

TRAVERSÉES INVISIBLES

HISTOIRES ENTRE TERRE ET MER

"Traversées Invisibles" est un projet artistique itinérant de trois ans qui parcourt différentes villes du littoral, de la Normandie à la Bretagne.

Ce projet explore les métiers invisibles de la mer et de la terre en valorisant des professions souvent méconnues mais essentielles, telles que les pêcheurs, ostréiculteurs, charpentiers marins, techniciens de protection du littoral, et secouristes en mer.

Par le biais d'ateliers participatifs, de performances de cirque contemporain, et d'expositions photographiques et vidéos, "Traversées Invisibles" crée un espace d'échange culturel, tout en sensibilisant aux enjeux écologiques et en valorisant le patrimoine maritime et rural.

06. 34 18. 12 51

elodie.guezou@compagnieama.com

www.compagnieama.com

NOTE D'INTENTION

L'initiative ***Traversées Invisibles*** prend racine dans mon **parcours personnel et familial**. Née à Caen et ayant grandi en Normandie, j'ai toujours eu un **lien particulier avec le littoral**, alimenté par l'histoire de ma famille originaire de Plougasnou, un village breton où la mer façonne l'existence de ses habitants. Ces **récits marins** m'ont inculqué la richesse des savoirs et des métiers souvent discrets, mais cruciaux, qui perpétuent la vie sur nos côtes.

En entreprenant une marche introspective sur le sentier des douaniers, le GR34, ce sentier emblématique qui longe la côte bretonne, j'ai redécouvert l'**interaction complexe entre la mer et la terre**. J'ai été frappée par la beauté des paysages, mais aussi par leur fragilité face aux enjeux écologiques contemporains. De la prolifération des algues vertes, conséquence d'une exploitation agricole excessive, à la diminution des habitats naturels des oiseaux marins et aux effets dévastateurs de la pollution sur la faune et la flore, ces observations ont renforcé ma conviction : **il est urgent de donner la parole à ceux qui préservent ces territoires dans l'ombre et qui en sont directement impactés**.

Ma collaboration avec Arte en scène pour la performance *Perspectives* au phare de Kerbel, récemment transformé en un espace privé et touristique, a renforcé **mon envie de lier art vivant et protection du patrimoine littoral**. J'ai découvert comment un lieu chargé d'histoire pouvait devenir un pont entre tradition et enjeux contemporains. Cette expérience, combinée à la rencontre marquante avec son ancienne gardienne de phare, a mis en lumière l'importance de rendre visibles les métiers et récits oubliés. Elle a inspiré ***Traversées Invisibles*, projet explorant et honorant les travailleurs des côtes, leurs défis et leur lien intime avec l'écosystème**.

Traversées Invisibles est né de cette nécessité. Ce projet artistique se veut **une exploration des métiers invisibles liés à la mer et à la terre**, des charpentiers marins aux gardes littoraux, tout en établissant un dialogue avec les habitants. **À travers performances, témoignages et ateliers, nous créerons un lien fort entre les artistes, les travailleurs et les communautés, pour célébrer et protéger cet héritage fragile**.

