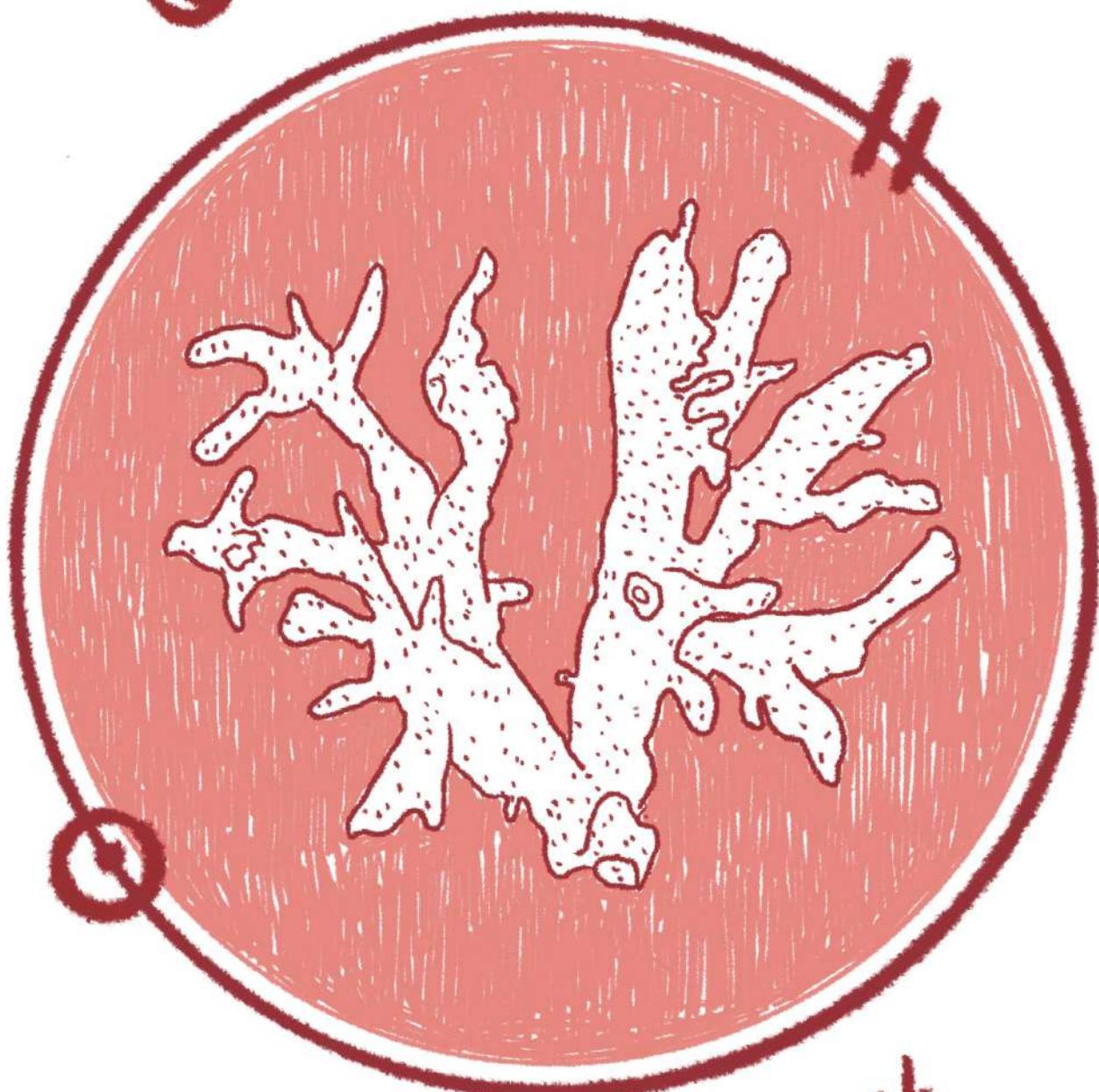
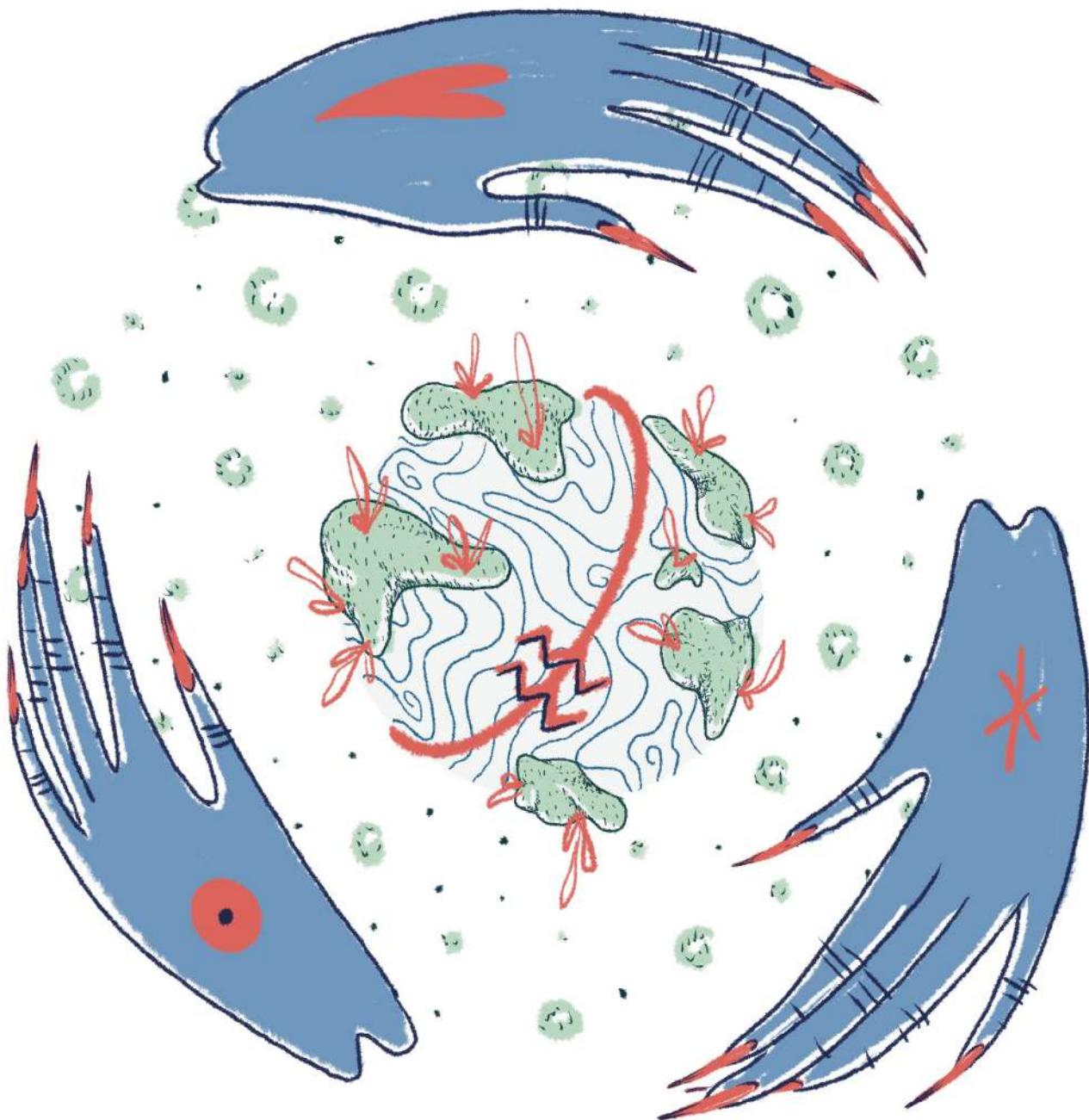

