

Collectif artistique Mêlé Cassis*

Florian Allaire *Virginie Basset* *Cécile Demaison* *Claire Newland* *Hélène Poussin*

**Le nom de ce collectif est à l'origine, une boisson originale à base de plantes et de fruits rouges*

Photo Emma Guilliani. Bord plateau journée départementale Arts et petite enfance. Aurillac, Oct 2020

La création de ce collectif est associée à une résidence longue pour laquelle ces cinq artistes, Florian Allaire, Virginie Basset, Cécile Demaison, Claire Newland et Hélène Poussin ont été réunis. Nous sommes cinq, d'âges de 30 à 60 printemps, de médiums artistiques allant du théâtre, au conte, à la musique et à la danse contemporaine. Nous avons travaillé pour des créations pour l'enfance et la petite enfance soit pour nos propres compagnies soit pour d'autres ensembles.

L'enjeu de cette première résidence, *Sur le fil de la vie*, fut de créer un collectif se mettant au service d'un **processus de création collective** en maillant avec les nombreuses structures concernant majoritairement tout.e.s les professionnels.le.s de la petite enfance d'un territoire départemental. Elle a été imaginée et mise en place par le service petite enfance du département du Cantal avec qui chacun chacune avait déjà travaillé sur des projets **art et petite enfance**.

- **Florian Allaire**
Musicien
Compagnie à tous vents
www.atousvents.fr

- **Virginie Basset**
Musicienne
Membre du collège de la revue *Spirale*
www.virginiebasset.com

- **Cécile Demaison**
Comédienne conteuse
Compagnie Les Cailloux Brûlants
www.lescaillouxbrulants.fr

- **Claire Newland**
Danseuse contemporaine et performeuse
Éducatrice au développement moteur & sensoriel du nourrisson
Compagnie Siloé
www.siloedanse.org

- **Hélène Poussin**
Comédienne et lectrice
Compagnie Les Pieds Bleus
<http://lespiedsbleus.wixsite.com/compagnie>

Originalité / démarche de cette résidence immersive initiale :

La résidence *Sur le fil de la vie* a été orchestrée à partir du livre *Voir le jour* de l'artiste graphiste Emma Giuliani que nous avons rencontrée au tout début de notre travail collectif. La présence de ce livre, puis des livres jeunesse, a été un des points d'ancrage de toutes nos actions jusqu'à la création de la pièce ***Sur le fil***.

La mise en recherches et en pratiques d'outils collaboratifs a été un point essentiel de notre collaboration collective.

Sur le fil : pièce jeune public, en quintette ou en trio. La première eut lieu à l'automne 2020 au Théâtre d'Aurillac. En tournée jusqu'à nos jours. >> [voir dossier spectacle](#)

Et si l'on jouait ? *Sur le fil* est un spectacle à vivre entre funambules ! Ce spectacle interroge le cours de notre vie, nos choix, nos hasards, notre destin et notre libre-arbitre. Il existe tant de façon de vivre ! Les artistes laissent ainsi le soin au public de tirer cinq cartes au hasard. Il s'agit d'inventer, ensemble, les règles du jeu et de se tenir, en équilibre, sur un fil. Sablier à l'appui, le fil sera coupé au bout de trente minutes...

Le lien du teaser: <https://www.youtube.com/watch?v=hG7nxBRdl7Q&t=2s>

Le lien de l'intégrale: https://www.youtube.com/watch?v=gk7gYQV6_3o

Galerie photographique : <https://flic.kr/s/aHsmK18j2V>

Médiation : ateliers/ formations / rencontres >> [voir dossier récapitulatif](#)

Recherches et pratiques d'outils collaboratifs : >> [écriture à venir](#)

Les différents projets de création associés :

L.I.R.E : duo entre Hélène Poussin et Virginie Basset - Création 2022

L.I.R.E., ce sont des lectures impromptues à rêver musicalement ensemble ! L.I.R.E. est un dispositif artistique autour d'albums jeunesse et d'instruments de musique, à la fois spectacle et atelier, pensé pour nourrir les appétits de partager l'artistique en dépassant les habituels cadres distincts de représentation et de médiation. Il propose un temps qui allie écoute, regard, manipulation et expérience active en créant porosité et échanges avec le public.

