

Atelier
des
Songes

BALLET

MECANIQUE

Exposition vivante
A la rencontre
de Fernand Léger

BALLET MECANIQUE

(Titre provisoire)

Dossier de Création 2024-2025

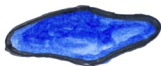

Conception collective d'un exposition vivante

Scénographie, décors et mécanismes:
Henry Castres

Jeu :
Aurélié Gourvès et Délia Sartor

Création sonore:
Arnaud Romet

*Production Atelier des songes
Siret 891699894000012
contact@atelierdessonges.org
latelierdessonges.wifeo.com*

FERNAND LEGER

L'art de Fernand Léger est associé à l'histoire de son temps, il est le peintre de l'actualité sociale et culturelle de son siècle (du moins de l'après-guerre industrielle à l'avènement de la société des loisirs).

Fernand Léger est un artiste majeur. Il a pris part à tous les courants de l'Art moderne du 20ème siècle : le cubisme, le dadaïsme, le futurisme, et le frémissement de l'art conceptuel, le groupe cercle et carré en rupture avec la représentation, et le cinéma d'artistes).

Il a collaboré avec tous les inventeurs de l'art moderne du 20ème siècle (Picasso, Braque, Brancusi, Hans Arp, Calder, Man Ray, Le Corbusier, Charlotte Perriand, et bien d'autres...) et a travaillé aussi avec les constructivistes.

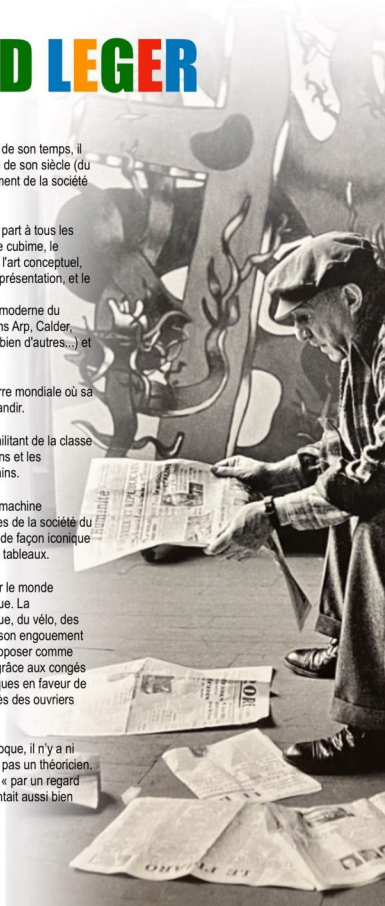
Il émigre à New York pendant la seconde guerre mondiale où sa fascination pour le monumental ne fait que grandir.

Léger est un homme du peuple, admiratif et militant de la classe ouvrière, et fasciné plus largement par les élans et les transformations culturelles de ses contemporains.

Le monde ouvrier, la puissance visuelle de la machine industrielle, puis les figures presque hiératiques de la société de loisirs (tous ses personnages semblent poser de façon iconique pour un photographe) peuplent ses nombreux tableaux.

La forme mécanique due à sa fascination pour le monde industriel reste emblématique de son esthétique. La représentation du monde de la danse, du cirque, du vélo, des plongeurs..., du loisirs en général, traduisent son engouement pour ce que la société civile est en train de proposer comme libération de la classe populaire (notamment grâce aux congés payés). Dès 1936 il prend des positions politiques en faveur de la classe ouvrière, (il prône par exemple l'accès des ouvriers aux musées...).

Mais s'il a bien une vision utopique de son époque, il n'y a ni glorification ni aliénation représentées. Il n'est pas un théoricien. Charlotte Perriand, sa grande amie dit de lui : « par un regard attentif, curieux, aigu sur toute chose, il se sentait aussi bien dans le quotidien que dans le devenir »

Technique et jeu

Théâtre mécanique et marionnette

Les personnages de Fernand Léger sont statiques, ils prennent la pose, ils sont les représentants d'une époque. Pour nous comédiens, c'est l'occasion de leur donner une troisième dimension. Nous voulons travailler à animer ces formes, afin de théâtraliser les peintures de Fernand Léger. Personnages tantôt marionnettes, tantôt mécaniques, ils seront manipulés ou actionnés par des petits moteurs pas à pas et divers systèmes. Si le projet prend sa source dans la peinture, c'est pour croiser le spectacle vivant.

L'objet vivant

Fasciné par l'impact mécanique de son époque, Fernand Léger choisit l'objet pour raconter la société.

« Pour moi, la figure humaine n'a pas plus d'importance que des clés ou des vélos ».

Dans cette optique, les objets prennent une dimension plus importante que lors d'une représentation anthroposcenique classique.

Depuis de nombreux spectacles, nous travaillons avec des marionnettes.

Bois, tissu, métal, carton, nous fabriquons des objets.

Ce sont ces objets et ces décors qui sont regardés par le public. Un lien existe donc entre l'objet et le spectateur. C'est l'aspect universel de l'objet porteur de sens qui nous intéresse.

Nous rejoignons ainsi le propos de Léger quand il s'exprime au sujet de la place de l'humain dans une création.