PLANÈTE CORAIL

PLANÈTE CORAIL, c'est un conte musical écologique aux dessins live animés qui nous rappelle l'interdépendance nécessaire à la survie de tous,tes : humain.e, animal.e, minéral, insecte, plante, bactérie.

C'est un peu de **la slow science-fiction**, de la matière à penser. Planète Corail est une **écofiction** pouvant servir de modèle, proposant des clés comportementales pour les générations futures dans l'espoir d'un monde meilleur.

Nous aimerions dans la finalité produire une bande dessinée, un livret pédagogique, ainsi qu'un CD de conte et musique.

SOMMAIRE

LE SPECTACLE

LA GÉNÈSE

L'ÉCRITURE

LA MUSIQUE

INNOVATION MUSICALE

LES ILLUSTRATIONS

LA MISE EN SCÈNE

MOODBOARD SCÉNO

ANNEXE

RÉFÉRENCES TEXTE

RÉFÉRENCES MUSICALES

RÉFÉRENCES ILLUSTRATIONS

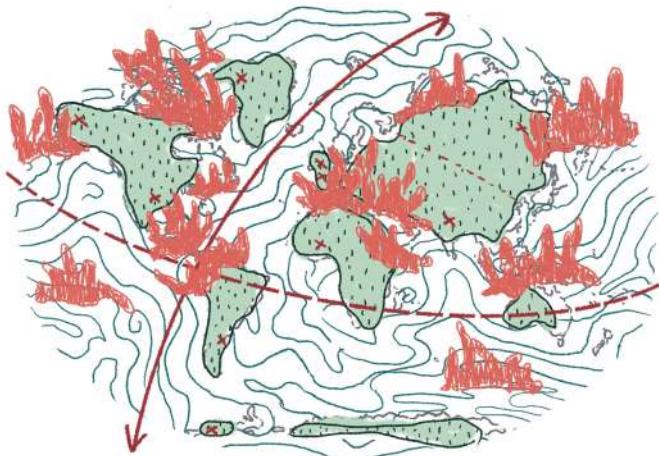
PLANCHES DE BD

PERSONNAGES

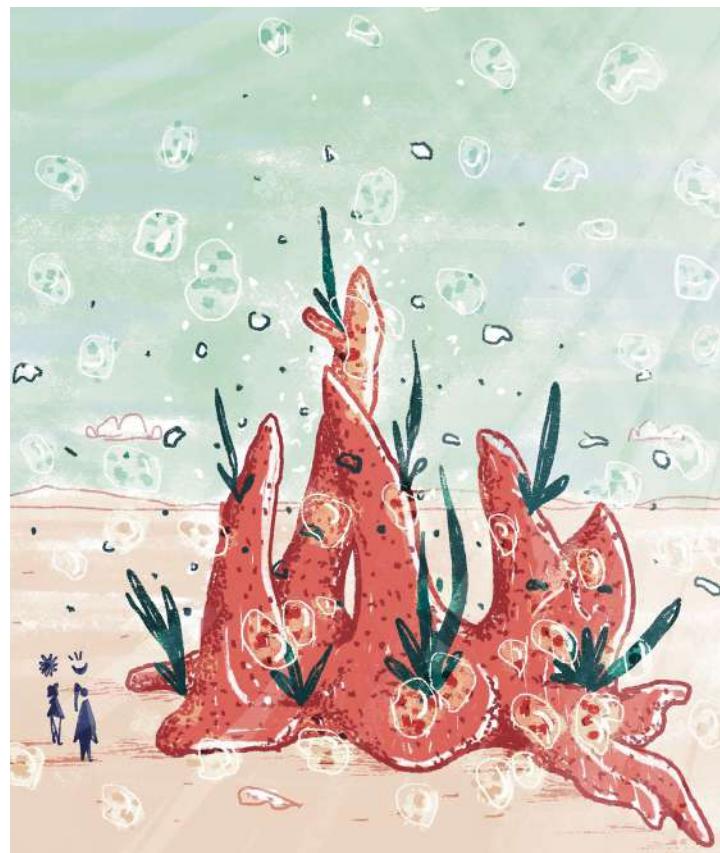
PLAYLIST SPECTACLE

LE SPECTACLE

Planète Corail c'est un récit de science-fiction qui regroupe les aventures imaginaires de plusieurs entités vivantes symbiosées : humaine, animale, minérale, et végétale, habitant **les refuges d'un monde au passé oublié**. De Planète Corail sont nées de nouvelles formes de vie où la collaboration des espèces est nécessaire à la survie de chacun-chacune.

