

**CONCERT
DANSÉ**
Électro Hip Hop

Baby
POP

CRÉATION 2022
COMPAGNIE ZAPOÏ
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 MOIS

Origine

En 2019, la **Communauté de Communes de Picardie des Châteaux**, dans l'Aisne, souhaite construire un projet artistique au sein des **structures Petite Enfance** de son territoire. Elle bénéficie pour cela du soutien de la DRAC Hauts-de-France, dans le cadre de la stratégie nationale pour **la santé culturelle et l'éveil artistique et culturel du jeune enfant**, et sollicite la compagnie Zapoï.

La compagnie conçoit un **dispositif de création et de recherches**, un incubateur, qui s'appuie sur **des temps de présences artistiques au sein des structures Petite Enfance** qui vont impulser un processus de création.

Très vite, les notions de **corps / espaces / mouvements** deviennent une évidence pour dessiner le processus artistique de cette exploration. Nos choix se portent vers **la musique électronique et la danse Hip Hop**.

Durant quatre semaines, **la danse et la musique rencontrent leur public** au sein de leur structure d'accueil. Les matins, **les artistes échangent avec les enfants**, partagent des sons et des gestes, tentent, observent et construisent petit à petit un langage commun. Les après-midis, en s'appuyant sur ces expériences, **l'équipe artistique se retrouve au plateau et approfondit son processus de création**.

L'écriture chorégraphique et l'écriture musicale dialoguent ensemble et **construisent leurs partitions respectives**. Autour de la musique et de la danse, nous concevons une scénographie pour faire de ce concept **un concert-dansé inspiré des scènes électro** réservées aux plus grands :

BabyPop est né!

En 2022, le processus est reconduit avec la **MCL de Gauchy** et la **DRAC**.

Un parcours d'interventions, au sein des structures Petite Enfance du territoire, se met en place parallèlement à la finalisation du spectacle.

Les premières ont lieu en mars 2022 à la MCL de Gauchy, devant un public d'élèves de maternelles et d'enfants qui fréquentent les crèches.

Babypop peut être proposé en séances scolaires (écoles, crèches, RAM) et tout public et accompagné d'actions de médiation.

Il est également possible de concevoir **des projets sur un temps long**, semblables aux **temps de résidence en crèche** qui ont permis de créer ce spectacle.

Mise en scène, dramaturgie

Le spectacle réunit une compositrice de musique électronique, Mythie, et une danseuse de Hip Hop, Camille Dewaele. Choisir la musique électronique et la danse Hip Hop peut paraître surprenant pour un spectacle à destination des tout-petits. Et pourtant....

La danse Hip Hop portée par Camille Dewaele propose une grammaire dynamique particulière, en phase avec la manipulation des formes et des objets. Ainsi la ligne, les points fixes, les dynamiques visuelles portées par le corps s'inscrivent pleinement avec une recherche esthétique mêlant le corps au son, le geste à l'image.

Son identité de danseuse s'apparente au Krump : laisser la voie sans filtre et sans partition technique préalable à l'expression de l'émotion. Tout comme les tout-petits qui laissent leurs corps s'emballer sur la musique....

La musique de Mythie développe, par sa délicatesse, une approche tentant de les emmener sur des chemins inhabituels, les surprendre par le rythme et la vibration afin d'ouvrir leur champ du sensible et leur imaginaire. Elle compose un univers en expansion. Il s'étend jusqu'à l'espace du public afin de l'immerger dans une dimension colorée, joyeuse et dansante.

Le geste, le son et les images s'associent pour proposer aux petits spectateurs une exploration du monde.

À la manière d'un jeu de gommettes géant, les formes s'accumulent, s'associent entre elles et provoquent la pensée symbolique chez le tout-petit. La ligne s'associe au cercle, le carré au cube et dessinent ensemble des paysages imaginaires. La danseuse évolue avec des objets géométriques (cubes, disques, carré...).

