



PILAWI

esprit d'Amazonie

MEDIATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

proposée par la compagnie CHIPKO



Pilawi, esprit d'Amazonie

Création **décembre 2021**
au Centre Culturel Madeleine Rebérioux à Créteil
Durée du spectacle **1h10**
3 artistes au plateau

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

Texte **Katia Grau**

Mise en scène et scénographie **Emel Hollocou**

Chorégraphie et tissu aérien **Clara Parr Gribbell**

Univers sonore et musical **Léo Grise**

Lumières **Alice Marin et Rose Guillon**

Masques **Frédérique Déthier**

Costumes **Marianne Rimbaud**

Photos **Charles Meillat**

Dossier de médiation **Katia Grau**

Interprétation

Katia Grau

Clara Parr Gribbell

Léo Grise

Pilawi, esprit d'Amazonie est le fruit d'une collaboration artistique entre les compagnies CHIPKO (Occitanie) et ALMA (Île-de-France).

Il a été créé grâce au soutien de : **Simone - Camp d'entraînement artistique**, Châteauvillain (52) et **la municipalité de Créteil** (94) et en partenariat avec **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 **lauréat de « Créteil soutient la créativité 2021 »**.

Contact

ciechipko@gmail.com

06 08 68 09 55 (Katia Grau)

Site web

www.chipko.fr

Suivez-nous

Instagram [@cie_chipko](https://www.instagram.com/cie_chipko)

Facebook [cie.chipko](https://www.facebook.com/cie.chipko)



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.

Table des matières

Les enjeux	4
Les types d'actions artistiques	4
Les modalités	5
Zoom sur les actions de pratique artistique	6
1. Atelier d'expression théâtrale : <i>Créer un spectacle déambulatoire d'« humanimaux »</i>	6
2. Atelier de création de masques : <i>Fabriquer son masque de créature amazonienne</i>	7
3. Atelier de danse / expression corporelle : <i>Chorégrapier un rituel d'inspiration amérindienne</i>	8
4. Atelier d'arts plastiques : <i>Créer des peintures inspirées de l'art chamanique amazonien</i>	9
Zoom sur les actions de médiation artistique	11

Les enjeux

La compagnie CHIPKO est une compagnie engagée, notamment dans les questions environnementales, qui désire partager ses réflexions et offrir un avenir à penser/panser. Pour nous, la création est, et doit être, connectée avec les publics auxquels elle s'adresse ; elle est dynamique.

Nous souhaitons que *Pilawi, esprit d'Amazonie* soit prétexte à ouvrir un espace d'expression et d'expérimentation pour les publics. C'est pourquoi, en tant qu'artistes, pédagogues et animatrices, nous proposons aux spectateur·ices de prolonger leur expérience par des actions de médiation et/ou des ateliers de pratique artistiques.

Les types d'actions artistiques

Les actions artistiques autour du spectacle *Pilawi, esprit d'Amazonie* peuvent se concevoir à différentes échelles.

Il peut s'agir d'ateliers de pratique artistique ou d'ateliers de médiation en marge du spectacle.

Des ateliers de pratique artistique

théâtre, danse, arts plastiques, création de masques

Ces ateliers sont l'occasion pour le public de découvrir la démarche artistique de la compagnie autour de ce spectacle :

- Eprouver un processus de création.
- Explorer les techniques et matériaux utilisés pour le spectacle.
- Mettre son corps en mouvement.

Des ateliers de médiation artistique

en amont et après le spectacle

Ces ateliers sont des temps de valorisation de l'expérience de spectateur. Un spectacle est une expérience sensible qui convoque notre imaginaire, nos émotions et nos questionnements sur le monde, à un instant T. Accepter de rentrer dans une expérience sensible c'est accepter de se laisser bouleverser, surprendre.

Les ateliers de médiation s'appuient sur le vécu des spectateurs qui est la matière première de l'échange.

Les modalités

Par qui ?

Les 2 comédiennes et la metteuse en scène du projet sont toutes des pédagogues et formatrices rompues aux ateliers pédagogiques avec des publics scolaires et des adultes. Elles pourront être accompagnées par d'autres artistes de la compagnie (musicien, créatrice de masques...) en fonction des actions mises en place.

Pour qui ?

Les actions de médiation sont destinées aux :

- scolaires :
 - élèves du cycle 2 (CP, CE1, CE2)
 - élèves du cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)
- aux enfants dans le cadre d'activités périscolaires
- aux familles.

Où ?