Elodie

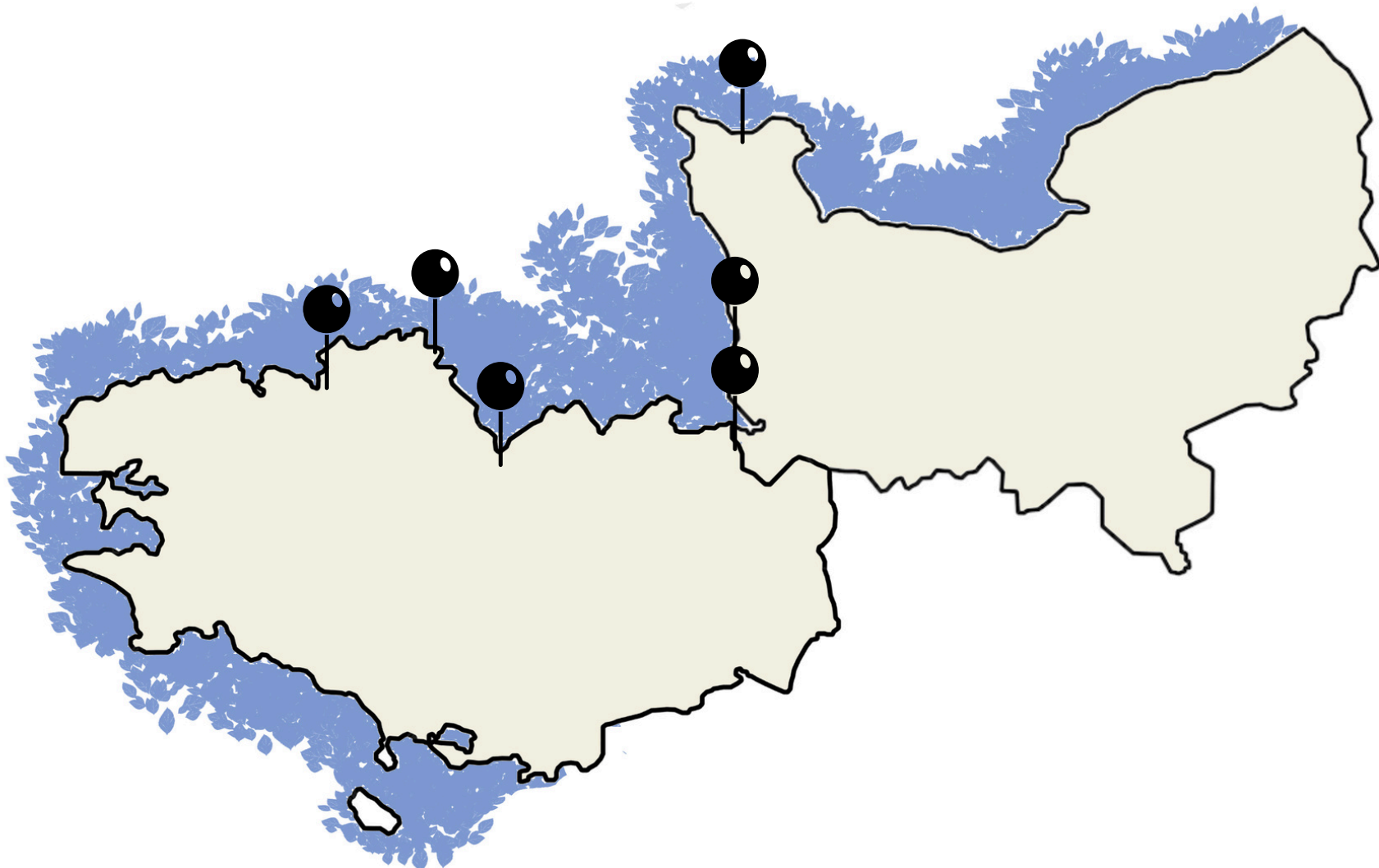
L'ITINERAIRE

NORMANDIE

- **Cherbourg** : Partenariat avec La Brèche, Dialogue entre charpentiers marin et pollution marine
- **Granville** : Collaboration avec L'Archipel. Dialogue entre marin pêcheur et goéland argenté
- **Mont-Saint-Michel** : Collaboration avec L'agglo Mont Saint Michel Normandie, exploration du métier d'éleveur de mouton en ecopaturage et flux touristique.

BRETAGNE

- **Saint Brieuc**: Collaboration avec La Passerelle, témoignages de conchyliculteurs et échanges sur la la qualité des eaux fluviales.
- **Paimpol** : Partenariat avec La Sirène. Dialogue entre le métier de récolteur d'algues comestibles et la préservation des écosystèmes marins.
- **Saint Michel en grève** : Collaboration avec le Théâtre du Pays de Morlaix. Exploration du métier d'agriculteur/eleveur ramasseur d'algues vertes.

DÉROULEMENT DE L'ACTION DANS CHAQUE VILLE

L'action de médiation débute par l'**arrivée de l'équipe artistique dans la ville**, composée d'artistes/médiateurs, qui s'installent pour une période d'immersion.

La **première étape** est la **rencontre avec le ou la travailleur.se local.e** dont le métier, souvent invisibilisé, sera mis à l'honneur. Cette rencontre est une occasion de découvrir son univers de travail, ses gestes et son histoire, tout en explorant ensemble les enjeux écologiques liés à son activité professionnelle. Notre priorité est de créer un climat de confiance propice aux échanges authentiques et enrichissants.