Ils se transforment, changent de couleur et tissent petit à petit un jeu où formes et sons se rencontrent et ponctuent la ligne dramaturgique et chorégraphique. Ils créent des points de repères où l'objet devient son et où la vibration sonore transforme et met en mouvement les objets.

Le spectacle joue avec « les codes » des concerts de musiques électroniques par la mise en œuvre de la lumière, du vidéo mapping et de la montée en puissance émotionnelle où le rythme, les couleurs et les vibrations envahissent les corps et transforment l'espace de la scène en dance-floor.

Dispositif scénique

Une structure métallique dessine l'espace et rappelle les grandes installations de concert. Un espace central et surélevé accueille la musicienne et ses machineries électroniques. Derrière elle, un cyclo apporte la couleur et permet de découper, par effet de contre-jour, les silhouettes des corps et des objets.

Cette capacité à **jongler avec les espaces visibles** permet de créer, par effacement, une zone intime et de proximité pour la danse à l'avant-scène. Des espaces surélevés, disques et cubes, proposent des strates de fixité où la concentration du regard s'opère et permet ainsi des allers-retours dans les échelles différentes.

Tout en jouant avec les références de la scène électronique (table et set de DJ, scénographie centrale, jeux de lumières et résonance avec la musique) **le dispositif se transforme par l'utilisation du vidéo-mapping**. La possibilité de projeter des images et de la lumière vidéo sur des espaces précis génère **une grammaire visuelle surprenante**. La perception des volumes peut ainsi se trouver transformée.

Les perspectives, les jeux d'ombres se métamorphosent et offrent des champs oniriques. Les formes elles-mêmes perdent leurs repères et provoquent de nouvelles poésies.

La projection vidéo ouvre également des fenêtres sur d'autres espaces temps. La luminosité propre aux objets devient **un terrain de jeux où tout est possible, la lumière résonne et participe à la perception émotionnelle, subjugué le spectateur et l'invite à déambuler dans ses propres espaces imaginaires.**

La compagnie ZAPOÏ

La compagnie ZAPOÏ a été créée en 2001 à l'initiative de **Stanka PAVLOVA** et **Denis BONNETIER**, tous deux formés à la marionnette à L'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 1993. Soucieux de compléter leurs parcours artistiques, ils poursuivent des formations complémentaires.

Denis se forme à l'infographie à Supinfocom de Valenciennes (actuellement RUBIKA) et Stanka complète son cursus d'un DESS « Développement Culturel et Direction de Projets » à L'Université Lumières 2 de Lyon. Dans cette recherche-crédation, Stanka consacre une part importante aux questions de la figuration, de l'espace-temps et du geste artistique à destination des tout-petits.

Animés par la passion des arts de la marionnette, les deux artistes imaginent leur compagnie comme **un espace ouvert et créatif**. Ils s'entourent de créateurs venus d'autres champs artistiques : des musiciens, des vidéastes, des plasticiens, des auteurs contemporains, des auteurs de BD, des illustrateurs... pour partager le monde poétique de la marionnette.

En cherchant une mixité et une résonance entre les différents arts, un théâtre d'images propre à la compagnie ZAPOÏ voit le jour. Un monde poétique et sensible où la figure humaine, les doubles, les ombres et autres fantômes réveillent l'imaginaire et questionnent notre regard de spectateur.

En 2019, les deux artistes créent, au sein de Zapoï, le premier laboratoire de recherche autour des arts et des tout-petits : **LAPOPE (laboratoire artistique plateforme onirique pour la Petite Enfance)**. Cette plateforme vise à développer des expériences artistiques en les inscrivant dans une réflexion globale qui s'articule avec l'ensemble des secteurs sociaux-culturels dialoguant avec la Petite Enfance.

En se positionnant comme **un espace de liaison entre les artistes** venant de champs disciplinaires variés et les professionnels de la recherche, de la santé et du champ social, LAPOPE cherche à valoriser, à structurer, à partager des expériences artistiques de qualité. La recherche et l'expérimentation, la transmission, le compagnonnage sont au cœur du projet.

