

Danse à Livre Ouvert

Création jeune public à voir en famille

Danse à Livre Ouvert est un Voyage Chorégraphique et Musical en écho à des textes. Les gestes et les mots créent différentes ambiances au gré des livres et musiques choisis.

Danse à Livre Ouvert parle de la question du rapport au Corps, de l'altérité, de la rencontre, du Double «Je», de la relation Fille / Garçon.

Cette création tente de répondre aux questions : qu'est-ce que grandir ? Comment construire un langage gestuel avec le Corps ? Qu'est-ce qui me change quand je rencontre un autre ? Comment être unique et double à la fois ? Quel est le pouvoir des mots ? Comment le Livre peut-il créer de l'imaginaire ?...

Avec cette nouvelle création 2018, la **Cie Marie hélène Desmaris** continue de développer ses projets de **Danse contemporaine** accessibles à tous les publics.

Avec cette création Marie hélène Desmaris poursuit un cheminement chorégraphique qui emmène le public dans un voyage sensible, poétique et ludique, propose une rencontre vers une réflexion sur soi et les autres, ouvre une relation originale au Livre Objet.

La chorégraphe inscrit la démarche artistique de la compagnie dans une approche d'éducation artistique culturelle et citoyenne.

À partir des Livres qui apparaissent du coffre, la Danse s'invente, se crée, s'improvise, se fabrique et se construit au fur et à mesure des différents tableaux.
Des textes sont lus, dits, dansés et interprétés par les danseurs en relation avec les diverses atmosphères musicales.

Les textes sont sélectionnés dans un large éventail du Corpus de textes littéraires connus et d'autres à découvrir : poèmes, fables, contes, récits...

Un *Abécédaire*, *Grandir* de Aurélie Armellini et Laura Dominguez, *Petit bleu Petit jaune* de Léo Lionni, *Espèces d'espaces* de Georges Pérec, *L'enfant Double* de Alain Serres (en version école primaire)

Les musiques vont d'un registre allant de la musique classique à la musique contemporaine et actuelle : *Elements* de Ludovico Einaudi, *Scène d'enfance* de Schuman, *Spiral* de Stockhausen, *Apollo* de Brian Eno, *Chaplin* de John Barry.

Public concerné : **spectacle à voir en famille à partir de 3 ans et séance scolaire pour école maternelle (30mn) et primaire (40mn).**

L'Avant-première de cette création est prévue au Théâtre de l'Espace jeunesse d'Aix en Provence, le

Jeudi 28 juin 2018 en séance scolaire à 14h et tout public à 18h30

Le spectacle s'adapte en fonction de chaque public :

La représentation dure entre 30 et 40 mn avec cinq ou six tableaux.

La création est prévue pour :

Une version scénique pour théâtre, salle équipée...

Une version scénique autonome pour lieux non équipés, jauge maxi 100 personnes

Une version légère, sans technique, pour tout autre lieu : médiathèque, bibliothèque...

Conception réalisation chorégraphie, lecture et danse : **Marie hélène Desmaris**

