compagnie

zapoï

Stanka Pavlova Denis Bonnetier

ZÈBRES

DANSE ET OBJETS - DÈS 2 ANS

dossier de diffusion

UN SPECTACLE À LA CROISÉE DES ARTS CINÉTIQUES, DE LA DANSE, DE L'OBJET ET DES MOTS.

ZÈBRES

Pour tous, à partir de la petite enfance, dès 2 ans
Durée : 30 min (spectacle) + 15 min (temps de partage)
En pratique : jauge de 100 personnes / 4 pers. en tournée

Conception, écriture et mise en en scène **Stanka Pavlova**
Interprètes **Camille Dewaele en alternance avec Mathilde Delval & Cécile Mazéas en altérnance avec Clémence Mitaut**
Scénographie, chorégraphie,
regard extérieur **Denis Bonnetier**
Graphisme, illustrations **Magali Dulain**
Musique et chansons **USMAR**
Construction des objets et marionnettes **Polina Borisova**
Construction des figures, objets et jeux F**lorent Machefer,**
accompagné par **Jérôme Delinte & Yann Hendrickx**
Création lumière **Gaspard Ray**
Régie son et lumière **Gaspard Ray en altérnance avec Baptiste Cretel, Matthieu Radot et Yuko Ronnel-Sano**
Costumes et objets textiles **Emmanuelle Geoffroy**
Construction du dispositif scénique **Atelier ARTOM**
Crédit photo **©Kalimba**

Diffusion
Lucie Ebalard, Elise-Marie Bontinck
Bureau Les envolées 06 14 37 19 56
lucie@bureaulesenvolees.com

Logistique des tournées : **Pauline Charlier 06 09 17 80 54**
zapoidiffusion@gmail.com

Coproduction
La Maison des Arts et Loisirs de Laon.
Soutiens Le Ministère de la Culture, la Région des Hauts de France, le Conseil Départemental du Pas de Calais, le Conseil Départemental du Nord et la Ville de Valenciennes.

Partenariats
Le Phénix : scène nationale de Valenciennes· pôle européen de création, le Ballet du Nord : CCN Roubaix Hauts-de-France, l'Espace Athéna de la Ville de Saint Saulve, la Communauté de Communes de Sumène-Artense, l'Espace Barbara de la Ville de Petite-Forêt.

LE POINT DE DÉPART

Tout commence par la lecture du premier roman pour bébés de Corinne Dreyfuss, *Caché* (2017, éditions Thierry Magnier)

La plupart des livres pour les petits débordent d'illustrations et de couleurs. Celui-ci est composé de lettres, de mots, de phrases, de chiffres, de points d'exclamation, de points d'interrogations, de tailles différentes.

Étonnante rencontre que celle d'un bébé avec un livre sans images : juste des mots, écrits et mis en espace d'une manière ludique et dynamique qui lui offre un monde imaginaire et sonore (à travers la lecture à haute voix).

Le livre se présente en NOIR et BLANC et il se compose en trois chapitres : Dedans / Dehors / Toc Toc Toc.
Les tout-petits, accompagnés des adultes, plongent dans la lecture : pas à pas, ils suivent les lettres, les mots, les phrases, ils refont le chemin, encore et encore, et là incroyable : ils se mettent à reconnaître visuellement les lettres, analysent les séquences, découpent des mots en sons. C'est fascinant !

Les mots claquent, galopent, trottent et se combinent pour faire naître des images, de la couleur, de la musique et surtout des émotions.
Souvent chez moi, le processus de création s'enclenche comme un jeu d'associations d'idées :

- Lettre · Alphabet · Mot · Langage
- Prosodie · Mélodie · Chant · Poésie
- Noir & Blanc · Zèbres (l'animal) · Art cinétique · Op'art
- Zébracrossing (les passages piétons sont souvent appelés *zébra*)
- Passage physique et émotionnel · Enfant zèbre
- Mouvement · Kinésphère · Dynamosphère

Zèbres était en train de naître…

L'HISTOIRE

C'est l'histoire d'un petit zèbre pas encore né.
Tous les habitants l'attendent.
Il prend son temps.
Il prend son élan.
Puis vient le moment de la naissance au monde, de la découverte de la vie et de la rencontre avec son environnement.
À l'image de cet animal unique en son genre *Zèbres* célèbre nos différences et nos singularités, nos besoins réciproques de s'accorder avec les autres et la construction de soi.
Pareil & différent

« Le zèbre, cet animal différent, cet équidé qui est le seul que l'homme ne peut apprivoiser, qui se distingue nettement des autres dans la savane tout en utilisant ses rayures pour se dissimuler, qui a besoin des autres pour vivre et prend un soin très important de ses petits, qui est tellement différent tout en étant pareil.
Et puis, comme nos empreintes digitales, les rayures des zèbres sont uniques et leur permettent de se reconnaître entre eux. Chaque zèbre est différent !
Je continuerai à défendre tous ces gens «rayés» comme si ces rayures évoquaient aussi des coups de griffe que la vie peut leur donner. Je continuerai à leur expliquer que leurs rayures sont aussi de formidables particularités qui peuvent les sauver d'un grand nombre de pièges et de dangers.
Qu'elles sont magnifiques et qu'ils peuvent en être fiers. Sereinement. »

Jeanne SIAUD-FACCHIN
Psychologue clinicienne et psychothérapeute

LES DESSEINS DE ZÈBRES **par Stanka Pavlova, metteuse en scène**

NOTES DE MISE EN SCÈNE

S'adresser aux tout-petits n'est pas une tâche facile.
Le tout-petit ne perçoit pas le monde de la même façon que l'adulte.
Quels langages artistiques proposer ?
Comment faire résonner des mots, des couleurs, des formes, des sons, des gestes pour faire naître une histoire ?