Les histoires de Planète Corail sont mises en musique et contées par Nastasia au rythme des animations et des illustrations dessinées et projetées par Audrey. **S'alternent contes, poèmes et chansons récités.**

Dans Planète Corail, nous voulons montrer l'importance des «petits» récits et essayer de sortir du carcan des stéréotypes, des histoires pré-conçues. Nous aimerions que ce nouveau récit serve de modèle à **l'imaginaire collectif** en donnant de la matière à réflechir, mais aussi à rêver, à la fois pour petit.es et grand.es.

Le premier jet de Planète Corail a été créé en Août 2021 à La Grange à Thoré-La-Rochette grâce au soutien de Figures Libres.

Avec Planète Corail, nous espérons stimuler le public à **interroger sa place d'humain au sein d'une biosphère** qui s'écroule, à repenser notre rapport au vivant, à **décenter nos récits** et nos vies pour une compréhension plus globale de ce qui nous entoure.

Nous pensons qu'en créant et perpétuant des nouveaux récits multiples et collaboratifs, nous pouvons participer à remodeler notre relation au vivant et à la planète. **Nous écrivons aujourd'hui ce que nous voulons pour demain** afin de participer à la prise de conscience que nous faisons partie d'un tout, qu'une empathie grandissante entre toutes les espèces vivantes ne pourra faire que du bien à notre planète et à notre avenir.

LE PITCH

TONIA VIENT DE PLANÈTE CORAIL,

Planète Post-Terre à **l'écosystème** empathique et harmonieux. Toute la **matière** de cette Planète survit des **symbioses** et de **l'interdépendance** des êtres vivant.es.

L'année de ses 10 cycles, pris.e de **curiosité**, Tonia veut comprendre de ses 6 yeux d'où viennent les **courants électriques** qui font pleuvoir sur sa communauté. Un soir, **Papikton**, un Papillon à Peau de Plancton, vient toquer à son tronc, et lui offre l'occasion de se mettre en route pour mener son **enquête**...

Le **parcours initiatique** de Tonia, jalonné de rencontres va lui apprendre l'importance de l'**empathie**, l'**entraide**, et de l'importance de **bien vivre et de bien mourir ensemble**.

Des rencontres qui l'amèneront à trouver réponses à ses questions, et peut-être même de découvrir bien plus que prévu...

LA GÉNÈSE (par Nastasia Paccagnini)

L'histoire commence en 2020 quand Audrey regarde un documentaire qui la bouscule : *Donna Haraway : Story Telling for Earthly Survival*. Les concepts d'écoféminisme, queer ecology, de survie collaborative, de fabulations spéculatives, de jeux de ficelles et d'interconnexion des êtres portés par Donna Haraway résonnent en elle.

DONNA HARAWAY

STORY TELLING FOR EARTHLY SURVIVAL

A FILM BY FABRIZIO TERRANOVA

Donna Haraway est une professeure au département de Sciences Humaines en Californie. Elle a écrit de nombreux livres articulant féminisme, biologie, philosophie, et bien-être animal. Le documentaire en question dresse un portrait de Haraway et de son désir d'écrire et développer des récits nouveaux où l'humain n'est plus au centre : il n'est plus «unique», égocentrique, mais fait bien partie d'un tout qui doit travailler en collaboration avec les autres espèces pour déjouer les pièges du capitalo-cène dévastant tout sur son passage.

Y est également abordée la narration spéculative, avec sa nouvelle, *The Camilla Stories : Children of Compost*. Les Camille sont une lignée de cinq générations, allant de 2025 à 2425. Certaines générations expérimentent l'apparition et l'installation du principe de « symbiose » entre humain et animal / insecte / organisme.

Inspirée par le personnage de Donna Haraway et de ses histoires, Audrey m'envoie le documentaire que je dévore, m'empressant ensuite d'acheter tout une ribambelle de livres pour me nourrir sur le sujet.

Nous commençons alors à réfléchir à une narration, un espace, un temps, des personnages...

L'ÉCRITURE (par Nastasia Paccagnini)

Les quatre chapitres, qui composent actuellement Planète Corail représentent quatre petits contes s'emboitant les uns aux autres, alternant entre histoires contées, poèmes récités et chansons.

Le premier chapitre introduit le personnage de **Tonia**, un.e petit.e poulpe-araignée aux cheveux luminescents. Iel est en plein questionnement sur sa première symbiose à choisir. Tonia permet de présenter la notion de symbiose et le mystère des éclairs dans le ciel...

Nous avons choisi d'utiliser **l'écriture inclusive**, ce qui est clairement un choix politique: **nous voulons que les petites filles et les petits garçons s'identifient à n'importe quel personnage**.

Nous aimerais que l'écriture inclusive pose question : pourquoi existe-t-elle ? à quoi cela sert ? c'est quoi le genre ? c'est quoi grandir en « petite fille » ou en « petit garçon » ?

Suite à notre expérience de sortie de résidence pendant le festival À Tours de Bulles en Septembre 2021, je me suis rendu.e compte que le premier jet de texte était **trop dense et souvent trop complexe pour les moins de 10 ans**. En effet, nous avons pour vocation d'ouvrir le spectacle à un public qui irait de **8 à 108 ans**, aussi nous avons repris **l'écriture dans sa globalité pour penser et (re) créer les histoires différemment, et surtout plus simplement**, afin de les rendre accessibles aux plus jeunes.

Le recul que nous avons pris suite à cette date nous a permis de nous rendre compte que **la densité se trouvait aussi dans la forme du texte conté, et qu'il n'y avait pas assez de place pour la chanson**. Audrey m'a demandé.e à plusieurs reprises de tenter l'écriture en français, technique qui m'a toujours fait très peur tant mon exigence est grande quand il s'agit d'utiliser cette langue (l'anglais est ma langue maternelle).

Cependant, aujourd'hui, **je ressens le besoin, dans le cadre de Planète Corail, d'écrire des chansons en français**. Du moins, j'aimerais me laisser la chance d'essayer : je pense que cela faciliterait l'accès aux petit.es comme aux grand.es, et cela représenterait le plus beau des challenges à accomplir en 2022. Une vraie innovation pour moi.

