Compagnie Tra Le Mani

Mettre la main à la pâte, avoir les mains libres, à pleines mains, de la main à la main, en sous main, prêter la main, seconde main, se salir les mains, la main dans la main, avoir sous la main, de l'or dans les mains...
En bref **Tra Le Mani,** qui traduit de l'italien signifie « **Entre Les Mains** » met sa créativité sur tout ce qu'on peut faire et raconter avec ses mains.

La compagnie, née en 2018 à Rennes (35), sous l'impulsion de **Martina Menconi** est un terrain de rencontre et de partage entre artistes des différents horizons qui aiment la création et la collaboration.

La recherche et l'expression artistique de la compagnie se situe au croisement des arts vivants et des arts plastiques, privilégiant un théâtre visuel fait d'ombres, de papier mais aussi de marionnettes et d'objets. La curiosité est le moteur d'action et à chaque histoire son processus.
La technique, ce n'est pas une finalité. L'ombre, la marionnette, le dessin, le théâtre sont des moyens de communication, d'échange, par lesquels nous exprimons nos émotions et grâce auxquels nous questionnons notre monde.

Un intérêt particulier est porté sur le dessin, son langage et sa déclinaison sur le plateau.
La compagnie s'efforce d'explorer, avec humour, ingéniosité et poésie le mouvement et la vie des images à travers le geste, les petites machineries et les procédés de projection, anciens et nouveaux. Un jeu artisanale qui ouvre les portes à l'imagination et au possible et qui nous laisse libres d'interpréter ses formes et significations, à travers une communication ancestrale.
La musique se situe souvent au cœur des projets.

Notre travail est destiné à tous le public, en famille, du jeune à l'adulte, car l'imagination n'a pas d'âge.

compagnietralemani@gmail.com

11 Rue du Manoir de Servigné
35000 Rennes
N° Siret 844 928 390 00013
Code APE 9001Z

Contact artistique :
Martina Menconi
tinadamarte@yahoo.it
0760167574

Contact administration :
Fravega Maud
assoconfluences.angers@gmail.com
0613302753

TuttUno

Compagnie Tra Le Mani
Théâtre de papier et d'ombre en musique
Tout public à partir de 4 ans
Durée 40 minutes environ
Jauge 60, spectacle intimiste
Création 2020
Sur une idée originale et un travail graphique de Martina Menconi
Les dessins du dossier font partie de ma recherche artistique sur l'esthétique du spectacle

« Qui cueille une fleur dérange une étoile. »

Théodore Monod

Fleurs de printemps
Brise d'été
Feuille d'automne
Neige d'hiver
Si vous êtes en pleine syntonie
Celle-ci est la meilleure saison de votre vie.

Haiku

NOTE D'INTENTION

Les jours et les nuits s'enchaînent dans la ronde des saisons, qui cadencent notre quotidien.

J'ai observé les cycles de la vie au rythme des saisons, la force de la nature et sa richesse dans la variété.

Autour de nous les changements se produisent sans cesse. Toute chose évolue.

Le paysage se métamorphose, constamment se déforme et se reforme, comme les nuages dans le ciel.

Au fil des siècles l'homme est devenu comme une force géologique qui modifie l'écosystème de la planète.

Mais « **la planète ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Nous passons, elle demeure** » dit Pierre Rabhi.

Ce projet est né de l'envie de questionner la relation entre la nature et l'homme, son équilibre, son interférence et sa cohésion. Il s'agit de mettre l'accent sur la nature comme puissance, beauté parfois cruelle, dans laquelle l'être humain est inscrit.

Poser un regard sur l' écologie de la vie et s'interroger sur notre résonance au monde.

C'est imaginer la diversité qui nous entoure comme une nuance parmi les couleurs, une composition où chaque couleur et note a sa place.

Enfin, quelle est la place de l'homme dans la nature ?

« On mesure le degré de civilisation d'une société quand les personnes âgées plantent des arbres sous lesquels elles ne s'abriteront jamais. »

Poète libanais

PROPOSITION DE MISE EN SCÈNE

Début de l'histoire

Dans l'univers, sur une planète nommée Terre, dans une ville sans nom, à l'intérieur d'un appartement, un homme cherche d'attraper une mouche.

Dans la chambre, le temps passe et les saisons défilent autour de lui. Chacune étale sa panoplie de formes et de couleurs.

Un tourbillon de phénomènes climatiques fait sa parade. Insectes et animaux passent dans ce micro écosystème.