Dans l'écriture pour les tout-petits, je prends en compte la perception amodale de jeune enfant. C'est une perception relative à plusieurs sens agissant ensemble, par exemple l'ouïe et la vue s'activent en même temps face à une prise de parole. Le tout-petit est capable de traiter des informations qu'il reçoit d'un canal sensoriel à un autre simultanément. Il écoute et regarde la personne parler, pour lui-même apprendre à parler en reproduisant au toucher les mouvements de lèvres et langue. Les neurologues appellent ce phénomène la transmodalité.

Pour convoquer cette capacité extraordinaire que beaucoup d'entre nous perdons à l'âge adulte, je souhaite mobiliser le sensible en mêlant sur scène les arts.
Pour ce spectacle, j'ai imaginé un duo : une danseuse hip hop et une marionnettiste-chanteuse.
Elles conjuguent les mouvements · l'espace · la manipulation d'objets · les mots et se jouent de la multiplicité et de l'inventivité du dispositif scénique.
Ensemble, elles viennent créer un univers visuel, sonore et parolier.

C'est une expérience qui invite le jeune spectateur à s'ouvrir au monde, à se surprendre, à écouter des sons · mots · poésies, à partager avec les autres sa capacité à s'émerveiller des objets · formes · couleurs devant des corps qui dansent, qui racontent, qui inventent avec lui un espace imaginaire.
Je compose au plateau une «polyphonie colorée» où la cinétique des corps et la poétique des objets s'accordent avec les mots chantés et parlés afin d'amener le tout-petit vers une expérience plus que sensorielle, celle de l'émergence de sa pensée symbolique.

INTENTIONS & DRAMATURGIE

- **Toucher la pensée symbolique**

Ce qu'on appelle pensée symbolique est notre manière interne de se représenter une situation. Il s'agit d'associer, à des choses concrètes · des lieux déterminés· ou des objets empreints au réel, des notions immatérielles comme des idées · des émotions · ou des sentiments. Nous développons alors notre propre réalité et nos propres paysages intérieurs. La pensée symbolique est une représentation du réel à travers l'utilisation de concepts abstraits tels que les mots · les gestes · les nombres...
Ainsi la symbolique et la figuration est moteur dans ma démarche de création afin de mobiliser cette pensée auprès des spectateurs et spectatrices.

- **Élaborer une dramaturgie indiciaire**

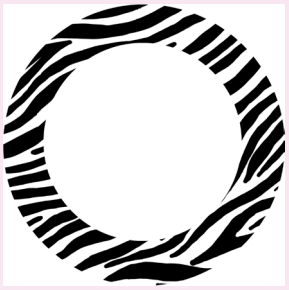
Je m'attache à faire sens pour le tout-petit. J'élabore une dramaturgie qui guide l'enfant dans la construction des représentations, qui l'aide à trouver des symboles et à donner forme à l'imaginaire. Je construis une dramaturgie indiciaire. C'est-à-dire que je laisse transparaître des détails repérables facilement et identifiables rapidement pour l'enfant.
Je sème des indices qui montrent, qui indiquent, mais qui n'expliquent pas forcément. Les indices peuvent être de l'ordre des objets · des faits · des signes qui mettent sur la trace de quelque chose. Je traduis en langage artistique des concepts et je propose, à la manière d'un poème, des représentations globales grâce aux mots · images · sons · gestes · corps · figures · objets · dialogues · silences · surprises.
Pour donner un exemple, le zèbre absent (car il n'est pas encore né) est figuré dès le début du spectacle. Il est rendu présent à travers sa maison au toit rayé. La maison porte symboliquement le n°314, indice potentiel pour les adultes qui peuvent reconnaitre le chiffre ϖ = 3,14 ; faisant allusion d'un côté au nombre irrationnel, symbole de l'infini et de l'autre au jeu de mot autour de l'animal, la pie (puisque dans l'histoire elle est le personnage qui annonce la naissance du zébreau à venir).

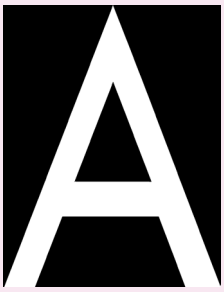
ZÈBRES & LES MOTS **par Stanka Pavlova, metteuse en scène**

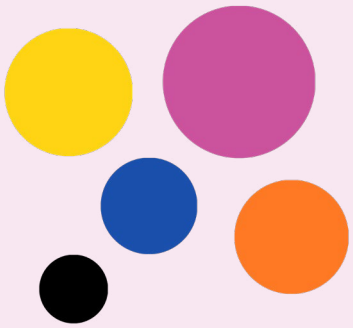
CHOIX D'ÉCRITURE

Dans l'écriture, je travaille sur le suspense · la tension · le silence · la surprise · le relâchement comme éléments dramaturgiques.
Ils me servent pour re-créer l'émerveillement et le point émotionnel. Je cherche toujours un moment clé · un instant décisif · le moment-émotion où enfants et adultes sont suspendus au fil de l'histoire.
Je propose aussi un moment où l'enfant peut relâcher l'attention · laisser libre cours à ses émotions · verbaliser corporellement et vocalement.

Le texte s'écrit comme un dialogue de sons et de mots qui se font écho dans leur musicalité. Entre onomatopées · haïkus · chansons, le texte s'adresse aux petits et aussi aux plus grands, avec quelques références clin d'oeil.
Il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs degrés de compréhension à l'histoire.







TEXTE ET EXTRAIT

Le spectacle s'ouvre sur ce constat : c'est un petit zèbre pas né, pas vraiment terminé, pas encore prêt. Faire parler ce petit zèbre en développement est une idée qui m'a beaucoup amusée.
C'est l'histoire de sa naissance mais de quelle naissance parlons-nous ? D'une multitude !

