

Compagnie
MUNGO

compagniemungo@free.fr
0695144187
compagnie-mungo.com

Projet 2020 - Isabelle Bach



RESET

Une **Fable contemporaine sur la biodiversité**

Une **installation spectacle**

Un objet de **divertissement** par son caractère spectaculaire

Une **attraction foraine** pour l'illusion créée par les appareils optiques

Un **objet pédagogique** par sa volonté de **raconter une histoire naturelle**

Une **récréation plastique** par la qualité de ses figures...

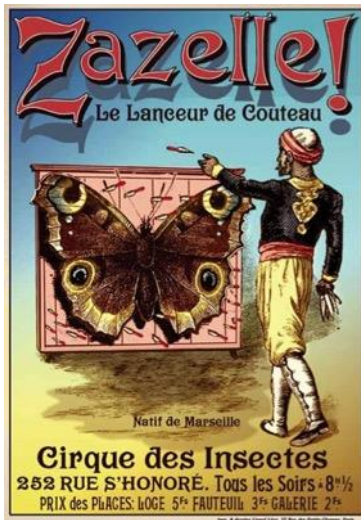
PREMIERE :
Printemps 2020

RESET

DISTRIBUTION

- Ecriture-conception scénographique-Mise en jeu et en espace, décors : Isabelle Bach
- Comédien : Gérard Sanchez
- Design graphique : Nelly Meynard
- Mécanismes appareils optiques : Guyhain Cavallé

PARTENAIRES RÊVÉS (PRODUCTION EN COURS)



Festival Puy de Mômes Cournon d'Auvergne (63), Micropolis Millau (12), Domaine d'O Montpellier (34), Association Vallon de culture Marcillac Vallon (12), Le réseau Aveyron Culture, Scène nationale Alès (30), Office Pour les Insectes et leur Environnement, Communauté de Communes Piémont cévenol Le Musée de la soie St Hippolyte du fort (30), Le bouillon cube Causse de la selle (34), DRAC Occitanie, Réseau LA DIAGONALE, Quelques p'Arts... Centre National des Arts de la Rue (07), Théâtre Le Sillon Scène conventionnée Clermont l'Hérault (34), Festival Méliscènes Centre Culturel Athéna Auray (56), Le Carreau Scène Nationale de Forbach et de l'Est mosellan, Théâtre le Périscope Nîmes (30), Crédit coopératif.

TECHNIQUE (FICHE TECHNIQUE EN COURS)

- **Public** : Tout public à partir de 1.10 m de haut, capable d'avancer en autonomie dans l'entresort. Accès personnes mobilités réduites.
- Contraintes techniques minimales : moins de 4 heures d'installation / 3h démontage, 2 personnes nécessaires au montage/démontage.
- **Lieu de représentation** : rue, hall de théâtre, musée, jardin. En extérieur : Entresort 15m x5m. En intérieur, nous adapterons la scénographie à votre espace. Le public est accueilli par le comédien et invité à circuler à travers les couloirs.
- **Durée** de fonctionnement : 4 heures par jour/nuit l'installation ne peut fonctionner qu'en présence du gardien.
- **Jauge** : environ 100 personnes/heure, 400 personnes/jour.

FICHE FINANCIERE

- 1500 € NET/ jour (Association non soumise à TVA) – Pour plusieurs jours, nous consulter.
- Une personne en déplacement
- Transport : 0.6€/km au départ d'Aniane (34)
- Prix d'appel pour les préachats et les coproductions : 1200 €/ jour

DIFFUSION

Marie Maurette Mobile : 00 33 6 48 74 58 68 marie.maurette@wanadoo.fr

RESET – INTENTION

Je ne veux plus ajouter de colère à la colère du monde. Je ne veux plus ajouter de peur à la peur du monde. J'ai besoin de retrouver espoir en ma condition d'humain. J'ai besoin de revenir au monde.