Petit à petit la nature, dans sa splendeur, fascinante et de manière effrayante, prend toute la place.

Mais l'homme est toujours pris par son occupation.

Quand enfin il prend conscience de cette jungle primordiale qui l'entoure, primitive et puissante, quelque chose bascule en lui.

Puis l'orage, l'eau monte et la nuit arrive. Une nuit plein de lumière et couleur pour redécouvrir notre appartenance au monde de la nature.

Univers en papier et ombre

Au centre de la proposition artistique dans l'espace scénique un théâtre de papier et un théâtre d'ombre coexistent. Mon univers graphique est à leur service. Les dessins du dossier en font partie.

Dans la première partie, on découvre une chambre en maquette où notre homme vit sa vie schématisé. La nature débarque dans l'espace sous forme des miniatures, des dessins et des petites machineries manipulées en directe. Un jeu d'échelle perturbe notre logique humaine. Le focus se resserre sur cette étrange relation, pour intriguer l'œil et l'attention du spectateur.

Un mouvement quasi perpétuel se déroule sans arrêt du début à la fin.
Dans une époque où la tendance est à courir après le temps, ici on prendra le temps d'observer.

Dans la deuxième partie on rentrera dans le noir. Un espace plus vaste s'ouvre, fait des ombres et des images projetées. La couleur sera un élément privilégié (technique peinture vitrail). Depuis plusieurs années, je mène une recherche autour d'anciens procédés de projection d'images et de différentes techniques du théâtre d'ombre, je puiserai à cette source pour crée ce nouveau monde. Je travaillerai la manipulation à vue.

Un spectacle avant tout visuel et musical où certains éléments peuvent se fondre, s'additionner, se chevaucher, se mélanger ou se substituer l'un à l'autre.

La musique et les bruitages

Le rencontre avec la musicienne et chanteuse Jen Rival est décisif pour la concrétisation du projet.

La voix, la musique et les bruitages sont parties prenantes de la poétique du spectacle.

Elements d'immersion dans les cycles de la nature et de la vie du personnage.

Un paysage sonore fait de rythme, harmonie et dissonance.

Elle jouera sur le plateau avec son instrumentarium : ukulele, piano toy, clochettes harmoniques, senza, casiotone, pédale de loop, violoncelle...

4 saisons

Elle naît au déclin de l'automne
Elle vit en rêve tout un hiver
Elle s'éveille en sursaut au printemps
Elle aime, elle aime en plein été
Elle sème des souvenirs en automne
Elle oublie ses souvenirs en hiver
Elle chante la vie au printemps
Elle se tait, elle se tait en été
Elle parle à travers l'automne
Elle écoute une voix en hiver
Elle va vers la vie au printemps
Elle nie, elle nie la mort en été
On la perd de vue en automne
On l'oublie, on l'oublie en hiver
Quelqu'un se souvient d'elle un jour de printemps
Son nom naufrage pour jamais au cœur de l'été
Automne, hiver, printemps, été
Être être et avoir été

Robert Desnos

Ecriture et langage

Le spectacle se construit pas à pas.
J'ai fait le choix de partir des images de mon imaginaire pour inventer une histoire.
L'écriture sera un aller-retour entre l'atelier, la table et le plateau, avec un suivi extérieur en dramaturgie et mise en scène portée par Fanny Bouffort. Yoann Pencole sera aussi un œil bienveillant sur le projet. Une écriture qui donnera espace à l'esthétique graphique et à l'humour. Rire et s'émerveiller.

J'ai consacré une longue période à la documentation et à l'observation pour nourrir la thématique. Je recherche avec les dessins, les objets, le corps, les bruits et la musique à trouver leur essence de jeu et les leurs qualités poétiques.

Depuis toujours le langage métaphorique, me passionne, il ouvre la porte au dialogue entre tous, chacun dans sa liberté d'interprétation.

Mon imaginaire est attiré par la communication sans mots.
Un langage subtil, composé d'images, de sons et de sensations qui serait universel.

J'envisage ce spectacle avec très peu de texte pour laisser place à la poésie mise en images et en musique à hauteur d'enfant et d'adulte.

