HOST
Harmony Of Spheres' Team

PRESENTATION DE PROJET D'ART TOTAL :

ENTRE CREATION ARTISTIQUE,

PEDAGOGIE ET ACTION SOCIETALE

Une inspiration sur le thème de

« L'Expérience Initiatique »

Conceptrice du projet, Directrice artistique : No Yon KWON

Directeur artistique adjoint : Mathias GRIMBERT

HOST
Harmony Of Spheres' Team

Projet soutenu par :

Association - Compagnie HOST (Harmony Of Spheres' Team)

Président et Trésorier : Matthias MURRACIOLE

Secrétaire général : Mathias DAVAL

Et

Le CENT – établissement culturel solidaire pour la résidence artistique « 12x12 »

1. Concept :

- CREATION D'UN SPECTACLE D'ART TOTAL, EN DYPTIQUE
- ORGANISATION D'EVENEMENTS ET MISE EN PLACE D'ACTIONS SOCIOCULTURELLES LIEES AU SPECTACLE
- REPRODUCTION DU MEME SPECTACLE SOUS FORME AUDIO, D'ALBUM ILLUSTRE, DE FILM D'ANIMATION ET DE FICTION

2. Objectifs

- Utiliser tous les arts possibles dans un spectacle d'« art total », universel et accessible à tous, afin que l'art puisse jouer tous les rôles dont il était investi traditionnellement: sociétal, pédagogique, philosophique, thérapeutique, spirituel et porteur de divertissement.
- Témoigner et informer le public de l'utilité humaine et sociale de l'expérience initiatique : travailler, marquer et célébrer le passage à l'âge adulte

- Informer le public de la nécessité d'une pratique artistique qui relève d'une tradition authentique, comme moyen d'éveil, d'expression ou d'enseignement, à quelque niveau que ce soit

- Aider le public à résoudre les conflits relationnels, familiaux, intergénérationnels et sociaux issus de la perte de repères traditionnels, tels que le respect des ancêtres, la reconnaissance de l'identité masculine et féminine distinguées.

- Informer le public (notamment les jeunes adultes) de la nécessité de reconnaître ses devoirs de citoyen, autant que ses droits de citoyen, et de la nécessité de reconnaître ses responsabilités, et de s'engager dans une voie

3. Historique : cheminement et thématique

3.1 Au cœur du projet : La question du passage à l'âge adulte

Le thème central de ce projet concerne un aspect essentiel de toutes les cultures et sociétés du monde : l'initiation, masculine et féminine, qui permet à un jeune être de passer du stade d'enfant-adolescent, à celui d'adulte.

Ce projet se situe dans la continuité de quinze années de recherche sur cette thématique initiatique. Il est en quelque sorte l'aboutissement et la transcription artistique de ces longues années de réflexion et de maturation. La conceptrice du projet a en effet longtemps travaillé sur cette question du passage à l'âge adulte. En prenant plusieurs angles d'observation, qui font écho à son expérience de femme, de mère, d'enseignante, d'artiste et de citoyenne du monde, elle s'est posée plusieurs questions fondamentales en observant le monde actuel dans ses mutations socioculturelles :

- Comment expliquer la perte de repères, de modèles, et de référents, qui permettent aux jeunes de remplir leurs devoirs et de faire face à leurs responsabilités ?
- Comment guider ces jeunes devenus adultes à s'engager pleinement dans un projet de vie qu'ils auraient choisi, à s'accepter et à être heureux avec ce qu'ils construisent, sans être éternellement insatisfait?
- Comment éviter que les jeunes comme les adultes soient de plus en plus facilement victimes de dépendances diverses ?
- Comment réduire le nombre de suicides, en constante augmentation, surtout chez les jeunes, mais également dans certains groupes sociaux à l'âge adulte?
- Comment éviter qu'il y ait une mise à l'écart de plus en plus prononcée des personnes âgées ?

