

Charte

de la **lecture publique**
de **Toulouse Métropole**

Lire, comprendre, innover, coopérer

**Les créations lauréates
« Bande dessinée et Arts »**

**Lauréats de la Bourse de création
« Bande dessinée et Arts » 2019**

«Aux champs d'honneur»

**Guillaume Trouillard - auteur
Cie Les parcheminiers**

Dessin live, danse, musique

Guillaume TROUILLARD

présentation de l'auteur

Né à Pau en 1980, Guillaume Trouillard entre aux Beaux-Arts d'Angoulême en 1998 et crée deux ans plus tard le collectif « Les 6 Berbères sont douze » qui exposera au festival d'Angoulême.

En 2003, au retour d'un voyage au Kurdistan, il lance les Éditions de la Cerise et la revue d'arts graphiques *Clafoutis*. Il repart en Chine et ses carnets de voyages sont publiés dans diverses revues. *Le cas Lilian Fenouilh* sort en 2005, et en 2007, Guillaume reçoit le prix du public au festival de Bassillac ainsi que le prix BD 2008 des lecteurs de Libération pour *Colibri*, bande dessinée inspirée par les mégapoles chinoises. L'année suivante, il se voit décerner avec son camarade Samuel Stento le Prix Fnac-Sinsentido pour *La Saison des Flèches*, également en sélection officielle au Festival d'Angoulême 2010. A la naissance de sa première fille il démarre *Welcome, Inventaire pour l'enfant qui vient de naître* qui sortira en 2013.

Il croque des concerts pour la Chronique du Rocher de Palmer entre 2012 et 2014, continue à produire des récits pour sa revue *Clafoutis*, puis 20 pages intitulées *les Femmes du Dragon* pour Amnesty international et Futuropolis. Le premier fascicule d'*Aquaviva* sort un an plus tard.

En 2016, l'Espace Chemins- Bideak se crée à Saint-Palais avec, en son centre, une fresque de 51 mètres sur l'histoire de l'humanité, *Chemins du temps, chemins d'histoire*, qu'il réalise en collaboration avec des historiens. Puis il illustre un reportage sur les Jummas du Bangladesh pour Amnesty International. L'année suivante sort un livre d'entretiens qu'il a initié en tant qu'illustrateur : *On achève bien les éleveurs*, tour de France des éleveurs qui résistent à l'industrialisation.

En 2018, il participe au livre-disque *Elpmas revisited* de Moondog puis s'attelle à un volet de la collection Façade des éditions Polystyrène en hommage aux miniatures persanes. Il prépare actuellement *Les quatre détours de Song Jiang*, un livre-accordéon en édition luxe inspiré des rouleaux chinois avec Alex Chauvel au scénario. Habitué des concerts dessinés, il s'intéresse depuis plus de dix ans à la création de spectacles aux formes multiples, notamment les concerts dessinés :

- <https://vimeo.com/281149830>
- https://www.youtube.com/watch?v=0X_mm6rKFAQ
- <https://www.youtube.com/watch?v=CowZCEjn-FI>

« Les Parcheminiers »

présentation de la compagnie

ASTRID BOITEL - CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE

Née à Amiens, Astrid y commence la *danse* classique auprès de Marie-José Delaunay en 1994. Grâce à cet enseignement de qualité, elle intègre l'École de Danse de l'Opéra national de Paris en 2002 où elle poursuit sa formation. Après une blessure grave, elle quitte les chaussons et entame des études de traduction et communication dans l'unique but de travailler pour le décloisonnement des formes d'art. Recrutée en 2012 par l'**Opéra de Paris**, elle devient rapidement chef de projet sur des partenariats de coédition (Nathan et Dargaud) et de production comme la série télévisée Léna - Rêve d'étoile (Disney, Hulu, ZDF, France Télévision, ABC

Australia, Nickelodeon...). Sur ce dernier projet, elle se voit proposer la charge d'Assistante chorégraphe de Jean-Guillaume Bart (Danseur étoile et chorégraphe) mais aussi la coordination artistique de l'ensemble de la série. A l'issue de la saison 1, la production lui propose de signer sa première création chorégraphique pour la saison 2 (diffusion en mai 2019). Elle est aujourd'hui sollicitée par des chorégraphes et artistes de tous horizons pour des collaborations artistiques : Christine Hassid (Christine Hassid project - Bordeaux), Simon Le Borgne (Opéra de Paris).