SURVIVRE

Le deuxième chapitre raconte la rencontre de Tonia avec **Poppy** l'abeille et **Danayé** le papillon à la peau plancton. Tonia a enfin trouvé la symbiose qui lui convient et entame la chanson du consentement...

EMPATHIE

Le troisième chapitre nous traversons les Tourbillons d'Erkiné et nous rencontrons **Orbuissaj** et **Kroust**, deux personnages bien particulier qui vont aider **Tonia** à mener son enquête...

SYMBIOSE

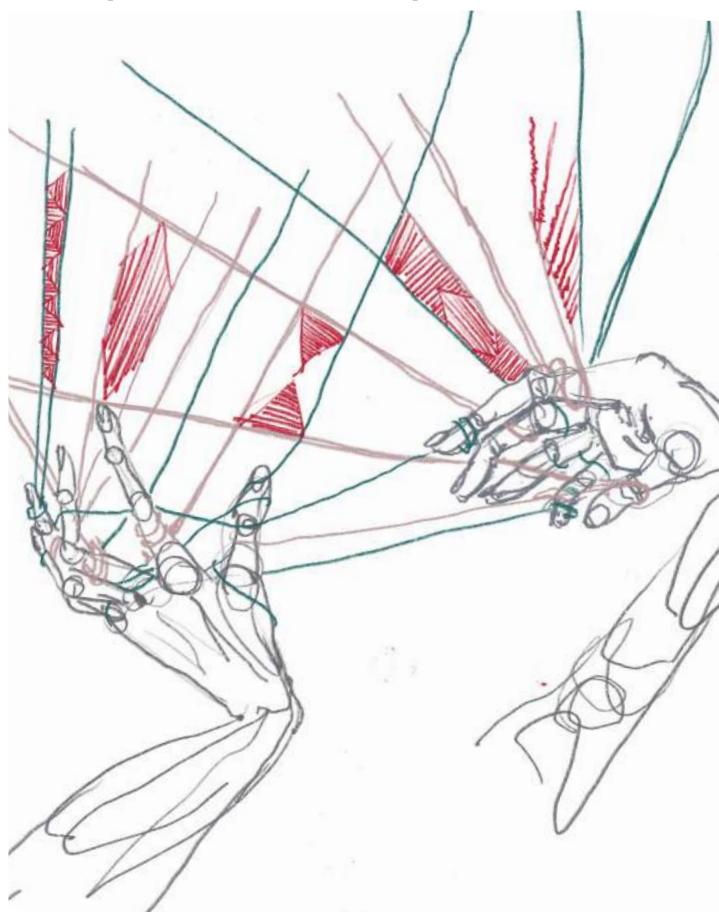
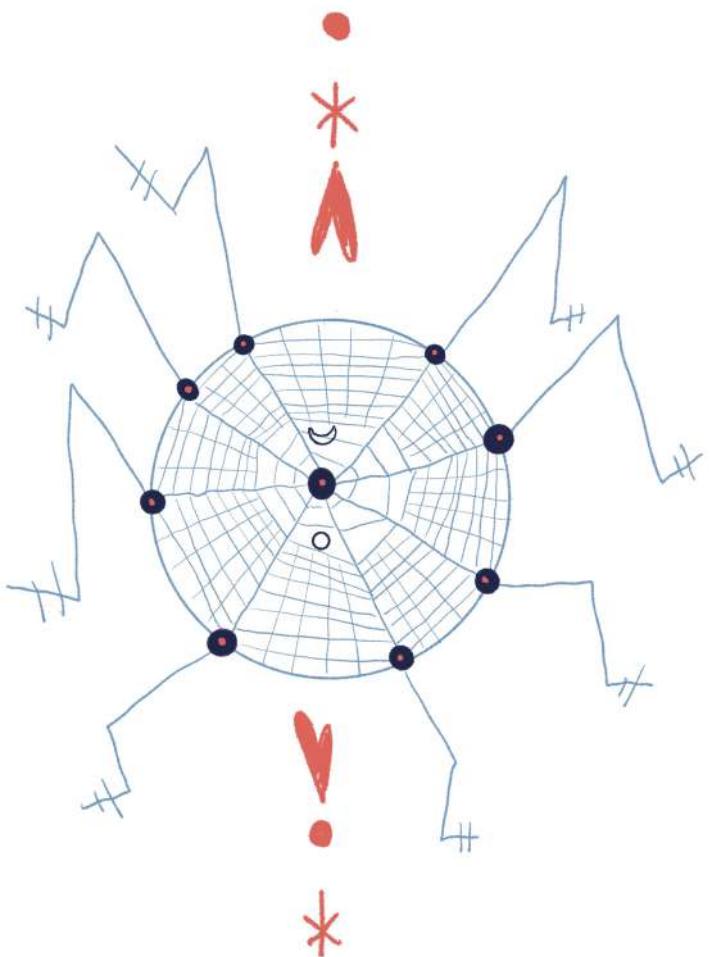
Le dernier chapitre explique l'origine des éclairs dans le ciel mais aussi les origines de Planète Corail. Enfin la vérité est découverte : celle du cycle de vie et de mort de l'écosystème de cette belle planète...

C'EST QUOI SAUVAGE

LA MUSIQUE (par Nastasia Paccagnini)

Mon rapport à la musique est assez **instinctif**. Je suis depuis toujours **adepte du « fait maison »**. Je compose essentiellement sur mon ordinateur (en **MAO, musique assistée par ordinateur**). La MAO permet à des personnes comme moi (qui n'ont aucune technique issue de grandes écoles) **d'écrire de la musique sans restriction**, parfois même par « accident ». Pour Planète Corail, le premier jet créé a été composé autour du texte conté. Je me suis d'abord **enregistré.e en train de conter le texte, puis j'ai créé la musique autour, afin que celle-ci se déroule au rythme du texte**. Avec Audrey nous voudrions créer une ambiance à la **Miyazaki** entre poésie et chansons. **Le son nous transporte d'un bout à l'autre**. Inspirée de sons organiques, de fragmentations et de mélodies, la musique sert l'histoire dans ses rebondissements. La musique est fragmentée et oscille entre ambiance douce comme un fil d'Ariane que l'on suit, **des bruits de nature distordus, poèmes, chants, et phases mélodiques à la limite de la transe**.

