

02
26
MARS
2021

MIX UP

CONTEUR.EUSE.S EN SCÈNE

direction Abbi Patrix - IVe édition

www.compagnieducercle.fr/mix-up

multiforme

performance

immersif

compagnonnage

polyglotte

Compagnie du Cercle
licences 2019-001278
2-1039194 et 3-1039195
SIRET 3 19 754 958 00035
Ne pas jeter sur la voie publique

INTENTION

Un magnifique 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.

La Compagnie du Cercle et son directeur Abbi Patrix ont lancé et inauguré en 2018 MIX UP #conteurs en scène. La troisième édition engloutie par le premier confinement, présentait le fruit de belles rencontres, de partenariats inventifs et le résultat d'un compagnonnage dirigé par Abbi Patrix avec trois artistes de la parole musicale.

Nous sommes depuis projeté 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 européens 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 devient un laboratoire des imaginaires, un programme dans l'esprit d'ouverture de fond et de forme qui nous anime.

Chaque proposition de MIX UP 2021 est 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.

« 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, Abbi Patrix participe au théâtre expérimental des années 70 dans la mouvance de Grotowski et Peter Brook. Avec Salinger, 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 Etats-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 MIXUP, premier temps fort international sur l'art des conteurs en Île-de-France.

LE LABO des imaginaires

Masterclass / Ateliers participatifs / Rencontres / Spectacle

MPAA La Canopée ♡ Paris 1er

mardi 02 / 18h (p.4)

► 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 mercredi 03 au vendredi 05 (p.6)

« Qu'est-ce que tu racontes ? »

Masterclass MIX UP* sur les représentations hétéronormatives dans les contes traditionnels

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

POUR conteur.euse.s professionnel.le.s

* conditions p.16 // translation p.17

vendredi 05 / 19h (p.7)

► EN LIVE sur le web !

« L'Écho de la Masterclass MIX UP »

Tour de contes*

AVEC les conteur.euse.s participant.e.s de la Masterclass et Luís Correia Carmelo • Florian Fischer • Ragnhild A. Mørch • Abbi Patrix

POUR tout public

* translation p.18

samedi 06 / 13h (p.8)

► 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 / 14h (p.10)

► 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 11 / 8 pm (p.11)

► 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 / 19h (p.5)

► 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 / 16h (p.9)

► 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 / 20h (p.12)

► LIVE inédit diffusé sur le web !

« II Pause - À travers bois »

Conte et musique

AVEC Linda Edsjö • Abbi Patrix

POUR tout public

samedi 20 / 20h (p.13)

► 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 / 10h55

+ 15h55 (p.14)

► 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

Qu'est-ce que tu racontes ?!

Luís Correia Carmelo
Florian Fischer
Ragnhild A. Mørch
Abbi Patrix
conteur.euse.s
et formateur.rice.s
du réseau FEST

du mardi 03 au
vendredi 05 mars

9h30 > 12h30
14h > 17h

FRANÇAIS
ANGLAIS

Masterclass
réservée aux conteurs et
conteuses professionnel.le.s
Conditions d'accès p.16

depuis la MPAA La Canopée
10 passage de La Canopée
75001 Paris

Translation p.17

ABBI PATRIX France / Norvège

Ce fut un choc salutaire d'animer pour FEST une masterclass sur les questions de privilèges, de stéréotypes et d'hétéronormativité, car pour comprendre il faut d'abord se remettre en question soi-même. Avec mon âge, ma couleur de peau, mes origines, ma condition sociale, je réunis une telle quantité de privilèges que cette prise de conscience a transformé ma vision de mon répertoire de contes en pointant très profondément les travers auxquels je n'échappe pas sous couvert d'être naturel. Il n'y a pas d'âge pour se remettre en question et je voudrais partager cette richesse avec une jeune génération qui a besoin de cette conscience pour délivrer un répertoire qui résonne pour le public d'aujourd'hui.

Avec des exercices pratiques et des approches théoriques, la Masterclass se donne pour objectif de développer des stratégies narratives et performatives pour dépasser par la création, les problèmes éthiques posés par le répertoire. C'est un moment de recherche qui respecte la sensibilité de chacun.e face aux questions philosophiques du monde contemporain.

1/ Stéréotypes & contes comme point de départ de la masterclass

- avec Florian Fischer
en visio-conférence le 03/03 matin
- avec Abbi Patrix
en atelier le 03/03 après-midi

En tant que conteur.euse.s, nous travaillons avec des contes traditionnels qui ont été fixés par écrit à un certain moment de l'Histoire ainsi qu'avec des images importées lorsque nous racontons des histoires d'un autre contexte culturel. Dans notre pratique de sélection, d'adaptation et d'interprétation de contes traditionnels pour des publics contemporains, nous pouvons rencontrer des problèmes de racisme, de stéréotypes sexistes ou d'hétéronormativité. En prenant comme point de départ notre propre perspective personnelle et notre positionnement dans la société, cet atelier vise à sensibiliser aux formes de stéréotypes et de discrimination.

