

BILAN édition 2021

02
26
MARS
2021

MIX UP

multiforme

performance

immersif

compagnonnage

polyglotte

CONTEUR.EUSE.S EN SCÈNE

direction Abbi Patrix - IVe édition

www.compagnieducercle.fr/mix-up

Compagnie du Cercle
licences 2019-001278
2-1039194 et 3-1039195
SIRET 319 754 958 00035

LE PROJET

MIX UP... Un voyage d'univers et de styles révélés par un art en plein essor en Europe, l'art du conteur en scène. Inspiré du World Storytelling Day, MIX UP valorise la créativité et la modernité de cette discipline en expérimentant de nouvelles formes dans une dimension européenne et multilingue.

|| 2018 // La Compagnie du Cercle avec son directeur Abbi Patrix ont lancé et inauguré MIX UP #Conteurs en scène. Des alliances avec des partenaires dédiés à la culture, au réseau professionnel du Conte et aux relations avec les publics.

|| 2019 // Un florilège d'artistes et de langues, notamment dans les centres culturels étrangers de Paris et à l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq pour une soirée festive conte et musique, donnant à entendre 15 langues.

|| 2020 // La troisième édition engloutie par le premier confinement en mars, présentait le fruit de partenariats inventifs, au plus près des publics, et le résultat d'un compagnonnage dirigé par Abbi Patrix avec trois artistes de la parole musicale.

INTENTION 2021

Nous sommes projeté.e.s dans une impasse temporelle et philosophique où le « monde d'après » peine à voir émerger des alternatives fortes. La crise a accéléré la mise en lumière des failles de nos équilibres sociétaux. L'enjeu est de relier les volontés de transformation sociale au système politique et d'en tester les alliances.

La créativité et l'imagination sont des armes. Il est urgent d'imaginer des futurs désirables, de produire de nouveaux récits à partager et de réinvestir les espaces de rencontre.

Pourquoi faut-il travailler sur les imaginaires, notamment en temps de crise ? Comment les imaginaires favorisent-ils ou limitent-ils l'engagement ? Quels sont les imaginaires à l'œuvre aujourd'hui dans les débats de société ? Comment et avec qui construire de nouveaux récits du futur pour le réenchanter et créer des espaces de dialogue et de radicalité ?

À travers les réseaux sociaux et les outils de travail du réseau européen FEST, les conteur.euse.s ont questionné les grands thèmes des contes merveilleux, des mythes fondateurs et leurs transformations à travers les époques. En posant la question de leur nécessité dans la construction d'une société, aujourd'hui, quelle place est donnée aux sujets contemporains comme le genre, les discriminations, les stéréotypes ?

MIX UP 2021 véritable laboratoire des imaginaires, un programme dans l'esprit d'ouverture de fond et de forme qui nous anime.

Chaque proposition de MIX UP 2021 fut le résultat d'une réflexion, d'un désir incarné par une femme ou un homme engagé.e dans notre questionnement. Les écouter et participer, c'est faire un pas les uns vers les autres. Nous avons choisi de les donner à entendre et à voir au plus grand nombre avec des diffusions en direct gratuites et toujours accessibles en ligne sur les plateformes dédiées.

« Depuis mon enfance, je traverse l'Europe avec une même curiosité. Je rencontre d'autres géographies, d'autres gens, d'autres langues, d'autres histoires. Je me sens chez moi, comme puisant dans des racines si profondes qu'elles appartiennent à tous.

Je ne crois pas aux frontières. Je crois au nouveau récit d'un monde en pleine transformation qui nous appelle à une très grande conscience de nos actes.

Les Contes nous parlent de l'intérieur et nous aident à partager la commune grandeur et fragilité de nos vies.

MIX UP est un rendez-vous pour ceux qui veulent entendre ce qui se raconte depuis toujours et se questionnent sur ce qui se racontera demain. »

Abbi Patrix

Bio

Formé à l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris, Abbi Patrix participe au théâtre expérimental des années 70 dans la mouvance de Grotowski et Peter Brook. Avec Sallinger, il rencontre et joue pour Bernard Marie Koltès.

Sa rencontre avec Bruno de La Salle et le lancement du CLIO l'emmène dans le mouvement du « Renouveau du Conte ».