Celle de ce zébreau prenant son temps · celle d'une communauté curieuse et désireuse de voir ce petit apparaître · celle des parents qui pour la première fois découvre leur enfant · celle d'un enfant lui-même qui marche, parle et rit pour la première fois · celle d'un être conscient de soi prêt pour que chaque jour se transforme en une nouvelle naissance ...
Le spectacle aborde avec sensibilité les thématiques de la construction de soi, des choix qui se présentent face à nous, des possibles façons pour chacun et chacune de s'inscrire dans le monde, des difficultés parfois à y parvenir.

Le spectacle traverse le sujet de l'identité en parlant d'acceptation de soi et de tolérance.

« Un peu de noir, un peu de blanc, cela paraît simple, mais c'est usant, devoir choisir, choisir tout le temps entre le vague et l'extravagant ! »

Fragment de Zèbres

LES DESSINS DE ZÈBRES

ESTHÉTIQUE DU SPECTACLE

Pour ce spectacle, j'ai choisi de déconstruire la figure du zèbre.
Avec :

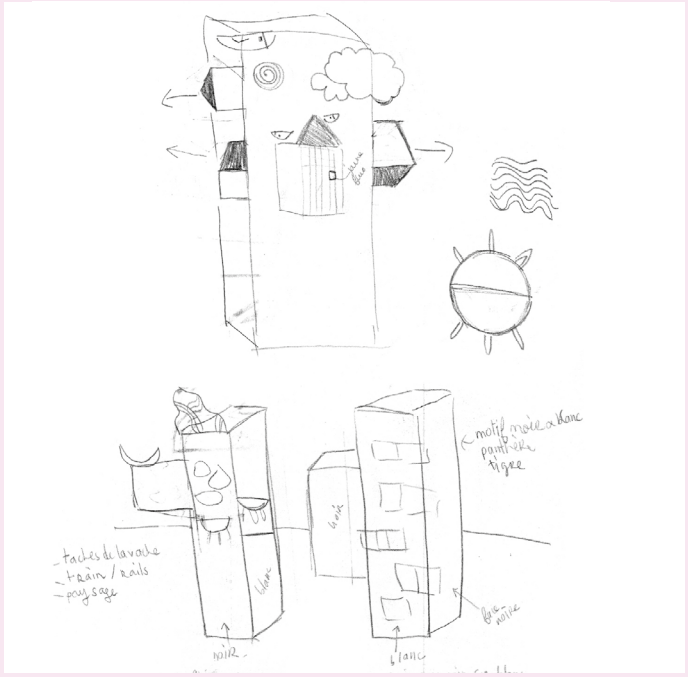
- Un dispositif scénique inspirés des couleurs de l'équidé le plus mythique d'Afrique
- Un duo complice et dynamique formé par deux interprètes, l'une est le corps de l'animal, l'autre sa voix
- Une musique où les sons et les mots claquent, trottent voire galopent rappelant l'allure du zèbre.

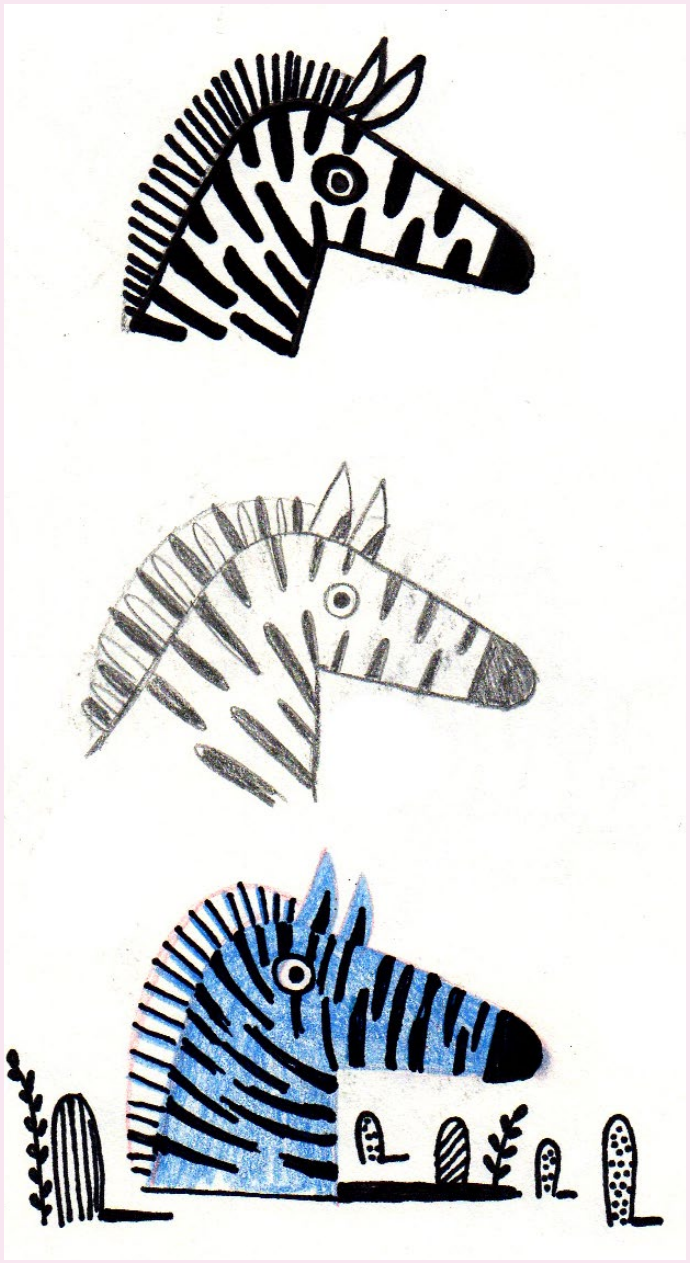
ILLUSTRATION & GRAPHISME

« Quand on commence un projet avec la compagnie Zapoï, j'écoute ce qu'il se passe autour de moi et je dessine au fur et à mesure les idées qui fusent. Cela permet de garder une trace des échanges mais aussi de voir apparaître les grandes lignes de la création.