La Nouvelle Saison

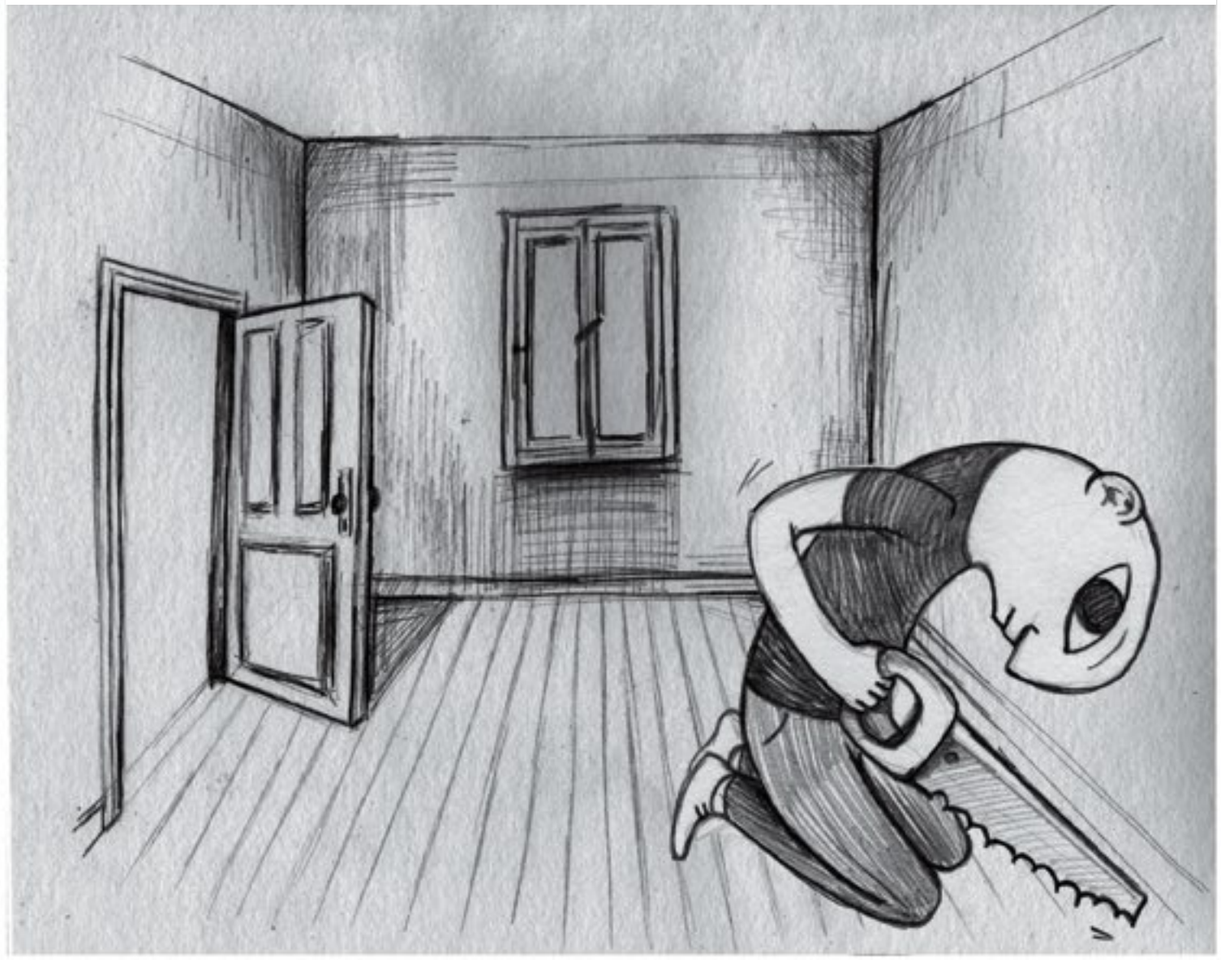
Une terre fertile
Une bonne enfant
Une mer hospitalière
Un soleil souriant
Au fil de l'eau
Les filles de l'air du temps
Et tous les garçon de la terre
Nagent dans le plus profond ravissement
Jamais d'été jamais d'hiver
Jamais d'automne ni de printemps
Simplement le beau temps tout le temps
et
Dieu chassé du paradis terrestre
Par ces adorables enfants
Qui ne le reconnaissent ni d'Eve ni d'Adam
Dieu s'en va chercher du travail en usine
Du travail pour lui et pour son serpent
Mais il n'y a plus d'usine
Il y a seulement
Une terre fertile
Une lune bonne enfant
Une mer hospitalière
Un soleil souriant
Et
Dieu avec son reptile
Reste là
Gros
Saint
Jean comme devant
Dépassé par les événements