Il fonde la Compagnie du Cercle et crée plus de 20 spectacles de contes musicaux et théâtraux aux mises en scènes audacieuses, sur des bandes sons millimétrées et poétiques, qui tournent en Europe, en Afrique de l'Ouest, en Asie, aux États-Unis.

Pour transmettre sa vision de l'art du conteur, il crée et dirige pendant 15 ans les LABOS de la Maison du Conte de Chevilly-Larue.

Conteur de la scène contemporaine française et internationale, européen convaincu, il participe à la création du réseau européen de conteurs FEST, soutenu par Europe Créative.

En 2018, il fonde MIX UP, premier temps fort international sur l'art des conteurs en Région Île-de-France.

LE LABO des imaginaires

Masterclass / Ateliers participatifs / Rencontres / Spectacle

MPAA La Canopée ♡ Paris 1er

mardi 02 mars / 17h

► EN LIVE sur le web !

« Vieillir Vivant - sortie d'atelier »

Atelier prospectif suivi d'une restitution artistique et collaborative

AVEC Solène Champroy • Cristina Hoffmann
Christine Milleron • Abbi Patrix • Julien Tauber
et autres laborantin.e.s complices

POUR résident.e.s MPAA
Restitution POUR tout public

du 03 au 05 mars

« Qu'est-ce que tu racontes ? »

Masterclass MIX UP sur les représentations stéréotypées dans les contes traditionnels

AVEC Luís Correia Carmelo • Florian Fischer
Ragnhild A. Mørch • Abbi Patrix

POUR conteur.euse.s professionnel.le.s

vendredi 05 mars / 19h

► EN LIVE sur le web !

« L'Écho de la Masterclass MIX UP »

Tour de contes *

AVEC les participant.e.s de la Masterclass
Éthel Balogh-Daroczy • Julian Delgrange
Clara Guenoun • Ariane Pawin • Julien Tauber
et Luís Correia Carmelo • Florian Fischer
Ragnhild A. Mørch • Abbi Patrix

POUR tout public

samedi 06 mars / 13h

► EN LIVE sur le web !

« Ce qui nous lie - projet Amateur.Oui.Et alors? »

Rencontre et ateliers

AVEC Manuela De Barros • Benoît Labourdette
Pauline Richez • Emmanuel Vergès

POUR tout public

dimanche 07 mars / 14h

► EN LIVE sur le web !

« L'Échappatoire »

Spectacle-performance en interaction
avec le public du web

AVEC Pépito Matéo

POUR tout public

Suivi d'un atelier participatif

POUR résident.e.s MPAA

FEST ♡ Europe

Thursday March 11 / 8 pm

► LIVE on the web !

« Forum #11 - What are you talking about ? »

FEST online forum

WITH Luís Correia Carmelo • Florian Fischer
Ragnhild A. Mørch • Abbi Patrix

animated by Katty Vankerkhove of the FEST

FOR all audiences

IN ENGLISH

Conteur.euse.s en scène

Spectacles / Performance / Hommage

MPAA La Canopée ♡ Paris 1er

mercredi 03 mars / 19h

► EN LIVE sur le web !

« Une peau de phoque, Trois œufs, Deux
Djinan djougou »

Conte et musique

AVEC Ange Grah • Clara Guenoun • Lionel
Patrix • Ariane Pawin

POUR tout public

MAC VAL Musée d'art contemporain

♡ Vitry-sur-Seine 94

+ La Muse en circuit Centre national

de création musicale ♡ Alfortville 94

samedi 06 mars / 16h

► EN LIVE sur le web !

« Fake, tout est faux tout est fou »

Expérience électro-contée

AVEC Linda Edsjö • Abbi Patrix • Wilfried
Wendling La Muse en Circuit

POUR tout public, dans le cadre du festival
Les Échappées #2 du Val-de-Marne

Studio Sextan ♡ Malakoff 92

jeudi 18 mars / 20h

► LIVE inédit diffusé sur le web !

« À travers bois - Pause »

Conte et musique

AVEC Linda Edsjö • Abbi Patrix
POUR tout public

samedi 20 mars / 20h

► EN LIVE sur le web !