RESET

Les insectes vont m'aider dans ma recherche. Il y a environ un million d'espèces d'insectes décrites par la science, on estime qu'il y en a trois à quatre fois plus. Mille milliards de fourmis...

Nécrophages et pollinisateurs, les insectes sont des acteurs majeurs du cycle de la vie. Ils me fascinent autant qu'ils m'effraient... Les insectes sont les génies de la métamorphose.—Les insectes sont de merveilleux écrans de projection pour mes fantasmes de transformation du monde.

RESET

Les insectes sont un des maillons de la chaîne de la vie sur la planète Terre, je peux les écraser, je peux les asperger de produit chimique. Je peux aussi les observer d'égal à égal, apprendre à les connaître et prendre conscience de notre interdépendance.

RESET

J'ai besoin de confier tout mon être au tempo de la nature et de prendre conscience de la conséquence de mes actes sur le vivant.

La poésie me rend la vie supportable, me console, m'indique la voie d'une présence apaisée au monde. Un monde frugal, un monde où partager ne génère pas chez moi la peur de manquer.

RESET

A travers ce projet, je souhaite entrer en poésie, faire des moments d'atelier des instants d'une extrême délicatesse et de la plus grande acuité possible, faire silence, faire vie blanche pour accueillir la beauté du monde, simplement.

Avancer sur les pas de Matsuo Bashô, le poète japonais qui passa sa vie à marcher et à écrire d'éphémères poèmes éternels, empreinter le chemin des peintres, le chemin de tous les méditants : devenir le sujet de mon observation, devenir le vent, la goutte, l'abeille, la fleur.

Quand nous étions enfants, nous pouvions nous émerveiller de la fourmi, nous émouvoir de la caresse de ses pattes sur notre peau

***RESET**=Réinitialisation des appareils électroniques,
puis je réinitialiser ma perception du monde ?

Comment retrouver le chemin de la contemplation enjouée du monde ?
Comment revenir au monde ?

La contemplation est la porte de l'éveil et il est temps pour moi d'ouvrir les yeux
Puisque l'écran est devenu notre seule fenêtre, je décide de prendre l'air, les yeux et les sens grands ouverts...

Avec une infinie délicatesse, le meilleur de moi va s'adresser au meilleur de vous...
Nous n'aurons plus peur.
Nous serons au monde, innocents, l'espace d'une trêve, pour reprendre des forces...

Isabelle Bach

RESET – UN ENTRESORT ET SON GARDIEN

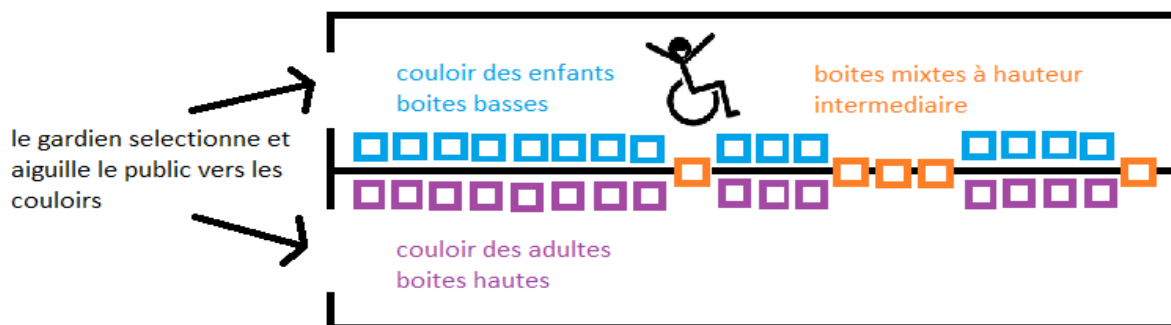
Une vingtaine de boîtes à hauteur d'adulte, une vingtaine de boîtes à hauteur d'enfant et quelques boîtes à hauteur intermédiaire sont posées dans un entresort.