L'artiste propose, l'objet contient le sens, et l'œil qui observe s'en saisit.

Une création sonore

Envisagée comme un personnage à part entière, ou comme un tableau, la création sonore s'appuiera sur diverses matières: discours de Léon Blum, morceaux choisis des compositeurs de "l'avant garde" (Honneger, Satie, Milhaud, etc...) mais aussi les bals musette et flon flon, bruits de bombardement, slogans et chansons politiques, voiture, bateau, premiers avions etc...

Comme un vertige, les sons répondront aux personnages en mouvement, se décaleront en fonction du jeu.

Tantôt aléatoires, tantôt fixes, les bruits ou extraits sonores permettront de jouer une partition théâtrale, ou de vagabonder dans les univers proposés: loisirs, monde du travail, cirque ou guerre.

Note d'intention

Ce projet réunit plusieurs artistes issus d'univers différents (art contemporain, danse, théâtre, musique conceptuelle) qui créent une forme transversale permettant au public jeune ou adulte de s'immerger dans l'univers de Fernand Léger.

Nous proposons une "exposition vivante", composée de plusieurs modules. Certains sont à observer, ou en interaction, d'autres sous formes de spectacle marionnettique.

L'Atelier des songes a pour habitude, et passion, de faire découvrir un artiste ou un courant de l'art en réfléchissant à une correspondance avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais Fernand Léger est un artiste particulier. Il a révolutionné le monde de la peinture, sans chercher à inscrire un jugement ou une réflexion, ou même une critique de sa société. C'était un admirateur, un curieux et un joyeux qui n'avait pour seule aspiration que de transformer la peinture et mettre des couleurs dans la ville.

Ce que nous voulons créer, c'est une forme hybride qui permet de découvrir le regard de Fernand Léger sur le XXe siècle avec toutes les périodes incroyables qui l'ont composé, des plus violentes aux plus joyeuses.

Il s'agit donc d'immerger le public dans le passé, de l'envelopper dans des ambiances et des univers aujourd'hui disparus, de le baigner de couleurs.

Nous cherchons, par le biais marionnettique, à donner vie à la classe sociale de cette époque.

Quelles histoires racontent les personnages de Fernand Léger, qu'ont-ils à nous dire de ce qu'ils ont traversé? Qu'est-ce que Fernand Léger a entendu ou vu qui l'a marqué au point de passer sa vie à peindre ces instantanés?

Peut-être ainsi, pourrions-nous transmettre cet angle de vue équivoque sur le monde, celui qui a conduit la vie de Fernand Léger, même lorsqu'il était dans les tranchées : « Le beau est partout ».

SCENO

Plusieurs espaces bien définis, découvrant les grands bouleversements du XXème siècle, et traversant les périodes artistiques de Fernand Léger:

la ville, le monde du travail et les loisirs.

Ces thèmes ont façonné l'œuvre de Fernand Léger. Il a peint des pièces industrielles, des chevaux, des clowns, fildeféristes, ouvriers, maçon, manoeuvre mécano, vélo etc... les symboles de son temps.

Chaque espace ou module permettra à un petit groupe de découvrir les thèmes (l'un après l'autre).

Par différentes techniques: audios, visuelles ou narratives, et de manière très ludique, nous nous promènerons dans ce dédale de couleurs, accompagnés par une création sonore rappelant le 20ème siècle.

Les modules seront en accès libre, automatiques ou mécaniques, et le public pourra les observer ou actionner à sa guise.

D'autres modules seront accompagnés par des comédiens afin de pouvoir raconter et donner un corps aux histoires véhiculées par les tableaux. Nous retrouverons sur ce type de module des propositions de manipulation de marionnettes et d'objets. Il s'agit en quelque sorte d'une exposition vivante.

Le son créera un lien entre tous ces modules et sera le même dans tout l'espace accueillant l'exposition. Plusieurs spectacles, pour un seul son: un hennissement de cheval pourra répondre à un bombardement, des applaudissements dans un cirque pourront s'apparenter au moteur d'une machine industrielle...

Certains éléments
du tableau animés

Créée en 2006, la compagnie "L'Atelier des songes" réunit plusieurs artistes qui travaillent collectivement autour du théâtre, de la marionnette, et du théâtre d'objet pour un public jeune et adulte. Nous aimons que nos spectacles soient de réels tout publics, avec des lectures différentes selon les âges.

Basée sur la recherche de la poétique et du burlesque, notre approche de la création est artisanale.

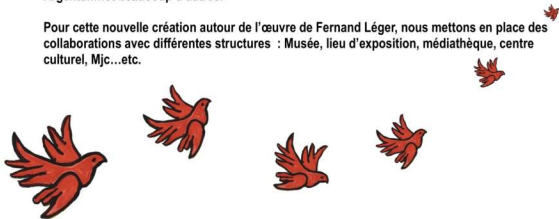
De plus en plus, la Cie l'Atelier des songes tisse des liens entre les artistes plasticiens et le théâtre. C'est le cas des trois derniers spectacles: Les Gardiens de rêves, Rien et Trafic. C'est la résonnance des travaux de peintres, sculpteurs et aussi des grands mouvements du XX ème siècle, par rapport à un propos artistique vivant qui intrigue...