« European Cabaret - french style »

Tour de contes multilingue et musical

AVEC Paola Balbi • Gigi Bigot • Muriel Bloch
Pépito Matéo • Frida Morrone • Abbi Patrix

Caroline Sire • Julien Tauber
les musicien.ne.s Linda Edsjö • Karsten

Hochapfel • João Mota
et le peintre calligraphe Christophe Badani

POUR tout public

Africa Radio ♡ Paris 11^e

du lundi 22 au vendredi 26 mars

10h55 + 15h55

► LIVE inédits diffusés sur les ondes radio !

« La Part de l'Ange - hommage à J-C. Carrière »

Contes philosophiques tirés du « Cercle des
Menteurs »

AVEC Ange Grah • Abbi Patrix
POUR tout public

ÉDITION 2021

CARNET DE BORD

L'édition 2021 menée par la petite équipe de la **Compagnie du Cercle** sous la direction du conteur Abbi Patrix, avec la complicité d'**Esopa Productions**, est particulièrement soutenue par la région **Île-de-France**, le département **Val-de-Marne** et **FEST**.

Dans le **contexte de crise**, la Compagnie du Cercle a ajusté en permanence le programme, **gardant l'espoir d'un climat plus favorable et d'une réouverture des salles** jusqu'à finalement s'arrêter sur des propositions de restitutions live gratuites **exclusivement en ligne** sur les réseaux sociaux et dans la durée sur son site web.

Le partenariat avec la **MPAA / Ville de Paris**, initié début 2020 a été **décisif pour mener à bien l'élaboration et la réalisation** du programme 2021. Elle-même contrainte de s'adapter sans cesse, la **MPAA - La Canopée** nous a ouvert généreusement ses établissements avec les **moyens nécessaires**, humains et techniques, à l'accueil des intervenants et aux diffusions envers les publics.

La **recherche** avec « **LE LABO des imaginaires** » fut au cœur de cette édition ponctuée aussi par des représentations de **spectacles multiformes**. Les formats de restitution ont donc été adaptés soit pour une **large diffusion tout public**, soit pour **privilégier la proximité** avec des publics ayant un intérêt particulier pour le propos, le conte, les intervenants, permettant ainsi des **échanges de paroles et des rencontres humaines**. Nous avons donc utilisé les réseaux sociaux et le système de visio-conférence publique.

Le projet annuel « Connexion » porté par la MPAA a justement questionné cette nouvelle **relation aux outils de communication**, les changements profonds ainsi engendrés, nous apportant une mise au point et un **nouvel éclairage** sur ces questionnements.

En effet, les outils de connexion sont notamment devenus un **enjeu artistique majeur**. Le conteur Pépito Matéo en a fait l'expérience, n'hésitant pas à repenser la **relation**

au public, à s'en nourrir et même à s'exposer au danger en découvrant lui aussi l'histoire en train de se dire ! Cette expérimentation lui donne à repenser le **travail de l'écriture** et à observer ce qui change dans ses **techniques narratives** et de jeu.

Esopa Productions permet grâce à MIX UP d'inaugurer un **nouveau format de recherche** dans le cadre du programme national « **Vieillir Vivant** » à destination de professionnels de l'ingénierie culturelle comme des secteurs du social et de la santé, et plus largement d'architectes, de designers... Un magnifique partenariat qui remet **l'expérience personnelle et l'imaginaire** au centre de la recherche.

Dans l'esprit de rencontre qui l'anime, la MPAA a permis une **collaboration artistique inattendue** à distance avec la plasticienne Cristina Hoffmann alors en résidence sur le site de la **MPAA - Breguet** et au **Centre des Arts d'Enghien-les-Bains**. Le projet « Vieillir Vivant » a donc trouvé écho auprès d'**autres champs artistiques**.

Cette nécessité d'une diffusion en ligne a permis l'établissement de **nouveaux partenaires**, **Studio Sextan**, **l'EMC** et l'association étudiante **Focus**, eux-mêmes désireux de travailler autrement tout en **privilégiant les rencontres humaines et artistiques**. Le projet PAUSE a donc ouvert la voie au projet du « Cabaret - French Style », accueilli également dans leurs locaux de Malakoff.