Les boîtes sont disposées en ligne, dans deux couloirs : l'un pour les enfants, l'autre pour les adultes.

Un gardien veille sur l'histoire.

La traversée dure une vingtaine de minutes.

RESET- plan de l'entresort



On soulève l'œilleton ou encore on introduit la tête dans la boîte, on pousse sur un bouton, la scène s'allume : des maquettes, des décors, des figurines s'éclairent, la scène prend vie pendant quelques secondes, puis le tableau animé s'éteint, on passe au tableau suivant.



Croquis Nelly Meynard

RESET - LA FIGURE DU GARDIEN

Hybride entre Monsieur Loyal et le gardien de musée, au départ du parcours de l'installation **il distille de comiques et touchantes leçons de délicatesse.**

Il toise et sélectionne le public, veille sur l'histoire. Il gère aussi le flux de spectateurs dans l'installation.

L'entresort étant en **odorama**, le gardien recharge régulièrement des fioles qui viennent alimenter le réseau du dispositif olfactif. Les parfums sont créés par Nicholas Jennings, le créateur des parfums naturels Sharini www.sharini.com.



Le travail de recherche théâtrale et de mise en espace public sera axé sur la délicatesse, les ruptures pour créer des effets comiques, différentes façons de créer un focus silencieux et une bulle d'observation sensible dans l'espace public, la poésie, la candeur et l'audace du personnage.

RESET – L'HISTOIRE

Voici l'histoire que suivront les adultes...

L'homme est puissant, il dirige des usines qui fabriquent des insecticides et spéculé en secret sur la fin des abeilles. Il mise sur des robots miniatures capables de polliniser les fleurs à la place des insectes.

Il est confiant, le silence des abeilles est pour bientôt. Malgré l'indignation et la contestation grandissantes, le cours de l'action de l'entreprise s'envole.



Mais l'homme a une faiblesse, son cœur est usé, il est inscrit au registre des greffes.

Il se rend à Bruxelles présenter le révolutionnaire robot. En plein parlement européen, il reçoit un message : un cœur est disponible, il doit subir une transplantation d'urgence. Alors qu'il se rend à toute allure vers le CHU, il se trouve bloqué par des manifestants, dévié de sa route, se perd et tombe en panne sèche.

Il se retrouve à errer, perdu en pleine campagne, un bidon à la main à la recherche d'une station.

Après quelques heures, surpris par la nuit, hagard et épuisé, il est forcé de dormir à l'orée d'un bois. La danse lente des nuages devant la lune, les bruits, les odeurs, tout est nouveau pour lui. A l'aube, il se remet à marcher.

Une femme passe à vélo. Une femme avec un sourire d'ange qui l'amène à une station, puis à sa voiture. Il peut enfin rejoindre le CHU. Transplantation du cœur.



Convalescence dans l'univers domotisé de son appartement high tech. Pour la première fois de sa vie, c'est la nature qui donne le tempo.

Pendant son rétablissement les manifestations ont pris de l'ampleur. Une loi vient de passer : Les produits dangereux sont désormais interdits au niveau mondial.

Il aperçoit la femme au vélo à la télévision, dans une manifestation de liesse.

Mu par son cœur neuf, l'homme décide de la retrouver. Le lendemain, l'usine d'insecticides est mystérieusement incendiée.

L'homme déploie des trésors d'ingéniosité et finit par la retrouver.

Intimité.

Ensemble, ils créent un cirque à ciel ouvert, un cirque biodégradable, un cirque pour insectes : des dispositifs éphémères, fabriqués avec les éléments naturels qu'ils trouvent sur les chemins, des dispositifs qui utilisent la stratégie des fleurs, pour qu'un insecte s'y pose et ainsi, active toute une série de mécanismes en chaîne... des mouvements poétiques, drôles et surprenants...