SIMON LEBORGNE - CHORÉGRAPHE & INTERPRÈTE

Simon Le Borgne commence la **danse** classique en 2004 avec Jocelyne Watrie puis intègre l'École de danse de l'Opéra national de Paris en 2005. Son style et sa personnalité sont repérés très tôt et il est choisi par Nicolas Paul pour créer le rôle principal du ballet *D'ores et Déjà*, alliant danse baroque et danse contemporaine. Titularisé au sein du Ballet de l'**Opéra national de Paris** en 2014, il est promu Coryphée en 2018. Il développe une qualité de mouvement personnelle par une pratique de l'improvisation mais également par des workshops avec les danseurs d'Ultima Vez ou du Nederland Dans Theatre.

Il est choisi pour des pièces contemporaines de Maguy Marin, Merce Cunningham, Jiri Kylian, entre autres, et participe aux créations de *Iolanta/Casse-Noisette* avec les chorégraphes Arthur Pita, Edouard Lock et Sidi Larbi Cherkaoui, *Season's Canon* de Crystal Pite, *Play* d'Alexander Ekman et *The Male Dancer*

d'Ivan Perez. En février 2019, il est choisi comme soliste dans *Faun* de Sidi Larbi Cherkaoui. Intéressé très tôt par le processus de création, Simon crée des pièces chorégraphiques dont *la Fille du Fort* en 2018, en étroite collaboration avec Marion Barbeau, Première Danseuse de l'Opéra national de Paris et égérie Repetto. Ce travail a notamment attiré la Fondation Lafayette – Anticipation qui a commandé aux deux artistes une session publique de "Warm up".

ANTOINE TROUILLARD - COMPOSITEUR

Né en 1982 au pied des Pyrénées béarnaises, Antoine s'initie à la musique à l'âge de douze ans auprès de Vincent Ricci qui lui enseigne la quena. Après des études de philosophie et de sciences sociales, il décide à vingt-cinq ans de devenir **musicien** et chansonnier. Amoureux des musiques traditionnelles du monde entier, il s'ingénie à jouer divers instruments à cordes et à vent : charango, tsoura, oud, tar, rubab, sarod, bansuri, ney, hulusi, etc., au timbre desquels il tente d'alimenter son souffle et d'accorder sa propre voix. Il crée ses premières chansons et les propose au public aux côtés de son frère, Guillaume, lors de

concerts dessinés qu'ils donnent partout dans les pays de France et de Navarre. Il se forme à la pratique de l'art narratif auprès du conteur Jean-Marc Derouen. Il entreprend désormais, en tissant les contes et les chants, d'entrecroiser les mondes à la recherche d'une sagesse nouvelle. Ses qualités de conteur, philosophe et homme de lettres font d'Antoine un pilier des Éditions de la Cerise pour lesquelles il adapte et relit les textes (*Quand mon âme vagabonde en ces anciens royaumes*, *Souvenirs de Hulan He*, etc).

INTERPRÈTES ASSOCIÉS

Julia Cogan - Danseuse (formée à l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris - danseuse à l'Opéra national de Paris) ;

Simon Catonnet - Danseur renfort (formé à l'Ecole de Danse de l'Opéra de Paris - danseur au Capitole de Toulouse) ;

Raphaëlle Gault - Danseuse renfort (formée au CNSM de Lyon - danseuse au Capitole de Toulouse aujourd'hui freelance) ;

Grégoire Catelin - Violoncelliste (récital, jazz quarter, accompagnement divers - professeur au Conservatoire de Montreuil).