« *Un monde
poétique et sensible* »

L'équipe

Denis Bonnetier

Après un baccalauréat d'Arts Appliqués, il intègre L'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 1990. En 1998, il rejoint l'Ecole Consulaire SUPINFOCOM RUBIKA à Valenciennes où il poursuit une spécialisation en infographie.

En 2001, il fonde avec Stanka Pavlova **la compagnie Zapoï** où il réalise de nombreuses mises en scènes [Zapping Lupus, Cirkusa Absurdita, Tranchées, Malgré eux, WestRN] et s'associe au travail de recherches et de mises en scène de Stanka Pavlova en direction de la toute Petite Enfance. **Il accompagne la mise en scène, l'écriture et conçoit les dispositifs scénographiques.**

Ses recherches sont éclectiques et iconoclastes, la place de l'image (sous toutes ses formes) est prédominante. Il aime remettre en cause tout acquis et réinterroger sans cesse son propre investissement de l'écriture de plateau, de l'ombre à l'argile, de l'objet à la bande dessinée, les choix des matériaux et des techniques de marionnettes utilisés tendent toujours à s'accrocher au plus juste à l'œuvre évoquée.

Un lien fort se dégage au fil des créations dans son rapport à l'image, les objets scéniques prennent vie et se dessinent au sein de dispositifs scénographiques qui se mettent au service d'une construction de l'image scénique afin de construire un espace propice à l'onirisme, une suspension temporelle au service de l'imaginaire.

Denis collabore régulièrement avec d'autres compagnies en les accompagnant dans leur processus de création :

- Compagnie La langue pendue, Rachid Bouali, « De fer et d'os ».
- Compagnie La mécanique du fluide, « Huck Finn »
- Le Théâtre des Alberts, « Avenue Zéro »

Sa dernière collaboration en 2020 avec la compagnie Zahrbat de Brahim Bouchelagem sur le spectacle « Almataha » a permis d'associer la danse Hip Hop et la marionnette.

Il organise également Le Festival Itinérant de Marionnette dans le Valenciennois depuis 2009. Et s'investit dans la création de **LAPOPE – Laboratoire Artistique Plateforme Onirique pour la Petite Enfance.**

Stanka Pavlova

Stanka se forme aux **Arts de la marionnette** à NAFTAZ (Académie Nationale pour le Théâtre et les Arts du cinéma de Sofia en Bulgarie) et à l'ESNAM (École Nationale Supérieure des Arts de la marionnette à Charleville-Mézières 1990-1993). Durant cette période de formation, elle se confronte aux différentes pratiques des arts de la scène et aux techniques de manipulations d'objets, de figures et de marionnettes. Elle complète son parcours artistique par une Licence d'Etudes Théâtrales à l'Université de Strasbourg et un DESS de Développement Culturel et Direction de Projets à l'Université de Lyon 2 Lumières et ARSEC (Agence Rhône Alpes de Développement Culturel). Cet intérêt pour la recherche sur les Arts de la marionnette et les arts associés s'exprime pleinement dans la thèse de doctorat en Arts du spectacle qu'elle soutient en 2011 et qui s'intitule « Les avatars et les métaphores de la figure humaine dans les spectacles contemporains de la marionnette ».

En 2001, elle fonde avec Denis Bonnetier **la compagnie Zapoï** et l'imagine comme **une plateforme de recherche et de transmission sur les questions et les enjeux de la figuration et de l'incarnation du vivant ou de ses avatars.**

