

Photo: CUE Photographer Megs Kelly, National Arts Festival, 2017

The Alchemy of Words

Créé par Naomi van Niekerk

Avec

Arnaud van Vliet

Yoann Pencilé

Naomi van Niekerk

Production Le Tas de Sable Ches Panses Vertes

PRÉSENTATION

Arthur Rimbaud, l'*enfant terrible* de la poésie française, a publié son premier poème *Immortel* à l'âge de 16 ans et abandonna complètement l'écriture à 21 ans... cette courte période lui a pourtant permis de créer un ensemble d'œuvres ayant eu un impact profond sur la poésie de l'époque et tout au long du 20e siècle. Des artistes et musiciens tels qu'André Breton, Dylan Thomas, Jack Kerouac, Bob Dylan, Patti Smith et Jim Morrison ont ainsi été influencés par son travail. Qui est ce pionnier de la littérature et génie créatif qui continue aujourd'hui encore de recevoir des lettres de fans du monde entier 123 ans après sa mort ?

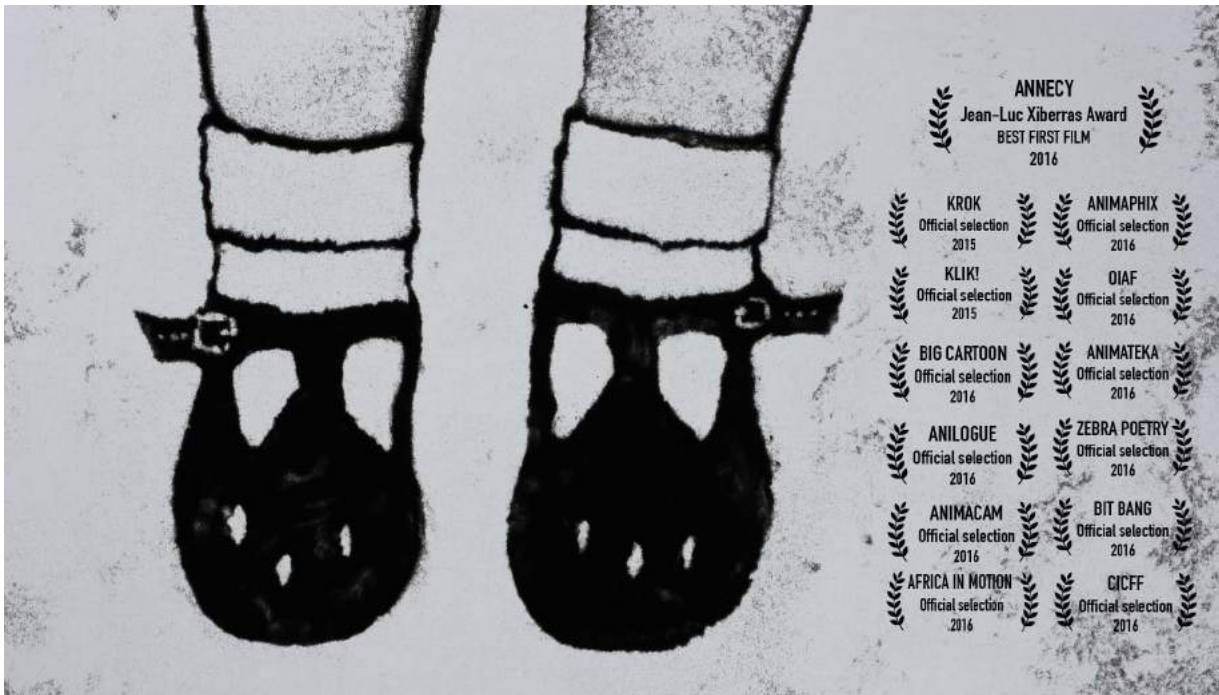
Dans *The Alchemy of Words*, trois artistes d'horizons différents– marionnette, film et musique, cherchent à saisir l'énigme Arthur Rimbaud et ce que cela signifie d'être un pionnier. Attendez-vous à une expérience immersive mêlant projections d'images, théâtre de marionnettes et musique live inspirée de l'imagerie tirée des poèmes de l'auteur – champs de bataille enfumés, campagne luxuriante des Ardennes françaises, sonorités colorées, mers pourpres...