Le « Cabaret » est aussi une réponse au **World Storytelling Day** porté par **FEST / Europe Créative**. Nous avons choisi des **artistes français bilingues** pour ce florilège d'histoires **mêlant avec humour et poésie** la langue française aux autres **langues d'Europe**. Et la **musique et la calligraphie** se sont inspirées des mots pour faire résonner les paroles !

FEST a donné de l'envergure à la **Masterclass MIX UP** en mettant en exergue le FORUM #11, séminaire à l'**échelle européenne**, prolongement des thématiques abordées

avec les formateurs et la formatrice intervenant depuis l'Allemagne et le Portugal. Le **Centre Culturel Camoès** a permis l'aboutissement de ce projet.

Nous avons choisi de repenser totalement la programmation, abandonnant les projets de l'édition annulée pour cause de confinement en mars 2020. Seule la représentation des « Compagnons » a été reportée sur l'édition 2021, ayant à cœur de porter ce **projet de compagnonnage** 2019 - soutien **DRAC / DGCA** - jusqu'au bout, d'**honorer l'engagement de tous ces artistes** pendant près de 2 ans.

Grâce au **Val-de-Marne / Les Échappées**, « **Fake** » a également été reprogrammé mais au **MAC VAL** et avec des **règles du jeu différentes**. **La Muse en Circuit** a réinventé le concept en un **objet artistique performatif nouveau**. Il met en déroute nos sens, notre rapport au vrai et au faux, et interroge finalement aussi notre relation aux outils numériques.

La radio a donné, une fois de plus, la joie d'entendre la parole espiègle et poétique de **Jean-Claude Carrière** à travers ses récits du « Cercle des menteurs ». Il nous était impossible de ne pas **rendre hommage** à cet homme de l'Art, **figure majeure** dans le milieu du conte. Ange Grah qui n'a finalement pas pu venir en France pour sa représentation du Compagnonnage, a malgré tout rendu possible **depuis Abidjan** cet hommage, le programmant dans **l'émission « La Part de l'Ange » sur Africa Radio**.

Cette édition faite de **rebondissements** tant dans sa **conception** que dans sa **distribution**, met en lumière **notre société**, un instant, des questionnements, des rêves et **indéniablement la joie d'être ensemble...** et ce, répartis **dans 29 pays** !

Nous sommes heureux et heureuses de cette réalisation collaborative - malgré toutes les difficultés ! - qui ouvre à de **nouvelles pistes de réflexions et de créations** ayant à cœur de délivrer et d'enrichir les **Arts de la Parole**.

MIX UP EN CHIFFRES / mars 2021

LE LABO DES IMAGINAIRES VISIO CONFÉRENCE + LIVE WEB

► Total : 420 personnes

- Vieillir Vivant : 25 inscrits
[02/03/21]
- L'Écho de la Masterclass : 30 inscrits
[05/03/21 - en français et anglais]
- Ce qui nous lie : 40 inscrits
[06/03/21]
- L'Échappatoire : 240 vues
[07/03/21]
- Forum #11 : 85 inscrits
[11/03/21 - en anglais]

CONTEUR.EUSE.S EN SCÈNE LIVE WEB + RADIO

► Total : 2 400 personnes + radio

- Femme phoque, Trois œufs : 300 vues
+ L'Homme lézard : 250 vues
[03/03/21]
- Fake : 350 vues
[06/03/21]
- À travers bois : 500 vues
[18/03/21]
- European Cabaret : 1 000 vues
[20/03/21 - multiligüe]
- Le Cercle des menteurs : audience fin 2021
[22>26/03/21]

LOCALISATIONS CONNEXION WEB

► Total : 29 pays

Allemagne • Australie • Belgique
Canada • Congo • Côte d'Ivoire
Croatie • Danemark • Espagne
États-Unis • Finlande • France
Grèce • Hongrie • Italie • Lituanie
Malte • Norvège • Pays-Bas
Philippines • Pologne • Portugal
Québec • République Tchèque
Roumanie • Royaume-Uni • Suède
Suisse • Uruguay

« Ça fait du bien de voyager avec vous ! Merci ! » Elsa M-L.

« Merci pour la diversité et la générosité de vos propositions... et de réussir à nous en faire profiter ! Un régal, merci ! » Camille I.

« Quelle belle initiative ! Beaux allers-retours entre les mots, les volutes de la plume et le cristallin des sons.
Ça fait du bien aux oreilles au cœur et à l'âme » Marie-Yvonne B.