Aujourd'hui, il va sans dire qu'en réécrivant le conte, il me faudra adapter la musique et créer de nouvelles chansons. Dans la méthodologie, il me semble important de **commencer par une phase de réécriture du texte avant de passer à la composition de la musique**.

Notre fonctionnement avec Audrey s'est finalement adapté aux circonstances : nous étions en période de confinement / déconfinement, qui plus est à distance. Nous avons donc principalement travaillé entre 2020 et 2021 en échangeant des mails et appels téléphoniques : le texte était alors notre priorité. Je lisais des extraits à Audrey, et elle dessinait en même temps en s'inspirant de ce que lui faisait ressentir le texte, tout en me donnant son avis sur l'histoire.

Une fois le texte écrit, je suis passé.e en **session d'écriture musicale dans mon studio maison : j'ai enregistré ma voix contée, puis j'ai composé la musique dessus**. J'ai ensuite envoyé mes brouillons à Audrey qui était à Paris, afin qu'elle produise de nouveau des illustrations sur la bande-son et le texte.

La résidence à Thoré-La-Rochette nous a ensuite permis de synchroniser la musique, le texte et les illustrations / animations d'Audrey.

INNOVATION MUSICALE

Mon challenge musical va être de rendre ma musique plus organique. Jusqu'à présent j'ai toujours travaillé en MAO (mon ordinateur et le logiciel LOGIC), avec des VST numériques, qui parfois peuvent manquer de chaleur. **Pendant les futures phases d'écriture, j'aimerais essayer d'intégrer une dimension improvisée et organique.** En effet, je m'intéresse de plus en plus à certains types de synthétiseurs qui utilisent les **fonctions instinctives de l'humain : le LYRA 8** fait partie des synthétiseurs que j'aimerais intégrer au spectacle.

Le LYRA est un synthétiseur qui permet de faire ce que l'on appelle **du drone, des nappes de sons aux multiples textures avec 8 oscillateurs**, ce qui me permettrait de faire des accords. Ce que j'aime aussi avec cette machine c'est qu'elle est « **autonome** » : elle a sa propre vie et peut parfois **être initiatrice d'accidents sonores**.

Ce qui en fait l'une de ses spécificités est la nécessité **d'utiliser le courant électrique produit par notre corps**: des récepteurs numériques captent ce courant électrique et activent les différents oscillateurs.

La légende raconte que le créateur de la gamme LYRA se serait inspiré de documents de recherche retrouvés dans une station soviétique. Dans cette station, des chercheurs auraient essayé de rentrer en communication avec les baleines grâce à des machines de type LYRA dans le but de les contrôler et de les utiliser comme de potentielles armes de guerre. Au lieu de cela, les scientifiques auraient développé une grande amitié avec les baleines étudiées.

J'aimerais beaucoup aussi essayer d'intégrer le **KOMA Elektronik Field Kit FX** dans le set. Le KOMA est livré avec différents types de micros qui peuvent rentrer en interaction avec son milieu proche : on peut s'amuser à créer à chaque fois des textures inédites. Le KOMA associé à un enregistreur cassette et des instruments acoustiques (type glockenspiel) permettrait **de créer une installation sonore aux couleurs ambiant et organiques**.

Sur scène, j'imagine donc deux postes : un poste avec mon ordinateur, qui serait le tronc stable, et le poste « improvisation » avec le LYRA et le KOMA.

LES ILLUSTRATIONS

(par Audrey Silva)

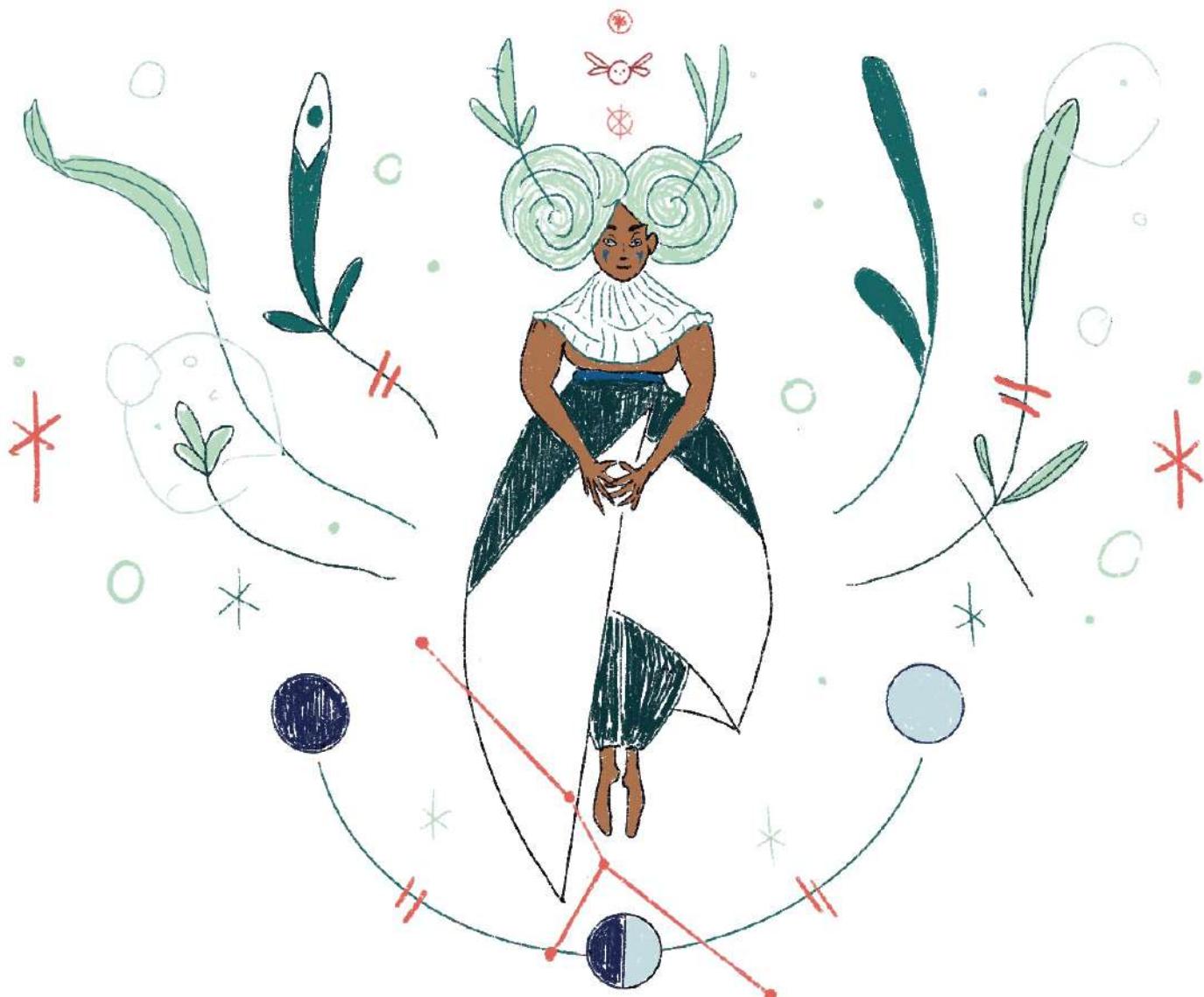
Je suis une **artiste pluridisciplinaire** qui mélange illustrations, animations, prises de vidéo et shootings. Mes sujets principaux sont **les femmes, les minorités, les symboles** et la volonté de **montrer leur puissance** au monde entier.