Très tôt Stanka découvre **les spectacles à destination du très jeune public (TJP)**. Ce théâtre particulier qui transcende la réalité, approche l'abstraction, fait jeu de tout et avec tout, la touche profondément. Les formes émergentes d'écriture scénique pour la plupart visuelles cherchent une manière de déconstruction permanente, s'amuse avec les codes préétablis et enclenchent une dynamique nouvelle de la pensée et du sensible. Elle trouve **un « espace potentiel » de déploiement de son langage symbolique et métaphorique**. Stanka réalise de nombreux spectacles à destination de tout-petits et des adultes qui les accompagnent en tant qu'autrice, metteuse en scène et actrice-marionnettiste : **C'est un bout de papier, Mobil-homme, Croc Soupe, J'ai une soif de baleine dans mon ventre, Moustaches, CHAT/CHAT, Piccolo Tempo, Avanti !**

En 2019, elle est à l'initiative du premier laboratoire de recherche autour des arts et des tout-petits : **LAPOPE, Laboratoire Artistique Plateforme Onirique pour la Petite Enfance** en région Hauts-de-France. Stanka enseigne les Arts de la marionnette au sein des Universités de Strasbourg et d'Artois de 1995 à 2015, et depuis 2021, elle est chargée de cours en Arts de la scène à l'Université Lille 3. Elle accompagne également d'autres compagnies à la mise en scène et à la dramaturgie dans leurs créations pour les tout-petits.

Mythie

Après une formation en classique puis en jazz, et des collaborations en tant que claviériste et chanteuse (dont choriste pour Wax Taylor dans le Phonovision Symphonic Orchestra), **Domitie de Lamberterie** commence à écrire ses propres chansons en 2016 avec un micro et une loopstation, en additionnant des boucles de voix. Puis, influencée par les « sorcières du son » [Kate Bush, Laurie Anderson ou Björk], elle se tourne très rapidement vers la musique électronique. En 2018, elle travaille avec Chapelier Fou sur le développement de son projet puis est accueillie pendant un an dans les studios Art Zoyd à Valenciennes (musique et nouvelles technologies).

Depuis, elle développe son **projet de pop électronique « Mythie »** en mélangeant beats électroniques, petits instruments et samples recueillis lors de voyages, à ses voix parlées et chantées. En parallèle, elle collabore à différents projets en tant que chanteuse, productrice et compositrice.

Pour Babypop, elle a conçu et animé les temps musicaux des séances en crèche et composé la création musicale du spectacle.

Camille Dewaele

Dans l'enfance, **Camille Dewaele** démarre sa passion pour la danse par le Modern-Jazz, le Classique et le Contemporain. Attirée par les cultures urbaines et notamment **le Hip Hop et le Krump**, elle a été formée par l'école de Secteur 7 Maubeuge (Nord) et par plusieurs stages internationaux. Elle a intégré différentes compagnies de danse et effectué de nombreux concours chorégraphiques. Ainsi, avec la compagnie Do Not 4Get, elle a pu participer au World of Dance en 2015 à Los Angeles ou encore, s'envoler en décembre 2019, vers Tokyo avec sa troupe « Visual Maker », pour se produire en show et réaliser des battles Hip Hop.

Suite à une récente collaboration avec Sylvain Groud et Marion Motin autour de la création «Elles», elle fait partie d'un quatuor pour la création «Métamorphoses» de Sylvain Groud pour le CCN de Roubaix depuis 2019. Son intégration au sein de la compagnie Melting Spot de Farid Berki, a eu lieu en fin d'année 2018, pour la nouvelle création «Locking For Beethoven».

Pour Babypop, elle a conçu et animé les temps dansés des séances en crèche et a créé la chorégraphie du spectacle.

Yukunai

Jérôme Delinte connu sous le nom de **Yukunai** est un **artiste numérique et musicien**. Il compose ses tableaux à partir de décors contemplatifs, souvent associés à la nature, à des lieux dégagant une atmosphère particulière et qui lui inspirent des **contes sonores**. Tout droit sorti des terrils de Charleroi, il est diplômé Master 2 en 2018 en Art numérique/animation et expression de l'académie des Beaux-arts de Tournai. **Son parcours se dessine à travers le graphisme, le vidéo mapping, le cinéma et l'art de la scène.**

Lauréat en 2015 du projet art et entreprise de la Wallonie Picard, et mis à l'honneur par la ville de Tournai en 2018 à l'occasion du festival urbain l'art dans la ville.