De 2008 à 2011, Naomi van Niekerk (animation de sable / marionnettiste, Afrique du Sud) et Yoann Pencolé (marionnettiste, France) ont étudié ensemble à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) à Charleville Mézières, ville de naissance du poète Arthur Rimbaud. En juin 2017, cinq ans après l'obtention de leur diplôme, ils se retrouvent pour collaborer sur une nouvelle. Alliant leurs savoir-faire et expériences partagées à Charleville, ils présentent une œuvre pluridisciplinaire inédite tout public.

Lien vidéo : <https://vimeo.com/214639798>

Credit: Zoom Photography / Photographer: Dee-Ann Kaaijk

A still from 'An ordinary blue Monday', un film de Naomi van Niekerk

Projections de courts métrages animés

The Alchemy of Words propose également la diffusion d'une série de courts métrages animés réalisés par Naomi van Niekerk. Ces projections peuvent avoir lieu avant ou après la représentation. Naomi réalise des films d'animation en stop-motion (principalement des animations à base de sable) depuis 2014 et a remporté le Prix du meilleur premier film *Jean-luc Xiberras* au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2016.

Films proposés :

1. *Wiegelied / Lullaby (00:58) / Berceuse*

<https://vimeo.com/97513716>

2. *'n Gewone blou Maandagoggend / An ordinary blue Monday (03:20) / Un Lundi matin ordinaire*

<https://vimeo.com/155360803>

3. *The Impermanence Museum (14:00) / Le Musée Ephémère*

<https://vimeo.com/111722853>

4. *By alle skone dinge / To all things beautiful (03:00) / Pour toutes les belles choses*

<https://vimeo.com/139448351>

5. *My mamma is bossies / My mum's bonkers (03:04) / Ma mère est dingue*

<https://vimeo.com/204214987> Password: bonkers

La durée totale de la projection est de 25 minutes

DISTRIBUTION

Credit: Zoom Photography / Photographer: Dee-Ann Kaaijk

Naomi van Niekerk (Afrique du Sud) est une artiste marionnettiste, illustratrice, réalisatrice de films d'animation et comédienne. Elle a suivi des études d'art dramatique à l'Université de Witwatersrand à Johannesburg (2003-2006) où elle a obtenu sa licence avec mention et décroché une bourse pour étudier la marionnette en France à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) de 2008 à 2011. Elle y a appris les arts de la marionnette, la dramaturgie, le jeu d'acteur et la sculpture. Pendant ses études, elle s'est produite dans plusieurs festivals à travers l'Europe dont le Festival d'Avignon en 2008 et 2011 et le Festival international de la Marionnette en 2011. De retour en Afrique du Sud en 2012, elle a fondé le *Collectif Dryfsand* et débuté sa collaboration avec le musicien Arnaud van Vliet. Ensemble ils ont créés cinq projets - *Epitaphe*, *Sfeer*, *Kontinuum*, *The Impermanence Museum* et plus récemment *The Alchemy of Words*. Naomi a atteint une renommée internationale pour ses courts métrages d'animation. *An ordinary blue Monday* a remporté le Crystal du meilleur premier film au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2016. Son dernier court métrage *My mum's bonkers* a été présenté en avant-première au Holland Animation Film Festival et est programmé dans de nombreuses sélections officielles de festivals partout dans le Monde.

Credit: Zoom Photography / Photographer: Dee-Ann Kaaijk

Arnaud van Vliet (Afrique du Sud) est musicien, guitariste, chanteur, compositeur et producteur de musique. Il s'est produit largement à travers l'Afrique du Sud dans tous les principaux festivals et salles de concert. Parallèlement à ses activités de musicien en tournée, Arnaud a composé des musiques pour le cinéma et le théâtre mêlant les genres et disposant d'une large palette de styles différents.