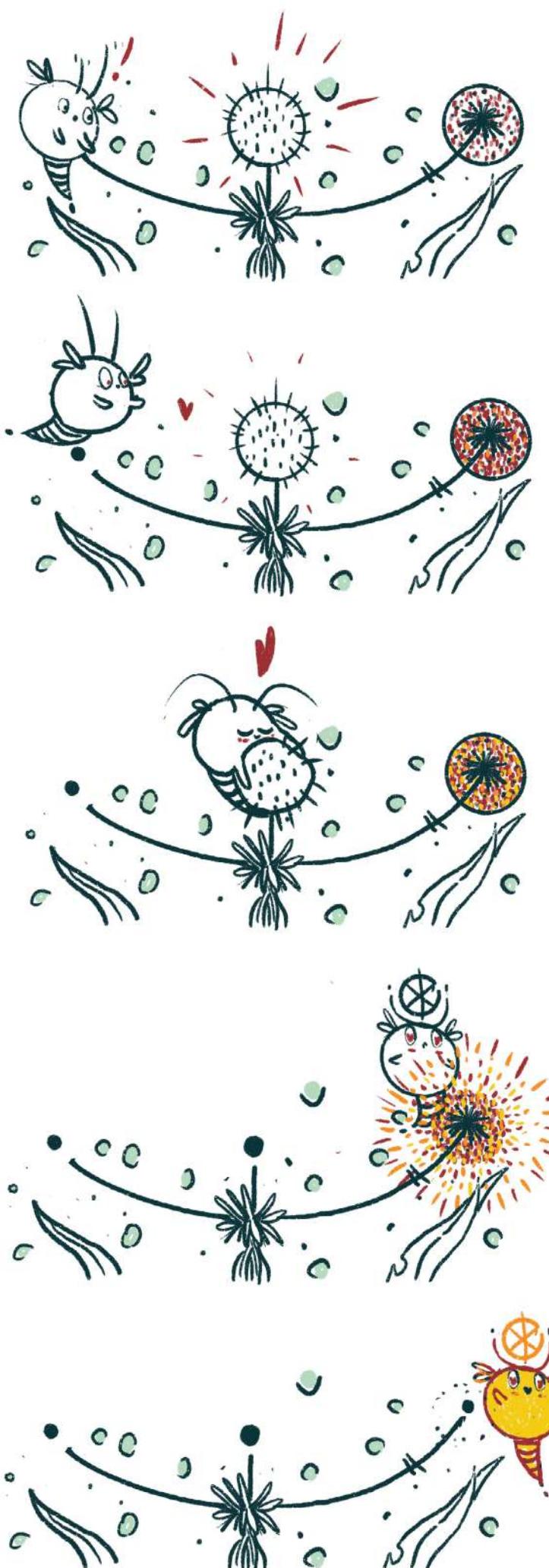
Plus récemment j'ai eu à cœur de mélanger mon univers aux forces de la nature (animaux, végétation, insectes, éléments) et de créer un endroit où je peux mélanger ces attributs afin de **créer de nouvelles créatures et paysages prêts à affronter une vision du futur où la nature reprend ses droits: l'univers de Planète Corail.**

Pour cela, j'ai réalisé **quatre chapitres animés** de environ dix min chacun. Chaque phase illustrative a été créée d'abord au **crayon sur feuille**, puis numérisée sur **Procreat (Ipad)** et enfin montée sur **Adobe Premiere Pro** à l'aide du son, des récits, des musiques créés par Nastasia.

L'idée dans ces chapitres était aussi de garder un coté **pédagogique de création de l'image**. En effet, j'ai pu enregistrer le cheminement de chaque illustration (**timelapse**) ce qui permet au spectateur de voir les illustrations depuis le stade du brouillon jusqu'au dessin final. En choisissant ce processus je souhaite montrer le cheminement **depuis la page blanche jusqu'au dessin final.**

Ainsi, le spectateur suit l'évolution de la création et comprend le cheminement et le travail derrière chaque dessin. Le processus de création se déroule devant les yeux curieux des spectateurs, qu'il s'agisse de comment se construit un personnage ou un décor, les cases d'une BD, ou même encore comment un dessin fixe prend vie en étant animé. **Tout cela dans une volonté de partage et d'apprentissage pour rendre accessible la création à tous.**