FLORIAN FISCHER Allemagne

Conteur et formateur, consultant et écrivain sur les questions de justice sociale, se concentrant sur l'héritage post-colonial, le racisme, les masculinités. Diplômé en Sciences politiques et transformation des conflits, il a une maîtrise en Relations internationales. Il est co-auteur du livre «The Continuity of Genocide, modernité européenne et génocide contre les Herero et Nama en Afrique du Sud-Ouest allemand».

2/ Introduction aux stratégies narratives dans le récit oral

- avec Luís Correia Carmelo
en visio-conférence le 04/03 matin
- avec Abbi Patrix
en atelier le 04/03 après-midi

Une fois confronté.e.s aux problématiques liées au racisme, à l'hétéronormativité et aux stéréotypes de genre présents dans les contes, légendes et mythes de l'univers traditionnel, il devient urgent d'enquêter sur des stratégies narratives pour les surmonter et permettre la diffusion de cette imagerie inestimable dans le monde contemporain. La Masterclass propose une première approche à une théorie narrative appliquée à l'oralité, en examinant les instruments qui ont été utilisés et qui peuvent l'être par les conteur.euse.s dans leur travail créatif pour un public contemporain.

LUÍS CORREIA CARMELO Portugal

Conteur et chercheur collaborateur à l'Institut d'études de littérature et tradition de la Nouvelle Université de Lisbonne. Il est titulaire d'un diplôme en théâtre, d'une maîtrise en études portugaises (thèse : Représentations de la mort dans les contes populaires portugais) et d'un doctorat en Arts, Culture et Communication (thèse : Oral storytelling : A performing art). Il est programmateur et producteur de festivals au Portugal.

3/ La représentation genrée dans les contes traditionnels

- avec Ragnhild A. Mørch
en visio-conférence le 05/03 matin
- avec Abbi Patrix
en atelier le 05/03 après-midi

Il y a des histoires plus faciles à trouver que d'autres. Rechercher un héros masculin, un mariage hétéro ou une princesse passive. Ouvrez n'importe quelle collection de contes traditionnels et votre recherche sera plus qu'un succès ! Et si vous cherchiez des variantes des contes les plus connus ? Et si vous vouliez les changer ? Pendant cette journée, des exemples proposés par Ragnhild et le répertoire des stagiaires (avec références ATU) serviront de matériel pour commenter, analyser et nourrir des échanges. Des exercices nous aiderons à explorer et développer notre propre répertoire.

RAGNHILD A. MØRCH Allemagne / Norvège

Formée à la narration, au théâtre et à la mise en scène, elle travaille dans les arts vivants depuis 1996. Depuis 2005, elle se concentre sur la narration comme art de la performance (spectacles, conférences). Elle est responsable de la formation Storytelling in art and education à l'Université des arts de Berlin et se produit en allemand, norvégien et anglais dans des festivals internationaux.

LE LABO : L'Écho de la Masterclass MIX UP

Qu'est-ce que tu racontes ?!

Luís Correia Carmelo
Florian Fischer
Ragnhild A. Mørch
Abbi Patrix
et
les conteur.euse.s
participant.e.s
de la Masterclass

vendredi 05 mars

19h

durée 1h30
12 ans et +
FRANÇAIS
ANGLAIS

Gratuit

► **À suivre EN DIRECT
sur le web (p.15)**

depuis la MPAA La Canopée
10 passage de La Canopée
75001 Paris

Translation p.18

Un tour de contes clôturera la Masterclass MIX UP avec la participation des formateur.rice.s et «stagiaires» conteurs et conteuses professionnel.le.s. La parole sera portée par chacun ayant à cœur de donner à entendre ses histoires, là où le travail en cours les aura mené.e.s.

Un temps d'échange sera proposé à l'issue de la représentation.

Un mot sur la Masterclass MIX UP «Qu'est-ce que tu racontes ?»

Les conteur.euse.s qui s'intéressent et racontent un répertoire de contes oraux traditionnels sont confronté.e.s à une question essentielle : comment sélectionner, étudier, adapter et raconter ces contes à un public contemporain.

Ces contes portent avec eux, parfois implicitement, des concepts et des stéréotypes présents dans notre héritage. D'une autre façon, quand nous racontons des histoires d'autres cultures nous sommes souvent devant un imaginaire importé sur lequel nos préjugés et bagages culturels s'imposent inconsciemment.