A l'ère de la mondialisation et de la technologie sans cesse croissante en matière de communication, pourquoi y a-t-il tant de difficultés de communiquer dans toutes les formes de relations : dans la famille, entre homme et femme, dans une hiérarchie, dans la relation intergénérationnelle, ainsi que vis-à-vis des personnes sujettes à différents handicapes ?

3.2 Réflexion sur la société & Transcription artistique

A l'issue de cette période d'interrogation, d'observation et d'échanges, l'auteur est parvenu à tirer de cette expérience quelques réponses qui l'ont convaincue à mettre sur pied ce projet d'art total.

Les réponses qu'elle a trouvées lui ont inspiré des actions précises qu'elle pouvait mettre en place pour apporter sa contribution à la société dans laquelle elle vit. Ces actions se sont ensuite inscrites dans un projet artistique envisagé sur plusieurs étapes, permettant à toute personne, avec ou sans handicape, et de toute origine sociale, culturelle et linguistique, d'apprécier le concept :

- **Une création dans le domaine du spectacle vivant, construite dans l'optique de l'art total (musique, chant, danse, théâtre, accompagné de tous les arts visuels possibles)**
- **L'organisation d'événements interactifs socioculturels, sur les thèmes issus du spectacle.**
- **Des adaptations du même spectacle sous forme audio, d'album illustré, de film d'animation, de film de fiction**

3.3 L'influence du parcours de la directrice artistique sur le projet : universalité et langage des sens

Eduquée dans un bain artistique pluridisciplinaire depuis sa plus jeune enfance (*piano, chant, percussions, théâtre, danse, arts plastiques, théories musicales*), ayant construit la polyvalence de sa carrière au fur et à mesure que sa conscience s'élargissait, la proposition de l'auteur s'est dirigée naturellement vers un tel choix d'art total.

De cette éducation riche, il lui est apparu qu'il était plus pertinent d'aborder un tel thème, celui du « passage initiatique », en réunissant tous les arts. Car toutes les expressions, les valeurs, les émotions et les sens de l'homme se retrouvent concentrées dans ce moment clé de la vie.

L'auteur et conceptrice a jugé indispensable d'utiliser **la forme théâtrale** comme un outil premier et puissant : cette forme permet d'inviter à la réflexion et à la prise de conscience, autorise un certain enseignement et le questionnement, permet la transmission directe, active, interactive et ouverte,

permet de faire des propositions en évitant les pièges du dogmatisme, et tout cela en offrant un vrai divertissement.

De surcroît, étant d'origine orientale, ayant vécu plus de vingt ans en France, tout en voyageant de par le monde, l'auteur a souhaité que ce projet présente une particularité majeure et essentielle : **l'universalité**. Elle a souhaité que le projet s'inscrive complètement dans la possibilité immédiate d'être transporté et joué dans n'importe quel pays ou culture du monde, et apprécié par toutes les tranches d'âge, des enfants aux seniors. Ce souhait va donc orienter la création du spectacle vers un concept qui donne très peu de place à la parole : le texte sera absent, tout sera basé sur un « **langage des sens** », avec des évocations gestuelles, musicales et visuelles. Les rares paroles éventuelles pourront ainsi être traduites dans diverses langues du pays dans lequel le spectacle sera donné.

Aussi, un projet de ce type permet de collaborer avec des artistes de tous horizons, de toute nationalité et d'aspirations diverses, mettant ainsi en avant l'esprit universel de l'art. Nous avons estimé que ce type de rassemblement d'artistes trouvait son vrai potentiel en France, et surtout à Paris, capitale multiculturelle des arts depuis plusieurs siècles. Nous souhaitons que les artistes français puissent parcourir le monde avec un projet créé en France, et qui est constitué d'une richesse culturelle à portée internationale.

4. Actions envisagées

4.1 Création d'un spectacle d'art total en dyptique

Ce projet d'art total se base premièrement sur une création d'un spectacle en dyptique. Deux pièces distinctes vont chacune traiter d'un sujet et d'une histoire différente de l'autre. La première, intitulée « Umi - une quête, une épée », a pour sujet l'initiation masculine ; l'autre, « Sora - une arche, un destin », traite de l'initiation féminine. La programmation idéale serait celle qui permettrait de donner un spectacle un jour, et l'autre le lendemain.