Ces actions pourront être mises en place :

- en milieu scolaire (écoles, collèges)
- dans des lieux et services de loisirs pour la jeunesse (centres de loisirs, MJC, maison des adolescents...)
- dans des lieux et services dédiés aux familles (centres et villages de vacances, lieux d'accueil enfants-parents...)
- dans de lieux labellisés Vacances apprenantes (école ouverte, excursions buissonnières, colonies studieuses...)
- dans des espaces d'éducation populaire
- dans des salles de spectacle partenaires

Quand ?

Ces interventions pourront avoir lieu :

- Tout au long de l'année (ateliers de pratique artistique)
- Avant ou après une représentation (ateliers de médiation)

Zoom sur les ateliers de pratique artistique

Voici quatre types d'ateliers que nous proposons de développer.

ATELIER D'EXPRESSION THEATRALE

Créer un spectacle déambulatoire d'« humanimaux »

PUBLIC VISE : classes de cycles 2 ou 3

INTERETS PEDAGOGIQUES ET CITOYENS :

- *Stimuler l'expression créative et l'imagination*
- *Explorer le mouvement, la voix et la caractérisation*
- *Développer la collaboration, l'écoute et aiguïser son regard de spectateur*
- *S'exercer à l'improvisation et à la narration*
- *Développer la confiance en soi*
- *S'amuser*

INTERVENANTES : Emel Hollocou, metteuse en scène et Katia Grau, comédienne

MODALITES : 5 sessions de 2h

MATERIEL NECESSAIRE : Espace de jeu assez grand ; matériel visuel représentant la faune amazonienne (photos, vidéos, etc.) ; équipement son pour musique d'ambiance immersive ; éléments de costumes et accessoires simples pour symboliser les caractéristiques animales ; vêtements confortables

DEROULE :

Introduction à l'atelier et à la faune amazonienne

- Présentation du concept des "humanimaux" (des êtres mi-humains, mi-animaux) et discussion autour de la symbolique associée à ces créatures
- Présentation de quelques spécimens de la faune amazonienne pour inspirer les participants (fourmi Attini ou coupe-feuilles, Paraponera ou fourmi de feu, oiseau-mouche ou colibri, jaguar, pirarucu, toucan, urubu-roi, singe bouche-noire, tatou, dauphin rose...)*
- Echange sur les caractéristiques spécifiques à chaque animal (taille, silhouette, prédateur/proie, manière de se mouvoir, régime alimentaire...)

** la recherche pourra être effectuée en amont par les élèves et pourra donner lieu à la rédaction de fiches descriptives*

Echauffement et investissement de l'espace

- Echauffement physique et vocal pour préparer à la pratique théâtrale
- Sensibilisation à la posture d'acteur-ice
- Familiarisation avec l'espace
- Rencontre avec le groupe

Exploration de la corporalité animale

- Jeux de marche pour préparer la construction des humanimaux (tirés par un point moteur, en jouant sur les rythmes, la tonicité du corps, en les combinant...)

- Exploration individuelle de la corporalité d'animaux amazoniens (silhouette, démarche, rythme, comportements, ...)
- Recherche vocale et expérimentation de sons en se basant sur la posture physique et les mouvements corporels
- Rééquilibrage progressif des éléments humains et animaliers pour trouver l'équilibre souhaité entre les deux
- Expérimentation des différentes manières d'interagir avec d'autres humanimaux

Improvisations

- Improvisations individuelles à partir d'états ou d'émotions
- Organisation de rencontres entre humanimaux à partir de défis, d'histoires narratives simples, de situations humoristiques
- Improvisations sur la base de canevas

Du scénario au spectacle déambulatoire

- Création de saynètes en groupe mettant en scène des interactions entre humanimaux
- Développement d'une histoire plus complexe où les humanimaux interagissent avec le monde qui les entoure et rencontrent des défis
- Répétitions avec des éléments de costumes (oreilles, queues, ailes, ...) ou des masques (cf. atelier de création de masque ci-après)
- Présentation finale d'une déambulation dans l'école

PROLONGEMENT POSSIBLE :

Déambulation dans l'espace public ponctuée de courtes performances

ATELIER CREATION DE MASQUES

Fabriquer son masque de créature amazonienne

PUBLIC VISE : classes de cycles 2 ou 3

INTERETS PEDAGOGIQUES ET CITOYENS :

- *Solliciter l'imaginaire des enfants pour une réalisation plastique*
- *Passer d'une idée au concret de la construction*
- *Développer des compétences psychomotrices*
- *Donner vie à un masque*

INTERVENANTES : Frede Déthier, artiste plasticienne accompagnée de Katia Grau, autrice et comédienne

