

COLLECTIF PAPILLON

MARIONNETTES ET MUSIQUES

Le Jardin de Luca

C'EST UN RÊVE?

OU BIEN C'EST VRAI?

LE JARDIN DE LUCA

Création du Collectif Papillon 2024

en résidence temporaire à La Fabrik Cucheturelle
avec le soutien de la Commission Culturelle de
La Tour-de-Peilz

Tout public dès 4 ans

Marionnettes et chansons

55 minutes

Ecriture, mise en scène et interprétation

Daniela Cigale, Anthina Pé

Collaboration dramaturgie:

Benjamin Cuche, Vanessa Belt Brancato

Conception et réalisation

de marionnettes et scénographie:

Daniela Cigale

Régie son et lumières, impression 3d,

construction scénographique:

Manu Moro

Composition musicale et son:

Nico Mora, Daniela Cigale, Anthina Pé,

Javier Estrada, Manu Moro

Photos, vidéo: **Marion Savoy,**

Remerciements: Anahi Cerro , Marisa Lista, Ana Maria Taddei,
Liza Schenk (Blouette), Javier Estrada, Vitor Carvalho, Mélanie
Grutzner, Tiana Mora, Santi, Arwen, Liza, Coco Felix, Tiffany,
Hiromie, Patrice, Valentine Lasserre, Annabelle Pimenta,
"Paco" Pascal CHERIX Métal, Jérôme Bergaud, La Cour de
l'Avenir, Antoine pras Bonjour, Epicoop, Bénévolat Vaud, Amis
de la Marionnette Fribourg ... et tous les enfants

LE SPECTACLE

Un rêve, une réalité ? Nous voilà plongés dans un univers fabuleux où on profite de chaque instant en chantant la vie et les aléas du temps. Rythmant le récit, un astre majestueux règne sur le jardin faisant naître tantôt le jour et tantôt la nuit. Prépare toi! Luca et ses amis t'invitent joyeusement à rejoindre leur grande famille !

Luca nous présente son jardin tant aimé et partage avec nous son enthousiasme à cultiver. Il a un accent rigolo du Tessin, pour nous rappeler l'interculturalité enracinée dans notre Suisse bien aimée. C'est un petit bonhomme qui semble venir d'un monde fantastique, sensible et empathique, un peu naïf ...on ne sait pas quel âge il a. Il connaît toute la vie de son jardin comme la paume de sa main et veille à son équilibre. Quand quelque chose lui échappe, il demande à sa fleur Elizabeth. Ils entretiennent une relation particulière. Seul lui peut entendre ce qu'elle dit.

Paolo incarne un personnage "voyou". Il s'exprime avec un langage grossier (de la rue). Il râle toujours, manipulateur et nous fait rire car il est dans l'exagération constante. On sent qu'il vit un malaise, que son corps est lourd et lent. Luca va réussir à l'apprivoiser petit à petit et un lien se tissera entre les deux personnages. La thématique de la transformation et de l'anticipation de l'être en devenir est abordée à travers les rêves de Paolo.

L'escargot Cléo est un personnage sage, tranquille, posé, toujours confiant et à son rythme. Il aidera Paolo à surmonter ses peurs et à faire face aux changements, inhérent à l'évolution de la vie.

Lula Poireau et George Carotte ont été plantés ensemble et sont complémentaires dans le spectacle comme dans le potager. D'autres légumes habitent le jardin. Nous découvrons la vie de ces différents personnages le soir quand Luca s'en va. La nature s'active tout un coup et un autre univers s'offre à nous.

GENÈSE DU SPECTACLE

D'origine Suiso-Uruguayenne, Daniela Lista naît en Uruguay. Elle vit jusqu'à ses 30 ans entre les deux pays. En 2012, elle participe à la création d'une école communautaire. À Neptunia, à 30 kilomètres de Montevideo, durant 3 ans, elle œuvra ainsi avec 11 autres familles. Créer de A à Z, l'espace dans lequel ton enfant et tant d'autres apprendront et grandiront, une expérience que changera sa vision de l'éducation. "Lorsque l'on construit soi-même l'école dans laquelle étudiera notre enfant, on est de ce fait responsable et acteur de son éducation, chaque pierre est posée avec soin, conscience et amour".