Pour Zèbres, ce sont des tonnes de petits dessins qui ne serviront pas au spectacle mais qui en permettent la construction. J'ai souvent un fil rouge à dérouler, on me donne des références artistiques qu'on aimerait suggérer et moi j'apporte mes propres références, c'est un dialogue constant entre nous.
Le dessin me permet de mettre en forme les idées de mises en scène, de personnages, de couleur.
Tout cela s'affine peu à peu et finit par prendre vie au milieu de décors et de danseuses ! »

Magali Dulain, illustratrice



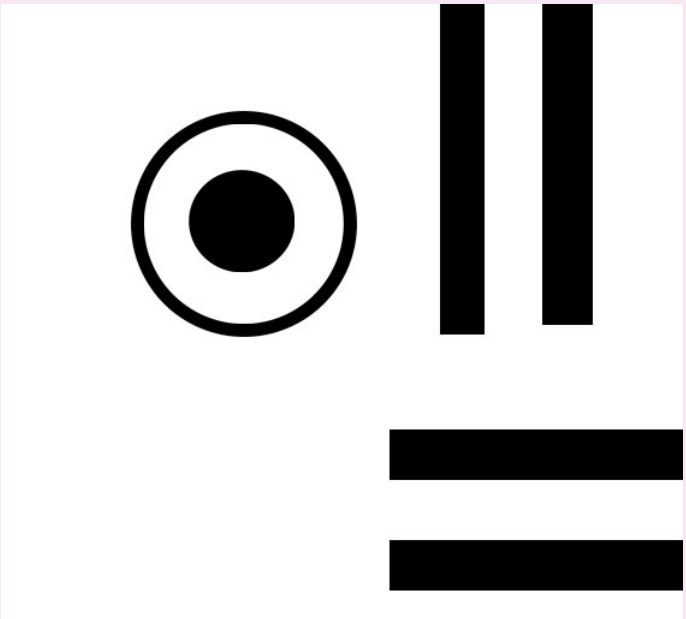


ZÈBRES ET LA SCÈNE

TRAVAIL SCÉNOGRAPHIQUE

La recherche scénographique met en place un dispositif évolutif qui offre de nombreux systèmes d'apparitions et de surprises.
Le décor se compose de trois blocs, de différentes tailles. Ils abritent l'ensemble des objets du spectacle. Ainsi, les coulisses n'existent pas et le spectacle se tisse jusqu'à la fin dans l'espace de jeu. Chaque bloc à quatre faces qui deviennent une surface de jeu supplémentaire et enrichissent le dispositif narratif.
Les blocs se déplacent, dessinent l'espace et offrent de multiples combinaisons aux interprètes. L'espace scénique respire et se dilate en fonction de la narration, jusqu'à s'ouvrir intégralement pour dévoiler l'univers qu'il contient. À l'image d'un pop-up géant, le dispositif scénique de déploie peu à peu et accueille les formes et les personnages colorés qui peuplent cette histoire.

Comme il est question de Zèbres, il était évident de partir d'un univers fait de noir et blanc.
Les blocs dans ces teintes vont venir suggérer un paysage urbain.
Dans ce qui peut ressembler à des grandes tours, on y trouve les habitants qui s'y nichent, ici des animaux de la savane : girafe, crocodile, éléphant...
Les animaux et la végétation apportent alors leurs couleurs au plateau. L'univers évolue et ces couleurs apparaissent comme des effets de surprises. Ce jeu de dévoilement de couleurs est travaillé encore une fois pour ouvrir le champ des possibles, il nous transporte dans d'autres univers. Je pense notamment à la scène des flamants-roses où leur couleur devenant presque fluorescente, nous entraine dans l'imaginaire du rêve.
La scénographie se sculpte au fur et à mesure sous les yeux du public et créé un tableau final accompagnant le petit zèbre dans une découverte jubilatoire de son environnement.



TRAVAIL CHORÉGRAPHIQUE

Depuis quelque temps au sein de la compagnie, nous nous intéressons aux points communs entre les arts marionnettiques et la danse hip hop. Nous trouvons une forte résonance entre les deux pratiques scéniques :

- les points fixes
- mobilités et segmentations
- rapports entre geste et forme
- la graphie du geste dans l'espace

La compagnie continue d'explorer ce postulat d'où la présence à la fois de la manipulation d'objets et de la danse sur le plateau.

« La partition chorégraphique a été imaginée comme un instrument marionnettique fort. J'ai senti l'importance de jongler entre deux états de corps : à la fois me mettre au service des objets marionnettiques (mon corps devenant alors castelet) mais également incarner symboliquement la marionnette : faire vivre et danser des marionnettes de pies mais aussi pouvoir incarner un envol dans le mouvement, en est un exemple.
C'est pourquoi, progressivement, nous voyons le zèbre à travers l'objet, l'accessoire et le corps.
La musculature de l'animal, sa fragilité, sa fougue ont pu transparaître dans l'interprétation dansée, elle même appuyée par la voix de Cécile Mazéas.
Soutenue musicalement par USMAR, j'ai pu expérimenter des énergies multiples, passant du popping, tutting au contemporain. En effet, Stanka souhaitait visualiser dans le mouvement le rond, le triangle, le carré ; des thématiques déjà abordées avec la compagnie dans le spectacle BABY POP de Denis Bonnetier. »

Camille Dewaele Danseuse

ZÈBRES ET LA SCÈNE

LA MUSIQUE

Zèbres est porté par un duo au plateau, enveloppé par une création sonore délicate et contemporaine. La musique et les chansons sont de véritables parties prenantes de la venue au monde de ce petit zèbre.