MODALITES : 4 sessions de création de 3h chacune

MATERIEL NECESSAIRE : Cartons ; journaux ; farine de riz ; eau ; ballons de baudruche ; récipients pour la colle ; pinces ; ciseaux ou couteaux* ; peintures acryliques ; plumes, perles, paillettes, Rubans, tissus, ou autres matériaux décoratifs ; tabliers ou vieux vêtements ; bâches ou journaux pour protéger les surfaces de travail ; tables et chaises

* en fonction de l'âge des participants

DEROULE :

Introduction à la fabrication et esquisse des masques

- Présentation de l'atelier de fabrication de masques, des matériaux et techniques utilisés et des étapes de création.
NB : les matériaux utilisés sont tous recyclés (carton, papier, colle à base de riz, chutes de tissu, peintures, fibres naturelles...)
- Recherche visuelle : rechercher des images représentant des animaux/plantes/êtres mythologiques de la forêt amazonienne, étudier leurs formes/caractéristiques et s'en inspirer pour la création des masques.
- Dessin de son masque sous différents angles

Structure du masque

- Confection de la structure des masques à partir de carton et adaptation à la tête de son.a créateur-ice en tenant compte de la 3D

Technique du papier maché

- Fabrication de la colle naturelle à partir de farine de riz
- Collage de bandelettes de papier sur la structure du masque jusqu'à obtention de la forme souhaitée

Finitions

- Peinture et décoration du masque à l'aide d'accessoires de récupération (laine ou fibres naturelles...)

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Exposition des masques
- Le carnaval des « créatures d'Amazonie » : déambulation masquée dans l'espace public, une manière de remettre la nature au cœur de la vi(II)e (cf. atelier d'expression théâtrale ci-dessus)

ATELIER DE DANSE / EXPRESSION CORPORELLE

Chorégrapheur un rituel d'inspiration amérindienne

PUBLIC VISE : classes de cycles 2 ou 3

INTERETS PEDAGOGIQUES ET CITOYENS :

- *Développer la coordination, la maîtrise de son corps et l'exploration des mouvements*
- *Stimuler la créativité, exprimer ses émotions et ses idées à travers le mouvement*
- *Renforcer les compétences sociales, la coopération et l'écoute dans le cadre d'une chorégraphie collective*
- *Apprendre à mémoriser des séquences de danse*
- *Développer son sens de l'ouverture et la compréhension interculturelle au travers de danses ethnique, traditionnelle ou contemporaine*

INTERVENANTES : Clara Parr Gribbell, danseuse et chorégraphe accompagnée de Katia Grau, autrice et comédienne

MODALITES : 5 sessions de 2h

MATERIEL NECESSAIRE : Salle de danse ; tenues adaptées à la danse ; équipement son.

DEROULE :

Introduction aux danses amérindiennes

- Présentation des principales caractéristiques des danses amérindiennes (connexion avec la nature, la spiritualité et les traditions locales)
- Présentation des contextes culturels où la danse intervient (rites initiatiques, cérémonies sacrées ou de guérison, événements communautaires...)
- Introduction à la musique et aux instruments qui accompagnent ces danses (tambours chamaniques, ocarinas, maracas...)

Processus de création

- Echauffement corporel et ludique (à chaque séance)
- Enseignement de quelques mouvements de base inspirés des danses amérindiennes en mettant l'accent sur la fluidité et la connexion à la terre
- Intégration de gestes symboliques liés à la nature et à la vie quotidienne dans la forêt amazonienne
- Exploration de la manière dont les élèves peuvent exprimer leur propre connexion avec la nature à travers la danse

Elaboration du rituel

- Choix collectif d'un type de rituel à chorégraphier (célébration de la nature, rite de passage, cérémonie de guérison...)
- Création d'une partition chorégraphiée collective qui intègre les mouvements appris et les propositions des enfants
- Répétition et perfectionnement : travail sur la synchronisation, la fluidité et l'expression émotionnelle.

PROLONGEMENTS POSSIBLES :

- Discussion sur ce qu'ils ont appris sur la culture amérindienne et comment cela a influencé leur compréhension de la connexion avec la nature.
- Spectacle pour les parents et les proches dans le cadre de la fête de l'école

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES

Créer des peintures inspirées de l'art chamanique amazonien

PUBLIC VISE : classes de cycles 2 ou 3

INTERETS PEDAGOGIQUES ET CITOYENS :

- *Ouvrir à d'autres cultures et d'autres manières de percevoir le monde qui nous entoure*
- *Interroger le rapport Nature / Culture*
- *Solliciter l'imaginaire des enfants pour une réalisation picturale*
- *Développer la créativité*
- *Peindre à la manière de...*

INTERVENANTES : Frede Déthier, artiste plasticienne et Katia Grau, autrice et comédienne

MODALITES : 3 sessions de 2h

MATERIEL NECESSAIRE : Toiles, papiers épais ou panneaux en bois pour la peinture ; pinceaux de différentes tailles ; peintures ou crayons aux couleurs vives ; coupelles pour mélanger les couleurs ; éponges, tampons et autres outils pour la texture ; musique amazonienne ou chamannique pour créer une ambiance immersive.