4.2 Evénements et actions socioculturelles liés au spectacle theâtral

Autour de chaque représentation (ou d'une série de représentations), ce projet a pour but d'organiser un événement interactif avec le public: des projections, des rencontres, des ateliers, des débats, des conférences, sur des thématiques précises issues des pièces.

Ces évènements interactifs connexes sont aussi importants que les spectacles, ou la partie créative du projet. Ils viennent compléter et pérenniser la noble valeur fonctionnelle de l'art, qui semble disparaître au fur et à mesure que celui-ci est devenu un simple produit de consommation.

4.2.1 Partage du processus de création du spectacle avec le public

- Processus de création filmé, photographié et dessiné en croquis, dont les extraits sont diffusés sur un site ou blog dédié, avec publication des commentaires et réflexions, aussi bien internes qu'externes. Dans le cadre de ce spectacle, le processus de création permet de travailler et de présenter plusieurs disciplines artistiques : théâtre, danse, chant, art martial, peinture, sculpture, vidéo, costumes, décors.

- Organisations de projections-conférences-débats publiques dans lesquelles des extraits filmés, des photos et des croquis du processus de création sont diffusés. Ces projections seront accompagnées de commentaires en direct des acteurs, du metteur en scène et des techniciens. Ces intervenants témoigneront de leurs expériences, leurs démarches et de leurs ressentis personnels concernant les thématiques impliqués par la création.

4.2.2 Organisations d'ateliers

Les thèmes des ateliers sont issus du spectacle en dyptique directement. Ils sont précis et permettent d'approfondir une réflexion ciblée. Un atelier va traiter d'un thème, celui d'un archétype, masculin ou féminin.

Le spectacle d'Umi est basé sur les 10 archétypes masculins de Guy Corneau. Les thèmes principaux sont donc les suivants :

- Le bon fils
- Le héros
- L'éternel adolescent
- Le séducteur
- Narcisse (l'égotique)
- Le désespéré
- Le violent
- Le drogué

- L'homme rose (l'homme féministe)
- L'homosexuel

Le spectacle de Sora traite des 3 archétypes féminins traditionnels :

- La vierge (Artémis)
- L'amante (Aphrodite)
- La mère (Héra)

L'organisation d'un atelier avec le public est conçue en 4 temps :

1. Les comédiens présenteront l'archétype dans sa forme artistique extraite du spectacle.
2. Cette présentation sera suivie d'un débat sur les thématiques soulevées par la scène.
3. Selon l'évolution des discussions et la volonté du public, une improvisation des comédiens aura lieu. Si un ou plusieurs membres du public le désirent, une participation à cette improvisation sera possible.
4. L'atelier se terminera par une courte initiation à un art ou une activité qui permet d'exprimer un aspect de sa personnalité, au travers de : les arts martiaux, la danse, le chant, le langage des signes, la composition florale, la calligraphie, l'aquarelle, le modelage, les massages, etc. Cet art ou cette activité choisie n'aura aucun lien avec les archétypes, afin d'éviter toute confusion ou jugements de valeurs. Le but de cette initiation est de servir l'objectif global du projet, qui est de favoriser le goût de la quête, le désir d'avancer dans la vie, de transmettre, l'envie de se transformer et de partager avec les autres.