Performance Sur le fil : duo entre Claire Newland et Hélène Poussin à partir des livres d'Emma Giuliani lors du festival du livre Jeunesse en Seine Saint-Denis. - Automne 2024

J'adore ce livre : duo entre Florian Allaire et Hélène Poussin ou Cécile Demaison - Création 2026

Spectacle sensoriel et poétique, il est pensé pour éveiller les plus jeunes au plaisir de la lecture, tout en explorant le livre comme objet vivant, sonore, visuel et scénographique. Sur scène, les objets-livres prennent vie : certains deviennent des instruments, d'autres se métamorphosent en décors mouvants, ou en personnages inattendus. Les enfants sont invités à une traversée douce, rythmée et ludique entre mots et sons, entre gestes et pages qui se déplient, se transforment et s'animent.

Découvrez le projet personnel de chaque artiste en lisant le dossier d'un de ses spectacles choisis !

>> [voir dossier spectacles](#)

Parcours des artistes

Florian Allaire

Musicien formé à l'Institut d'Études Musicales de Clermont-Fd, il participe activement au développement de la scène régionale des musiques improvisées. Compositeur et saxophoniste du Mozaïc Quartet, il a notamment présenté sur scène *Confluence* et *Dépaysage*, les deux albums de la formation jazz. Croisant la musique brésilienne et la chanson française, il collabore actuellement avec le groupe Gandzé et ses rythmes chaloupés. Musicien intervenant à l'école diplômé, il mène des projets artistiques avec des élèves des écoles primaires et maternelles, et encadre des actions de sensibilisation aux musiques improvisées en lycées professionnels.

Suite à une mission Culture et Petite Enfance au sein du Transfo (l'Agence Art et Culture en Région Auvergne), il intervient régulièrement en structure d'accueil de la petite enfance, auprès de très jeunes enfants mais aussi en tant que formateur des professionnels de l'enfance (école d'éducatrices de jeunes enfants, écoles de puériculture...). Toujours à la recherche de rencontres artistiques, avide de performances, ce musicien multiplie les contacts et les expériences avec danseurs, écrivains, plasticiens afin de s'aventurer vers l'inattendu, s'interroger sur la transmission et la place de la musique dans la vie de l'enfant. Dédiée au jeune public, il crée la Compagnie « A Tous Vents » et invite petits et grands à partager son univers métissé de musiques, danses et mots ! Parmi les spectacles créés : *Pouss'Caillou*, *Brin d'air*, *Labossaki ?*, *Boucle d'O*, *L'arbre et moi*, *Mini concert pour Minizoreilles...* La rencontre est au cœur de sa démarche. La rencontre artistique, celle qui emporte vers un autre imaginaire, sensible et poétique, où chacun saura naviguer en écho avec son propre vécu ... Et la rencontre humaine, ouverte et bienveillante, permettant par le biais des ateliers et des formations, de nourrir ce cheminement et transmettre un certain regard sur l'accompagnement de l'enfant.

Virginie Basset

Violoniste formée au conservatoire de Toulouse, Virginie Basset s'imprègne ensuite de musiques traditionnelles et musiques du monde (Méditerranée, Europe de l'Est, Irlande, Auvergne). Son parcours professionnel commence avec la Compagnie Léon Larchet en 1998 : elle voyage sur les scènes du Printemps de Bourges, Maison des Cultures du Monde, festival de St Chartier, Coopérative de mai - Clermont-Fd. Puis elle joue avec les musiciens Cyrille Brotto, Johan Jacquemoud, Malik Adda, Steve Shehan, et collabore avec plusieurs compagnies de théâtre, lecture et danse contemporaine : Brut de Béton, Cie des Champs, Théâtre des Gueuteurs d'Ombre, Cie la Lune Rouge, Cie Axotolt, Cie les Pieds Bleus. Le duo Violons Danseurs avec Gabriel Lenoir est l'occasion d'effectuer un travail sur la présence et le corps du musicien en mouvement (tournée JMF 2013-2015). En 2008 sa rencontre avec le chorégraphe Thierry Lafont Compagnie « Axotolt » amène des terrains d'expériences et de recherche en complicité avec la danse contemporaine, un compagnonnage qui se poursuit encore aujourd'hui et s'enrichit au fil des années.