Parallèlement, à hauteur de leurs boîtes, les enfants suivront l'histoire de la femme. Elle habite dans la forêt, elle soigne les insectes, elle manifeste puis saute de joie quand passe la loi... jusqu'à la rencontre de cet homme pressé, qui finira, étrangement métamorphosé, par la rejoindre dans la création d'un petit cirque biodégradable et aléatoire...



***RESET* – LE MOTEUR DE L'INSTALLATION**

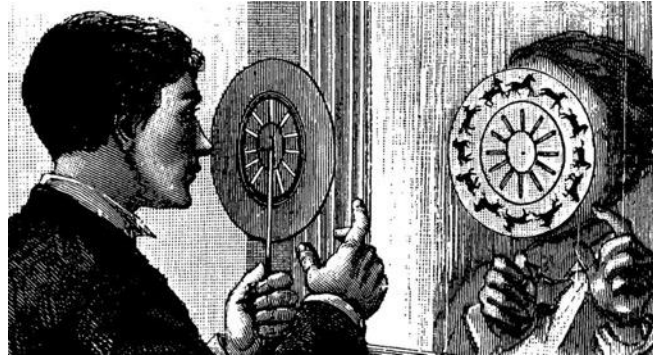
LE MYSTERE

Depuis l'origine l'homme a toujours voulu **voir** « à travers ».



Le découpage de l'histoire est cinématographique, comme un roman photo en 3D et en odorama.

RESET - LES ILLUSIONS OPTIQUES



Phénakistiscope, inventé par Joseph Plateau en 1832

Pour animer les images de l'histoire nous fabriquons des copies d'appareils optiques du XVIII^e siècle.

Vous pourrez ainsi voir des images contemporaines animées par un **Thaumatrope**, un **Praxinoscope**, un **zootrope**, un **Phénakistiscope** ou encore des **Polyoramas panoptiques**...

Les scènes de l'histoire sont racontées dans des **DIORAMAS** dont l'étymologie signifie « voir à travers ». Le diorama est l'héritier des lanternes magiques du XVII^e siècle.

Ce procédé a comme point d'origine l'invention de Daguerre de 1822, consistant en une peinture de grandes dimensions sur une toile semi-transparente animée par des jeux de lumière dans un processus théâtral. En donnant l'impression du mouvement par des effets de lumière, il figure pour la première fois le passage du temps, et anticipe l'invention du cinéma. Le Diorama désigne aussi la reconstitution artificielle d'un milieu naturel, d'un événement historique ou d'une scène de la vie quotidienne, **formé d'une vitre, d'une toile de fond et d'éléments tridimensionnels, le diorama incarne le règne de la mise en scène et de l'illusion**. Le Diorama des musées d'histoire naturelle invite à croire, un instant, à l'authenticité de l'artifice....



Palais de Tokyo, Paris, 2017, exposition « Dioramas »

RESET- LES SOURCES D'INSPIRATION

- Un article paru le 23 avril 2014 dans Le Monde intitulé « Des hommes abeilles » : des centaines d'hommes et de femmes qui pollinisent les vergers à la main en Chine dans le Sichuan suite à la disparition des abeilles. Un autre intitulé « Des robots pollinisateurs pour remplacer les abeilles » 10/07/2013 Sciences et avenir.
- Mes études scientifiques à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.
- La réalisation de maquettes avec mon père quand j'étais enfant.
- Le grand paon , les capricornes chez moi les soirs d'été, la nature autour de chez moi dans l'Hérault et sur les lieux de résidence dans l'Aveyron.
- Les écrits de l'entomologiste poète languedocien Henri Fabre.
- Les conversations avec les personnes ressources rencontrées lors des résidences, mes remerciements vont à Marie Perennou et Claude Nuridsany réalisateurs du film Microcosmos, Laurent Mannoni expert des appareils optiques à la Cinémathèque française et Laure Parchomenko, tous les géniaux inventeurs des appareils optiques du XVIII^e siècle, Mr Fernandes apiculteur syndicaliste, Isabelle Gimenez, responsable de l'association des greffés de France, le personnel de la cité des insectes Micropolis (12) , Sophie Fraissine et Ioana Mercey de l'association Vallon de culture pour leur accompagnement bienveillant et précieux.
- Les haïkus de Matsuo Bashô (Japon XVII^e siècle)
- Le petit cirque de Calder : <https://www.youtube.com/watch?v=u4LdlxaxAFA>
- Le spectacle *Kiss and Cry* de la Cie Charleroi danses : <https://www.youtube.com/watch?v=t0Hp--nhQjI>
- Le film expérimental de SF *La Jetée* de Chris Marker