Danseuse lectrice : **Alice Galodé**

Danseur lecteur : **Yoann Fayolle**

Création lumière et régie : **Raphaël Verley et Gérard Garnier**

Décor : **Gérard Garnier**

Costumes : **Nicole Autard**

Crédit photo : **Gérard Garnier**

Captation vidéo : **Carole Lorthiois**

Création graphique : **François Moissette**

Chargée de production, coordination, communication : **Carole Jouannic**

Assistante de communication : **Léa Fidone**

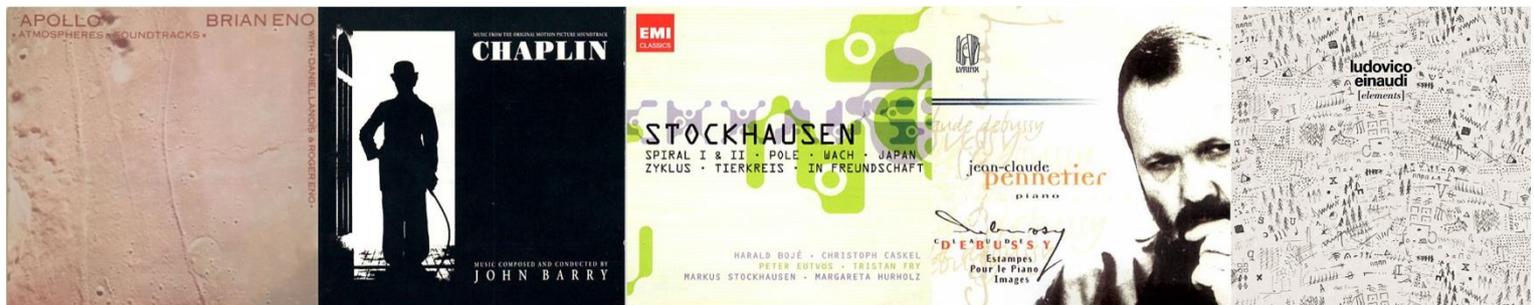
La création *Danse à Livre Ouvert* est une proposition innovante et inédite

Un coffre, deux panneaux Livres... un livre lumineux. Des livres sortis du coffre, la chorégraphe danseuse raconte des histoires, animées par une danseuse et un danseur, qui se déroulent au fur et à mesure de tableaux ludiques, poétiques, colorés et joyeux.

Les différents univers musicaux et chorégraphiques emportent vers un voyage imaginaire et sensible. Cette création tend vers une réflexion sur la perception du corps, de l'espace, sur la rencontre avec soi-même et avec l'autre, sur l'importance du livre au travers des mots et du livre objet.

Ce projet repose sur une exigence artistique professionnelle en Danse et en Lecture pour les professionnels de la culture, ainsi qu'une pertinence de médiation ambitieuse avec la collaboration et le relais des professionnels de la Lecture : les bibliothécaires et les responsables des médiathèques jeunesse des communes, des enseignants de maternelle et primaire.

Synopsis du Projet

Décor : en fond de scène deux grands livres géants, en avant-scène à jardin un tapis et un coffre fermé.

Accueil public : scène légèrement allumée pour faire deviner le décor.

1er tableau : Le LIVRE LUMINEUX

La danseuse se déplace avec le livre lumineux, la scène s'allume au fur et à mesure de ses déplacements, elle finit sa marche dansée vers le tapis en avant-scène. Elle ouvre le coffre qui s'allume, elle sort plusieurs livres du coffre, les regarde, les touche, et les pose à côté d'elle.

2ème tableau : ABECEDAIRE

La danseuse chorégraphe prend un autre livre « Abécédaire », elle ouvre le livre et prend une lettre A qu'elle montre au public, elle pose la question A ? elle lance la lettre au centre des 2 livres géants d'où apparaissent les 2 danseurs « sortis » des 2 livres géants. Commence alors une chorégraphie avec les lettres et le corps des danseurs... La danse est soutenue par une musique rythmée et dynamique

3ème tableau : GRANDIR

La danseuse chorégraphe ouvre le coffre et prend le livre Grandir, elle lit le titre Grandir et la première phrase, « Grandir c'est l'inconnu », elle joue de la petite percussion Cling ! et apparait la danseuse de derrière le panneau. Elle avance en se grandissant, elle se pose et change de place et se transforme, commence alors un dialogue entre texte et danse entre les phrases dites par la danseuse chorégraphe et les 2 danseurs... Musique mélodique piano qui ne s'impose pas.

4ème tableau : PETIT BLEU et PETIT JAUNE

La danseuse chorégraphe tire au sort en faisant la « Ploum » le livre à prendre : 1,2,3 Am stram gram pique et pique et colegram, bourre et bourre te ratatam, ça sera celui-là au bout de 3, 1, 2, 3. C'est le livre Petit bleu et petit jaune. Cling ! Apparaît le danseur derrière le panneau. Le danseur danse sa couleur bleu en nommant la couleur et jouant vocalement du mot Bleu, le danseur s'arrête dans une position, la danseuse chorégraphe le présente Voici petit bleu, apparaît la danseuse derrière son panneau fait sa danse couleur jaune en nommant la couleur et jouant vocalement avec le mot jaune, elle s'arrête dans une position, la danseuse chorégraphe la présente et voici petit jaune. Musique contemporaine de Stockhausen très colorée avec des sons de percussions différents avec un petit passage de musique rythmique hip hop.