En parallèle, l'équipe engage un **dialogue approfondi auprès d'une association environnementale active dans la ville**. Les membres de l'association partagent leurs perspectives sur la protection de l'environnement et l'impact des activités humaines sur le littoral ou les écosystèmes ruraux. Ces échanges permettent de recueillir des témoignages précieux pour mieux comprendre les interactions entre les pratiques locales et les défis environnementaux.

À partir de ce travail de collecte et de rencontre, **une série d'ateliers, d'actions participatives et de performances in situ est proposée aux habitants**, en collaboration avec des associations locales, l'association environnementale et le ou la travailleur.se mis à l'honneur. Ces activités permettent aux résidents de découvrir les métiers et les enjeux environnementaux par le prisme artistique, en participant activement au projet.

Enfin, un acte de conservation de cette expérience est mis en place sous forme de **documentaire vidéo ou d'exposition photo**, qui conserve la mémoire de ces rencontres et échanges. Cette trace, élaborée avec le soutien des associations locales, de l'association environnementale et du travailleur.se, est un témoignage pérenne de la richesse de cette médiation, accessible aux générations futures.

DES ACTIONS ADAPTÉES À CHAQUE TERRITOIRE

À chaque étape, **diverses actions** sont **proposées** en collaboration avec les partenaires locaux, **ajustées en fonction de leurs réalités et ressources**. Celles-ci peuvent inclure des rencontres, ateliers participatifs, performances in situ ou créations collectives, toujours en lien avec les métiers invisibles et les récits propres à chaque territoire.

ACTIONS PARTICIPATIVES ET RENCONTRES

- **Rencontres et échanges** : Les habitants rencontrent les artisans et travailleurs locaux pour échanger sur leurs métiers, leurs gestes et leurs histoires de vie. Des visites des lieux de travail (bateaux, ateliers, fermes maritimes) permettent de découvrir les environnements spécifiques de chaque métier. Des cafés-rencontres ou tables rondes approfondissent ces échanges.
- **Rencontre avec un ancien travailleur retraité** : Un groupe de participants rencontre un ancien travailleur correspondant au métier interrogé. Celui-ci partage son récit de vie et son expérience professionnelle, ainsi que les évolutions et changements observés dans son métier au fil des années.
- **Enregistrement de voix et témoignages** : Les récits et voix des participants, des travailleurs et des anciens sont enregistrés pour être utilisés dans les performances ou intégrés au documentaire final. Des ateliers d'écriture collective permettent d'ajouter une dimension créative à la narration.
- **Création d'objets maritimes recyclés** : Les participants fabriquent des objets ou installations à partir de matériaux récupérés (cordages, filets, bois flotté), exposés lors des performances finales ou dans des espaces publics.
- **Land Art** : Des œuvres éphémères en plein air sont créées en utilisant des matériaux naturels issus de l'environnement, comme le sable, les algues ou les pierres. Ces créations sont réalisées en partenariat avec l'association environnementale. Une promenade artistique guidée est organisée pour mettre en valeur ces œuvres.
- **Cuisine partagée et récits** : Des ateliers de cuisine autour de produits locaux (poissons, algues, coquillages) permettent d'explorer les liens entre alimentation, traditions locales et métiers invisibles.
- **Journal de bord collectif** : Les habitants contribuent à un journal de bord numérique ou papier, partageant réflexions, photos et impressions, tout au long du projet.

DES ACTIONS ADAPTÉES À CHAQUE TERRITOIRE

PERFORMANCES DE CIRQUE IN SITU ET PARTICIPATIVES

- **Performances de cirque in situ** : Les artistes de la Compagnie AMA proposent des performances de cirque contemporaines directement dans les lieux emblématiques de chaque ville. Ces représentations, inspirées par les métiers et les récits partagés, mettent en lumière la richesse des histoires locales à travers le contorsion, l'acrodanse, les portés acrobatiques, de la corde aérienne ou encore la danse verticale. Ces performances in situ s'intègrent parfaitement dans le paysage, comme les quais, plages ou places publiques, rendant l'art accessible à tous.
- **Participation des habitants** : L'équipe de la Compagnie AMA accompagne un groupe de participants dans un processus de création inspiré des récits récoltés auprès des travailleurs et des associations locales. Ce processus les guide vers une représentation in situ, en s'appropriant le langage artistique du cirque. Les participants recréent des gestes professionnels ou des scènes inspirées de la vie locale, et certains éléments sont intégrés aux performances finales.
- **Musiques et sons immersifs** : Les performances sont enrichies par des bandes sonores immersives composées de voix, témoignages et sons enregistrés dans chaque ville (chants marins, bruits de la mer, sons des outils).
- **Scènes itinérantes** : Certaines représentations se déroulent dans des lieux inattendus, transformant l'espace en scène éphémère et accessible à tous.

