Too seul*; *Bovine*) avant de rejoindre le Collectif Saint-Coquelicot (*La Révolte*; *Le Secret*) puis les Largué-es de la Mare (*L'Abattage rituel de Gorge Mastromas* de Dennis Kelly).

Pilawi, esprit d'Amazonie est le premier spectacle qu'elle écrit.

Clara Parr Gribbell - Danseuse et comédienne

Dès son très jeune âge, elle pratique la gymnastique rythmique, et ce, pendant 10 ans, avant de s'orienter vers le hip-hop qu'elle explore en centres de danse et dans les espaces publics du 94.

Elle suit une formation en Etudes Théâtrales à l'université et décroche un Master 2, grâce à son mémoire sur la représentation du personnage maghrébin dans le théâtre des comiques solistes. Elle suit la formation de danse de l'Institut del Teatre à Barcelone, puis de comédienne au LFTP à Montreuil.

Son art se caractérise par le mélange des styles de danse et se nourrit de ses nombreux professeurs, formations, stages et recherches personnelles. Elle travaille avec Angelo Monaco, Lolie Vernet-Senhadj, Hofesh Shechter ou encore Lario Ekson. Elle voit la danse comme une expression sans limite et sans nécessité d'être classée par catégories.

Passionnée de transmission, elle est professeure de danse dans des MJC, centres socioculturels et établissements scolaires.

Léo Grise - Musicien, compositeur et créateur son

Alchimiste des sons, en solo ou en duo, Léo Grise oscille entre électro psychédélique et textes surréalistes. Autant inspiré par les Pink Floyd, Björk ou Portishead que Gainsbourg ou Bashung, il propose une musique singulière, contrastée, enivrante et sans concession. Entre 2015 et 2018, il sort 2 EP (*La radio de l'étrange vol. 1 et 2*), une réflexion sur les années 50/60, publie une bande originale complète alternative du jeu à succès *Fallout 4*, basée sur l'univers de Philip K. Dick, et compose les 2 premiers volets des dystopiques *Automatron* et *Swamp Meditation*.

En parallèle, il travaille pour la scène : il réalise la bande son des spectacles de la C^e Le tambour des limbes (*Le petit oiseau blanc* d'après l'œuvre de J. M. Barrie, et *Solaris*, mis en scène par Rémi Prin) et de la pièce de théâtre *Les Reines* de N. Chaurette, mise en scène par la C^e Les Rivages. Plus récemment, il monte un spectacle mêlant musique live, théâtre et vidéo : *PKD 2-3-74 ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer Philip K. Dick*.

Alice Marin - Créatrice lumières

Alice Marin est éclairagiste et régisseuse au théâtre. Elle travaille à partir du plateau et de la dramaturgie grâce à ses formations à Paris III et à l'école Claude Mathieu. Depuis 2013 elle est la directrice technique de la Compagnie Mille Juillet au sein de laquelle elle a aussi mis en scène une pièce de théâtre immersif. Au Lavoir Moderne Parisien, elle a rencontré Astrid Bayiha avec qui elle travaille pour *Je suis Bizarre* depuis 2020, Hovnatán Avédikian pour *Europa* et Sarah Doukhan avec *Aux cœurs des monstres*.

Alice est régisseuse de tournée et a accompagné des compagnies pour plusieurs éditions du festival OFF d'Avignon. C'est là qu'elle a rencontré Katia Grau et Clara Parr Gribbell en 2018.

Rose Guillon - Technicienne lumières

Créatrice et technicienne lumières basée à Toulouse, Rose Guillon est membre du Collectif Les 8 Poings pour lequel elle signe des créations lumières. Elle collabore également régulièrement avec la Syncope Collective et la compagnie de marionnettes Indigo Flamingo. Parallèlement, elle travaille en technique pour des festivals (Atom, Festival du Plongeur, Bad Biches).

Frédérique Déthier - Créatrice masques

Diplômée d'art contemporain (Paris XIII), plasticienne, elle travaille en collectif ou seule à la création d'objets, masques et costumes de carnaval Wildermann, principalement avec des matériaux recyclés. Elle construit son univers artistique des petits riens qui constituent son voyage du quotidien, armée d'un carnet de vagabondage et les poches pleines des trésors ramassés au trottoir. Elle détourne des objets usuels. Elle coud le carton, incruste ses trouvailles et dessins, l'insignifiant se transforme, retrouve du sens, le petit prend la place du précieux.