5ème tableau : ESPECES d'ESPACES

La danseuse chorégraphe sort un livre Cling la danseuse sort de derrière le panneau, elle s'avance dans l'espace, elle regarde en haut, en bas, sur les côtés, suivi du danseur qui découvre l'espace à son tour. La danseuse chorégraphe dit le titre « Espèce d'Espace », et la phrase « Le corps se construit dans l'espace avec un haut » ... La musique très spatiale de Brian Eno Apollo renforce la sensation de l'espace/temps étiré et comme en apesanteur.

6ème tableau : Le CHEMIN de LIVRES

La danseuse chorégraphe commence à regarder et lire silencieusement le livre. Les deux danseurs sortent de derrière les panneaux avec plusieurs livres à la main. Ils font un chemin de livre au sol en forme de S, la danseuse chorégraphe suit le chemin et commence à lire à haute voix le livre choisi et donné par le public ; Au fur et à mesure de la lecture les deux danseurs transforment le chemin de livres en deux îlots où chacun va faire une position différente. Les deux danseurs vont se rejoindre grâce aux livres qui vont servir de marches pour se rejoindre. Ils forment deux piles de livres et s'assoient dessus et lisent le dernier livre. Ils font une grande pile avec tous les livres et la transportent ensemble en fond de scène entre les deux panneaux...

7ème tableau : Le LIVRE Lumineux

La danseuse chorégraphe reprend le livre lumineux et repart avec le livre lumineux éclairé en se déplaçant sur la scène. Marche dansée qui remonte vers les deux panneaux. Elle rejoint les deux danseurs. Image finale.

Noir et Fin.

Tableau : L'ENFANT DOUBLE (pour les plus grands...primaire)

La danseuse chorégraphe fait la Ploum en silence avec la petite baguette en bois de la petite percussion. Elle sort le livre *Cà fait rire les poètes*, elle regarde les pages du livre et s'arrête sur la page du poème l'Enfant Double, elle dit le titre l'Enfant double Cling ! Les deux danseurs apparaissent de derrière les deux panneaux qui ont été rapprochés. Ils sortent la tête et se regardent, ils sortent des panneaux avec 2 chaises, ils vont placer les chaises devant les panneaux et s'assoient face au public. La danseuse commence un geste de bras suivi par le danseur son double, puis c'est le danseur propose un autre geste de bras et se lève suivi par la danseuse. La danseuse chorégraphe commence le texte Poésie « Un jour, un enfant double était deux, ils étaient assis l'un à côté de l'un » les deux danseurs disent ensemble « parlant d'une même voix » repris par la danseuse chorégraphe qui dit en écho « parlant d'une même voix ». ...

Durée : 30 minutes maternelles, 40 minutes primaires,

Jauge : environ 120 personnes maximum

Extraits de textes :

Grandir :

« Grandir c'est comme une métamorphose, grandir se métamorphoser, devenir une autre personne, devenir adulte ça doit bien servir à quelque chose, non ? ... »

Petit Bleu et Petit Jaune :

« Voici Petit Bleu, et voici Petit Jaune, Petit Bleu a beaucoup d'amis mais son meilleur ami c'est Petit Jaune, ils aiment à jouer à cache-cache, creuser un tunnel, ils aiment courir, faire la ronde, sauter. Ils s'embrassent si fort qu'ils deviennent tout verts... »

L'Enfant Double :

« Un jour l'Enfant Double était deux, ils étaient assis l'un à côté de l'un parlant d'une même voix ... »

Espèces d'Espaces :

« Le corps se construit dans l'Espace avec un haut, un bas, un côté droit, un côté gauche, un devant, un derrière, un lointain, un près... »

Présentation des artistes

Marie hélène DESMARIS, Chorégraphe danseuse lectrice

Interprète pour **Odile Duboc, Suzanne Buirge, Trisha Brown, Michel Hallet Eghayan**, elle traverse le travail de **Dominique Bagouet, Santiago Sempere, Myriam Berns, Josette Baiz**.

En 1984, elle crée l'association **Virgule et Pointillés**, fait ses premiers essais chorégraphiques au festival **Danse à Aix**.

En 1988, elle met en œuvre le festival **Hors Cadre Danse**.