Jaques Prévert

EQUIPE

Conception, Dessin, Construction et Interprétation : **Martina Menconi**
Composition musicale et Interprétation : **Jen Rival**
Construction, Technique lumière et Interprétation **: Julie Méreau**
Aide à la mise en scène et Dramaturgie : **Fanny Bouffort**
Regard extérieur : **Patrice Le Saec**
Oreille extérieure : **Nicolas Mehust**
Aide création lumière : Sebastien Lucas
Costumes : Noëmi Bourigault

Administration : **Association Confluences**
Coaching diffusion **: Hectores**



Martina Menconi

Dessinatrice, plasticienne et marionnettiste

http://tinadamarte.wix.com/home

Née en 1983 en Italie entre les montagnes et la mer, MarTina est une artiste hybride, une artisane de l'imagination qui aime jouer, dessiner, peindre et faire des marionnettes, des ombres, des machines à images. Formée d'abord en Bande Dessinée à l'International School of Comics de Florence en Italie en juin 2003 et diplômée en suite d'un DNAP en art à l'ESAB de Lorient en juin 2013.
Son chemin créatif est au carrefour des arts plastiques, de l'illustration et du spectacle vivant. Elle mène différents projets artistiques, de l' exposition au spectacle, en France comme en Italie mais aussi avec des expériences au Canada et en Asie. Elle a collaboré régulièrement avec la compagnie Les Rémouleurs, comme dessinatrice et marionnettiste (Frontières et L'oiseau). Depuis le 2014 elle est artiste de la compagnie Mains Fortes (56). La création de son premier spectacle Haut Bas a eu lieu en 2016 au Théâtre à la coque. En 2017 dessine et construit le spectacle d'ombre Hansel et Gretel de l'Ensemble musical Kainos. Depuis le 2017 elle interprète Tourne Vire, spectacle d'ombre pour le jeune publique, de la compagnie Nomorpa. En septembre 2018 participe à la création du parcours en théâtre d'objet Safari, avec l'association Jungle, au Rheu.
Actuellement elle travaille sur la création du spectacle jeune public TuttUno .

Jen Rival

Musicienne, chanteuese

http://www.nefertitiinthekitchen.com/

Originaire du Finistère, elle part à 17 ans vivre au Canada. Elle y apprend l'anglais, découvre le blues et le goût du voyage. En 2003, elle obtient une licence de So- ciologie à l'Universidade Da Beira Interior à Covilhã au Portugal. Elle habitera 5 ans en Suisse où elle suit un cursus d'enseignement de la musique par le corps (Haute École des Arts de Bern). Le travail d'illustration de la Musique par le Mouvement l'in uence profondément. C'est ici qu'elle commence à développer ses personnages qui trouvent leur expression entre danse et chant, mime et clown. Co-fondatrice de la compagnie Blu onne (Noces de chi ons, Pierrot Blues), elle crée sa première production et repart sur les routes avec Nefertiti in the Kitchen. Elle va développer un one woman show avec clavier, guitare, ukulélé, pédale de loop, chapeau, boa, ampli branché sur batterie. 4 ans à sillonner la rue et les festivals, en Italie, en Suisse, en Belgique, en France, en Australie. En 2012, l'album Purple Lady transforme cette aventure en duo avec le multi instrumentiste Nicolas Méheust (Strup, Dominique A, Chien vert). En 2015 sort leur deuxième album « Moody Cabaret ». Aujourd'hui, ils ont porté leur concert spectacle dans plus de 250 café-concerts, scènes d'été, salles d'hiver ou festivals.
En octobre 2018 ils créent leur premier ciné-concert Eugenio, un animation de Lorenzo Mattoti dans le cadre du festival Marmaille.

Julie Méreau

Technique Lumière et Construction

http://www.juliemereau.fr

Après un Bts audiovisuel et quelques années passées à exercer le métier d'assistante caméra à Paris, Julie change de trajectoire et déménage à Rennes. C'est là qu'elle apprend, petit à petit et en autodidacte, la travail de matériaux tout aussi divers que le métal, le bois, la plastique, le tissus, le papier…. Ce sont les expériences et les rencontres multiples qui, depuis une dizaine d'année, nourrissent sans cesse ses compétences et ses nouvelles envies.
Actuellement, son investissement principal se situe au sein du collectif les Oeils, en tant que constructrice et créatrice d'installations lumineuses, et membre active de la vie associative et du lieu que nous occupons.
Elle travaille également comme régisseuse sur le plateau auprès de la compagnie de marionnette Mains Fortes et la compagnie Tra Le Mani.