« Très intéressantes thématiques de vos séminaires, au cœur des réflexions actuelles.
Merci de décortiquer les histoires qui nous ont bercés... et façonnés. » Vanessa B.

« Essa lenda do macaco que foi à lua está nos livros de português em Portugal. Tão bom. Bem feito ! » Miguel G.

« Les histoires sur le bout de toutes les langues, ça vrille, ça roule, ça coule, ça pétille. BRAVO !
Musique des mots, rythmes musicaux et dessinés. Racontez, racontez en ce jour consacré du conte ! » Ariel T.

« Un bien fou de vous revoir et de vous entendre ! Bravo ! » Jacques C.

LA PRESSE EN PARLE

« Splendide moment de bonheur partagé, d'échange avec le public et de convivialité avec un espoir, pouvoir revoir un jour tous ces artistes de la parole réunis sur une même scène. » « Fidèle à sa volonté de mettre l'accent sur des créations alliant multidisciplinarité, performance et multilinguisme, MIX UP a choisi d'ouvrir sa troisième édition avec un spectacle très original et hors normes. »

Cristina Marino
blog Le Monde.fr

« MIX UP #Conteurs en scène est un carrefour de langues et de cultures où les artistes et le public trouvent de nouvelles façons de communiquer quelle que soit la langue parlée ! À une époque de division politique, cet échange de culture, histoire, idées - et amitié est essentiel. Longue vie à MIX UP ! Vive MIX UP ! »

Erica Wagner
Journaliste au Times littéraire
Professeure universitaire à Londres

« Ce dispositif est absolument brillant. « Fake, tout est faux tout est fou » repose d'un seul coup de maître toute une salve de questions que le théâtre est en nécessité de se poser aujourd'hui : sa présence dans l'espace public, son rapport aux nouvelles technologies, la place active qu'il accorde au spectateur dans l'élaboration et la réception personnelle de l'œuvre, la réappropriation des grands récits du répertoire, la musique comme épice d'une dramaturgie... Il réaffirme la mission indispensable du spectacle vivant : celle de modifier nos perceptions, de changer notre regard et d'aiguiser notre écoute au monde. »

Julien Avril
I/O La gazette des festivals

RETOURS D'EXPÉRIENCES

MARS 2021

Les professionnel.le.s en parlent

Éthel Balogh-Daroczy
CONTEUSE

☑ Masterclass

La thématique de la Masterclass soulevait des questions sociologiques d'actualités. L'approche et les études des intervenants ont permis de mettre en lumière les enjeux et la responsabilité du conteur.euse en conscience avec la matière et la manière de ce qu'il/elle transmet. Ce fut d'abord une plongée individuelle autour de ce qui nous définit en tant qu'individu dans une société et une époque. Puis les temps d'atelier pour un travail sur nos histoires, entre improvisation et lâcher prise, permettaient de ressentir et d'inclure les transpositions, et d'aboutir à des variantes beaucoup plus sensibles. J'ai trouvé cela très libérateur. L'ouverture à une parole parfois enfermée, car éloignée de la réalité, tout en gardant la substance du message et des images... Ainsi que ses valeurs humaines.

Cette aventure était particulièrement intéressante également du point de vue international. Les échanges bilingues demandaient une concentration particulière qui nous amenait à synthétiser les idées pour parvenir à la compréhension essentielle du sujet. Quelle chance de pouvoir partager en direct entre Paris, Berlin, Oslo et Lisbonne... pour Faire ensemble ! Ainsi qu'une énergie stimulante d'un groupe composé très à l'écoute. Un vrai partage ! Merci Abbi d'avoir orchestré cette Masterclass !
Par ailleurs, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le festival dans son ensemble. Un grand bravo pour les différentes performances données. Tout cela résonne, et j'espère avoir l'occasion de partager d'autres expériences !