Ces ateliers sont également adaptables à la demande d'un public spécifique : personnes à handicaps, jeunes et adultes en difficulté, présentant des troubles du comportement, victime d'une grande carence affective , parents isolés, etc

4.2.3 Organisation de conférences-débats avec un invité par thème

Une conférence-débat est organisée autour d'un thème large concerné par le projet. Il est envisagé d'inviter pour chaque conférence une personnalité reconnue dans son corps de métier (les invités sont cités à titre d'exemple) dans la liste des thèmes suivants :

- Initiation masculine (avec Guy Corneau, psychanalyste jungien, conférencier international)
- Initiation féminine (avec Paule Salomon, philosophe, conférencière internationale)

- Rôle initiatique de la musique (avec Jean-Jacques Lemêtre, musicien d'Ariane Mnouchkine, Molière de la musique de scène)
- Arts visuels entre tradition et technologie (avec Jaques Rouxel, deux Césars du meilleur décor)
- Sens et symbolisme dans l'art sociétal
- Geste artistique et geste social
- Voix artistique et voix sociale
- Religion et initiation (avec Pierre-Yves Albrecht, directeur du foyer d'accueil des Rives du Rhône, spécialisés dans l'accueil des jeunes toxicomanes)
- Relations sociales (avec Charles Rosjman, créateur de la Thérapie Sociale)
- Relations familiales et intergénérationnelles
- Handicaps
- Mort et sexualité, deux sujets créateurs en art

4.3 Reproductions du spectacle dans d'autres formes

Etant donné que ce spectacle est un théâtre d'expression corporelle sans paroles, il y aura parallèlement la création d'un enregistrement audio des livrets des deux pièces. Ces livrets, écrits initialement pour du théâtre normalement joué avec textes, feront ainsi l'objet d'un théâtre à écouter, comme il en existait dans le temps à la radio.

Cette forme invite à la découverte d'une autre dimension du spectacle, en éveillant les sens autrement, et en considérant le pouvoir des paroles sous sa forme la plus pure et originelle : le pouvoir du verbe et du son. Cette forme permet également aux non-voyants d'apprécier le spectacle, tout comme aux malentendants, qui pourront l'apprécier sous sa forme scénique et gestuelle.

Il est envisagé également à long terme une évolution du même spectacle vers les formes suivantes :

- Un album d'illustration (album pour enfants)
- Un dessin animé (à épisodes, ou en long métrage)
- Un film (de fiction en long métrage)