Frédérique est également co-autrice avec les Carnettistes Tribulants de 8 carnets de vagabondages engagés.

Marianne Rimbaud - Costumière

Depuis sa sortie du Laboratoire de Formation au Théâtre Physique de Montreuil, Marianne travaille en tant que comédienne et costumière. C'est avec le Festival du Théâtre du Roi de Cœur à Bergerac qu'elle se lance pleinement dans la création et confection textile. Cet incroyable laboratoire lui a permis de participer à la création des costumes de plus d'une dizaine de spectacles. Elle est aujourd'hui responsable de ce pôle au sein de la compagnie du Roi de Cœur et y a installé son atelier.

Extrait

Narrateur.trice : Laisant derrière elle un clan de villageois hébétés, Pilawi prend ses jambes à son cou et s'enfonce à toute vitesse dans la jungle. Entre deux foulées, elle tente de ravalier ses larmes de honte. Elle n'a qu'une envie en cet instant : s'isoler. Au détour d'un chemin, hors d'haleine, elle aperçoit un énorme trou et s'y engouffre sans plus réfléchir.

Pilawi (reprenant son souffle) : Ici, personne ne me trouvera.

Maximus : Bonjour, ça va ? T'as fait bon voyage ?

Pilawi : Oh pardon, je croyais que ce trou était inhabité.

Maximus : Inhabité ? Nope ! Ce « trou » comme tu dis est le terrier de Maximus le Tatou. Bienvenue chez moi !

Pilawi : Mer... Merci.

Maximus : Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visiteuh... c'est quoi ton petit nom ?

Pilawi : Pilawi.

Maximus : Pilawi. On se connaît, non ?

Pilawi : Je ne crois pas, non.

Maximus : *(Reniflant)* Qu'est-ce que... ça schlingue là, tu trouves pas ? *(Reniflant à nouveau)* Mais... mais... c'est toi qui... POUH ! Ça sent la culpabilité, là... Y a quelque chose qui va pas, Pilawi ?

Pilawi : RIEN ne va ! J'ai été choisie pour être chamane mais je ne suis pas digne de l'être.

Maximus : Ah ouais ?! Et qu'est-ce qui te fait croire ça ?

Pilawi : Je n'ai pas été capable de soigner ma mère, je n'ai pas été capable de stopper les gueules d'acier d'arrêter leur massacre, je n'ai pas été capable d'éradiquer le nuage noir, je n'ai pas été capable de réveiller les villageois, je n'ai p...

Maximus : Woooo wo wo ! Ça fait beaucoup tout ça pour une seule personne, tu crois pas ? Tu sais, il y a parfois un fossé entre ce que tu VEUX faire et ce que tu PEUX réellement faire. Moi, par exemple, quand j'étais petit, mon rêve, c'était de nager avec les dauphins roses. Eh ben, j'ai eu beau me mettre à l'eau et agiter mes pattes dans tous les sens, j'ai seulement réussi à boire la tasse. Il m'a fallu du temps avant de comprendre que mon truc à moi, c'était de me rouler en boule, de creuser des trous et... d'accueillir les gens. Accueillir les gens, ça, c'est mon rayon !

Technique

Spectacle pluridisciplinaire

Théâtre, danse, musique, masques et tissu aérien

Le spectacle est disponible en trois versions :

En salle avec un tissu aérien utilisé pour des acrobaties

Hauteur sous perche idéale 8m, minimum 5m - Charge supportée 100 kg

En salle avec un tissu aérien sans charge (uniquement utilisé en tant qu'élément de scénographie)

Hauteur sous perche minimum 3m

En extérieur avec une structure auto-portante

De H 4,2m x l 3,40m à H 7m x l 4,40m

Ouverture : Idéale 10 x 8m / Minimum 6 x 6m

Montage : 8h (prémontage indispensable) / Démontage : 2h

Contacts

Technique

Rose Guillon

roseguillon@protonmail.com

06 62 56 97 36

Diffusion

Katia Grau

ciechipko@gmail.com

06 08 68 09 55