Comment mettre un zèbre en musique? Un zèbre ? Avec du noir et du blanc !
Comme les touches d'un piano.
Partons sur le piano, deux pianos même !
Un piano pour les accords, un piano pour les mélodies, chacun avec son identité, un son particulier.
Les deux vont s'affronter ? Non se mélanger, comme s'ils ne faisaient qu'un.
Et pour les rythmiques, un joyeux mélange entre acoustique et électronique, parce que nous avons besoin de caractère et la nécessité de faire danser ! D'émouvoir aussi…
Et puis il faut écrire, poser des mots pour une chanson moderne, entre rap et slam !
Très vite on parle avec l'équipe de virelangue, de jeux de mots pour un public qui découvre justement le langage, comme notre petit zèbre qui découvre qui il est.
Alors je m'amuse, j'invente, je mélange les mots, le son des pianos, des synthés, des percussions pour donner naissance à une partition unique, à chanter, à danser, à rêver.

USMAR Compositeur, auteur

LA LUMIÈRE

Je souhaite que la lumière souligne avec subtilité les déplacements, les temps forts et nous invite à suivre le découpage scénographique des différents tableaux.

Le zèbre est un animal rayé composé de noir et de blanc. La lumière est comme le zèbre, faite de noir et de blanc.

Les rayures du zèbre ont inspiré beaucoup d'artistes tels que Vasarely et les cinétiques. Ils ont repris ses rayures pour construire des œuvres optiques, créant du mouvement à l'œil, là où il n'y en a pas. Ils utilisent des lignes, du noir, du blanc ou des couleurs saturées pour tromper le cerveau et ses sens.
Bien que dans l'imaginaire collectif le noir est noir et le blanc est blanc, en peinture ou en lumière, ces teintes peuvent avoir plusieurs nuances : chaudes, froides ou colorées.
La lumière du soleil (celle qui fait office de référence en lumière) n'aura pas les mêmes nuances à l'aurore, à midi ou en fin d'après-midi. De même, selon notre emplacement géographique, les nuances de blanc ne seront pas les mêmes si nous nous trouvons dans la chaleur des plaines d'Afrique ou dans le froid des terres polaires.
C'est à partir de ces postulats que les blancs vont se construire dans le spectacle.
Le noir est une absence de lumière. Il naît du blanc et des reliefs (corps ou décors) éclairés, créant en parallèle : l'ombre. Plus le temps passe, plus les ombres grandissent et deviennent : la nuit.
Comme dans les films des années 80, cette nuit habituellement noire vient se colorer, à la façon des nuits américaines, elle vient se bleuter. Mais, à l'inverse d'une nuit noire qui envahirait tout, elle ne va faire ressortir que certaines couleurs, à la façon d'une lumière appelée alors «lumière noire».
Dans notre histoire, le zèbre n'est pas encore prêt à arriver, le temps passe et nous cherchons à savoir comment il sera. Sera -t-il blanc ou noir ?
Pour exprimer visuellement ce temps, la lumière bouge, comme le soleil au fil de la journée. Elle crée du mouvement et des changements dans les ombres et les lumières.
Nous partons de l'histoire de ce zèbre, pour inscrire la lumière dans un même schéma : on montre que tout n'est pas que blanc ou noir.C'est ainsi qu'arrive la couleur.
Elle découle toutefois du blanc et du noir : le blanc et de ses différentes nuances (parce que le blanc est une addition de toutes les couleurs donc facilement modulable) et le noir puisque nous l'avons coloré à la manière des nuits américaines avec le bleu.
Les couleurs vont de plus en plus se saturer, nous rappelant certains artistes cinétiques.
Le noir et le blanc ne sont alors qu'un début et non une fin

Gaspard Ray Créateur lumière

ZÈBRES & LES ACTIONS CULTURELLES

TEMPS DE PARTAGE

À la fin de la représentation, le tout-petit et son accompagnant sont invités à continuer leur interaction avec l'oeuvre Zèbres, avec un un bord plateau mené par l'équipe artistique ou avec des installations ludiques inspirées de l'univers du spectacle. À concevoir avec le lieu.

Il existe un dossier d'accompagnement À la découverte de *Zèbres*. Découvrez les actions culturelles proposées par la compagnie Zapoï et les activités (à mener chez soi ou à l'école) pour préparer ou prolonger sa venue au spectacle.
Accessible sur demande : zapoidiffusion@gmail.com

LA COMPAGNIE

La compagnie ZAPOÏ a été créée en 2001 à l'initiative de Stanka PAVLOVA et Denis BONNETIER, tous deux formés aux arts de la marionnette à l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 1993.

Les deux artistes imaginent leur compagnie comme un espace ouvert et créatif. Ils s'entourent de créateurs venus d'autres champs artistiques : des musiciens, des vidéastes, des plasticiens, des auteurs contemporains, des auteurs de BD, des illustrateurs, des danseurs et chorégraphes… pour partager le monde poétique de la marionnette.

En cherchant une mixité et une résonance entre les différents arts, un théâtre d'images propre à la compagnie ZAPOÏ voit le jour. Chaque projet artistique est une occasion de s'interroger et d'ouvrir de nouveaux horizons réflexifs où les techniques et les environnements esthétiques résonnent au plus proche de l'œuvre évoquée.

Le FIM

Depuis 2009, la compagnie ZAPOÏ dirige le Festival Itinérant de Marionnettes dans l'agglomération valenciennoise (programmation, médiations auprès des publics scolaires, formations pour les secteurs socio-éducatifs, rencontres professionnelles).

LAPOPE

En 2019, la compagnie a créé le premier laboratoire de recherches autour des arts et des tout-petits : LAPOPE (Laboratoire Artistique Plateforme Onirique pour la Petite Enfance) en Région Hauts-de-France. Cette plateforme vise à développer des expériences artistiques, dans une réflexion globale avec l'ensemble des secteurs sociaux-culturels dialoguant avec la petite enfance.

