L'APPEAU

Collectif MML

+ Stéphane Montavon

2019–2022

—

Synopsis 03
Intentions des réalisateurs 04
Personnages 06
Production /réalisation 09
Relire *Ikhneutai,* un drame satyrique 13
Biographies des auteurs 14
Producteur exécutif Pologne 16

Je pleure un monde mort.
Mais moi qui le pleure je ne suis pas mort.

Pier Paolo Pasolini

Synopsis

Apollon, ayant perdu son troupeau de vaches, part furieux à sa recherche à travers les mondes, mais bredouille il finit par supplier les êtres de la forêt de l'aider. Silène avec son gang de satyres accepte, contre leur liberté et de l'or, de pister ses vaches. Or les traces se perdent et les satyres dérivent longtemps, avant qu'ils ne tombent sur le monstre inconscient qui a enlevé les vaches de leur maître. Monstre qui n'est autre qu'un bambin nommé Hermès, demi-dieu frustré rivalisant d'inventivité et de cruauté afin de démontrer son ascendance divine, et placé sous la garde de la nymphe Cyllène qu'il tourmente par ses malices et ses tours de génie.

Ce que vont découvrir les satyres vaut-il le prix de leur liberté ?

Cette drôle de quête, pensée par Sophocle comme un retapant après les soirs tragiques, se rejoue en Pologne au fil d'une dérive fusionnant l'antique et l'actualité, le réel et le fantastique, s'amusant à brouiller les représentations, invitant à observer un monde de la marge.

Intention

L'Appeau est une adaptation libre du drame satyrique *Ikhneutai* (Les limiers) imaginé par Sophocle comme réinterprétation des hymnes homérique (*lire* Relire *Ikhneutai p.13*). L'ambition de notre mise en scène est de créer un monde visuel hybride qui entrelace le récit antique et notre époque contemporaine. Le résultat en sera un film muet en noir et blanc accompagné d'une bande-son spécialement composée pour cette actualisation.

La trame d'*Ikhneutai* est simple. Apollon recrute le vieux satyre Silène et ses jeunes sbires pour retrouver son cher troupeau, s'ils y parviennent, ils seront libres et riches, mais ils s'égarent dans la forêt et perçoivent alors un son monstrueux qui leur aurait fait rebrousser chemin, si l'enjeu n'avait pas été si grand.

Le film s'attache à représenter les mœurs des créatures que le mythe imagine. L'univers des satyres constitue une humanité à la marge, un monde à la fois comique et dérangeant, un contre-modèle décalé par lequel on s'amuse à défaire les normes de la société. Nous l'avons peuplé en cherchant des incarnations des personnages antiques dans le réel d'aujourd'hui.

Et c'est en Podlasie, région de l'est de la Pologne située à la frontière de l'Europe actuelle, entre la seule forêt primaire restante de notre continent et les ruines de bunkers tsaristes, que nous avons trouvé un décor inspirant et vraisemblable en vue d'une remise à jour d'*Ikhneutai*.

L'intrigue sera composée de plusieurs épisodes, fragments narratifs qui créeront une relation entre la vie contemporaine et le mythe. Elle nous offrira l'opportunité de repenser notre actualité à travers un récit intemporel, transgressif et jouissif, nécessaire à interroger nos règles *via* l'instinct, l'anticonformiste et l'anomalie de nos protagonistes.

Apollon rencontre Silène

Hermès & une vache

Les satyres endormis

Personnages

Remettre en scène l'Antiquité nous invite à revisiter au présent la représentation mythologique.

Cette caractérisation de la fiction grecque se concrétisera ici grâce à des protagonistes réels puisés dans la société polonaise actuelle. La plupart seront extraits tels quels de leur vie quotidienne par analogie avec leur rôle dans la pièce et viendront peupler notre décor néo-mythologique ; ainsi, la porosité entre la personne réelle et la figure qu'elle interprète nous permet d'enrichir l'intrigue de Sophocle d'une dimension documentaire qui replace des situations inspirées du monde antique dans des vécus contemporains et *vice versa*.

Liste des personnages principaux :

Apollon (Dieu outragé)
Silène (le vieux satyre, flairant le bon coup)
Satyre I (jeune satyre frivole)
Satyre II (jeune satyre oisif qui se transforme en un·e autre)
Hermès (enfant et demi-Dieu frustré et ambitieux)
Nymph I – Cyllène (gardienne tourmentée d'Hermès)
Nymph II (rôdeuse des bois)

Apollon / Krzysztof Zawadski

Poète , auteur-compositeur sans abri et descendant d'un éleveur de bétail alcoolique. En raison de son passé familial difficile il évite les gens. Depuis 5 ans, il vit en nomade errant dans la nature polonaise – au bord de la mer, des lacs, en montagne et en forêt – en quête d'isolement et d'inspiration pour son travail.

Silène / Dariusz Jeż

Ancien prisonnier, gangster, reconnu coupable d'extorsion de fonds et d'évasion fiscale. Aujourd'hui, il est acteur.