L'impérieuse nécessité de sortir le violon des lieux habituellement dédiés à la culture la conduit vers des actions artistiques en milieu hospitalier. Elle collabore avec interSTICES et Musique & Santé, mène des projets culture-santé autour de la naissance avec plusieurs établissements en néonatalogie et maternité : la musique vient tisser des liens, s'adressant aux bébés, aux parents et aux soignants. A la suite de la crise sanitaire de 2020 elle imagine EXPRIM, EXpérience Partageable de Résistance à l'isolement Musical, et poursuit la réflexion sur le sens de la présence artistique à travers la société contemporaine. Depuis 2009, la petite enfance est pour

elle un terrain de jeu passionnant et exigeant, des occasions de rencontres sensibles entre la musique et les tout-petits. Elle conçoit et participe à plusieurs spectacles petite enfance, autant d'aventures travaillées avec la préoccupation d'une qualité indispensable à la rencontre artistique avec les plus jeunes. Elle se passionne pour ce public qui lui permet de questionner d'autres facettes du travail artistique, notamment un travail sur la voix. En duo avec Richard Héry, batteur et clarinetriste, dans *Stabat ma Terre*, elle revisite Vivaldi avec un travail d'écriture musicale et scénique où s'entremêlent chant et violon. En parallèle de son métier de musicienne de spectacle vivant, elle intervient comme formatrice pour Musique & Santé et le CFMI de Lyon ; elle collabore avec mille formes, centre d'art pour la petite enfance (ville de Clermont-Fd / Centre Pompidou). Elle est membre du collège de la revue *Spirale* dirigée par Patrick Ben Soussan. Elle publie en 2021 avec Thierry Lafont et Clotilde Rouchouse « Le tout-petit va au spectacle » (éditions érès, 1001BB)

Cécile Demaison

Formée comme comédienne, Cécile complète sa pratique théâtrale au gré de formations sur la marionnette, le clown et la fabrication d'accessoires, avant de découvrir le milieu du conte et des arts du récit. Elle se forme alors notamment auprès de la Maison du Conte (Chevilly-Larue).

Cécile aime inventer, fabriquer, jouer mais surtout aller à la rencontre d'autrui. Lorsqu'elle pense un spectacle, elle veut offrir appétit et confiance aux spectateurs et pour ça, il faut briser les frontières entre la salle et la scène. Elle raconte partout et pour tous : des crèches aux EHPAD, des théâtres aux jardins. Pour ce faire, elle crée la Compagnie « Les Cailloux Brûlants » en 2015 avec laquelle elle propose plus d'une dizaine de spectacles tout terrain mais également des balades contées sur-mesure pour mettre en valeur des sites patrimoniaux.

Avec la petite enfance, elle trouve un terrain d'exploration formidable : le fil tissé avec les tout-petits est à la fois dense et fragile. Son répertoire est constitué de jeux de doigts, bouts rimés, contes, comptines et chansons. Elle complète cet univers impalpable par de petits accessoires qui sont le relais et le prolongement de son imagination, et dont les enfants (comme les adultes) vont pouvoir s'emparer et s'approprier. Cécile ne prétend pas révolutionner le milieu du conte ni celui de la petite enfance, mais seulement offrir un pas de côté, un autre regard sur notre monde pour s'en étonner et le savourer.

Elle travaille également avec la Compagnie Minuscropik, spécialisée dans la petite enfance, ainsi qu'avec la Compagnie Afikamaya, qui porte des écritures originales pour revisiter l'Histoire en rue.

Claire Newland

A partir du point d'éblouissement en découvrant la danse contemporaine avec Jackie Taffanel et Jacques Patarrozi, puis la rencontre fondatrice avec Karin Waehner, elle va incorporer 4 champs : l'écriture organique de la danse expressionniste, un corps qui est aussi vocal issu du courant danse théâtre, les pratiques d'improvisation issue de la post-moderne danse et des pratiques somatiques.

Danseuse-interprète 1992 à 2005, elle garde ce goût d'avoir expérimenté différents processus et esthétiques de composition chorégraphique avec notamment Jean-Marc Colet, Michèle Etori, Jean Masse, (). Elle s'engage très vite dans des créations personnelles comme *Colline d'argile*, dansé au festival des jeunes chorégraphes à Pantin en 93. La Compagnie « Siloé » sera créée en 98, elle va y signer : des pièces *art et petite enfance* entremêlant danse contemporaine matières en présence et musiques d'aujourd'hui, sous-tendues par l'interconnexion microcosme & macrocosme ; des recherches *Art et In situ* en de nouveaux formats de création hors des scènes de théâtres à partir de 2009 ; des projets *art et territoires* en prenant le temps de tisser au plus ou moins longs cours l'immersion et donc les relations avec les personnes et les actes artistiques, à partir de

2014, en rejoignant le dispositif innovant Enfance Art et langages à Lyon. Elle va ainsi performer de plus en plus dans différents contextes et notamment dans des structures de vie. Elle collabore aussi à des projets d'improvisation. Actuellement le champ de ses recherches se tourne vers la lignée des femmes avec une première pièce en solo *A fleur de sel-solo 57*, puis des séries de lecture-performances Tam'Itaka, et dans ce droit fil, la création du solo en hommage à Karin Waehner en co-écriture avec Jean Masse.