DES ACTIONS ADAPTÉES À CHAQUE TERRITOIRE

TRACES VISUELLES : PHOTOGRAPHIES ET EXPOSITIONS

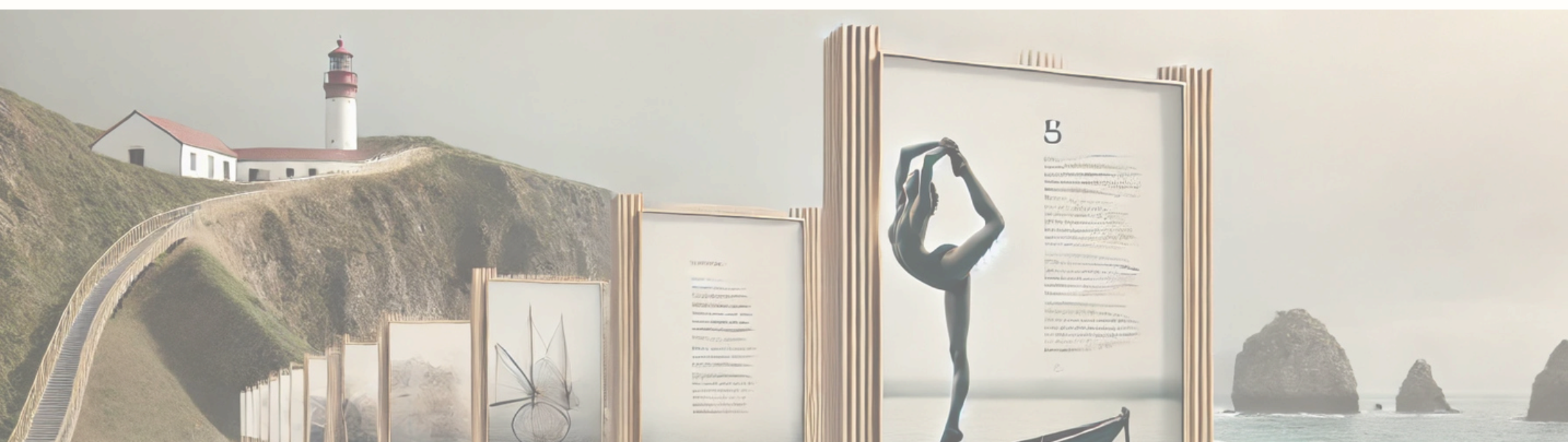
Une exposition en plein air peut être installée, composée de photographies ou de vidéos documentant les métiers et les travailleurs locaux.

- **Séances photo artistiques** : Une séance photo est réalisée avec les artistes, dans l'environnement du travailleur mis à l'honneur. Ces images sont exposées sur le bord des plages sous forme de diptyques combinant un portrait réécrit du travailleur et une photo artistique de la contorsionniste dans cet environnement, offrant un regard croisé entre art et métier.
- **Photos en mouvement** : Des projections nocturnes sur des bâtiments emblématiques mettent en scène des gestes professionnels filmés mis en parallèle avec la reproduction de ces gestes amplifiés par les artistes de cirque
- **Installation interactive** : Une partie de l'exposition permet aux visiteurs d'écouter des récits audio ou de manipuler des objets issus des métiers (outils, matériaux, maquettes).

TRACES FILMÉES : DOCUMENTAIRE ET PERFORMANCES

Un documentaire vidéo peut être réalisé pour capturer l'essence des rencontres et récits.

- **Voix et récits croisés** : Le documentaire mêle les témoignages des travailleurs, associations et habitants pour créer une fresque vivante des métiers invisibles et des enjeux écologiques locaux.
- **Performances filmées** : Les moments clés des performances participatives et in situ sont capturés, intégrant la participation des habitants.
- **Événement de clôture** : Le documentaire peut être diffusé lors d'un grand événement de clôture, accompagné d'une rétrospective des expositions et performances itinérantes.