FESTIVAL OCYTÔ

Depuis 2022, la compagnie est associée au phénix – scène nationale de Valenciennes, pour co-organiser ce festival dédié à la petite enfance.

LES SPECTACLES EN TOURNÉE

PICCOLO TEMPO · à partir de 18 mois
AVANTI ! · à partir de 3 ans
CHAT / CHAT · à partir de 6 mois
ZÈBRES · à partir de 2 ans
ZÈBRO · à partir de 6 mois

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

STANKA PAVLOVA
Conception · Écriture · Mise en en scène

Stanka se forme aux arts de la marionnette à NAFTIZ (Académie Nationale pour le Théâtre et les Arts du cinéma de Sofia en Bulgarie) et à l'ESNAM (Ecole Supérieure Nationale des arts de la marionnette à Charleville-Mézières 1990/1993). Durant cette période de formation elle se confronte aux différentes pratiques des arts de la scène et aux techniques de manipulations d'objets, de figures et de marionnettes.

Elle complète son parcours artistique par une Licence d'Etudes Théâtrales à l'Université de Strasbourg et un DESS de Développement Culturel et Direction de Projets à l'Université de Lyon 2 Lumières et ARSEC (Agence Rhône Alpes de Développement Culturel).
Cet intérêt pour la recherche sur les arts de la marionnette et les arts associés s'exprime pleinement dans la thèse de doctorat en Arts du spectacle qu'elle soutient en 2011 sous la direction du Professeur Amos Fergombé et qui s'intitule Les avatars et les métaphores de la figure humaine dans les spectacles contemporains de la marionnette. La thèse se présente comme un lieu de dialogue entre recherche et création, un travail de laboratoire, où laréflexion prend appui sur une véritable pratique scénique.

En 2001, elle fonde avec Denis Bonnetier la compagnie Zapoï et l'imagine comme une plateforme de recherche et de transmission sur les questions et les enjeux de la figuration et de l'incarnation du vivant ou de ses avatars.
Très tôt Stanka découvre les spectacles à destination du très jeune public. Ce théâtre particulier qui transcende la réalité, approche l'abstraction, fait jeu de tout et avec tout la touche profondément. Stanka réalise de nombreux spectacles à destination des tout-petits et des adultes qui les accompagnent en tant qu'autrice, metteuse en scène et actrice- marionnettiste : C'est un bout de papier, Mobilhomme, Aux Commencements, Croc Soupe, J'ai une soif de baleine dans mon ventre,Moustaches, CHAT/CHAT, PiccoloTempo, Avanti !).
Elle interroge régulièrement les écritures scéniquesTJP, expérimente la déconstruction dramaturgique, s'amuse avec les codes préétablis et enclenche une dynamique nouvelle de la pensée et du sensible. Les questions de l'espace, le temps, le corps, la figuration trouvent un « espace potentiel» de déploiement de son langage symbolique et métaphorique.
En 2019, elle est à l'initiative du premier laboratoire de recherche autour des arts et des tout- petits : LAPOPE (laboratoire artistique plateforme onirique pour la petite enfance) en Région Hauts-de-France. Cette plateforme vise à développer des expériences artistiques en les inscrivant dans une réflexion globale qui s'articule avec l'ensemble des secteurs sociaux- culturels dialoguant avec la petite enfance.

Elle accompagne également en conseil artistique à la mise en scène et la dramaturgie pour les tout-petits d'autres compagnies : Créa Théâtre de Tournai (B), Cie de L'Échelle, Cie Le bruit de l'herbe qui pousse, Cie Nektar (Ile de la Réunion) etc. Stanka enseigne les arts de la marionnette et la dramaturgie jeune public au sein des universités de Strasbourg et d'Artois de 1995 à 2015 et en 2021 elle est chargée de cours à l'Université Lille 3.

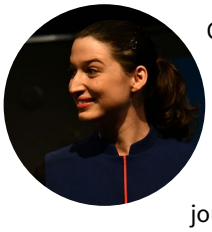
DENIS BONNETIER
Scénographie · Chorégraphie · Regard extérieur

Après un baccalauréat d'Arts Appliqués, Denis intègre l'Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières en 1990. En 1998, il rejoint l'Ecole Consulaire SUPINFOCOM (RUBIKA) à Valenciennes où il poursuit une spécialisation en infographie.
En 2001, il fonde avec Stanka Pavlovala compagnie Zapoï où il réalise de nombreuses mises en scènes (*Zapping Lupus, Cirkusa Absurdita, Tranchées, Malgré eux, WestRN*) et s'associe au travail de recherches et de mises en scène de Stanka Pavlova en direction de la toute petite enfance. Il l'accompagne également à la mise en scène et à l'écriture, et conçoit les dispositifs scénographiques (*Mobilhomme, Aux Commencements, Chat/Chat, Piccolo Tempo, Avanti !*).
Ses recherches sont éclectiques et iconoclastes, la place de l'image (sous toutes ses formes) est prédominante et il aime remettre en cause tout acquis.
Denis réinterroge sans cesse son propre investissement de l'écriture de plateau, de l'ombre à l'argile, de l'objet à la bande dessinée, les choix des matériaux et des techniques de marionnettes utilisées tendent toujours à s'accrocher au plus juste à l'oeuvre évoquée.
Un lien fort se dégage, au fil des créations, dans son rapport à l'image. Les objets scéniques prennent vie et se dessinent au sein de dispositifs scénographiques qui se mettent au service de l'image scénique, afin de construire un espace propice à l'onirisme, une suspension temporelle au service de l'imaginaire.
Denis collabore régulièrement avec d'autres compagnies en les accompagnant dans leur processus de création : Cie La langue pendue spectacle « De fer et d'os » de Rachid Bouali, Cie La mécanique du fluide spectacle Huck Finn, Le Théâtre des Alberts (Ile de la Réunion) avec Avenue Zéro.Sa dernière collaboration,
en 2020, avec la compagnie Zahrbat de Brahim Bouchelaghem sur le spectacle Almataha, où s'entremêlent la danse hip-hopet la marionnette.
Il organise également Le Festival Itinérant de Marionnette dans le Valenciennois depuis 2009.
Et il s'investit dans la création de LAPOPE – Laboratoire Artistique Plateforme Onirique pour la Petite Enfance depuis 2019.

