

Compagnie Marie hélène Desmaris

création jeune
public

DANSE
À LIVRE
OUVERT

cie-mariehelenedesmaris.com

— Association Virgule et pointillés —

Danse à Livre Ouvert

Création danse contemporaine pour jeune public (à partir de 3 ans)

Version accessible aux personnes sourdes et malentendantes

La création de la Cie Marie hélène Desmaris *Danse à Livre Ouvert* est une proposition innovante et inédite sous forme de voyage chorégraphique et musical à travers le livre. La chorégraphe Marie hélène Desmaris y propose un dialogue artistique étroit entre la danse contemporaine et le **livre, source d'inspiration sous** ses différentes formes (tailles, couleurs, matières, volumes) et dans **ce qu'il** exprime (poésie, histoires, images).

La compagnie de danse contemporaine aixoise Marie hélène Desmaris est très engagée dans l'ouverture à la culture pour tous les publics, et notamment pour rendre accessible la danse contemporaine aux personnes en situation de handicap. Dans cette optique et pour faire suite aux ateliers mensuels *Danse et handicap*, elle propose en 2020 son spectacle jeune public *Danse à Livre Ouvert* enrichi d'une traduction en langue des signes. Les textes contés par la narratrice seront traduits en direct sur scène en Langue des Signes Française, rendant ainsi le spectacle accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

SYNOPSIS

Un coffre, deux panneaux « Livres », un livre lumineux... A partir de livres **sortis d'un** coffre, la chorégraphe raconte des histoires ; la danseuse et le danseur **s'emparent des mots, et** inventent la danse. Les différents univers musicaux et chorégraphiques emportent vers un voyage imaginaire et sensible. Ainsi, la danse, les textes et la musique créent une succession de séquences poétiques, ludiques, colorées et joyeuses.

À travers les livres choisis et les mots dansés, cette création propose la réflexion de deux enfants sur la perception de leur corps, de leur relation à **l'espace, sur la rencontre** avec eux-mêmes et avec l'autre. *Danse à Livre Ouvert* interroge le public sur la notion d'**altérité, sur la rencontre, le** « double -Je- » et la relation fille/garçon dans le **processus de construction de l'identité de l'enfant**.

Au gré des séquences, le spectacle questionne : **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 ? Mais aussi : quel pouvoir ont les mots ? Comment le livre peut-il **créer de l'imaginaire** ?...

Extraits de textes

Les extraits cités ont été **sélectionnés** dans un large éventail 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* d'Alain Serres dans l'album *Ça fait rire les poètes* ; *Les deux arbres* de Christophe Blain et Élisabeth Brami.

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 vert...** »

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...** »

Les deux arbres :

« Deux arbres étaient amis. L'un était grand. L'autre était petit mais il se dépêchait de grandir. »

Extraits musicaux

Les musiques vont de la musique classique à la musique contemporaine :

Eléments de Ludovico Einaudi, *Scènes d'enfants de Schuman*, *Spiral de Stockhausen*, *Apollo de Brian Eno*, *Chaplin de John Barry*.

Fiche pratique

Public : spectacle familial pour enfants (à partir de 3 ans) et leurs familles, ou en séance scolaire (maternelles et primaires), spectacle adapté aux personnes sourdes et malentendantes et public sensibilisé au handicap.

Durée du spectacle : 45 minutes

Le spectacle peut être adapté :

- en version scénique pour théâtre ou salle équipée : jauge env. 250 pers.
- en version scénique autonome pour lieux non équipés : jauge maxi 120 personnes
- en version légère, sans technique, pour tout autre lieu : **médiathèque, bibliothèque...**

Tarifs : à discuter selon les conditions d'équipement du lieu d'accueil

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

Danseuse lectrice : **Alice Galodé**

Danseur lecteur : **Yoann Fayolle**

Traduction Langue des signes française : **Stéphanie Farina**

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

Décor : **Gérard Garnier**

Costumes : **Nicole Mandil-Autard**

Crédit photo : **Gérard Garnier, Carole Jouannic, Sébastien Rollandin**

Captation vidéo : **Carole Lorthiois**

Création graphique : **François Moissette**

Chargée de production, diffusion, communication : **Dinah Trotoux**

Diffusions de *Danse à Livre Ouvert*

- 28 juin 2018 : Avant-première : **Théâtre de l'Espace jeunesse, Aix**
- 18 décembre 2018 : Première : **Théâtre de l'Espace jeunesse, Aix**
- 12 mars 2019 : Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre, Aix
- 29 mars 2019 : Espace 409, Bedarrides (84)
- 5 avril 2019 : Ecole Château Sec, Marseille
- 19 avril 2019 : Centre social Le Bartas, Vitrolles
- 24 avril 2019 : Salle des Fêtes, Le Puy-Sainte-Réparate
- 22 juin 2019 : Médiathèque Les Carmes, Pertuis
- 25 septembre 2019 : Maison des Arts, Cabriès
- 27 mars 2020 : Ecole St-Marc Jaumegarde

Diffusions de *Danse à Livre Ouvert* en version LSF

- 5 décembre : Avant-première : Théâtre de l'**Espace Jeunesse d'Aix-en-Provence**.