PARTENAIRES ET RESSOURCES

Le projet repose sur une collaboration étroite avec des acteurs locaux, associatifs, culturels et professionnels pour ancrer chaque étape dans les réalités du territoire et enrichir les actions proposées. Ces partenariats permettent de créer des liens durables et pertinents avec les habitants, les travailleurs et l'environnement.

ASSOCIATIONS ÉCOLOGIQUES :

Organisations telles que Manche Nature en Normandie ou VivArmor en Bretagne, actives dans la préservation du littoral et l'accompagnement des actions de sensibilisation écologique, contribuent par leurs connaissances et leurs réseaux à intégrer des enjeux environnementaux au projet.

ACTEUR CULTUREL ET INSTITUTION LOCALE :

Le projet nécessite une collaboration avec au moins un acteur culturel présent sur le territoire, tel qu'un théâtre, une scène nationale, un centre culturel, un festival régional ou encore les services culturels des collectivités locales (communautés d'agglomération, municipalités). Ces partenaires jouent un rôle clé dans l'accueil de l'équipe artistique, des performances et des expositions, tout en facilitant le lien avec les habitants et en intégrant le projet dans la dynamique culturelle locale.

ARTISANS ET TRAVAILLEURS LOCAUX :

Chaque métier mis à l'honneur implique une collaboration directe avec des professionnels du territoire (pêcheurs, conchyliculteurs, charpentiers marins, etc.), qui partagent leur quotidien, leurs récits et leurs gestes spécifiques, enrichissant ainsi les créations et actions participatives.

COLLECTIVITÉS LOCALES :

Les mairies, centres sociaux et autres institutions locales peuvent soutenir l'accueil de l'équipe artistique, l'organisation des activités et la mise en valeur des expositions, tout en mobilisant les communautés locales.

ASSOCIATION LOCALES :

Des collaborations sont établies avec des associations spécifiques au territoire, telles que des associations de photographie, d'anciens charpentiers marins, de chant et danse locale, ou encore de cuisine régionale. Ces associations participent à enrichir les actions proposées, en apportant leurs savoirs, leurs pratiques, et en impliquant leurs membres dans des ateliers ou performances. Des associations d'animation jeunesse sont également mobilisées pour intégrer les jeunes dans un processus participatif et créatif.

Ce maillage partenarial garantit une approche collective et inclusive, favorisant l'appropriation du projet par les territoires traversés.

OBJECTIFS DU PROJET

PARTICIPATION CITOYENNE ET ACCÈS À LA CULTURE

"Traversées Invisibles" vise à offrir aux habitants des zones rurales un accès direct à la culture et à les impliquer activement dans la démarche artistique. Les ateliers, expositions et spectacles sont conçus pour encourager la participation des résidents de chaque ville, qu'il s'agisse de partager leurs récits, de participer aux ateliers, ou d'assister aux performances inspirées de leurs métiers et traditions.

VALORISATION DES MÉTIERS INVISIBILISÉS

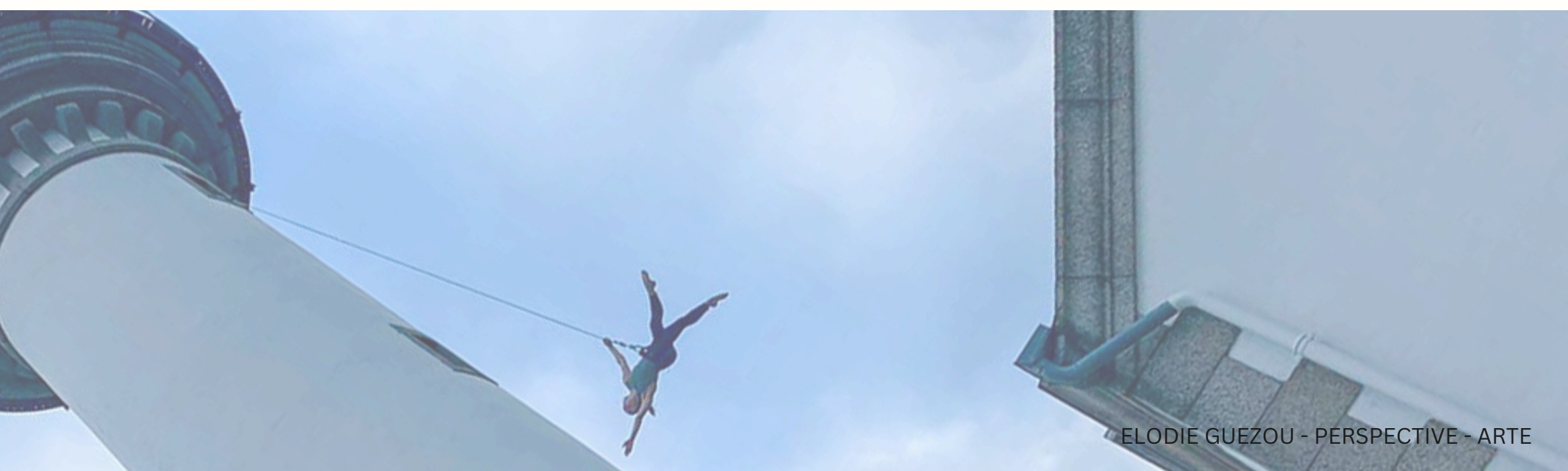
En donnant une voix et une visibilité à des métiers souvent méconnus, le projet célèbre l'importance de ces professions, de leurs gestes, de leurs savoir-faire et de leur lien profond avec la mer. Chaque étape met en lumière un métier spécifique, offrant aux habitants et aux spectateurs un regard unique sur la vie de ces travailleurs essentiels.