RÉFÉRENCES

- Simon Le Borgne, rôle principal dans *Play* d'Alexander Ekman (2017) : <https://www.youtube.com/watch?v=-i62-fkrGU4>
- *Pantin* de Simon Le Borgne (2014) : <https://vimeo.com/105427609>
- *La Fille du fort* de Simon Le Borgne (2018) : <https://vimeo.com/317358327>
- *Carte blanche* d'Astrid Boitel (2018 © Cottonwood Media, Find me in Paris) <https://vimeo.com/290690500> (mdp: festival)

Note d'intention artistique pour la création de « Aux champs d'honneur »

1er août 1914, la mobilisation est décrétée en France. Les hommes sont déterminés à défendre leur pays contre l'ennemi dans une guerre qui, croit-on, sera bien vite finie. Les familles se séparent, persuadées que l'absence de l'être cher ne sera que de courte durée. Mais les mois passent, puis les années, la guerre s'enlise dans les tranchées.

Au front, les hommes s'épuisent. Ils se réfugient dans leurs fantasmes, la nostalgie d'une vie définitivement perdue. La mort, le sang, le froid et la boue dessinent des jours d'un lugubre monochrome pendant qu'à l'arrière, les femmes s'organisent pour que la vie continue. Elles prennent une nouvelle place dans la société, remplacent les hommes dans les usines et portent seules un écrasant quotidien sur leurs épaules.

Novembre 1918, l'armistice est signé, les hommes rentrent chez eux, blessés, traumatisés. Leur vie ne sera plus jamais la même, mais leurs familles les attendent, véritables piliers auxquels ils n'ont cessé de se raccrocher et qui devront faire avec ceux qu'ils sont devenus. Mêlant dessin, danse, musique et voix pour convoquer à nos sens cet épisode dramatique de l'Histoire, *Aux champs d'honneur* fait fusionner le front et l'arrière d'une guerre sans mesure et sans merci.

Pour cette première étape de création, et afin de minimiser le nombre de danseurs, nous ne proposons dans un premier temps que 4 des 6 tableaux prévus, soit 4 illustrations différentes. Cela permet d'avoir un extrait conséquent et équilibré qui ne dénature pas le propos (les tableaux non-présentés sont en italique).

Fiche technique prévisionnelle

MATÉRIEL

- Un vidéoprojecteur HD
- Une caméra HD avec pied
- Un écran (ou cyclorama) prenant tout le fond de scène
- Une table et une chaise avec lampe pour le dessinateur
- Une chaise et une lampe pour le musicien

INTERVENANTS

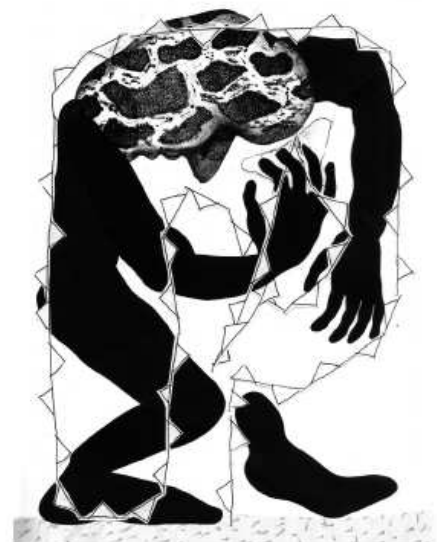
Simon Le Borgne - Astrid Boitel - Julia Cogan
Danseurs en scène
Guillaume Trouillard
Illustrateur hors scène*
Antoine Trouillard
Musicien hors scène*

**Lauréats de la Bourse de création
« Bande dessinée et Arts » 2018**

«PASCALE»

Loïc Urbaniak - auteur

Marie Mirgaine – illustratrice, metteur en scène

Loïc Urbaniak

Présentation de l'auteur

Né en 1990, Loïc Urbaniak est illustrateur et auteur de bande dessinée. Il fut instruit en archéologie à l'Université de Bourgogne avant de poursuivre des études consacrées à la narration graphique et à l'image et d'être diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg. Depuis, il travaille comme illustrateur freelance (Les Amis du Monde Diplomatique, éditions -Zeug...), est très actif dans le domaine de l'auto-édition, du fanzimat (*Les Maîtres du dessin* avec Guillaume Chauchat, Éditions Proche...) et a conçu *Besoin*, magazine et structure d'édition.