Nous nous inspirerons du travail de Nils Udo (artiste plasticien allemand né en 1937 surtout connu pour ses projets de land art) pour la création des numéros du cirque biodégradable et éphémère qui sera mis en scène dans les dernières boîtes de l'histoire.

RESET- UN TRAVAIL DE COMPAGNIE



Isa Bach Guylhain Cavaillé Gérard Sanchez Nelly Meynard Marie Maurette

La compagnie Mungo a été créée en 2000 dans les gorges de l'Hérault autour du projet artistique d'**Isabelle Bach**, une ex prof de biochimie reconvertie dans le théâtre.

L'identité artistique de la compagnie **mêle théâtre et arts visuels**.

Raconteurs d'histoires, humour et fantaisie éclairent notre recherche comme de vivifiantes lanternes pour explorer les sujets les plus profonds. Nous confions aux arts graphiques ainsi qu'au mouvement une part narrative afin d'atteindre la lisière entre le figuratif et l'abstrait, la parole et le non-dit, le mot et le symbole. Le domaine de prédilection de la compagnie est **d'explorer le pouvoir suggestif des images**. En travaillant dans la simplicité scénographique la compagnie espère rendre au spectateur tout son rôle dans l'invention permanente de soi...

LES CREATIONS

Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes créé en 1997 par Isabelle Bach au sein de la compagnie les Zanimos, a été représenté plus de 2322 fois à travers le monde et a été traduit en anglais, allemand, italien, espagnol, hébreux.

12 rue d'la joie créé en 2002 un solo joyeux sur le vivre ensemble-*plus de 700 représentations*

Comment Wang-Fô fut sauvé créé en 2009 adaptation de la nouvelle de M. Yourcenar pour une marionnettiste et un peintre - *200 représentations*

Le **Tuyauthon** : la compagnie a par ailleurs fédéré entre 2002 et 2008 des artistes pluridisciplinaires autour d'un projet de festival de théâtre de rue solidaire qui a permis l'adduction d'eau potable dans 5 villages au Nord du Laos.

Si on sème le paradis, c'est ici ! créé en 2015, une conférence décalée sur le mouvement citoyen Incroyables Comestibles.

Et mon cœur c'est du poulet ? une conférence à la fois loufoque et documentée sur l'amour. Créé en 2016 dans le cadre de Collèges en tournée, une initiative du Département de l'Hérault.

Merci à nos partenaires : Centre culturel Athéna Auray, Région LR, Département de l'Hérault, Quai des Arts Pornichet, Domaine d'O Montpellier, Scène conventionnée jeune public Villeneuve les Maguelone, Festival Puy de Mômes Cournon d'Auvergne, Conseil Général de l'Hérault, Réseau en scène Languedoc Roussillon, Office culturel de Gignac, DRAC Languedoc Roussillon, Région Languedoc Roussillon, Quelques p'Arts... Centre National des Arts de la Rue Annonay, Réseau La Diagonale Languedoc Roussillon, l'Atelline lieu de fabrique des arts de la rue Villeneuve les Maguelone, Théâtre conventionné pour l'espace public Le Sillon Clermont l'Hérault(34).