Satyre I / Michał Perła

Poète et performeur, il millite pour la cause LGBT en Pologne. Il a été l'un des co-organisateurs du premier « Défilé de la fierté » à Bialystok en 2019, qui s'est déroulé de manière dramatique et a montré à quel point la société polonaise est confrontée aux défis de la tolérance sexuelle.

Satyre II / Adam Organista, ensuite Sylwia Baudelaire

Adam est un acteur professionnel qui n'a pas peur de questionner ses propres limites, physiques et mentales. Il se transforme en Sylwia : une rappeuse, actrice et escorte transgenre de 24 ans.

Hermès / Artur Siwiński

Enfant souffrant d'une petite taille et d'un trouble de l'hormone de croissance, il aime observer la nature et construire des grues et des robots avec des briques Lego. Fils d'une artiste peintre et d'un réalisateur de film.

Nymphe I – Cyllène / Emmanuelle Wilson Léopoldine Yeno

Réfugiée gabonaise, elle a fui son pays. Un long périple l'a amenée en Pologne, début 2018. Mère célibataire d'un garçon de moins d'un an, elle vit dans un petit studio à Varsovie d'où elle sort rarement. Elle s'adapte à la réalité polonaise et récemment, elle a commencé à travailler dans un jardin d'enfants.

Nymphe II / Julia Poziomecka

Autrice de peintures, collages, zines et performances vidéo sur l'nternet, elle écrit des poèmes dont le sujet central est la violence sexuelle, en particulier celle subit par les jeunes femmes à l'adolescence. L'artiste est elle-même en proie à une dépression et une anxiété résultantes d'un abus sexuel. Elle se considère comme une personne atteinte de troubles *borderline* et du syndrome de la *popstar*.

Nymphe II

Silène

Nymphe I – Cyllène

Production / réalisation

Les Grecs et nos érudits après eux ont analysé *Ikhneutai* & le mythe d'Hermès comme l'invention de la musique et de la lyre. Nous tendons quant à nous à y découvrir bien plutôt, l'invention du règne du son et de ses paradoxes.

En découle notre choix de réaliser un film « muet » en noir et blanc qui dialogue intégralement avec une bande-son originale (composée par Stéphane Montavon) et la voix *off*. Cet assemblage ayant pour fonction d'imposer une temporalité singulière au film grâce à la discrépance cultivée entre le son et image.

De plus, l'action muette nous permet de nous confronter à d'autres formes d'expressions corporelles que celle naturaliste, de la pantomime en passant par le *slapstick*, en référence à l'esprit comique du drame satyrique et des films muets de l'entre-deux-guerres.

Le film se construira comme un puzzle en 8 épisodes.

8 épisodes

01 Apollon a perdu ses vaches
02 Cyllène & Hermès
03 Une nymphe et des satyres
04 Satyres & Sylène
05 La carapace
06 La balade des nymphes
07 La traque du bruit
08 La source du son

Techs & équipe

Titre :
L ' Appeau (FR) / Wabik (PL) / Tracking Satyrs (ENG)

Durée :
env. 93 mins

Image :
Digital 2k, NB, format 1:66:1

Son :
5.1

Réalisation :
Collectif MML (Gilles Lepore, Maciej & Michał Mądracki)

Composition et spacialisation sonore :
Stéphane Montavon (CH)

Cinématographie :
Olaf Malinowski (PL)

Producteurs :
MML studio / Michał Mądracki (PL)
Madants / Beata Rzeźniczek (PL)
Prince Film SA / Pierre-Alain Meier (CH)
Stéphane Montavon (CH)

Cette œuvre a reçu le soutien de :
Eurimages
Cinéforom et Loterie Romande
Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture
SRG Succès passage antenne
OFC Succès Cinéma

Projet présenté à :
FIDLab Marseille, 2020
— Vidéo de Poche Award —
Agora Market, à Thessaloniki International Film Festival, 2020
— Eurimages Lab Award —
Polish Days, à New Horizons International Film Festival, 2020

Relire *Ikhneutai*, un drame satyrique

Sophocle nous est connu comme l'un des trois tragiques, aux côtés d'Eschyle et d'Euripide. Auteur, au cinquième siècle avant notre ère, d'environ cent vingt-deux pièces de théâtre, perdues pour la plupart, seules sept nous sont parvenues. Plus une. Les sept tragédies, d'une part, que la tradition a posées au fondement du canon classique, et un drame satyrique d'autre part, dont il ne reste que des fragments, découverts en Egypte en 1912, les *Ikhneutai*, en français : Les Limiers, en anglais : *Tacking satyrs*.

Débris appartenant de surcroît à un genre non noble, ce texte a été à ces deux titres négligé. Or le drame satyrique possède un lien étroit, que l'histoire a disloqué, avec la tragédie : on avait en effet coutume à Athènes de présenter à la suite trois tragédies d'abord, puis un drame dont les figures étaient des satyres, la série des quatre pièces étant jouée par les mêmes acteurs. Il s'agissait, en concluant la performance théâtrale avec une tragédie qui s'amuse, de conserver dans la cité une place à Dionysos.