Photo: CUE Photographer Megs Kelly, National Arts Festival, 2017

Yoann Pencilé (France) est un comédien, marionnettiste et metteur en scène appréciant aborder différents genres théâtraux. En 2011, il rencontre Yeung Fai, un maître de la marionnette à gaine chinoise avec lequel il crée *Hand Stories (histoires de main)*, un spectacle sur l'héritage de la tradition de la marionnette à gaine chinoise. Ils continuent aujourd'hui de tourner internationalement. Plus récemment, Yoann a mis en scène

une nouvelle création théâtrale pluridisciplinaire appelée *Landru* qui combine marionnette, projections et théâtre d'objets.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nous sommes 4 personnes en tournée, 3 comédiens et un directeur technique
Nous avons besoin d'un jour de montage avant la première représentation

FICHE TECHNIQUE

MONTAGE : minimum 6 heures puis 2 heures entre chaque représentation

DEMONTAGE : 2 heures juste après la représentation

BESOINS SPECIFIQUES : 2 points d'attache afin de fixer un câble pour suspendre un large écran de papier

DIMENSIONS DE LA SCENE : Espace de jeu : 6m x 7m

Ouverture de scène : 8m

Profondeur : 7m

Hauteur minimum : 4m

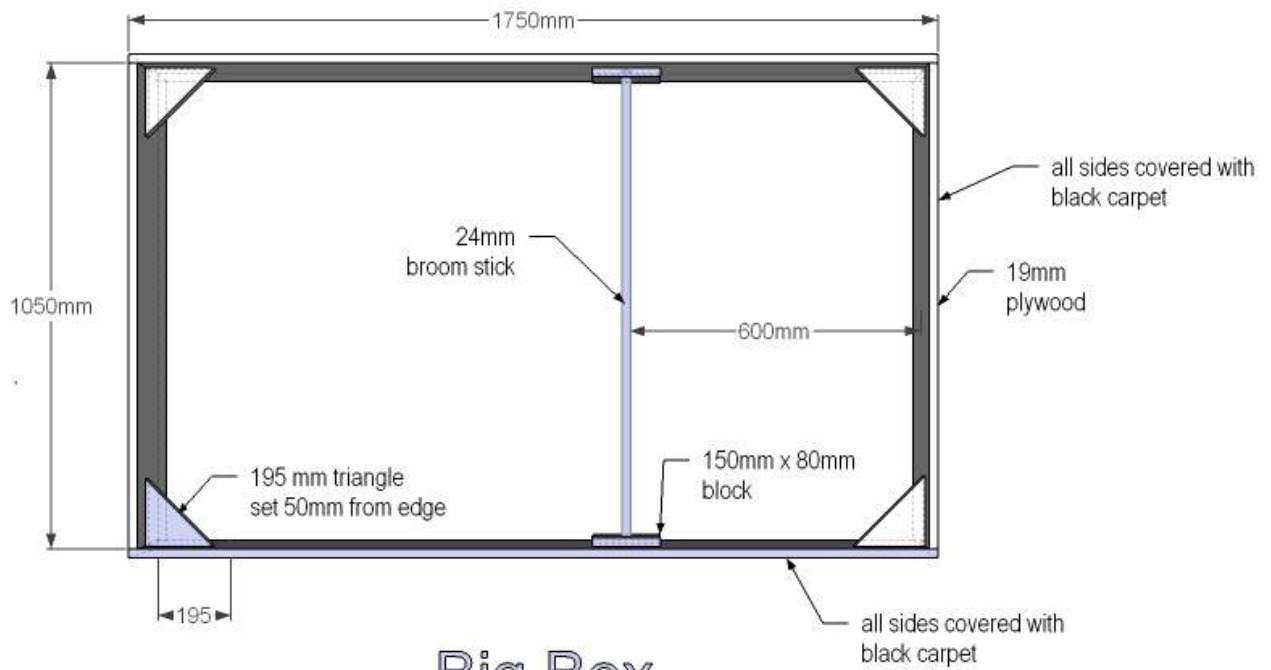
JAUGE MAXIMUM : 160 personnes

SPECTACLE TOUT PUBLIC à partir de 5 ans

DUREE : 50 minutes

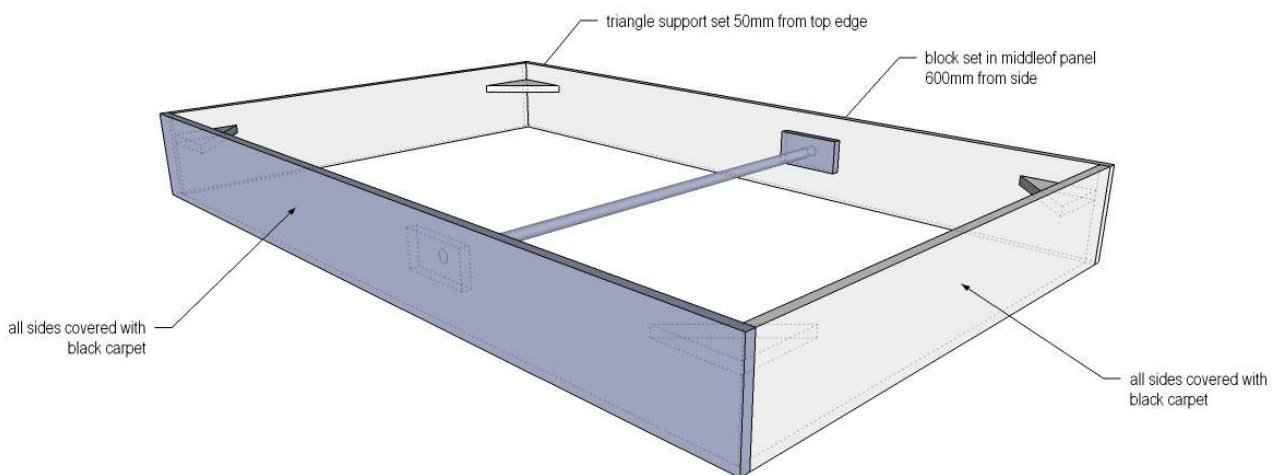
LOGES : Eau, fruits et thé/café

Big boxes for puppet (x2)

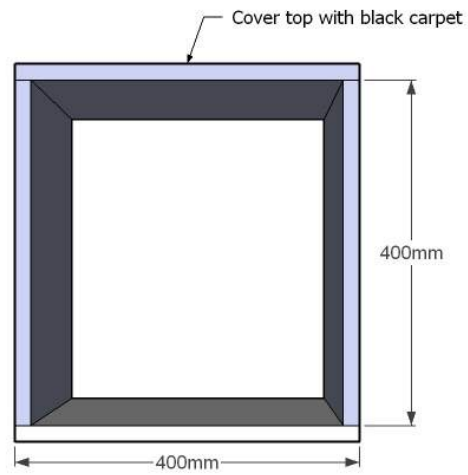

Big Box

Constructed from 19mm plywood

Small boxes (x3)