Prévisions 2020 :

- 13 mars 2020 : **Théâtre de l'Espace jeunesse, Aix**
- Septembre 2020 : Théâtre Golovine, Avignon
- Octobre ou novembre 2020 : La Minoterie, Dijon
- Novembre 2020 : Espace François Mitterrand, Allauch

« Danse à Livre ouvert » est un trio chorégraphique composé de tableaux où les corps dansants masculins et féminins sont guidés par la voix et les mots de la narratrice. Magicienne-passeuse elle est le lien entre les livres, les interprètes et le public qui ici a « son mot à dire » ! S. Gros <https://ouvertauxpublics.fr/entretien-avec-marie-helene-desmaris-pour-danse-a-livre-ouvert/>

« Sortie de l'école... Des enfants qui courent partout... L'heure du goûter... Et puis le silence quand le rideau s'ouvre sur deux grands livres entrouverts. Une dame mystérieuse traverse l'espace avec un livre empli de lumière. « Il est magique ce livre » me souffle ma petite fille (4 ans 1/2). À chaque « livre ouvert » deux danseurs, dans des habits et couleurs différentes, s'échappent des grandes maquettes de couverture et transforment les mots en gestes dansés, avec beaucoup de complicité, légèreté, poésie, humour. Les spectateurs en herbe restent très attentifs, tout en participant à la formule « Am-stram-gram.... » qui fait sortir les livres du coffre, et en épelant les lettres dessinées par le corps des danseurs ainsi que celles qui s'étalent sur le sol à la fin du spectacle, qui fut très applaudi par petits et grands. « On pourra revenir ? » me demande ma petite fille en partant à regret. » G. Bertrand

Proposition d'actions autour du spectacle

Nous proposons de construire une médiation pertinente en collaboration avec des professionnels de la lecture : rencontres et réunions de travail avec les bibliothécaires, les responsables des médiathèques, les libraires des communes intéressées par le projet.

Nous travaillons également en étroite collaboration avec les enseignants **pour aboutir à l'élaboration des actions d'Education artistique et culturelle adéquates.**

- [Répétitions de travail des danseurs ouvertes au public](#)

- [Ateliers Danse contemporaine autour du spectacle](#) : 1h

Atelier animé par la danseuse chorégraphe Marie hélène Desmaris et la danseuse interprète Alice Galodé.

- [Ateliers de médiation artistique et culturelle autour du spectacle](#) : 1h

Atelier de médiation artistique et culturelle animé par une médiatrice culturelle.

- [Rencontre-débat sur le livre et la danse](#) :

entre une personne du lieu d'accueil (médiathèque, librairie) et la chorégraphe, discussion **ponctuée d'extraits** de danse issus du spectacle.

Parcours jeune public de la Compagnie

Avec cette nouvelle création, qui fait suite aux spectacles *Kumo no naka, dans les nuages* de 2007, *Sho et les dragons d'eau* en 2010, *A l'ombre des bambous* en 2012, *Tu rêves ou quoi ?* en 2013, *Et quand je danse, je suis...* en 2015 et *Pour 3 secondes d'apesanteur* en 2017, Marie hélène Desmaris poursuit un cheminement chorégraphique en relation avec le texte et les mots, pour emmener le jeune public dans un voyage sensible, poétique et ludique. La chorégraphe inscrit la démarche artistique de la compagnie dans une **approche d'éducation artistique** culturelle et citoyenne et continue de développer ses projets de Danse contemporaine accessibles à tous.

Présentation des artistes

La qualité des artistes garantit l'exigence artistique professionnelle du spectacle

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 qu'Oï ? 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), 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.

Depuis 2016 Danseur interprète de la Cie Marie hélène Desmaris pour la création « Corpus One ».

Stéphanie FARINA, Traduction en Langue des Signes Française

Formée à la LSF en 2005-2006 par une licence professionnelle au sein de l'Université d'Aix-en-Provence. Elle travaille comme **Auxiliaire de Vie Scolaire collective dans une Classe d'Intégration Scolaire pour enfants sourds et malentendants**, puis elle est enseignante de LSF pour l'option au BAC, au sein de 2 lycées privés à Marseille. Elle sera **éducatrice scolaire spécialisée pour une classe d'adolescents sourds et autistes au sein de l'Institut Régional des Hirondelles à Marseille pendant 5 ans.** Elle continue à l'heure actuelle, de donner des ateliers de sensibilisation à la LSF sur Aix-en-Provence, ouverts à tous et à toutes.

Pratiquant le Bharata Natyam, danse traditionnelle et ancestrale de l'Inde du Sud depuis 12 ans, elle a ainsi développé une sensibilité au langage corporel, qui ici se lie aux gestes et aux mots.

Cie Marie hélène Desmaris Association Virgule et pointillés

Cie Marie hélène Desmaris - Association Virgule et pointillés
Danse contemporaine

Marie hélène Desmaris, Danseuse Chorégraphe 06 75 98 95 09
Dinah Trotoux, Chargée de production 06 69 10 30 07

virguleetpointilles@gmail.com - 04 42 21 45 54
www.cie-mariehelenedesmaris.com

Maison des associations Tavan - 1 rue Emile Tavan, 13100 Aix-en-Provence

Association conventionnée et subventionnée par la ville d'Aix-en-Provence

f t You Licence : 3-1033996 Siret : 337 540 116 00064 APE : 9001Z

La Cie Marie hélène Desmaris est conventionnée et subventionnée par la **Ville d'Aix-en-Provence**, est soutenue par la Métropole Provence **Pays d'Aix** en Tournée intercommunale, est accueillie au Conservatoire Darius Milhaud **et à l'Espace Jeunesse d'Aix-en-Provence** et en résidence à la Régie Culturelle Régionale Paca.

Partenaires : ESDAC, Oh les papilles !, Kid&Sens, Radio Zinzine.