Il est également à l'origine du projet *Comix 4000*, avec Kevin Gauvin, machine interactive poétesse à narration procédurale et impression éphémère. Il a élaboré et mis en scène *Le Temps du ciel* et *Pour un timbre de plus* ; ces deux spectacles furent présentés lors de *Furiosa*, événement qu'il a impulsé, invitant auteurs et artistes à concevoir et

présenter au public des créations scéniques de formats courts. *Pascale* est son second projet spectaculaire avec Marie Mirgaine.

Enfin, il opère régulièrement lors de conférences sur le thème du fanzimat : *Fanzine, du tout au tout*, 2016, ou encore *Besoins*, 2017. Il intervient également durant des ateliers jeunesse, de théâtre ou de dessin, comme avec le projet *Superpharmarché 2037*, atelier d'anticipation positive intergénérationnel, soutenu par l'Eurométropole de Strasbourg et lauréat du prix Jeunes talents.

En juin 2018 sera publié son premier ouvrage à compte d'éditeur : *André-Guy*, aux Éditions du Trainailleur. Inventeur du *Sandwich Parfait*, outil mesureur pour production de masse, le travail de Loïc Urbaniak se veut clair : raconter, sans répéter.

Bibliographie sélective :

- *André-Guy*, Éditions du Trainailleur, 2018 (à paraître)
- *Les Maîtres du dessin*, avec Guillaume Chauchat, auto-édition, 2017
- *Pas vu, pas pris*, éditions -Zeug, 2017
- *Construction*, avec Marie Mirgaine, coffret des huit livres de l'exposition, 2016
- *3 FLICS, #1 Danger cristallin*, 2015
- *Besoin*, numéros 1 à 5, 2012 à 2017

Expositions, résidences et stages :

- 2017 : Résidence artistique à la Soccopof, Strasbourg
- 2016 : *Construction*, exposition durant les Rencontres de l'Illustration de Strasbourg, avec Marie Mirgaine
- 2014 : Stage dans l'atelier de gravure de Dusty Herbig, Syracuse, États-Unis

Marie Mirgaine

Présentation de l'artiste

Née en 1989, Marie Mirgaine est metteuse en scène et illustratrice. Elle a étudié l'art dramatique au Conservatoire Régional de Metz et aux ateliers Blanche Sallant à Paris, ainsi que la manipulation de marionnettes au Théâtre aux mains nues, à Paris. Elle est également diplômée d'illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg. Depuis la fin de ses études, forte de cette double expérience, Marie Mirgaine travaille à la fois dans le domaine de l'illustration, la presse adulte et jeunesse (The New York Times, Étapes, Biscoto...) et celui du spectacle et de la mise en scène.

Elle a notamment conçu et adapté en 2014 un opéra dessiné en collaboration avec Lucie Larousse, créé par Ekatarine Nikolova, où elle intervenait avec des créations visuelles en direct durant la représentation.

Récemment, elle a créé et mis en scène *Le Temps du ciel* et *Pour un timbre de*

plus, lors de Furiosa, événement dont elle est membre fondatrice. Entre autres collaborations, elle poursuit ses recherches théâtrales.

Enfin, elle conçoit et anime des ateliers artistiques auprès de différents publics. Elle intervient dans des écoles et structures d'accueil, ou directement avec son atelier itinérant véhiculé qu'elle a construit de toutes pièces, avec le soutien de la DRAC,

Le travail de Marie Mirgaine est ancré dans la narration, que ce soit par la voie de la bande dessinée ou l'élaboration de mise en scène. Ses histoires portent sur des introspections, créant des personnages familiers ; elle accorde une grande importance à leur donner vie par des superpositions de matières et de couleurs, des constructions de silhouettes articulées, des manipulations. *Pascale* est son second projet scénique avec Loïc Urbaniak.

Expositions, résidences et stages :

- 2017 : Résidence artistique à la Soccopof, Strasbourg
- 2016 : *Construction*, exposition durant les Rencontres de l'Illustration de Strasbourg,

- 2015 : Métairie Bruyère / Stage de gravure et animation d'ateliers pour enfants
- 2014 : Stage au TJP (Théâtre jeune public) / C¹⁰ Théâtre de nuit (théâtre de marionnettes)
- 2013 : Résidence artistique REITIR, Islande

Note d'intention

Pascale et son monde sont nés des vestiges d'une exposition commune de 2016. Après des spasmes variablement espacés et des modifications de matériaux mobiles, Pascale, marionnette géante, fut conçue. Nos motivations, ce que nous voulons développer, c'est le lien possible entre livre et installation, le prolongement de la narration dans la mise en scène.