Small box
400mm x 300mm x 19mm

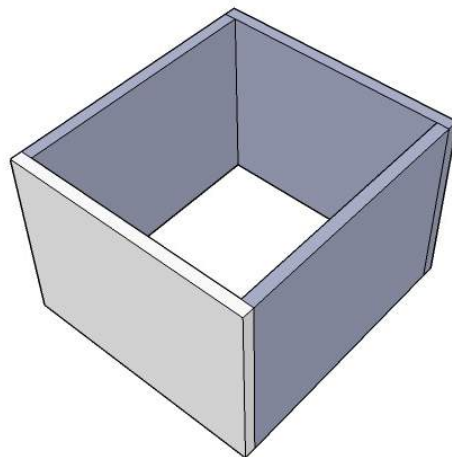
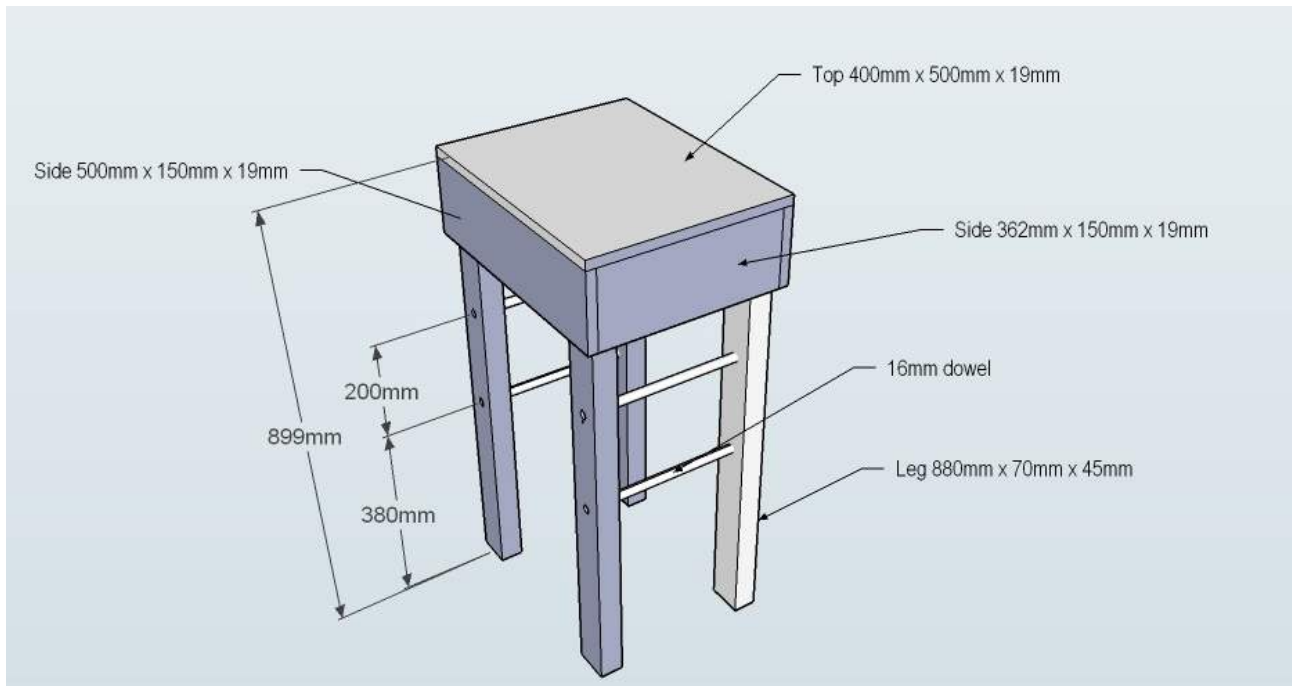

Table for retro-projector

Coût

1800 Euros par représentation de The Alchemy of Words
2800 Euros pour deux représentations le même jour

Tarif de projection des courts métrages : 100 euros

Une prise en charge du transport du décor (éléments en bois) est nécessaire. Il est également possible d'envisager la sa reconstruction estimée à 500 euros.

PRESS

“Weaving wands of vocal wonderment in The Alchemy of Words”

JULY 2, 2017 - NATIONAL ARTS FESTIVAL, South Africa 2017, CUE
YASTHIEL DEVRAJ

“Naomi van Niekerk’s ethereal production The Alchemy of Words can best be described as a symphony of pure creativity. The performance traverses a spontaneous, surreal landscape through a plethora of mediums, immersing the audience in a powerful tribute to seminal French poet Arthur Rimbaud.”

INTERVIEW WITH NAOMI VAN NIEKERK

“The Alchemy of Words” plays with different disciplines creatively

SEPTEMBER 26, 2017 ~ DEBEERNECESSITIES

DIANE DE BEER

Van Niekerk's personal affinity to Rimbaud started when she studied for three years in a small town in northern France, Charleville-Mézières which also happens to be the birth town of Rimbaud. His face is everywhere and all the shops are named after him. "I discovered his poetry and started translating it from French with a dictionary (as part of learning the language) and was intrigued though I never really got into it, it was too complex!"

If you have seen any of Van Niekerk's collaborations, you will know that she works in a unique way. "I don't describe or see myself as a theatre-maker. I'm an artist and performance is one of the mediums I work with," she explains. "I've always been working in many mediums such as scenography, puppetry, filmmaking and most recently printmaking. I was always drawn to shadow puppetry because it fits into a frame like a graphic novel and within that frame anything is possible. My light box gives me the same freedom – to create a world in a frame without needing too much. In my case some sand, cardboard and scissors... I also love to draw, it's an obsession that started when I studied in France and could not speak French, it was a way of communicating ideas and absorbing new experiences."

