

Les gardiens de rêves

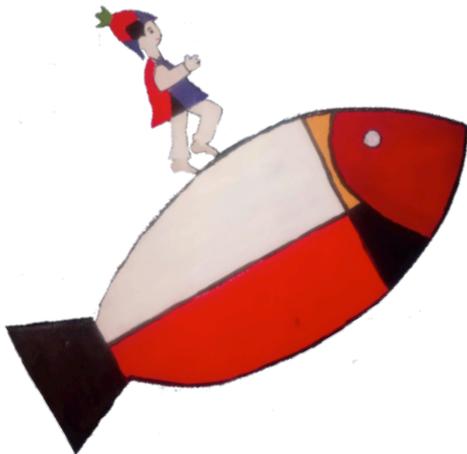
**3 formes marionnettiques
pour les tout-petits
autour de l'art moderne**

DISTRIBUTION

Création jeu et décor: Henry Castres et Délia Sartor
Mise en scène: Aurélie Gourvès
Sur une musique (BS) de Felix Halbe et John Surman

Contact diffusion

Aurélie Gourvès 06 18 40 31 96
contact@atelierdessonges.org
Production « Atelier des songes »
891 699 894 00012 / Code APE 9001Z
Licence LD-856-2021

« Les gardiens de rêves »: Un éveil à l'art moderne

Le spectacle « Les gardiens de rêves » propose trois histoires, à partir de quatre tableaux d'art moderne (1925-1945).

Chaque tableau évoque une histoire, un sentiment, un mouvement. Et chaque personne observant un tableau peut s'inventer une histoire différente.

Autrement dit, une infinité d'histoires existent face au même tableau. C'est cette magie que nous souhaitons faire découvrir aux plus petits comme aux plus grands.

Nul besoin de maîtriser l'histoire de l'art pour commencer à voyager au cœur d'une oeuvre. L'écriture visuelle offre autant de richesse que l'écriture littéraire, il faut seulement se rendre compte que l'on sait tous lire et que ce langage est universel...

Nous partons donc en balades, au cœur de ce qui est abstrait, et pourtant si poétique.

Certaines œuvres seront l'occasion de raconter une histoire, d'autres créeront un mouvement comme une danse de couleurs.

En alternant rythme, histoire et musique, visuels, et marionnettes, nous proposons un voyage imaginaire, à la découverte de ces gardiens de rêves, artistes dont les créations nous nourrissent encore aujourd'hui.

La mise en scène:

Des couleurs très différentes d'un tableau à l'autre, des univers variés...

Ces quatre tableaux ont demandés des techniques différentes, des musiques et des sons particuliers.

Nous avons choisis d'utiliser une petite marionnette à main (c'est la main qui fait le corps, les doigts du manipulateur étant les jambes) qui déambule dans chacune de ces œuvres. Elle est un repère, et permet de situer chaque proposition plastique dans un contexte propice à l'imaginaire. Dans le premier tableau, ci-contre, elle voyage à dos de nuage et regarde la ville. Dans un autre elle est l'enfant qui part à la pêche, rejoint le port de la ville en courant (cf Torrès Garcia page en dessous) et dans le dernier tableau (Kandinsky), elle rêve de l'univers.

La musique de Felix Halbe, joyeuse et ludique accompagne les deux premiers tableaux, plus narratif.

Le dernier tableau (Kandinsky) qui amène à l'abstraction, est accompagné d'une musique plus spatiale de John Surman

Il y a peu de texte. Le spectacle part du concret vers l'abstraction: un début narratif (verbe), évolue vers une narration visuelle, et une abstraction totale (des planètes volent au dessus du public, sans aucun texte).

En dehors du travail artistique, c'est le spectacle de la compagnie qui a demandé le plus de recherche sur le rythme des tout-petits. Et peut-être qu'après 10 ans de création pour ce public, nous commençons à le cerner, et adopter son regard...

Quatre oeuvres / quatre histoires:

Hans Arp

Le soir tombe sur la ville. Hans passe sa tête par la porte de chez lui. Et soudain que voit-il au loin? Deux taches blanches... étrange ... Deux petits nuages tombés du ciel. Deux petits nuages oubliés sur terre.