Elle anime des ateliers et des formations à la fois comme un partage de ses recherches et comme une mise en chantier de l'étonnement par une expérience sensible soutenant la créativité. D.E danse contemporaine. Inspirée par l'art du mouvement, elle a nourri son travail d'interprète par l'expérimentation de pratiques corporelles dites somatiques, lui permettant d'affiner les perceptions, les chemins d'initiation des mouvements, les qualités des matières dansées et d'oser devenir « un corps-sujet ». Méthode Feldenkrais, Travail Corporel, Continuum mouvement, Mouvement Régénérateur, ...En découvrant le Body-Mind Centering - Bonnie Bainbridge Cohen, en 2008, elle s'engage dans 2 formations, éducatrice somatique par le mouvement la voix et le toucher et celle au développement moteur du nourrisson et devient certifiée en 2013. Ces pratiques inspirent ses démarches en tant qu'artiste intervenante en EAC et formatrice. Depuis 2016, les formations dédiées aux professionnel.le.s de la petite enfance se déclinent en plusieurs propositions.

Hélène Poussin

Hélène Poussin est comédienne professionnelle depuis 1999. Formée dans la Sarthe par la Compagnie NBA Spectacles et le Théâtre de l'Enfumerai, elle travaille par la suite avec plusieurs compagnies pour des projets joués en salle et en rue : La Compagnie Jamais 203, Alinéa Théâtre, le Bibliothéâtre, la Pérenne Compagnie, la Compagnie MAP, Chantier 21 Théâtre... En 1999, elle rejoint la Compagnie du Levant en Anjou, qu'elle codirigera de 2001 à 2006. Pendant cette période, elle travaille avec des artistes d'horizons différents (musiciens, danseurs, plasticiens...). Ces rencontres enrichissent sa formation de comédienne : travail sur le corps et le mouvement, voix chantée et voix parlée, manipulation d'objets et marionnettes...

En parallèle, formatrice, lectrice et dévoreuse d'histoires depuis son plus jeune âge, elle développe la lecture à voix haute pour petits et grands en intervenant dans différentes structures : centres culturels, bibliothèques, musées, cafés, prisons, établissements scolaires, structures Petite Enfance, jardins ou encore chez l'habitant. En 2009, elle fonde la Compagnie « Les Pieds Bleus » dans le Lot et poursuit son travail de comédienne avec d'autres équipes. Au sein de cette structure, elle développe différents projets : Créations théâtrales, lectures à voix haute, petites formes, ateliers de pratique artistique, lectures partagées... puisant sa nourriture dans la littérature. Jeunesse, adolescente ou adulte. Elle fait résonner la musique et la voix, l'illustration et le mouvement, le chant et la manipulation, chacun se mettant au service d'une histoire commune à raconter.

Chaque création est accompagnée d'actions culturelles périphériques au projet (formations, rencontres, interventions, ateliers d'éveil...). Ces échanges et ces rencontres sont pour elle une véritable source de richesse pour la création artistique et permettent bien souvent de créer du lien (entre différents secteurs d'activités, différentes générations...)

© Daniel Aimé
Avant la première, Théâtre d'Aurillac, novembre 2019

© Daniel Aimé
En résidence, Champs-sur-Tarentaine, juin 2019

C'est avant tout une aventure collective...

Nous avons appris à tisser du lien les un.e.s avec les autres, à trouver des terrains d'entente, des terrains de jeux, à transformer des contraintes en occasions pour nous révéler plus créatifs et plus soudés.

Notre histoire est intrinsèquement liée à celle de la naissance du spectacle *Sur le fil* mais nous l'avons écrite également au contact du public, rencontrés lors de temps de médiation, il est un appui indispensable pour nourrir notre création artistique et nos réflexions autour de l'éveil artistique du tout-petit.

Si ce spectacle s'est créé à travers des médiations, il vibre particulièrement lorsque des représentations s'entrecroisent avec des temps de formations et d'ateliers. Si le spectacle met en perspective les médiations, celles-ci donnent un ancrage et une profondeur au spectacle. C'est une rencontre à la croisée d'un chemin à inventer ensemble, que nous vous proposons, à l'image de notre collectif mêlé-cassis.