En parallèle, c'est à cette époque qu'elle développe son métier de marionnettiste. Plusieurs pièces comme "La Bruja y Yaguarundi" (la sorcière et Yaguarundi), "La niña y la Flor". On peut déjà retrouver les thématiques comme "la connaissance de soi", "la transformation", "l'éveil", "la nature" à travers ces premières créations.

Quelques années plus tard, alors que Daniela vient s'installer en Suisse, pays de son grand-père, elle créera le "Jardin de Luca", spectacle dans lequel elle intégrera d'autres éléments tels que l'alimentation saine, l'intégration des chants et de la musique, la biodiversité, l'attachement à la terre et l'enracinement.

Sa réflexion sur l'éducation et la transmission de savoir est au centre de sa démarche artistique. Comment communiquer sans imposer? comment transmettre sans inculquer? Comment stimuler et valoriser leur propre moteur de réflexion, leur curiosité? Transmettre à travers la joie.

CONCEPTION ET MISE EN SCENE

Pourquoi les marionnettes ?

Les marionnettes ont cette capacité. Elles éveillent naturellement la curiosité de l'enfant et parlent dans une langue bien à elle. Un langage magique, un univers fantastique et les valeurs se sèment doucement en celui qui accepte de tendre les deux mains.

La technique de "marionnettes à bouche animées" est celle utilisée pour quasiment tous les personnages. Cette technique permet plus d'expression, des gestuels directement liés à l'acteur. Typique des marionnettes chantantes.

Pour Luca c'est différent. Il est capable de fermer les yeux, de plier les jambes, de danser, de faire des pirouettes et de bouger ses deux bras et mains. Il est ainsi très original et contemporain, le mélange entre la technique des marionnettes à bouche animées et celle de marionnettes de tables. En s'appuyant sur une "table", les articulations du corps, des jambes et plus particulièrement du visage peuvent être manipulées plus en détail et exprimer ainsi des gestes avec plus de précision.

De plus, le décor a été construit en incorporant des mécanismes plus ou moins complexes permettant ainsi de manipuler plusieurs personnages en même temps.

La musique dans le spectacle

Plus qu'une animation et un outil pour faire participer les enfants, la musique est un langage également et elle apporte au spectacle une autre dimension. Les personnages transmettent à travers les différentes chansons de beaux messages et portent la richesse des influences culturelles de ceux qui ont participé à leur composition et écriture. Bob l'oignon chante "Bees Bob Lula", Luca se réjouit d'avoir retrouvé son chapeau et nous invite à chanter "Le chapeau de paille", Chléo l'Escargot rassure Paolo avec "La chanson de la pluie" etc. Horrifiés par ce qu'écourent aujourd'hui les enfants, il paraissait primordial d'offrir une musique de qualité, avec de vrais instruments et des paroles sensées.

La musique étant au centre de la vie de la plupart des participants ou créateurs de ce projet, les choses se font faites assez naturellement. Dans les projets à venir, on peut parler de l'enregistrement des différentes chansons en studio et de la création de clip-vidéo.

La scénographie

“La nature extérieure, un reflet de notre nature plus profonde.”

Et oui, créer un décor peut paraître anodin mais tous les détails comptent. Du choix de la matière, aux choix des couleurs, à la taille et la lumière.

Artiste plasticienne, Daniela fabrique des marionnettes mais construit également des luminaires, des tableaux en fil de fer, des fleurs, des insectes, etc.

Le Jardin de Luca s’est fait au cours de longues années de recherche et d’essai. Il est le reflet de l’univers magique de Daniela mais également des personnes de passage qui ont chacune apporté leur touche.

Loin d’être achevé, il est en constante mutation à l’image d’un potager.

L’illumination de la terre composée de membranes translucides suggère l’énergie qui vient de l’intérieur de la Terre (Patcha) conçu comme un être vivant en soi.

Le travail et les recherches scénographiques sont basés sur l’interprétation poétique de la terre avec ses qualités foisonnantes et antagoniques : compartimentée et unifiée, intérieure et extérieure, organisée et chaotique, creuse et proéminente, sombre et lumineuse

Inspirées notamment de l’architecte peintre naturaliste Friedensreich Hundertwasser, les différentes strates, couches terrestres sont représentées par les multiples couleurs et matières, les lignes courbes et la spirale. Des étages, des cours, des couloirs, et de petites fenêtres accueillant toute la vie. Plus on se rapproche, plus elle est immense.