Joachim Torres Garcia

Joachim a un poisson dans la tête. Il a 8 ans aujourd'hui, son papa est pêcheur sur le Garcia Torrès. Pour la première fois, et parce qu'il est grand, il va participer à la pêche du jour.

Vassili Kandinsky

Des étoiles ou bien des planètes. Des formes douces aquaréllées se promènent au dessus du public. Nous sommes au début de notre histoire, lorsqu'il n'y avait rien, rien qu'une galaxie immense, et nos rêves de géants endormis...

Fortunato Depero

Un village italien peint par un peintre méticuleux, des personnages qui prennent vie et l'ambiance d'un village à la tombée du soir...

Peintre futuriste, Fortunato Depero permet de découvrir un style très différent de l'art moderne, par son côté surréaliste.

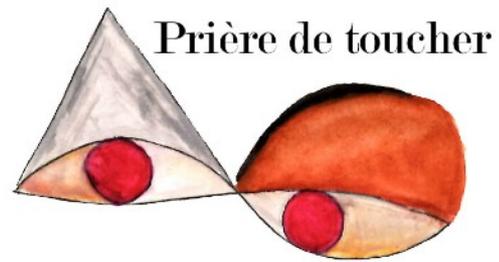
Une scénographie construction / déconstruction

Un petite table, comme un carrousel reçoit les quatre tableaux.

On change de tableau, comme on tourne une manivelle, et des morceaux de tableaux s'installent.

Un peu de bleu, un bout de jaune, une tache rouge... Petit à petit, au fil de l'histoire, le tableau se reconstitue pour retrouver son équilibre initial. Il s'agit par cette scénographie de rendre un tableau vivant, de proposer au public une regard sur les oeuvres. Oui, on peut tout casser, et tout reconstruire. La matière offerte par un artiste appartient à celui qui regarde, il doit en dégager un sens pour lui, il doit tenter de comprendre l'artiste et puis s'approprier la proposition.

En lien avec le spectacle, une exposition pour la petite enfance

« Prière de toucher » est une exposition interactive dans laquelle seront montrées des œuvres « à la manière de » Kandinsky, Mondrian, Paul Klee, Sophie Tauber, Malevitch et d'autres...

Nous avons choisi cette période de l'histoire de l'art (1920-1945) car elle a représenté un bouleversement dans la peinture. Fini le réalisme, fini le dessin académique, les artistes modernes ont exploré de nouvelles formes et de nouvelles matières. Une énergie s'est emparée d'eux, et tous, aussi humbles que géniaux, ont voulu retrouver la spontanéité de l'enfance. Alors, nous, nous avons décidé de déconstruire un peu leurs œuvres, (ils en auraient été très heureux, nous en sommes certains) afin que les enfants puissent jouer avec celles-ci, car tout le monde le sait, les enfants regardent avec leurs mains...

Pour découvrir l'exposition de manière vivante, cette vidéo a été filmée lors de la venue d'un réseau d'assistante maternelle: (le film est protégé par un mot de passe: expo)

<https://vimeo.com/248313651>

Cette exposition peut être couplée au spectacle « Les gardiens de rêves », (en amont, ou en aval du spectacle) permettant une réelle immersion au coeur de ce mouvement pictural fondamental.

La compagnie « l'Atelier des songes » est née de la volonté de quelques personnes d'explorer la marionnette autour de propositions à destination de la petite enfance et du jeune public.

Quelques chiffres: 10 années d'existence et de tournées dans plusieurs régions de France, (aussi en Espagne) avec 8 spectacles, 70 représentations par an, une moyenne de 5000 enfants chaque année qui assistent à nos spectacles.

Avec différents thèmes abordés, poétiques et sociologiques, nos spectacles portent toujours une réflexion sur le monde:

Notre premier spectacle « **Le petit roi** »(2007) mettait en scène un enfant face au pouvoir injuste d'un roi tout puissant. Dans « **Murmure des saisons** » (2012) deux enfants dont l'un autiste tentent de se rencontrer et d'inventer un langage commun, ce spectacle illustre la difficulté de communication entre tous les êtres, autistes ou non.