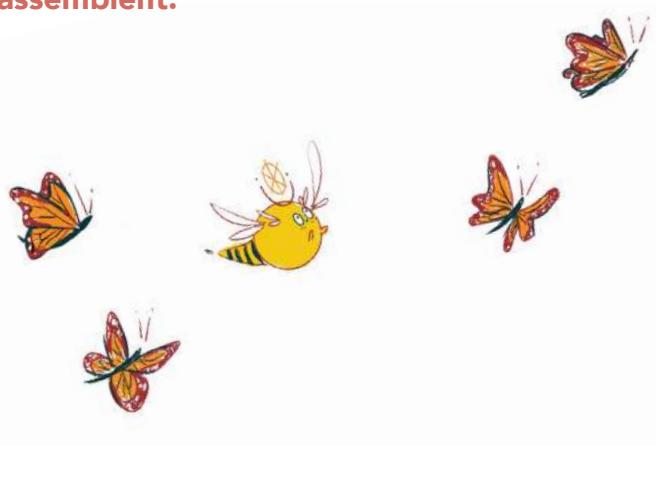
J'ai aussi voulu **rendre le dessin plus réel et présent** pendant le spectacle en proposant de **dessiner directement sur scène, pendant que les projections défilent**, afin de compléter un décor ou un personnage. Ainsi **l'écran** de projection devient aussi une planche à dessin et un **support de fresque** rempli au posca.

Pour le moment, l'illustration projetée est synchronisée avec le texte, mais l'idée avec plus de temps et de moyen serait de rendre le spectacle **plus intuitif** à l'aide de logiciels qui me permettraient de faire du **VDJing**. Ainsi, la musique et le dessin pourront s'emboîter au rythme de chaque interprétation et chaque création serait donc **une expérience unique**.

Cela nous permettrait, à Nastasia et moi-même, d'être dans l'expérience avec les lieux, **de créer de façon organique** comme dans notre récit, et surtout de pouvoir **faire évoluer le spectacle comme une molécule en symbiose à travers toutes les réactions du public**.

L'évolution du texte ainsi que des chansons de Nastasia me demandera aussi beaucoup de **changements de personnages, d'illustrations, de typographies et d'animations**.

Cette idée d'une **scène avec plusieurs endroits** de projection ou de création me demandera de pousser ma vision du dessin mais aussi de la technique du dessin. Il faudra envisager **d'autres medium** tels que la peinture et des pinceaux, matériaux plus expressifs et imposants que les poscas. Il faudra également réfléchir à plusieurs scènes où dessiner, ou encore à **plusieurs écrans de projection qui se séparent et se rassemblent**.

Il reste encore beaucoup de questions sans réponses, d'idées qu'il nous faudra essayer de façon plus concrète lors des résidences de création, avec le matériel et l'espace adéquats.

LA MISE EN SCENE

(par Audrey Silva)

Concernant la mise en scène nous sommes parti.es sur deux pôles. D'un côté, **Nastasia sur un nuage blanc qui chante, conte et joue la musique.** De l'autre côté, sur un deuxième nuage blanc, nous avons **Audrey qui dessine et projette ces dessins.**

Au centre, on retrouve la projection ainsi que l'écran en papier qui permet à Audrey de dessiner. Cet écran est une superposition de quatre panneaux en papier. Les panneaux sont retirés à la fin des chapitres pour présenter une nouvelle page blanche à chaque fin.

L'idée, dans le travail de la mise en scène, serait de réfléchir à **un espace plus immersif**, afin **d'envelopper lae spectateur.ice** dans notre univers, de rendre l'illustration encore plus présente et de façon pédagogique, et enfin, de mettre en valeur Nastasia lorsqu'elle se met en scène.

Les possibilités sont grandes, mais dans **le respect de notre récit** nous devons au maximum être en accord avec **la nature** et **la symbiose**, et donc opter pour **une mise en scène écologique et consciente.** C'est pourquoi nous voudrions travailler avec **Hors Studio**, studio de design travaillant avec des biomatériaux fabriqué à partir de déchets organiques : **coquillages broillés, huîtres, moules...** le tout sculpté à la main.

Après un premier rendez-vous, nous avons comme idée de dessiner puis faire fabriquer un **panneau de dessin** sur lequel Audrey pourra projeter et dessiner dans n'importe quelle circonstances. Plusieurs modules serviront de **surfaces de projection** (projection travaillée en mapping) avec une attention particulière sur les volumes. Nos stands seront aussi inclus dans cette démarche scéno. Nous sommes conscient.es que le décor doit être modulable et adaptable autant en SMAC qu'en bibliothèque.

Nous envisageons également de travailler avec un.e ingénieur.e lumière pour avoir plus de technique sur les projections. Afin de rester cohérentes dans la production, nous souhaiterions faire appel à un.e costumier.ère, pour créer des costumes qui entreront en résonance avec nos récits et feraient de nous des représentant.es de la Planète Corail sur scène.

La mise en scène sera donc pour nous un point de réflexion important à travailler lors de résidences en 2022.

MOODBOARD SCÉNO

SCÉNETTES

PLUSIEURS PLANS

DÉBRIS

VÉGÉTATION

TEXTURES

ANNEXES

RÉFÉRENCES TEXTE

- BARKAOUI, Leïla.** *Manifester la Magie*. (2019)
- BURGART GOUTAL, Jeanne.** *Être Écoféministe - Théories et Pratiques*. (2020)
- DESPRET, Vinciane.** *Autobiographie d'un poulpe : et autres récits d'anticipation*. (2021)
- DUCELLIER, Camille.** *Le Guide Pratique du Féminisme Divinatoire*. (2018)
- FEDERICI, Sylvia.** *Caliban et la Sorcière*. (1998)
- GAZALÉ, Olivia.** *Le Mythe de la Virilité : un Piège pour les Deux Sexes*. (2017)
- GUYARD Clémentine.** *Dame Nature est Mythée*. (2002)
- HACHE Émilie.** *Reclaim : Recueil de textes écoféministes*. (2016)
- HARAWAY, Donna.** *Vivre avec le Trouble*. (2016)
- HARAWAY, Donna.** *Manifeste Cyborg et autres essais*. (1988)
- HERBERT, Frank.** *Dune*. (1965)
- LARUE, Anne.** *Fiction, féminisme et postmodernité*. (2010)
- LARUE, Ian.** *Libère-toi Cyborg ! : le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe*. (2018)
- LE GUIN, Ursula.** *The Carrier Bag Theory of Fiction*. (1988)
- MIYAZAKI, Hayao.** *Nausicaä de la Vallée du Vent*. 7 tomes (1995)
- MIYAZAKI, Hayao.** *Princesse Mononoké*. (1997)
- STARHAWK.** *Rêver l'Obscur. Femmes Magie et Politique*. (1982, 88, 97, 2015)
- TSING, Anna.** *Le Champignon de la fin du monde*. (2017)
- VERGÈS, Françoise.** *Un Féminisme Décolonial*. (2019)
- ZENITER, Alice.** *Je suis une fille sans histoire*. (2021)