Julien Tauber
CONTEUR

☑ Masterclass
☑ Vieillir vivant

En ces temps compliqués pour la culture, ça fait du bien de participer à un festival qui fait battre le cœur de l'Europe dans toutes ses langues (ou presque), qui nous fait voir que, malgré les frontières qui s'érigent à nouveau un peu partout, on a tant de choses à échanger, à partager. Un grand merci pour ces rencontres autour

des questions de la vieillesse et de son accompagnement, pour cette masterclass aux intervenants si pointus et pourtant tellement à l'écoute de nos questionnements et pour cette soirée où chantaient les langues. Merci d'avoir rendu tout cela possible malgré toutes les difficultés !

Julian Delgrange
CONTEUR

☑ Masterclass

Le festival MIX UP est un précieux espace de rencontres. Les masterclasses permettent de décentrer notre regard sur notre pratique ce qui est déterminant pour la scène. Je salue la complémentarité des intervenants comme

le choix du sujet du genre devenu inévitable. La mise en phase de la programmation sur la dimension internationale du conte est un réel atout. L'interactions via les plateformes en ligne est une piste à développer.

Ariane Pawin
CONTEUSE

☑ Masterclass
☑ Compagnonnage

La Masterclass était passionnante, avec un bon équilibre entre visio et présentiel, temps partagé entre du théorique et de l'expérimentation. C'était vraiment une super expérience, très riche, qui ouvre plein de champs de réflexions.

Ça nourrit énormément le travail qui suit. C'était un plaisir de pouvoir raconter enfin nos histoires avec Clara pour clôturer le Compagnonnage (même si Ange Grah a manqué). À poursuivre donc !

Christine Milleron
URBANISTE CULTURELLE

☑ Vieillir Vivant

Le festival MIX UP m'a offert l'opportunité de raconter (et devant un public !) ma première histoire. Abbi Patrix et Julien Tauber ont relevé le défi de nous accompagner dans une expérimentation : la mise en récit, par le conte, des enseignements de notre LABO de recherche-création « Vieillir Vivant ». En une journée, nous avons cartographié les grands enjeux du vieillissement rencontrés lors de nos immersions sur 6 territoires aux 4 coins de la France, parlé renouvellement des

imaginaires, puis fait une plongée sensible dans nos propres souvenirs pour imaginer et raconter des histoires. Abbi et Julien nous ont raconté des histoires inspirantes et offerts quelques clés d'analyse de la structure d'un conte et du pouvoir politique des arts des récits. Une journée aussi bien éprouvante que stimulante. Merci MIX UP d'avoir ouvert cette espace de recherche, de créativité et de réflexivité.

Clara Guenoun
CONTEUSE

☑ Masterclass
☑ Compagnonnage

C'est essentiel de rencontrer des conteurs, des chercheurs de pays européens qui ont une démarche qui n'est pas forcément la nôtre, la mienne. La question des stéréotypes et du genre m'a beaucoup touchée et je suis déjà en train de regarder mon répertoire avec un autre œil. C'était important, d'être en comité autour d'une table même si on n'y était pas tous à cause des mesures sanitaires. L'écran met

une distance qui n'est pas intéressante en tant que distance mais qui a permis que MIX UP se fasse et ça, c'est magnifique ! Quant au compagnonnage, l'essentiel pour moi a été fait dans les résidences de travail avec Abbi et Linda Edsjö : un travail de fond sur les contes, les versions, un travail de recherche musicale. Je repars avec une forme de 30 min que je vais développer et que j'espère raconter souvent.

Partenaires MIX UP

Compagnie du Cercle

Cie artistique conventionnée
par le Département Val-de-Marne
pour les Arts de la Parole

TEAM

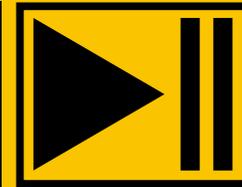
Abbi Patrix II Artistic Director
Dorine Isambert II Production - Communication
Mathilde Tison II Administration
Esopa Productions II Conseil en développement

CONTACTS

SITE WEB : www.compagnieducercle.fr/mix-up
FACEBOOK : www.facebook.com/compagnieducercle
YOUTUBE : <http://bit.ly/3b0KZZb>
EMAIL / Mix Up : mixup@compagnieducercle.fr
EMAIL / Company : abbi.patrix@compagnieducercle.fr

La Compagnie du Cercle - Abbi Patrix, structure organisatrice de MIX UP,
remercie tous ses partenaires depuis son lancement en 2018.

PROGRAMME 2021

02

26

MARS

2021

MIX

UP