MAGALI DULAIN
Graphisme · Illustrations

Après des études d'illustration en Belgique à La Cambre et à l'école de Saint-Luc de Tournai, elle publie plusieurs albums pour la jeunesse comme Le renard perché (Casterman), *La roulotte de Zoé* (éditions des Éléphants), *Où tu lis, toi ?* (Didier Jeunesse). Elle dessine régulièrement pour la presse et est ponctuellement intervenante artistique autour du livre dans les écoles. Sa pratique d'aquarelle mêlée aux crayons de couleurs se transpose également auprès de différentes compagnies de marionnettes comme la compagnie Zapoï qui lui confie la réalisation graphique de spectacles jeune public (*CHAT/CHAT, PiccoloTempo* et *AVANTI !*).
Son univers dépeint des scènes colorées et foisonnantes empreintes de délicatesse. Elle explore aussi le trait noir sur fond blanc tout en conservant à chaque fois finesse et poésie dans un monde traversé de maisons perdues dans les montagnes et de personnages aux épaisses chevelures.

CÉCILE MAZÉAS
Chanteuse · Marionnettiste · Interprète



Cécile a suivi le cursus pluridisciplinaire à l'école Le Cours, qui lui a permis de découvrir le chant aux côtés du chanteur David Jean.
Elle travaille avec la compagnie Ornithorynque sur des adaptations de pièces classiques pour 2 ou 3 comédiens, et joue dans *Ce n'est pas un drame*, adaptation du mythe d'Antigone, *Cyrano 1897* d'après Rostand ou La Dispute d'après Marivaux. Parallèlement, elle intègre les BCBG, ensemble vocal dirigé par David Jean, avec qui elle participera à l'émission Sing OFF 100% vocal en 2011 et clôturera le Congrès Mondial du Gas en Malaisie en 2012.
Elle poursuit dans le théâtre classique avec l'interprétation de Cécile de Volanges dans *Les Liaisons Dangereuses* mises en scène par Patrick Courtois.
Elle co-écrit et interprète avec Julia Régule *Les Erinyes*, spectacle musico-clownesque.
En 2014, la compagnie Marizibill l'initie à la manipulation de marionnettes pour la création de *Bazar Monstre* mis en scène par Cyrille Louge. Grâce à ce dernier, elle se joindra au Collectif TraumA et participera aux recherches autour de l'interprétation du rêve et de l'inconscient ainsi qu'à la création de *(Pas) toute nue*, cauchemar librement inspiré de l'oeuvre de Georges Feydeau.
En 2015, elle sera Bébé Houseman, rôle principal de la comédie musicale *Dirty Dancing*, au Palais des Sports et en tournée en France et en Suisse.
En chant, elle découvre la technique lyrique auprès de la chanteuse LaurenceWeber et se perfectionne avec Damien Silvert.
Pour la compagnie Zapoï, elle est également interprète dans le spectacle *Piccolo Tempo*.

CAMILLE DEWAELE
Danseuse · Interprète

Camille se passionne pour la danse en commençant par le modern-jazz, le classique et le contemporain.
Attirée par les cultures urbaines, et notamment le hip-hop et le krump, elle se forme à l'école de Secteur 7 à Maubeuge (Nord) et effectue plusieurs stages internationaux.
Elle travaille pour différentes compagnies de danse et effectue de nombreux concours chorégraphiques.
Avec la compagnie Do Not 4Get, elle participe au World of Dance en 2015 à Los Angeles et en décembre 2019 elle se produit àTokyo avec sa troupe « Visual Maker » et réalise plusieurs des battles hip hop. Depuis 2019, elle collabore avec Sylvain Groud et Marion Motin autour de la création Elles et Sylvain Groud pour Métamorphose au CCN de Roubaix. Son intégration au sein de la compagnie Melting Spot de Farid Berki a eu lieu en fin d'année2018, pour la nouvelle création *Locking For Beethoven*.
En 2021, elle collabore avec la compagnieZapoï autour d'une création à destination de la petite enfance *Babypop* (danse hip hop et musique électronique) et un travail d'expérimentation Cheval de feu, dans un cycle de recherche « Espace/Corps/Objets/Figures » mené par Stanka Pavlova et Denis Bonnetier.

USMAR
Musique · Chansons

Usmar est un auteur-compositeur-interprète et producteur lillois aux influences diverses et variées (triphop, rap français et américain, jazz, musique de films et classique).
Repéré par les Découvertes du Printemps de Bourges et par le Chantier des Francos en 2005 avec son premier album L'âge des possibles (Tekonosko / Musicast / Edition Sony ATV Publishing), il sort un deuxième albumen 2009 Rien n'est parfait avec le single *Pirate*.
Par la suite, Usmar s'oriente de plus en plus vers le spectacle vivant. En quelques années, il signe les bandes-sons de plus d'une vingtaine de musiques de spectacles pour des compagnies de théâtre, de danse ou de marionnettes (Compagnie Zapoï, Cie Joker, Théâtre de l'Aventure, Cie In Extremis, Compagnie Par Dessus Bord, Compagnie illimitée, la ManivelleThéâtre, Compagnie Zahrabt). Dans sa musique, on peut sentir son goût des mélanges et ses collaborations nourrissent son intérêt pour les autres disciplines artistiques.
En 2015, il crée avec l'auteur-compositeur-interprète Tony Melvil Quand Je Serai Petit, spectacle pluridisciplinaire tout public à partir de 7 ans. Fort de ce succès, le duo enchaine avec Manque à L'appel un spectacle sur l'absence/la présence à soi.
Sur scène, il se spécialise dans l'utilisation des instruments électroniques en live (ordinateurs, tablettes, smartphones, contrôleurs et capteurs) tout en assurant l'interprétation entre chant et rap.
En 2020, c'est le retour inattendu d'un nouvel album de chanson Cavalier Sombre. 8 titres introspectifs qui abordent la thématique de l'intérieur, du dedans, du secret. Il relance également son projet Beats & Politics avec une deuxième saison orientée philosophie disponible sur toutes les plateformes de podcast.