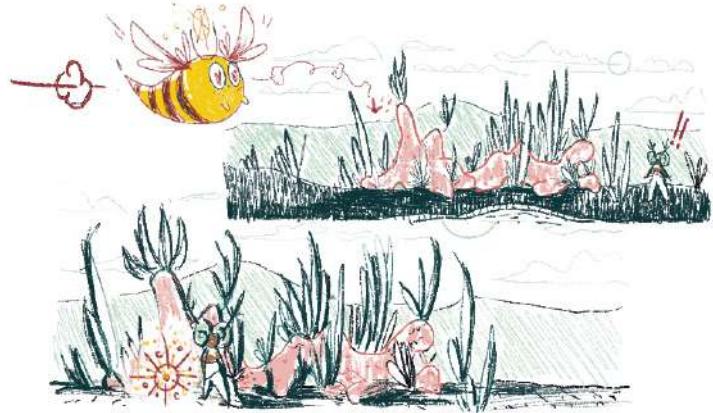
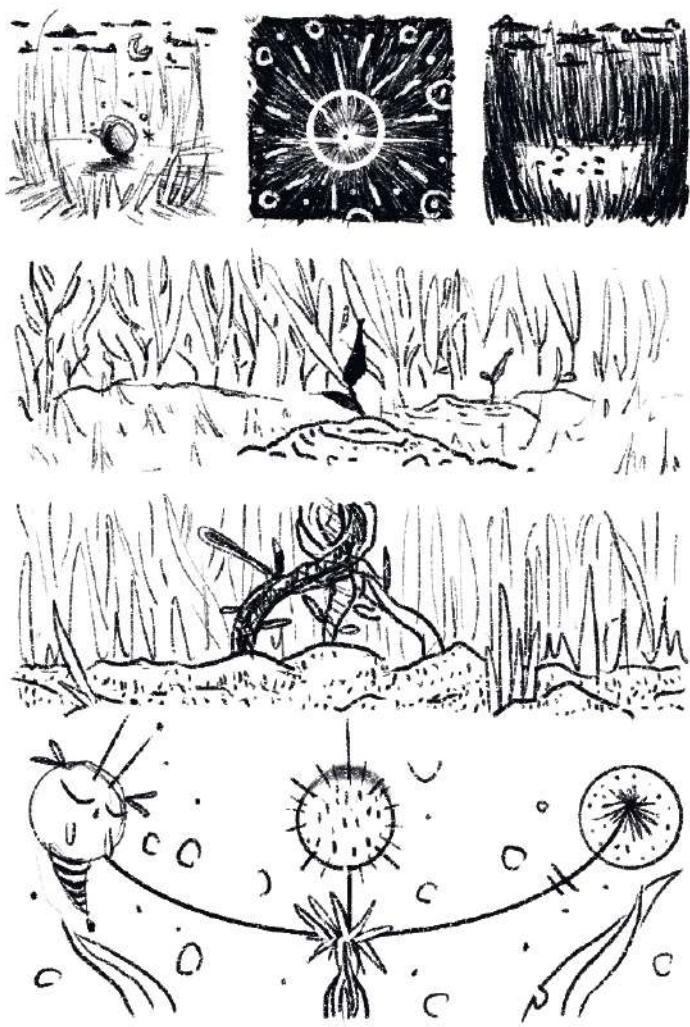
RÉFÉRENCES MUSICALES

- Mort Garson** : *Plantasia* (1976)
- Robert Wyatt** : *Rock Bottom* (1974)
- Flavier Berger** : *Contre-Temps* (2018) ; *De La Friche* (2021)
- Aphex Twin** : *Selected Ambiant Works* (1990s)
- Toutes les B.O des Animes de Miyazaki**
- Kaitlyn Aurelia Smith**
- Sidsel Endresen**
- Oneohtrix Point Never**

RÉFÉRENCES ILLUSTRATIONS

- FILM Miyazaki, Hayao.** *Totoro* (1988) / *Princess Mononoké* (1997)
- Sylvain Chomet.** *Les Triplettes de Belleville* (2003)
- René Laloux.** *La Planète sauvage* (1973)
- Katsuhiro Ōtomo.** *Akira* (1988)
- Jean-François Laguionie.** *Le Tableau* (2011)
- Shōjirō Nishimi.** *Amer Béton* (2006)
- Jean Cocteau.** *Le Sang d'un poète* (1932)
- BANDE DESSINÉE Cyril Pedrosa.** *L'âge d'or* (2018) / *Portugal* (2010)
- Enki Bilal.** *La Trilogie Nikopol* (2005)
- Stéphane Fert.** *Blanc autour* (2021)
- Joann Sfar.** Série « *Le Chat du Rabin* »
- José Roosevelt.** Série « *CE* »
- Alain Damasio.** *La Horde du contrevent* (2017)
- Eiichirō Oda.** *One Piece* (MANGA, depuis 1997)
- Léonie Bischoff.** *Anaïs Nin: sur la mer des mensonges* (2020)
- JEU VIDÉO The Legend of Zelda : Breath of the Wild** (2017)
- Journey** (2012)

PLANCHES DE BD

PERSONNAGES

(Les trois Tisseur.euse.s de la
Communauté de Velkarum Des Aper)

PLAYLIST SPECTACLE

MERCI

Audrey Silva

Nastasia Paccagnini