« **L'éclipse** » (2010) jouait avec les notions de loi inique, justice, immigration afin de tenter de penser par soi-même et réfléchir aux lois auxquelles se soumettre ou contre lesquelles se rebeller.

Le spectacle, « **La louve et l'enfant** »(2016) aborde simplement la patience nécessaire à un enfant pour approcher un animal sauvage et la peur qu'il génère: le loup.

En 2018, deux propositions naissent: « **Rien** », un spectacle tout public de marionnette sur table à partir de 6 ans basé sur l'univers de Malevitch; Et « **Les gardiens de rêves** » en corrélation avec l'exposition « **Prière de toucher** », éveil à l'art moderne pour la petite enfance.

A travers ces spectacles, nous tentons de penser le monde qui se dessine jour après jour, et d'offrir cette réflexion aux enfants. Nous pensons que les meilleures armes à donner aux enfants aujourd'hui sont la réflexion, la confiance, la parole, la poésie.

De nombreux **centres culturels**, Les Mazades, Cc de Bonnefoy, Théâtre de St Gaudens, Cc d'Alban Minville (31); **festivals**: Les festival des Maynats (65), festiboutchou (31), Festicanailles (93), le théâtre de la Bonne Graine (75011) et le Cc du 10ème arrondissement (75); **Services culturel et/ou petite enfance des villes de** Blagnac, Colomiers (31), La Celle St Cloud, Courbevoie, (92), Brie Compte Robert (77), Villeneuve Lagarenne; **Les médiathèques** de Roannes (42), Balma, Muret, Seysses (31) etc... sont nos partenaires et programment régulièrement nos créations.

L'équipe

Délia Sartor - comédienne - violoniste:

Violoniste formée au CNR de Toulouse, elle se tourne dès 1996 vers le théâtre et se forme auprès de F.Azema et Denis Rey au Grenier de Toulouse, puis JP Denizon à Paris. Elle rejoint la Cave Poésie et travaille avec René Gouzenne sur les textes de B.Brecht et Henri Michaux. En 2000, avec « En votre compagnie » elle travaille sur des textes d'auteurs contemporains mis en scène par JM Doat.

En 2002, elle crée « L'artisanat des menteurs » et porte le projet « Les cabarets pour s'entendre » rdv mensuels pendant 3 années: Elle coordonne ce projet qui permet la rencontre avec des sociologues, des philosophes, des poètes, des élus de quartier et des citoyens d'Aubervilliers, dans les bars de la Commune.

De retour dans la région toulousaine, elle participe à la création d'un lieu culturel pour le jeune public en milieu rural « L'Usine Théâtre » à Mazères/Salat. Elle co-organise une programmation de festival, spectacles jeunes publics et tout publics, ainsi que des café-débats. En 2006, elle co-fonde la Cie « L'atelier des songes » Cie pour le jeune public. Engagée auprès de l'enfance depuis 10 années à présent, formée à la pédagogie Montessori, elle écrit et met en scène des spectacles jeunes publics ayant pour objectifs d'aborder les grandes questions humanistes dès le plus jeune âge.

Henry Castres- Scénographe et éclairagiste:

D'abord formé comme photographe, il travaille auprès de Balenciaga et autres agences. Il rejoint l'art contemporain et devient assistant d'artistes (Di Rosa, Ben Vautier, Absalon, Boltanski).

A partir de 1995, il travaille comme scénographe auprès de différentes compagnies (En votre compagnie, Petit Bois Compagnie etc) et crée des décors pour des mises en scène de textes d'auteurs contemporains.

Il participe au projet « Urgence de la jeune parole » à Castres pendant 10 ans où il crée les scénographies des textes de différents auteurs qui collectent la parole d'adolescents.

Depuis 2006, il crée toutes les scénographies des spectacles de l'Atelier des Songes. Il

travaille en co-direction du lieu culturel en milieu rural « L'usine théâtre » en accueillant les artistes ainsi que le public, à Mazères sur Salat.

Véritable Bidouilleur, il débrouille, crée, invente marionnettes et décors avec trois trucs. Il travaille également la lumière et garde une place prépondérante dans toutes les créations au niveau de la réflexion des thèmes abordés. C'est lui qui, passionné par les artistes modernes a proposé les deux dernières créations autour de Malevitch (Rien ») et des modernes. (« Les gardiens de rêves » et l'exposition « prière de toucher »).