Gaspard Ray

Né en 1998, **Gaspard Ray** part dès son plus jeune âge à la recherche de matière à colorer. Suite à un cursus en **Arts Appliqués**, il intègre en 2016 l'option Lumière du DMA Régie du spectacle de Nantes. En 2018, à la fin de ses études il devient le régisseur lumière du théâtre jeune public, le Grand Bleu à Lille.

En parallèle de quelques expériences pour les défilés de Stella Mc Cartney à la fashion-Week de Paris 2018 et 2019, Il rencontre les deux principales compagnies avec lesquelles il va développer son travail d'éclairagiste : **Zapoï et l'Impatiente**. C'est avec cette dernière qu'il signe sa première création lumière avec le spectacle Au Dessus de Vos Têtes, en 2020.

Par la suite, il continue ses recherches de **surfaces à colorer** et sort de nouvelles créations lumière sur les spectacles, L'Ombre du Temps de la compagnie On disait que... ou encore Néant de la compagnie Oïra.

Aujourd'hui, Gaspard intervient dans différents domaines, mélangeant les couleurs du peintre, du musicien ou de l'éclairagiste.

Et il s'associe de nouveau à la Cie Zapoï en tant qu'éclairagiste pour leurs nouveaux spectacles, La BabyPop et Zébres.

Équipe artistique

Conception, écriture et mise en scène :
DENIS BONNETIER et STANKA PAVLOVA

Dispositif scénographique :
DENIS BONNETIER

Création musicale et interprétation :
MYTHIE

Artiste chorégraphique :
CAMILLE DEWAELE

Création vidéo et mapping :
JÉRÔME DELINTE

Création lumière :
FLORENT MACHEFER ET GASPARD RAY

Costumes :
EMMANUELLE GEOFFROY

Production :
MAGALI MARCICAUD

Diffusion :
LAURENCE DEROST

Partenaires

Avec le soutien :

Communauté de communes
Picardie-les-Châteaux (soutenue par
la DRAC dans le cadre des Contrats
Culture Ruralité), du Conseil
Départemental du Pas-de-Calais, de la
Région Hauts-de-France et de la ville
de Valenciennes. La MCL de Gauchy
Scène Conventionnée d'Intérêt
national pour l'art, l'enfance,
la jeunesse et la chanson (02)

Coproduction :

Maison de l'Art et de la Communi-
cation/Ville de Sallaumines, Centre
culturel Arc-en-Ciel/Ville de Liévin,
Espace culturel Ronny Coutteure/Ville
de Grenay

La compagnie est associée à l'Espace
Ronny Coutteure de la ville de Grenay
et à la MCL de Gauchy Scène Con-
ventionnée d'Intérêt national pour l'art,
l'enfance, la jeunesse et la chanson
(02).

Éléments techniques

- Durée : 30 min + (10 à 15 minutes de dance floor)
- 8 heures de montage – 3 h de démontage
- 5 personnes en tournée
- Dimension espace scénique 8 X 8 m, hauteur 3,60 minimum
- Public au même niveau que la scène, l'espace se transforme en « dance floor » à la fin du spectacle
- Jauge 60 à 70 personnes, à préciser en fonction des lieux d'accueil.

Cie Zapoi

Maison des associations
84 rue du faubourg de Paris
59300 Valenciennes

Siret 438 806 622 00041 Licences 2-142680 et 3-142681

compagniezapoi@orange.fr - www.compagniezapoi.com

Contact diffusion :

Laurence Deroost
06 50 64 80 16 - diffusion@compagniezapoi.com

Contact production :

Magali Marcicaud
06 30 20 57 46 - production@compagniezapoi.com

Contact artistique :

Denis Bonnetier
06 82 06 68 62 - compagniezapoi@orange.fr