A partir de 1992, elle crée et développe au sein de sa compagnie une **démarche pluridisciplinaire** réunissant la danse, la musique, les arts plastiques et la vidéo en étroite **relation avec le patrimoine** historique et archéologique et initie des projets en lien avec la nature et l'environnement.

Ce travail de création est intimement mêlé à l'action de **formation** : Marie hélène mène des actions de sensibilisation pour tous les publics. Elle dirige le **GRCA**, Groupe de Recherche Chorégraphique pour développer la danse Amateur.

Sa matière chorégraphique se crée à partir de la technique de l'**improvisation** et de l'**écriture instantanée**.

Alice GALODÉ, Danseuse interprète lectrice

Formée à la Danse Flamenco et Contemporaine à Barcelone, Aix en Provence, Marseille et Avignon. Ses rencontres avec Marie hélène Desmaris et Véronique Larcher lui apportent des visions complémentaires de la danse. Se forme auprès de Daniel Larrieu, Odile Duboc, Claire Heggen, Veronica Vallecillo, Carolyn Carlson, Régine Chopinot ...

Danseuse Intervenante en Danse Contemporaine avec diplôme d'état Danse Contemporaine.

En 2006, chorégraphie *Mue*, solo et *Alym*, performance musique/danse (Festival d'Avignon 2008).

Danseuse Interprète pour Christine Fricker (Cie Itinerrances) *Faire Cailloux* création jeune public 2014 : danseuse et chorégraphe : création *Pomme Chocolat*, spectacle jeune public. Duo musique danse et poésie avec Lydwine Van Der Hulst Association Et Caetera.

Danseuse amateur au sein du GRCA Groupe de Recherche Chorégraphique Aixois - Association Virgule et pointillés dirigé par Marie hélène Desmaris.

Depuis 2010, Danseuse interprète professionnelle pour la Cie Marie hélène Desmaris : *Shô et les dragons d'eau*, *Corpi In*, *Tu Rêves ou quOï ? Et quand je danse, je suis...*, *Corpus One*, *Pour 3 secondes d'apesanteur*.

Yoann FAYOLLE, Danseur interprète lecteur

Formé à la danse classique (Elodie Ducasse), à la danse contemporaine (Josette Baiz, Marie hélène Desmaris), au contact / improvisation (Laurence Roy) et à la danse butôh (Lorna Lawrie), Yoann Fayolle intègre la Cie Marie hélène Desmaris en 2016, pour la création « *Corpus One* ». Parallèlement, il se forme au théâtre corporel et au chœur théâtral auprès de Maïlys Castets et Ken Michel, dont il rejoint la compagnie, le Mille-feuille, en 2016. Actuellement, il joue *Roméo* (Shakespeare) et collabore avec le musée Granet pour une création théâtralisée de l'œuvre d'Ingres « *Jupiter et Thétis* ». Il aborde également la marionnette (Stéphane Lefranc), le mime corporel (Michaël Zugowski), la diction (Anne Levy), le théâtre expérimental (Stefano Fogher) ... Musicien compositeur, il réalise des conceptions musicales pour plusieurs spectacles de la Cie le Mille-feuille.

Proposition de médiation :

Rencontres et réunions de travail avec les enseignants des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées partenaires, les bibliothèques et médiathèques concernées, et les librairies des communes intéressées par le projet.

Atelier Danse contemporaine autour du spectacle : 1h
Atelier co-animé par la danseuse chorégraphe et la danseuse interprète

La Cie Marie hélène Desmaris
est conventionnée par la **Ville d'Aix en Provence**
Soutenue par la **Métropole - Provence - Pays d'Aix**

La Compagnie est accueillie
à l'**Espace jeunesse** et au **Conservatoire Darius Milhaud**
d'Aix en Provence

Compagnie Marie hélène Desmaris
Association Virgule et pointillés
04 42 21 45 54 - virguleetpointilles@gmail.com
Maison des Associations Tavan, 1 Rue Émile Tavan
13100 Aix en Provence

Carole Jouannic, Chargée de production **06 89 94 55 79**
Marie hélène Desmaris, Danseuse Chorégraphe **06 75 98 95 09**

www.cie-mariehelenedesmaris.com