En gestation depuis 2017, l'histoire de Pascale entremêlera le récit et l'image, en (imposants) volumes. Nous avons donc pensé une forme narrative spectaculaire, comme une succession d'images fortes presque mouvantes. Nous voulons donner vie à des tableaux, à deux sur scène, interférer dans la structure du récit, saborder l'image, par touches, subrepticement. L'ensemble sera en carton de couleur et papier mâché, collés et assemblés. Selon le procédé que nous avons mis au point dans de précédents travaux, le texte sera enregistré, bruité et mixé au préalable, puis servira de trame de fond durant la représentation. La diffusion des mots du récit en parallèle aux installations bougées implique une danse chorégraphiée, pour qu'images et sons s'accordent.

Pascale a déjà eu un enfant et cuit un poulet ; à l'avenir, elle s'occupera de son grouillant jardin avant d'aller à la mer. C'est cette histoire à laquelle nous aspirons, ce projet que nous vous soumettons, nous nous y sommes d'ores et déjà attelés. Les jalons de notre structure narrative sont déjà posés, avec des pistes de mises en scènes, nous sommes donc prêts à nous plonger dans l'écriture et à entreprendre constructions et tentatives.

Nous désirons aborder de nouvelles manières de faire et façons d'appréhender le récit vivant avec ce spectacle graphique, comme travailler en amont avec une éclairagiste professionnelle, aller plus loin dans le lien texte/scène avec l'édition d'un ouvrage, qui serait à la fois la trace d'un travail et le vecteur bénéfique entre la littérature, le spectaculaire du récit et le public.

Synopsis

Le Soleil se lève et Pascale aussi.

Une fois debout, les deux s'occupent des plantes.

L'arrosage, l'araignée qui tisse sa toile, la main dans les pétales, la mouche prise dans la toile.

On s'active en cuisine pour remplir le bedon tandis que l'astre brillant va luire autre part.

La nuit, le jardin grouille aussi, un ver de terre qui prolonge sa galerie et un renard qui plonge dans le trou.

Le réveil, le soleil, cinq jours durant, la fumée du piano à gaz, la pomme qui tombe et le ver qui entre dedans avant qu'un rapace ne l'emmène là-haut, Pascale ne vient plus.

Pascale ! Les fourmis arrivent !

Dernier jour : bus, café, paille, plage, eau, fin.

Fiche technique prévisionnelle

Public cible : Tout public, dès 8 ans.

Diffusion scolaire : CE2, CM1, CM2

Jauge impérative : À définir, provisoirement établie entre 50 et 140 spectateurs, y compris accompagnants (pour une bonne vision des marionnettes et des objets).

Espace scénique : 5 m x 4 m x 3,50 m

Équipement : Studio noir et salle noire.

Salle : Plate, montage au sol avec spectateurs assis. Salle totalement obscurcie.

Matériel : Alimentation électrique 220 v, 3 arrivées de 220 v. La compagnie possède son propre matériel d'éclairage et de son.

Durée du montage : 2 services de 4 heures (répétitions incluses).

Durée du démontage : 1 service de 2 heures.

Aide technique : Mise à disposition par l'organisateur d'une personne pour le déchargement, le montage, le démontage et le rechargement du matériel. Nombre de personnes en accueil : 3 personnes (2 marionnettistes, 1 éclairagiste).

**Lauréats de la Bourse de création
« Bande dessinée et Arts » 2017**

«La société des amis du rêve»

**Juliette Mancini – auteure de bande dessinée
Alexia Chandon-Piazza, comédienne**

Juliette Mancini

Après des études de graphisme aux Arts Décos de Paris et à l'ESAA Duperré, Juliette fait un choix de carrière audacieux et se met à la bande-dessinée. En 2014, elle obtient le 2e prix Jeunes Talents au Festival international de la bande-dessinée d'Angoulême.