Fanny Bouffort

Comédienne et Metteuse en scène

http://fannybouffort.blogspot.com

Sa démarche artistique s'articule autour des questions de présence de l'acteur, d'une relation particulière au texte et à l'image sensible. Depuis 2002, Fanny Bouffort développe de manière autodidacte une pratique corporelle variée en se formant auprès de Jo Lacrosse , de Gyohei Zaitsu – danseur Buto, de Katja Fleig, ainsi que de Serge Tranvouez . Elle se forme à la mise en scène au cours des ateliers de réalisations du Théâtre du Cercle à Rennes. Au cours de son parcours, Fanny Bouffort est interprète pour plusieurs compagnies théâtrales : La bande à grimaud, Planches contact- Simon Diard, la Compagnie Felmur avec qui elle a fait ses premiers pas sur des textes contemporains mis en scène par Gweltaz Chauviré, et la Compagnie Zusvex dirigée par Marie Bout dont elle est devenue artiste associée.
Petit à petit, elle s'intéresse aux formes marionnettiques et au théâtre d'objets. Elle se forme sur le terrain auprès des marionettistes Pierre Tual et Yoann Pencolé et à l'occasion de formations théâtre d'objets auprès du Théâtre de cuisine, Vélo théâtre et Cie Gare centrale.
Elle crée son premier spectacle 20 à 30 000 jours en 2015 en collaboration avec Lillico Théâtre jeune public à Rennes, se situant à la croisée du récit et du théâtre d'objets ou paysages d'objets.
Elle travaille aujourd'hui sur une nouvelle création l'Appel du Dehors, qui verra le jour fin 2019.

TEMPS DE CRÉATION

Automne 2018 Hiver et Printemps 2019 : Travail d'écriture et dramaturgie. Premières recherches autour de l'univers graphique, le théâtre de papier et d'ombre, les miniatures. Négociations avec les partenaires et demandes de coproduction 2019/2020.

Printemps, été 2019 : travail entre plateau et atelier de construction, recherche sur la composition musicale.
Du 18 au 22 Mars 2019, résidence au Théâtre du Cercle, Rennes (35)
Du 1 au 4 Avril 2019, résidence au Volume, Vern sur Seiche (35)
Eté 2019, temps de construction Chez Les Oeils, Nouvoitou (35)

Automne, Hiver 2019/2020 : travail au plateau et construction, création son et lumière.
Du 7 au 11 Septembre, Résidence Sabot d'or, Saint Gilles (35)
Du 7 au 18 Octobre Résidence au Manipularium, chez la compagnie Daru-Thémpô, Ollainville, 91340
Du 25 Novembre au 3 Décembre Résidence à L' Espace Périphérique, Paris, (75)

Hiver, Printemps 2020 : travail au plateau, répétitions, création son et lumière
Du 27 Janvier au 8 Février 2020 Résidence à la Juteauderie Thorigné Fouillard (35)
Présentation tout public et le 4 février à 15h
Du 17 au 21 Février 2020 Résidence Espace Beau Soleil, Pont Pean (35)
Présentation tout public le 20 février à 15h
Du 14 au 24 Avril 2020 Résidence La Minoterie Dijon (21) (annulée)
Du 2 au 12 juin 2020 Résidence salle Guy Ropart Rennes (35)
Du 29 au 3 juillet 2020 Résidence au Théâtre du Cercle (35)

Du 21 au 25 septembre résidence de répétions, la salle du bocage, Nouvoitou, (35)
Du 12 au 15 octobre résidence ligne droite Laillé (35)

L'artiste est en cherche de lieu de diffusion.

Création du 16 au 23 octobre 2020 Festival Marmaille, Rennes
Laillé 16 et 17
Nouvoitou 20, 10h30 et 17h30
Guipry Messac 22, 10h30 et 15h30

Théatre du Cercle , Rennes
Janvier 2021
16 Tout publique 17h
18 Scolaires 10h30

Diffusion 2020/2021 en cours

PARTENAIRES

Coproductions :
Ancre Bretagne
Ville de Thorigné Fouillard (35)
Espace Phéripherique, Paris
Salle Guy Ropartz, Rennes

Aide à la création Ville de Rennes
Aide résidences mutualisées, Rennes Métropole,

Soutiens en résidence :
Lillico Rennes
Théâtre du Cercle, Rennes
Le Volume, Vern-sur-Seiche (35)
Espace Beau Soleil, Pont Pean (35)
Le Manipularium, Cie Daru-Thémpo (91)
Nouvoitou

Aide à la création La Minoterie, Dijon

Pour les détailles voir le budget prévisionnel