POLINA BORISOVA
Construction des objets et marionnettes

Diplômée de l'Académie Nationale d'Art Théâtral de St-Pétersbourg, en construction de marionnettes et scénographie (Russie1996-2001) et auteur d'une Thèse de 3ème cycle intitulée : Spécificité de l'influence du théâtre de marionnette sur le développement psychique de l'enfant(2003-2005), Polina Borisova complète sa formation en obtenant, avec mention, son Diplôme de l'EcoleNationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières (2005-2008).
Elle suit des stages avec Marcos Malafaia (Giramundo, Brésil), Bruno Leone (I Teatrini, Italie), Fabrizio Montecchi (Theatro Gioco Vita, Italie), Massimo Shuster (Théâtre de l'Arc en Terre), Gavin Glover (Faulty Optic, Grande- Bretagne), Stephen Mottram (Grande-Bretagne), Alain Gautré (France), Pierre Fourny (Groupe Alis France), Royal de Luxe, Christian Carrignon et Katy Deville (Théâtre de Cuisine).
Deux créations personnelles voient le jour à Charleville Mézières: en 2006 – Lego, solo d'après un texte de Philippe Dorin, et en 2008 – Je suis ce que je vois, projet de fin d'études (accompagné par Jo Lacrosse).
En décembre 2010, Polina rejoint Odradek et la Compagnie Pupella-Noguès pour un compagnonnage professionnalisant durant lequel elle crée son spectacle *Go!*, et puis en 2014, Skazka, deux spectacles qui tournent depuis. Installée à Toulouse aujourd'hui, elle continue son étroite collaboration avec Pupella-Noguès, anime des stages et s'engage dans des nouvelles créations : Cie Plexus Polaire (France/Norvège), Cie Samoloët (France) La SoupeCie (France), Cie Zapoï (France) etc.

FLORENT MACHEFER
Construction des figures, objets et jeux

Après un baccalauréat STI génie électronique, Florent Machefer obtient un diplôme des Métiers d'Arts en régie Lumière à Nantes. Dès son arrivée dans les Hauts de France en 2005, il travaille pour plusieurs lieux et compagnies de la région : Le Vivat (Armentières), Le Grand Bleu (Lille), Cie La Licorne, Cie Les Blouses Bleue, Cie Zapoï.
Pendant une dizaine d'années, Florent diversifie ses compétences et explore le monde numérique comme développeur Web et Mobile pour des boîtes privées comme Book d'Oreille (www.bookdoreille.com) et Spontané-IT (www.spontaneit.fr).
En 2018, il obtient son certificat d'Aptitude Professionnelle en ébénisterie chez les Compagnons du Devoir du Tour de France à Villeneuve d'Ascq(59). Depuis, il travaille régulièrement avec la compagnieZapoï à la conception et à la régie lumière, son et images. Il construit également les décors de certains spectacles : *Avanti !, Baby Po*p etc.

GASPARD RAY
Création lumière et Régie

Dès son plus jeune âge, Gaspard Ray part à la recherche de matière à colorer. Suite à un cursus en Arts Appliqués, il intègre en 2016 l'option Lumière du DMA Régie du spectacle de Nantes. En 2018, après ses études, il devient le régisseur lumière du théâtre jeune public, le Grand Bleu à Lille. En parallèle de quelques expériences pour les défilés de Stella McCartney à la Fashion-Week de Paris 2018 et 2019, il rencontre les deux principales compagnies avec qui il va développer son travail d'éclairagiste : Zapoï et l'Impatiente. C'est avec cette dernière qu'il signe sa première création lumière avec le spectacle *Au Dessus de Vos Têtes*, en 2020.
Par la suite, il continue ses recherches de surfaces à colorer et sort de nouvelles créations lumière sur les spectacles, *L'Ombre du Temps* de la compagnie *On disait que…* ou encore *Néant* de la compagnie Oïra.
Aujourd'hui, Gaspard intervient dans différents domaines, mélangeant les couleurs du peintre, du musicien ou de l'éclairagiste. Et s'associe de nouveau à la compagnie Zapoï en tant qu'éclairagiste pour leurs nouveaux spectacles, *BabyPop* et *Zébres.*

EMMANUELLE GEOFFROY
Construction des objets et marionnettes

Diplômée des Métiers d'Arts en conception et réalisation de costumes, Emmanuelle Geoffroy travaille avec différentes équipes artistiques depuis 12 ans. En tant que costumière, elle collabore avec des compagnies de théâtre, de marionnettes, de cirque ou encore de danse : la compagnie Zapoï (Valenciennes), la Compagnie Melting Spot (Lille), Zahrbat (Roubaix), les Fourmis dans la lanterne (Lille), la compagnie Balles et Pattes (Lille), La Baraque foraine (Lille) ou encore la Ligue d'Improvisation Professionnelle de Marcq en Baroeul…Couturière, elle travaille avec l'Opéra de Lille (Xerse, Idomeneo, Le barbier de Séville) ainsi qu'au sein de l'atelier Bas et Haut (Paris) pour la fabrication des costumes pour Holiday on Ice, Disneyland Paris…

compagniezapoi.com