L'histoire du génie d'Hermès nous est d'abord contée dans les Hymnes homériques, avant que Sophocle ne s'empare de ce qui était déjà une parodie d'épopée & ne la réduise encore, à l'occasion de son drame satyrique intitulé Les Limiers, en une drôle de quête qui s'achève en un moment d'écoute & de jouissance paniques – ceci ayant fonction de retapant après les soirs tragiques.

D'après les Hymnes à Hermès, Apollon retrouve lui-même le voleur de son troupeau : le monstre poupin qui a anéanti ses perles est également l'inventeur d'un instrument au son inouï. Hermès y apparaît comme un rejeton divin hyperdoué, voleur de feu & ambitionnant de devenir le roi des bandits : il ravira avec sa lyre les oreilles de tout le Panthéon. En échange de cette merveille, il obtient du dieu des dieux, dont c'est désormais la prothèse obligée, jusqu'à la permission de continuer désormais à faire toutes les audaces qu'il lui plaira.

Sophocle met l'accent sur l'écoute dérivante, une écoute aux aguets, terrifiée, ainsi que sur le questionnement de la cause sonore, plutôt que sur le charme de la lyre. Il y ajoute une couche de comique avec les personnages de satyres, chasseurs couards dont l'affût les fait dériver longtemps.

Ce drame satyrique fondateur dans l'histoire de la musique et du son vient balayer les affres humaines & les discours au profit d'une conclusion ouverte qui se continue jusqu'à aujourd'hui & distille le secret qui console les satyres & les autres personnages hors normes de notre société à vivre leurs différences, en quête d'une liberté promise.

Collectif MML

Depuis 2008, Maciej Mądracki, Michał Mądracki et Gilles Lepore créent des films expérimentaux et des installations vidéos sous le pseudonyme de collectif MML. Leurs films s'intéressent aux idéologies, fantasmes ou mythes qui influencent la destinée de certaines communautés. Leur pratique *in situ* les amène à élaborer des narratifs qui entrelacent la réalité avec l'imagination.

Leurs travaux ont été montrés dans des expositions d'art contemporain, des institutions telles que l ' Anthology Film Archives à New York et des festivals de films : MoMA Docfortnight à New York, IDFA à Amsterdam (NL) et au FID à Marseille (F) entre autres.

Maciej Mądracki [1984] a étudié le cinéma et les médias à l'université Jagellonne à Cracovie (PL) et par la suite la mise en scène cinématographique à l'université de Silésie à Katowice (PL).
Michał Mądracki [1979] est écrivain, scénariste, cinéaste et producteur.
Gilles Lepore [1972] est cinéaste et artiste indépendant naviguant entre la Suisse et la Pologne.

Filmographie :
– Praca Maszyn [The Work of Machines], 2010
– Sans bruit, les figurants du désert [Noiseless, desert extras], 2017
– Trahir la place [The betrayed square], 2018

Stéphane Montavon

Stéphane Montavon [1977] est un poète et artiste sonore. Après des études de littérature moderne, de latin, de linguistique et de français médiéval à Neuchâtel, Berlin et Boulder, il a été membre du centre de recherche en science de l'image Eikones (FNS-NCCR Iconic criticism, Université de Bâle) et publié des articles sur Debord, sur la voix et l'audio-vision. Il crée principalement des pièces et des installations polyphoniques docu-fictionnelles, composées avec des enregistrements de terrain mélangés à des interviews et des archives sonores, mettant l'accent sur l'objet voix et la désarticulation de la chose visible et audible.

https://www.littaurale.ch/

MML STUDIO

En parallèle au collectif MML une association de production cinématographique basée en Pologne a été créée pour soutenir leurs projets et ceux d'autres réalisateurs ouverts à l'expérimentation.

Elle concrétise des films, des vidéos et des installations qui reflètent, à travers le mélange des sensibilités, une perception et écoute souvent insolite du monde, s'attachant à partager ce qui leur semble le plus ambitieux et parfois déroutant avec un public.

Elle a pour but d'accompagner des films à la sensibilité singulière depuis leur imaginaire jusqu'à la réalité du cinéma.

Filmographie :
– Praca Maszyn [The Work of Machines], 38', 2010
Film documentaire > Producteur
(World premiere FID 2010)

– Sans bruit, les figurants du désert [Noiseless, desert extras], 64', 2017
Film documentaire > Producteur exécutif
(World premiere FID 2017)

– Trahir la place [The betrayed square], 43', 2018
Essai documentaire
(World premiere Ji.hlava 2018)

– Nadchodzą zimni ogrodnicy [Cold pudding settles love], 19', 2018
Film d'animation > Producteur
(European premiere Oberhausen 2019)

Contact :
Michał Mądracki
ul. Tyniecka 191 E
30-376 Cracovie
Pologne
–
mml.produkcja@gmail.com
michal.madracki@gmail.com
0048 519801206