Aurélien Gourvès- comédienne- danseuse

Elle s'est d'abord formée en danse classique et contemporaine. Puis au théâtre avec Jean-Paul Denizon (assistant de Peter Brook) et en Italie où elle a travaillé durant plusieurs années.

Elle collabore ensuite avec plusieurs compagnies théâtrales, collectifs de performances, en Italie (le living theatre entre autres...) et en France. A Berlin, elle travaille avec la jeune création franco-allemande, dirigé par René Loyon, Oscar Castro et Adel Hakim, Moustapha Aouar, Jérôme Frossard. En 2010 elle tourne un film pour Arte en Corée du Nord, réalisé par Gilles de Maîtres. Elle joue dans la pièce de Nebil Daghzen, spectacle de danse et de théâtre nommé « Prénom masque » au festival international de Carthage en Tunisie.

Actuellement elle travaille pour les deux nouvelles créations de Théâtre Contemporain jeunesse, de la Compagnie Miel de Lune (région parisienne), et de l'Atelier des Songes à Toulouse. Elle travaille à la création d'un montage de textes (Barthes, Badiou, Falk Richter...etc) autour de l'aliénation amoureuse avec Bruno Paternot, et la Compagnie Rêve du 22 Mars, ce spectacle sera prochainement en tournée à Nîmes et Montpellier.

FICHE TECHNIQUE

Du spectacle « Les gardiens de rêves »

Spectacle jeune public de 1 an à 6 ans

Jauge maximum: 80 personnes (salle avec gradin) / 60 personnes (salle sans gradin)

Durée du spectacle: 30 minutes.

Durée de montage: 1h30

Durée de démontage: 1h

Dimensions plateau minimum : 3m X 4m X 2m

Ce spectacle est autonome en lumière.

Liste du matériel technique lumière, apporté par la compagnie :

3 projecteurs découpe Hallier, 90w, 2 pieds, 2 blocs de puissance single et un contrôleur lumière, câbles et DMX.

Ce spectacle est autonome en son, dans un espace jusqu'à 100m2

Si votre espace est plus grand, merci de prévoir :

-Un ampli et 2 enceintes, avec une connectique sur le plateau (branchement d'un ordinateur)

Autres besoins technique à prévoir par l'organisateur:

- une prise 220V à proximité de l'air de jeu.
- L'obscurité dans l'espace
- Un gradin simple dans le public est conseillé. (Tapis au premier rang, petites chaises et chaises normales)

Catering simple en loge (café, eau) fruits, fruits secs

**Contact Régisseur
Henry Castres
06 84 95 52 80**

CONDITIONS FINANCIERES

du spectacle « Les gardiens de rêves »

Jour de représentation	Prix unitaire (jour)	Prix toutes Charges Comprises
1 jour (1 représentation)	700	700
1 jour (2 représentations)	600	1200
1 jour (3 représentations)	550	1650
1 jour (4 représentations)	550	2200

❖ Ces tarifs dégressifs s'appliquent uniquement si le spectacle se joue dans le même lieu.

❖ Notre compagnie n'est pas assujettie à la TVA. Les prix indiqués sont toutes charges comprises. (pensez cependant ajouter les défraiements)

Défraiements:

Repas:

- prévoir des repas pour 2 personnes au tarif Syndéac de 19,10€/personne ou une prise en charge directe.

Hébergements:

- Soit un forfait journalier à 106,70€ / personne (tarif Syndéac)
- Soit hébergement sur la base de 2 chambres simples et petit déjeuner pour 2 personnes.
- Soit hébergement chez l'habitant (2 chambres)

Transport:

- Nous appliquons un forfait transport du décor et des artistes de 500€

Pour les programmations en Occitanie ou en dehors de la France métropolitaine, merci de nous contacter.

Une déclaration auprès de la SACEM devra être faite par l'organisateur afin de régler les frais de droits d'auteurs sur la musique du spectacle.

Pour toutes précisions ou pour établir un devis, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone

Aurélié Gourvès; 06 18 40 31 96 ou à ce mail : contact@atelierdessonges.org