DEROULE :

Introduction à l'art chamannique amazonien

- Présentation d'images de référence
- Analyse des caractéristiques de ces œuvres (couleurs vives et contrastées ; représentations de la nature et de l'environnement ; entrelacement de figures humaines, animales, végétales, d'éléments naturels ; symboles et motifs)
- Introduction de l'histoire et de l'esthétique (formes d'expression liées aux pratiques chamanniques des peuples autochtones de l'Amazonie ; utilisation de motifs symboliques et de représentations d'animaux et d'entités spirituelles)
- Présentation des matériaux traditionnels utilisés (pigments naturels, des fibres végétales, des coquillages, et d'autres éléments locaux)

Processus de création

- Démonstration des techniques
- Exercice d'échauffement pour libérer la créativité
- Choix d'un thème ou d'un motif inspirant (un animal totem, un symbole sacré, une représentation d'une vision chamannique)
- Préparation de la toile et esquisse préliminaire de la composition
- Choix des couleurs qui évoquent l'esthétique de l'Amazonie
- Peinture de fond
- Création des motifs (lignes organiques, formes abstraites et géométriques)
- Intégration des symboles significatifs tels que des serpents, jaguars, arbres de vie ou éléments naturels
- Texturisation avec des éponges, tampons pour ajouter de la profondeur
- Ajout de détails comme des yeux, motifs tribaux
- Harmonisation des couleurs, contrastes et nuances
- Finalisation, séchage et protection

PROLONGEMENT POSSIBLE :

Exposition des œuvres

Ces ateliers sont des propositions qui pourront être adaptées en fonction de l'âge et du profil des participant-es.

Zoom sur les ateliers de médiation artistique

Animés par un·e ou deux artistes de la compagnie, ces ateliers proposent de valoriser le vécu de spectateur en amont et en aval de la représentation.

Ces ateliers durent chacun une heure ; le « bord plateau » entre 20 à 30 min.

En amont de la représentation

Nous proposons un atelier au cours duquel nous abordons :

- d'une part, le « métier » de spectateur·ice,
- d'autre part, les thématiques traitées dans le spectacle *Pilawi, esprit d'Amazonie*.

Il s'agit d'une entrée en matière pour **donner envie d'assister à la représentation** et donner confiance dans ses capacités de jugement et de ressenti : nommer ses attentes, développer son écoute et sa concentration à travers des mises en situation, questionner ce que le regard met en jeu, et faire des hypothèses à partir des éléments du spectacle (titre, affiche, esthétique).

Quant aux **thématiques**, elles sont abordées en fonction de l'âge des participants, de manière ludique et sans que rien ne soit dévoilé de l'intrigue du spectacle. Parmi elles :

- la forêt amazonienne (géographie, biodiversité, menaces écologiques d'hier et d'aujourd'hui),
- les (ré)actions et ressenti des jeunes face à l'effondrement écologique (militantisme, modèles inspirants, solastalgie),
- les peuples amazoniens (us et coutumes, légendes et mythologie, chamanisme, rapport à l'environnement)

Après la représentation

Nous organisons des « **bords plateaux** » (juste après la représentation) à la demande afin de répondre aux questions du public sur le spectacle qu'ils viennent de voir et de recueillir leur ressenti à chaud.

Nous proposons également de revenir sur l'expérience de spectateur·trice via un **atelier** qui a pour but de dépasser la dichotomie « j'ai aimé » vs. « je n'ai pas aimé » ou « j'ai compris » vs. « je n'ai pas compris ». Il s'agit de proposer un **exercice de mémoire** sensorielle, émotionnelle et intellectuelle : quels sont les souvenirs que je garde de *Pilawi, esprit d'Amazonie* ? Les émotions que j'ai traversées ont-elles été partagées au même moment par les autres spectateur·ices ? ...

Puis nous convions les participant·es à laisser une **trace de leur vécu de spectateur·ices** au travers de jeux corporels, d'arts plastiques ou d'autres formes de créativité.

Pour clôturer l'atelier, les participant·es sont invité·es à **expérimenter un rituel collectif** avec un objectif de leur choix : célébrer la nature, enrayer la déforestation, stopper les mégafeux... Ce rituel pourra passer par toutes sortes de médias artistiques (la danse, la poésie, le chant, les percussions, des installations dans l'espace, des « offrandes » à Pachamama...).