En 2015, elle co-crée *Bien, monsieur*, revue trimestrielle de bande-dessinée un peu politique, un peu philosophique mais surtout drôle. En 2016, son premier album, *De la chevalerie*, paraît chez Atrabile : une plongée dans un univers médiéval patriarcal et corrompu, ressemblant étonnamment à notre société. Au printemps 2017, elle entreprend une résidence de 2 mois à la Maison des Auteurs d'Angoulême et intervient à l'EESI dans le cadre d'une journée d'étude sur l'imaginaire médiéval en bande-dessinée.

Juliette travaille à Paris et partage son temps entre commandes graphiques (pour le Centre Pompidou, le musée des Arts décoratifs et du design de Bordeaux, Le Bal...), écriture de bandes-dessinées et actions pédagogiques en milieu scolaire.

Elle travaille actuellement sur un album jeunesse et écrit des strips sur la politique.

Alexia Chandon-Piazza

Issue de la promotion 70 de l'ENSATT en art dramatique, Alexia est comédienne et auteure au sein du collectif INVIVO depuis 2011.

Avec le collectif, elle explore les thématiques de la mémoire et du sommeil à l'aune des nouvelles technologies, notamment avec leur prochaine création 24/7. Parallèlement elle poursuit ses recherches artistiques personnelles, par le biais de l'écriture (*Sables mouvants*, mis en page et édité par Juliette Mancini), de la vidéo (*Ceux qu'on fut*) et de la broderie (*Ouvrages de dames*). Elle collabore également régulièrement avec l'artiste Quentin Lannes, comme comédienne (*#IamRebekah*, 2015, *The House of Everything Else*, 2017) assistante (*The Next Round*, *Biolympics*, 2016), ou vidéaste (*(the universe is a big man and man a little universe)*, HOME-WORK, 2015)

À la suite de l'obtention en 2015 d'un Diplôme d'Université en soin psychique, créativité et expression artistique (DUSOPCEA), elle décide de poursuivre ses études en psychologie à l'Université Lumière Lyon 2. Ses recherches universitaires à partir de sa pratique d'animatrice et d'accueillante auprès de jeunes enfants portent sur les notions de temps et d'espace psychiques.

«La société des amis du rêve»

LECTURE ANIMÉE NUMÉRIQUE SUR LES RÊVEURS

Hier Pétra a rêvé qu'elle était poursuivie par son voisin. Maintenant elle n'ose plus lui tourner le dos.

Toutes les nuits, Jean se balade dans des paysages aux couleurs vives et chatoyantes. Au réveil, tout s'obscurcit et il redevient aveugle. Michel ne rêve que les yeux ouverts, au risque de se prendre, de temps à autre, un poteau dans la figure. Susanne fait toujours le même rêve : elle tombe, tombe, tombe, et se réveille au pied de son lit.

Les rêves sont des histoires fascinantes. Souvent complètement obtus, ils révèlent néanmoins beaucoup de choses sur le rêveur, lorsqu'il a les clés pour les comprendre.

Élevée par des parents psychanalystes, Juliette Macini a compris très tôt qu'il y a des rêves qu'il faut garder pour soi. Dans son mémoire de fin d'études, intitulé « La répétition, moteur de création », elle aborde la question de la remémoration dans le travail psychique – notamment par le rêve. Son appétence pour les choses répétitives transparaît dans *De la chevalerie*, son premier album de bande-dessinée, qui analyse passions et travers humains.

Alexia Chandon-Piazza est comédienne et auteure au sein du collectif INVIVO avec lequel elle explore les thématiques de la mémoire et du sommeil à l'aune des nouvelles technologies. Elle est également analysante et étudiante en psychologie à l'Université Lumière Lyon 2. Ses recherches universitaires portent sur les notions de temps et d'espace psychiques.

Fiche Technique

Récit animé de 10 minutes.

La bande-son est enregistrée en binoral (technique d'enregistrement du son spatialisé).

Ce traitement du son nécessite que les spectateurs mettent un casque audio.

Matériel nécessaire :

6 casques audio disponibles pour le visionnage

Vidéoprojecteur

Grand écran

Petite salle plongée dans le noir

Contraintes public :

6 personnes à la fois

4 séances par heure, donc 20 personnes par heure.