Les conteur.euse.s de la Masterclass MIX UP seront invité.e.s à explorer leur répertoire de contes oraux traditionnels avec un regard porté sur les questions de racisme, de genre et d'hétéro normativité, tout en les contextualisant dans les structures de pouvoir historiques et actuelles.

> En prolongement de la Masterclass MIX UP, suivez le FORUM organisé en partenariat avec FEST, sur les réseaux sociaux le 11 mars 2021.

> Masterclass MIX UP organisée en continuité de la masterclass à Berlin de FEST en mars 2020, dans le cadre de l'appel à projet Word storytelling day de FEST dont bénéficie MIX UP.

Ragnhild A. Mørch © Soremski

Florian Fischer

Abbi Patrix © Eva Edsjö

Luís Correia Carmelo © Catherine Suárez

MASTERCLASS MIX UP

CONDITIONS D'ACCÈS

À 10 CONTEURS ET CONTEUSES PROFESSIONNEL.L.E.S

- Accès gratuit.
- Être disponible les 03 + 04 + 05 mars 2021. Participer à la restitution le 05 mars.
- Parler français, anglais bienvenu.
Le cours en anglais du 05/03 de Ragnhild A. Mørch sera traduit en direct par Abbi Patrix.
- Obtenir un résultat négatif à un test PCR de moins de 48 heures (à effectuer le 01 ou 02 mars 2021).
- Être autonome pour les déplacements + hébergements + repas + catering (financement et organisation).
Possibilités de repas à emporter dans le quartier.
- Respecter strictement le protocole sanitaire de la MPAA (port du masque, lavage des mains, distance physique de 2 m).
- Apporter les références ATU de son répertoire.

INFOS PRATIQUES

• LIEU

MPAA La Canopée : 10 passage de la Canopée 75001 Paris

• ACCÈS TRANSPORT

Métro : 1, 4, 7, 14 • Châtelet - Les Halles

Bus : 29 • Turbigo - Étienne Marcel // 38 • Les Halles - Centre Georges Pompidou // 21 ou 67 • Rivoli - Pont neuf

Velib' : n°4104 • Sebastopol - Rambuteau // n°1021 • Halles - Bourdonnais // n°1007 • Turbigo - Française

• HORAIRES

9h30 > 12h30

14h > 17h

Restitution : 19h > 20h30

• CONTACTS

Coordination - Dorine Isambert : mixup@compagnieducercle.fr

SITE : www.compagnieducercle.fr/mix-up
FACEBOOK : www.facebook.com/compagnieducercle
YOUTUBE : <http://bit.ly/3b0KZZb>

MASTERCLASS MIX UP 2021

ÉQUIPE

Abbi Patrix II Directeur artistique
Formateur

Luís Correia Carmelo II Formateur

Florian Fischer II Formateur

Ragnhild A. Mørch II Formatrice

Dorine Isambert II Coordinatrice

PARTENAIRES

FEST - Federation for European Storytelling

Europe Creative

Région Île-de-France

Département du Val-de-Marne

Camoos - Centre culturel portugais de Paris

MPAA - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
de la Ville de Paris

Éditions Paradox

what are you
talking
about ?!

Luís Correia Carmelo
Florian Fischer
Ragnhild A. Mørch
Abbi Patrix
storyteller
and trainer
of the FEST network

from Tuesday 03
to Friday 05 March
9:30 am > 12:30 pm
14:00 am > 17:00 pm

FRENCH
ENGLISH

Free

Masterclass
reserved for professional
storytellers
on registration (p.16)

MPAA La Canopée
10 passage de La Canopée
75001 Paris

ABBI PATRIX France / Norway

It was a salutary effect to host a masterclass for FEST on questions of privilege, stereotypes and hetero-normativity, because to understand you must first question yourself. With my age, my gender, my skin color, my origins, my social condition, I gather a great quantity of privileges. The awareness of this has transformed my vision of my repertoire of tales ; it points out the shortcomings from which I do not escape under the guise of being natural. There is no age to question yourself !

I would like to share this richness with the younger generation who need to be conscious about these questions to deliver a repertoire that resonates with today's audiences. With practical exercises and theoretical approaches, the Masterclass sets itself the objective of developing narrative and performative strategies. We shall overcome the ethical problems posed by the repertoire through creation. It is a moment of research that respects everyone's sensitivity to the ethical questions of the contemporary world.