Experiencing her work on stage is like seeing many different artworks appear and disappear as you watch them being made.

Credit: Zoom Photography / Photographer: Dee-Ann Kaaijk

With *The Alchemy of Words*, she collaborates with two artists, composer Arnaud van Vliet (a regular collaborator) and puppeteer Yoann Pencolé, someone she studied with in France. It wasn't an easy process because of living on different continents, but Van Vliet who is also the dramaturge of the piece, selected a series of Rimbaud poetry and set it to music. During a short time together in June (just before the National Arts Festival where the piece premiered) Pencolé and Van Niekerk would work out scenes which Van Vliet would see in the evenings and critique. "The music existed before we started and so did many of the projected imagery. Our challenge was to create a narrative thread," explains Van Niekerk.

While she is currently hooked on film, she enjoys working in different mediums and the one feeds off the other. "With theatre it feels like I'm taking my prints/drawings off the gallery walls and into the street, making it accessible to a broader public than the elite Fine Art community. Theatre is a shared experience that happens once, within a specific framework of time. The performance then continues to exist in the memory of the audience."

She believes that *The Alchemy of Words* has wide appeal. "Some people connect with the words of Rimbaud's poetry, others enjoy the visuals and the music and we've had some fantastic responses from children as well. Anyone who would like to engage with imagery and poetry on both emotional and intellectual level, should see it."

"This is one of my goals – giving the public a memory that they can linger on."

Experience the magic of 'The Alchemy of Words'

ARTS PORTAL / 25 SEPTEMBER 2017, 11:04PM / ORIELLE BERRY

“In the ethereal production you can watch Van Niekerk as she stands at a light desk and, with the simple but effective use of tools such as sand, a comb, drops of ink and transparencies, paints beautiful pictures that are screened overhead, as the alchemy of the words of Rimbaud’s poetry are expressively translated by Van Vliet to melodious and haunting songs, while Pencolé alternates between reading some of the poems in French and moving two puppets on top of two boxes.”

“Although many of Rimbaud’s poems and letters describe his anguish from an unsettled life, notably The Alchemy of the Word, from which this production takes its name, much of what he writes portrays a sense of hope and almost contentedness. In today’s troubled times it’s reassuring to find that young creative folk, such as this talented trio, portray optimism with a touch of melancholy in such a charming and clever way.”

Credit: Zoom Photography / Photographer: Dee-Ann Kaaijk

CONTACT

Naomi van Niekerk
naomi@dryfsand.com

Institut Français d'Afrique du Sud

Agence culturelle de l'Ambassade de France à Pretoria, l'Institut français d'Afrique du Sud favorise les échanges entre la France, l'Afrique du Sud et le reste du continent africain, notamment francophone. Il soutient chaque année et dans tout le pays nombre d'événements dans tous les domaines : de la danse contemporaine au théâtre en passant par les marionnettes, la mode, l'architecture, la musique, les nuits électros, l'art contemporain, la bande dessinée, la littérature...

Mis en scène au **Festival National des Arts, Grahamstown, Juillet 2017**

Dryfsand est un collectif d'artistes fondé en 2013 par Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet. Leur approche contemplative trans-disciplinaire allie poésie, animation, marionnettes et musique. Le collectif est reconnu pour sa capacité à créer des histoires plongeant les spectateurs dans des univers visuels spécialement créés pour la scène. Le Collectif a déjà permis la création des spectacles *Sfeer* (2013), *Kontinuum* (2014), *The Impermanence Museum* (2015) et *The Alchemy of Words* (2017).

www.dryfsand.com

www.vimeo.com/sfeer

<https://soundcloud.com/arnaud-van-vliet>

La mission de création et de diffusion du Tas de Sable – Ches Panses Vertes s’appuie sur la compagnie fondatrice Ches Panses Vertes et sur les artistes associé(e)s. Au cœur des activités du Tas de Sable – Ches Panses Vertes, la création de spectacles contemporains est une priorité.