SENSIBILISATION ÉCOLOGIQUE ET PATRIMONIALE

"Traversées Invisibles" intègre une dimension écologique en sensibilisant aux défis rencontrés par les travailleurs de la mer et de la terre, en particulier face aux changements climatiques et à la gestion des ressources. Les métiers présentés sont souvent en première ligne pour observer les effets des crises environnementales, et le projet souhaite ouvrir un dialogue sur la préservation du littoral et du patrimoine culturel et naturel.

CRÉATIONS DE LIENS DURABLES ET IMPACT TERRITORIAL

À chaque étape, des liens forts sont créés avec des partenaires locaux – collectivités, associations, institutions culturelles – pour garantir un impact durable. En impliquant des acteurs locaux à long terme, "Traversées Invisibles" espère laisser une empreinte culturelle et sociale dans chaque territoire traversé.

LA COMPAGNIE AMA

Fondée par Élodie Guezou en 2018, la **Compagnie AMA** est une compagnie de cirque contemporaine basée en Normandie, avec un ancrage récent en Bretagne. Elle explore un concept singulier : le "**Cirque du Réel**", un langage artistique qui mêle le cirque aux récits du quotidien, où le corps devient le principal vecteur de narration. Loin des codes traditionnels, la Compagnie AMA met en scène des **performances qui abordent des thématiques sociétales, humaines et poétiques**, en valorisant l'authenticité et la vulnérabilité des corps.

AMA s'engage à créer des **ponts entre le spectacle vivant et les réalités sociales** et écologiques. Ses spectacles sont marqués par une approche inclusive, avec des ateliers de médiation culturelle et des performances participatives qui invitent les habitants à se réapproprier leurs histoires et leur environnement. La compagnie cherche à toucher un public diversifié, souvent éloigné des circuits culturels, en investissant des lieux atypiques.

Depuis sa création, la Compagnie AMA a produit plusieurs œuvres marquantes :

- **2024 - (Dé)formation Professionnelle** - Solo documentaire autour de l'art de se plier en quatre. Une performance engagée qui interroge le monde du travail à travers le prisme de la pression sociale, de l'échec et de la résilience.
- **2022 - Parcours Contorsionné** - spectacle en déambulation pour 4 contorsionniste . ce spectacle urbain met en avant la discipline de la contorsion, portée par des corps qui racontent leurs histoires à travers des mouvements inédits.
- **2020 - Cadavre Exquis** - pièce pour une interprète et onze metteur.se.s en scène. Une création collaborative qui mêle arts du cirque et sociologie, réalisée en partenariat avec des chercheurs et des professionnels de la scène
- **2018 - Attentat Artistique** : Une explosion poétique au coeur de l'ordinaire, née en réponse aux événements de 2015, qui transforme la peur en acte créatif. Accessible à tous, ce spectacle modulable s'adapte à tout lieu, de la rue aux hôpitaux.

COMPAGNIE AMA

CONTACT

06. 34 18. 12 51

elodie.guezou@compagnieama.com

www.compagnieama.com