1/ Stereotypes & storytelling : point of departure

- lecturer : Florian Fischer
03/03 morning session, online
- workshop facilitator : Abbi Patrix
03/03 afternoon session, in presence

As oral storytellers, we work with traditional tales that were fixed in writing at a certain point in history as well as with imported images when telling stories of another cultural background. In our practice of selecting, adapting and performing traditional folktales for contemporary audiences we may encounter problematic issues concerning racism, gender stereotypes or hetero-normativity in the stories we tell.

Looking at our own personal perspective and positioning in society as a starting point, this workshop aims at raising awareness to forms of stereotypes and discrimination.

FLORIAN FISCHER Germany

is a freelance trainer, consultant and writer on social justice issues, focusing on (post)colonial heritage, racism/whiteness and masculinities, as well as a young storyteller. He has a B.A. degree in political science and conflict transformation, a Master degree in International Relations and attended the course on Storytelling in Art and Education at Berlin University of the Arts. He is co-author of the book «The Continuity of Genocide, European Modernity and the Genocide against the Herero and Nama in German South west Africa».

2/ Narrative strategies in oral storytelling : an introduction

- lecturer : Luís Correia Carmelo
04/03 morning session, online
- workshop facilitator : Abbi Patrix
04/03 afternoon session, in presence

Once faced with the problematic issues concerning racism, gender and hetero-normativity stereotypes present in folktales, legends and myths, it is urgent to investigate narrative strategies to overcome them and enable the dissemination of this invaluable imagery in the contemporary world. For that purpose this lecture will offer a first approach to the basics of a narrative theory applied to oral performance, looking into the instruments that have been used and can be used by storytellers in the work of adapting and performing these stories for contemporary audiences.

LUÍS CORREIA CARMELO Portugal

is a professional storyteller and a researcher at the Institute of Studies in Tradition and Literature (New University of Lisbon) and the Centre of Research in Arts and Communication (University of Algarve). He has a degree in Theatre, a Master's Degree in Portuguese Studies (with the dissertation thesis Representations of Death in Portuguese Folktales) and a Ph.D. in Arts, Culture and Communication (with the thesis Oral Storytelling : A Performing Art).

3/ Story and stereotypes : gender representation in traditional tales

- lecturer : Ragnhild A. Mørch
05/03 morning session, online
- workshop facilitator : Abbi Patrix
05/03 afternoon session, in presence

Some stories are easier to find than others. Looking for a male hero, a hetero-wedding or a passive princess ? Open any collection of traditional tales and your search will be over-proportionally successful. But what if you are looking for variants of the most common story-plots ? What if you would like to change them ? Demonstration and examples of stories by the lecturer offers material for analysis, discussion and exchange. In the follow up workshop, hands on exercises will enable the participants to explore and develop a traditional tale from their own repertoire.

RAGNHILD A. MØRCH Germany / Norway

trained in storytelling, physical theatre and directing, has worked in live arts since 1996. Since 2005, she has been a full-time storyteller and focuses on storytelling as performance art both as a performer and a lecturer. She is an artistic manager of the training course Storytelling in Art and Education at the Berlin University of the Arts and performs at international festivals around Europe and North America. She tells stories in German, Norwegian and/or English.

What are you talking about ?!

Luís Correia Carmelo
 Florian Fischer
 Ragnhild A. Mørch
 Abbi Patrix
 and
 the storytellers
 participants
 of the Masterclass

Friday 05 March

19:00 pm

duration 1h30
 12 years old and +
 FRENCH
 ENGLISH

Free

► To follow LIVE
 on the Web (p.15)

from MPAA La Canopée
 10 passage de La Canopée
 75001 Paris

The MIX UP Masterclass will end with a storytelling session. Each teller will share his or her stories, in the form where the work in progress will have led them.

A time of exchange will be proposed at the end of the performance.

A word about the MIX UP Masterclass «What are you talking about ?»

Storytellers who tell a repertoire of traditional oral tales are confronted with a key question : how to select, study, adapt and tell these tales to a contemporary audience.

These stories carry within them, sometimes implicitly, concepts and stereotypes present in our heritage. Also, when we tell stories from other cultures we are often faced with an imported imagination on which our prejudices and cultural baggage unconsciously impose themselves.

The storytellers of the MIX UP Masterclass will be invited to explore their repertoire of traditional oral storytelling with a focus on issues of racism, gender and heteronormativity, while contextualizing them within historical and current power structures.

> As an extension of the MIX UP Masterclass, follow the FORUM organized in partnership with FEST, on social networks on March 11, 2021.

> MIX UP Masterclass is organized as a continuation of the FEST masterclass in Berlin in March 2020. As a part of the Word storytelling day, MIX UP benefits from the support of FEST.

Ragnhild A. Mørch © Soremski

Florian Fischer

Abbi Patrix © Eva Edsjö

Luís Correia Carmelo © Catherine Suárez