5. Conclusion

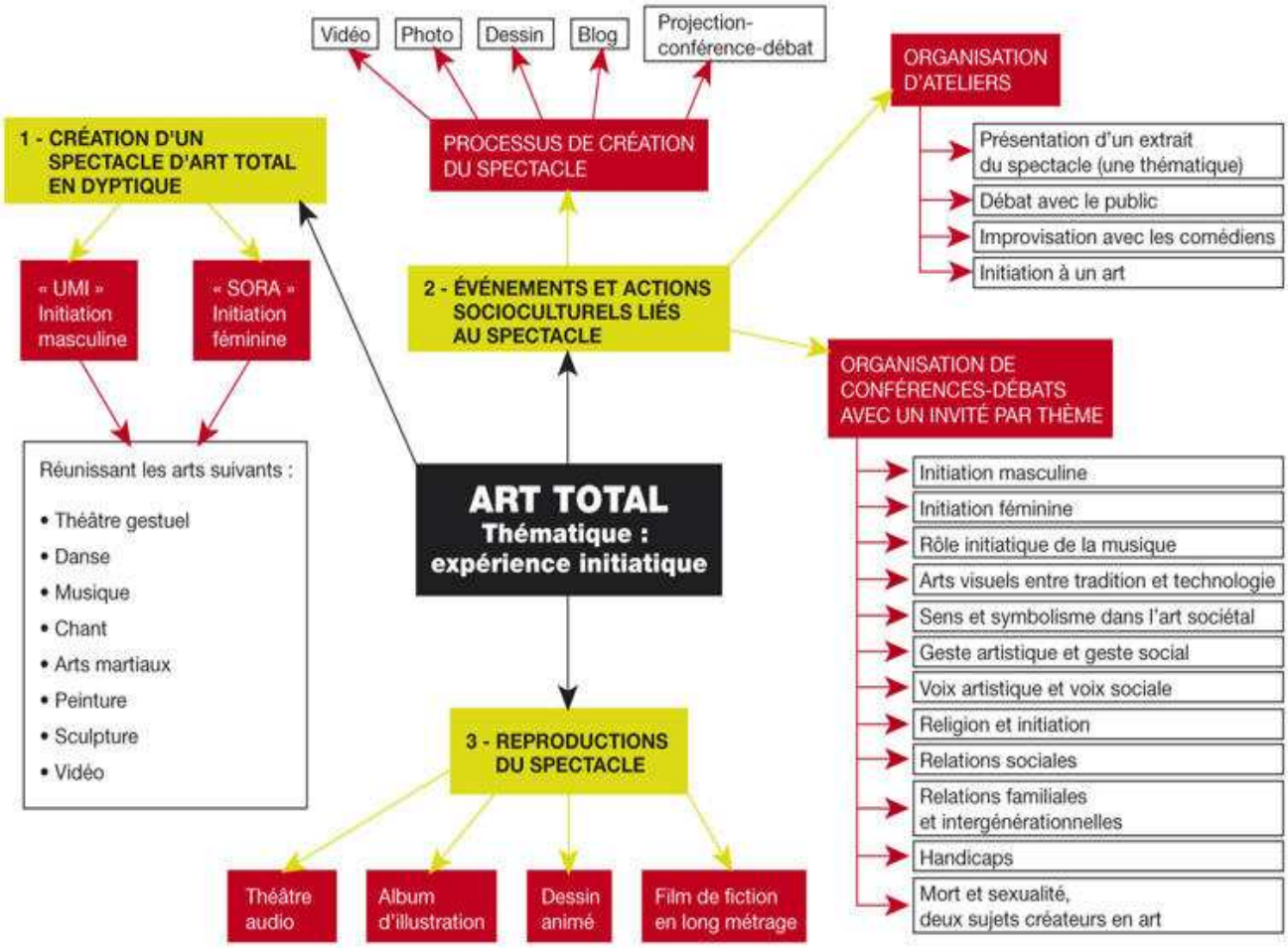
Ce projet est construit dans l'idée d'apporter une contribution réfléchie à notre société, à travers un divertissement artistique digne de ce nom.

HOST
Harmony Of Spheres' Team

Le thème de l'expérience initiatique nous apparaît comme être un vecteur fondamental au bon fonctionnement de toute société et à l'épanouissement de chaque individu quel que soit son chemin de vie. De tout temps, les civilisations et les sociétés du monde entier ont marqué d'une manière ou d'une autre ce passage de l'enfant-adolescent à celui d'adulte. Aujourd'hui à l'aire de la laïcité, de la suppression du service militaire et de la déperdition de l'autorité et de l'importance de l'enseignement, il n'y a plus guère d'occasion de matérialiser ce passage important de la vie.

C'est pourquoi la volonté de créer un spectacle vivant d'art total indissociable de sa vocation didactique sociale et philosophique, compréhensible par tous quel que soit sa langue, sa religion ou bien encore ses opinions politiques, nous apparaît comme étant primordial. De plus l'utilisation de tous les arts nous semble être le meilleur moyen pour retranscrire de la manière la plus complète, toutes les expressions, les valeurs, les émotions concentrées dans ce moment clé de la vie.

Aussi le besoin de partager cette expérience dans le choix de l'interactivité avec le public, les artistes et les différents spécialistes, nous est apparu comme évident pour respecter le sens et la fonction originels de tout art. Ainsi le public se retrouve dans une position active et responsable dans ce processus de création au même titre que celui de ses auteurs et acteurs.



HOST
Harmony Of Spheres' Team

CONTACT

No Yon (*Directrice artistique)*

Mathias Grimbert *(Directeur artistique adjoint)*

***TEL* : +33 (0)6 70 77 36 18**

Compagnie HOST (Harmony Of Spheres' Team)

Maison des associations, Boîte n°4

22 rue Deparcieux 75014 Paris

associationhost@gmail.com

http://hostprod.wordpress.com