Nous cherchons donc, au fil des spectacles, à voir quels échos les réflexions des modernes, des artistes brut, des constructivistes, ont aujourd'hui.

Nous cherchons aussi à permettre la rencontre entre des enfants, et l'histoire de l'art, par le biais de l'imagination et de la poésie. C'est le cas du projet « Eveil à l'Art moderne pour les tout-petits », qui est composé du spectacle "Les Gardiens de rêves" et d'une exposition interactive : "Prière de toucher". Ce projet a été installé dans plus de 50 structures.

Nous tournons nos spectacles dans toute la France, majoritairement en Ile de France, mais également à l'étranger : Musée d'Art brut de Lausanne, Espagne, et dans de nombreux Festivals, entre autres : Mima, Charleville Mézières, Les rêveurs éveillés à Sevran, Le temps des cerises à Bernay...etc. Nous jouons la plupart de nos créations pour les théâtres et centres culturels de Toulouse, Corbeil Essonnes, Bièvres, Houilles, Val d'Europe, Guyancourt, Argentan...et beaucoup d'autres.

Pour cette nouvelle création autour de l'œuvre de Fernand Léger, nous mettons en place des collaborations avec différentes structures : Musée, lieu d'exposition, médiathèque, centre culturel, Mjc...etc.

L'EQUIPE

Henry Castres:

D'abord formé comme photographe à l'ETPA avec Dieuzaide à Toulouse, je suis photographe pour Balenciaga, Villeroy, Prekns etc... Je rejoins le monde de l'art contemporain et devient assistant d'artistes pour Ben Vautier, Absalon, Charlemagne Palestine, Daniel Dezeuze, Christian Boltanski., présence Panchouette, Di Rosa etc.. Je travaille ensuite comme scénographe et constructeur pour le théâtre avec "En votre compagnie", "Petits bois Compagnie", le collectif de Quark et pour la scène du Pavé dans le Jazz. Je co-crée le lieu culturel L'Usine Théâtre et gère les accueils en résidence pendant 10 ans tout en m'investissant sur les spectacles de l'Atelier des songes (depuis 2006), et initie la recherche de pont entre spectacle vivant et histoire de l'art.

Aurélié Gourvès (à gauche):

Comédienne, issue de la danse classique puis contemporaine, je travaille pour différentes compagnies en Ile de France (Miel de lune, Sapiens Brushing, la Relève), à Nîmes (Rêves du 22 mars) et en région Paca (Compagnie 1,618). J'ai également développé depuis 20 ans des ateliers pédagogiques en danse et théâtre pour enfants (petite enfance) et adultes. Formée par Jean Paul Denizon (ex assistant de Peter Brook), j'ai aussi été formée en Italie à l'université de Rome, et suivi de nombreuses formations comme la Royal Shakespeare company ou le centre national de la danse... Je crée depuis 2006 les spectacles de l'Atelier des songes, en développant une autre compétence qui est celle de la manipulation marionnettique. J'écris et assiste à la mise en scène en théâtre, danse, et marionnette.

Délia Sartor (milieu):

Formée tout d'abord comme violoniste au CNR de Toulouse, je découvre très tôt le théâtre et suis formée au Grenier Théâtre par F. Azema et D.Rey. Je rejoins la Cave poésie où je joue avec René Gouzenne (Brecht et Michaux) puis avec d'autre Cies (en Votre Compagnie...). Je suis formée à Paris par Jean-Paul Denizon et co-crée une compagnie à Aubervilliers, travaillant autour des questions sociales via des performances dans la ville. Depuis 2006, de retour en région toulousaine, je co-crée la Cie Atelier des songes et découvre la marionnette et le théâtre d'objet. J'écris et joue dans des spectacles jeune et tout public. En 2011, je co-crée l'Usine Théâtre, lieu de résidence et de programmation, et organise diverses manifestations (Fête du Papier) à Mazères-Sur-Salat. Je quitte ce lieu culturel en 2021, tout en restant dans la région pour me consacrer à l'écriture scénique, et les créations en générale.

Arnaud Romet:

Musicien compositeur, je suis passé par diverses expériences en musique cabaret et rock expérimental, puis par une formation DUMI (musicien intervenant) au CFMI de Poitiers, et par le cursus de composition électroacoustique et instrumentale du Conservatoire de Bordeaux. Je cofonde la Cie iatus en 2002, afin de se consacrer avec passion au spectacle vivant total et sa notion d'enveloppe poétique sensorielle. De là, arrivé sur la région toulousaine, tout en développant des créations théâtrales expérimentales, j'ai pu travailler pour de nombreuses compagnies de théâtre en tant que créateur sonore et compositeur. Théâtre 2 l'Acte, le Poème en Volume, Oui Bizarre, l'Amnesie Compagnie... Je crée également des soirées événementielles (soirées Tricératops entre 2019 et 2021 au Ring à Toulouse notamment) ainsi que des soirées en espace public et en nocturne (Radio-Sommeils n°1_2_3_4... jouées au Pronomade(s), au festival Novela / Art et sciences de Toulouse...).