LE COLLECTIF PAPILLON

Depuis l'année 2020, le Collectif Papillon crée des ateliers, visant le développement intégral de l'individu ainsi que des animations et interventions artistiques.

Le Collectif promeut la créativité et l'imagination, et stimule l'éveil de la conscience. Nous contribuons à l'épanouissement de l'individu et à l'accompagnement du développement intégral des compétences.

Nous favorisons une compréhension de la psychologie personnelle et transpersonnelle, la confiance en soi, la bienveillance et le travail en équipe.

A travers des manifestations artistiques et différentes méthodes pédagogiques nous contribuons à la diffusion du respect de la nature, la compréhension du monde qui nous entoure et l'amour pour tous les êtres qui partagent la planète avec nous.

Dans la réflexion qui a déclenché le collectif se trouve l'intention de nous inspirer et relier notre intelligence collective avec celle des enfants, qui ont beaucoup à nous enseigner en matière d'amour, imagination, et qui seront les acteurs du changement de demain. Une graine que nous semons et donnera ses fruits .

Nous faisons un travail rare dans le monde:

Participer à la préservation des marionnettes, réunir toutes les générations , offrir une démarche éducative ludique et joyeuse à la jeunesse d'aujourd'hui, transmettre des connaissances fondamentales sur la nature qui est notre source de vie; ce sont les buts que nous poursuivons et croyons essentiels pour la société humaine.

EQUIPE D'ARTISTES

Daniela Cigale,

Artiste sculptrice designer diplômée fondatrice du collectif a poursuivi un chemin professionnel éclectique dans les art techniques, artisanales et actorale des métiers de la scène mais aussi dans l'éducation social et développement personnel.

Anthina Pé

Ecriture, mise en scène et composition musicale

Chanteuse et guitariste, marionnettiste, professeure de français anime entre autres des ateliers interdisciplinaires pour les enfants et adultes migrants.

Vanessa Belt Brancato

Communication

Diététicienne, comédienne, animatrice. Elle nourrit le Collectif Papillon avec ce regard gustatif et pétillant notamment dans des animations de cuisine ludique en camp créatif pour les enfants et spectacle de marionnettes.

Nico Mora

Composition musicale

Musicien compositeur, guitariste et bandonéoniste. A collaboré aussi bien dans des pièces de théâtre que sur les scènes locales et internationales. Comme musicien comédien a travaillé aussi, dans des pièces musicales pour enfant, son sens de l'humour s'infiltré aussi dans ses rythmes et mélodies.

Manu Moro

Régie lumières, réalisation scénographie

Musicien bassiste et contrebassiste, polydesigner de marionnettes et scénographe. Ses créations articulées petites ou géantes émerveillent grands et petits, aime créer des univers artistiques divers théâtres, etc.

Marion Savoy

Photographe, engagée dans différents projets socio-culturels, agro-écologique et de mobilité douce, tels que la Cour de l'Avenir, Praz Bonjour et Vélocité. Elle se met en action de multiples façons pour incarner le monde dans lequel elle veut vivre. Elle capte l'univers du Collectif Papillon en photos et vidéos.

Javier Estrada

Artiste audiovisuel, musicien, chanteur et compositeur. Il a composé quelques chansons pour le collectif Papillon, notamment le reggae de l'escargot, "La pluie est belle".

Benjamin Cuhe

Depuis plus de 35 ans, je joue au théâtre, je crée des spectacles et j'improvise; en solo, en équipe, en duo. Depuis plus de 25 ans, je donne aussi des cours à des enfants et à des adultes, dans des écoles de théâtre, des entreprises, des centres de vacances.

TECHNIQUE

Format grand scène

profondeur 4 mètres
longueur 5 mètres
hauteur 3m

Format petite scène

profondeur 3 mètres
longueur 3 mètres
hauteur 3m

Personnes en tournée: 2 comédien-nes, 1
régisseur-se

Besoins spécifiques

prise courant 220 w
cable HDMI
équipement sonore

CONTACT

COLLECTIF PAPILLON

Av de sully 25
La Tour-de-Peilz

Daniela Lista Cigale
+41 76 214 85 62
collectifpapillon@gmail.com

www.collectifpapillon.ch

