

Un spectacle ludique pour public
éclairé et éclairant... prêt à
retomber en enfance !

Vaste programme et objectif parfaitement atteint par ce spectacle tour à tour drôle, triste, délirant et en tous cas très émouvant qui permet d'oublier le temps d'une heure ses soucis et tracas quotidiens pour se laisser porter par la magie et l'innocence.

Le Dauphiné Libéré — 30 octobre 2006

A qui de jouer ? transporte dans un spectacle interactif sensible, au sein duquel apparaissent des images surprenantes, des sentiments inattendus et une perception inhabituelle du mouvement, de la lumière, des images et de la langue.

Echo — November 2006

Dès le début, les invités reçoivent des ustensiles : un bandeau, une enveloppe parfumée et un billet avec les mots si importants « changer, retour, plus, moins, pause », qui sont des moyens donnés aux spectateurs pour intervenir dans l'histoire. [...] Les visuels et la musique électronique contribuent à la création d'une atmosphère agréable.

Kultur — 31. October 2006

NOTE D'INTENTION

A qui de jouer ? propose simplement de rencontrer son voisin différemment et d'aborder le spectacle à la manière du jeu . . .

A première vue, rien ne ressemble plus à une partie de jeu qu'une autre partie du même jeu . . . Cependant, au jeu de l'oie ou au jeu des petits chevaux par exemple, bien que les règles de base soient relativement similaires et simples, le déroulement de chaque partie est profondément différent car il dépend des joueurs présents et de l'imprévu ! C'est précisément ainsi que nous envisageons *A qui de jouer ?*.

Chaque représentation devra avant tout prendre en compte le lieu, les publics et proposer une présentation unique, ludico-rigolote, créée en temps réel. La participation du spectateur est primordiale. Le spectacle est envisagé naturellement, la confiance mutuelle entre artistes et spectateurs n'étant pas acquise mais gagnée petit à petit, loin de la provocation que peut parfois susciter la forme participative . . .

A qui de jouer ? est donc un jeu sensoriel grandeur nature, où publics et artistes partagent le même plateau. Les sens des joueurs sont mis en éveil tour à tour, invitant le spectateur à intervenir dans le cours de la représentation ; à participer à la création lumière ; ou encore à occulter sa vue en se mettant un bandeau pour « observer » le spectacle avec ses autres sens. *A qui de jouer ?* a simplement pour ambition d'offrir au spectateur de se laisser porter par ses sensations, ses envies, de retomber en enfance et de retrouver sa spontanéité !

A qui de jouer ? est donc une création transdisciplinaire qui s'adapte en fonction des lieux et de leurs publics, tout en restant fidèle à son idée première : inviter au jeu et au partage entre artistes et publics. *A qui de jouer ?* est une plongée sensorielle ludique et poétique, un voyage interactif aux sensations et aux perceptions rares . . . Un bain de jouvence assuré !

Julie Serpinet

LE SPECTACLE

Création France - Royaume-Uni - Autriche

Un spectacle ludique pour publics éclairés
et éclairants, prêts à retomber en enfance !

Danse, théâtre, voix, musique, cinéma d'animation
et vidéo, création lumière, création olfactive

Tout public à partir de 12 ans

Une balade sensorielle dont le but est de vivre de nouvelles expériences, de rire, de ne pas se prendre au sérieux. . .

Un jeu surtout et un partage aussi :

Un jeu car chacun a le choix de regarder, de sentir, de toucher, de goûter ou de participer.

Un partage car l'interaction entre les artistes et le public se fait tout en douceur. . .

Le spectacle prend forme instantanément, chacun se laissant envoûter par la danse, les paroles, le mouvement, la musique, la vidéo, la lumière, les matières. Il offre un aller-simple pour goûter à de nouvelles sensations et pour retomber en enfance quelques instants. . .

DETAILS SUR LA PIECE

Quoi ?

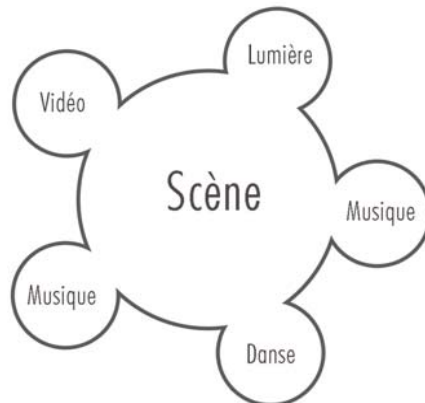

Dès le début de *A qui de jouer ?*, le rapport scène-salle est aboli.

Le spectacle s'articule autour de trois démarches interdépendantes :

- **Tous les sens en éveil...** Le spectateur est invité à donner libre cours à son imagination et à ses perceptions sensorielles. A son entrée, chacun reçoit un bandeau, une enveloppe contenant une odeur et une liste de mots : changer, retour, plus, moins, pause. Un spectacle transdisciplinaire en composition instantanée autour du partage et du jeu prend alors place, avec une particularité : chacun peut modifier le déroulement de la représentation grâce à ces quelques mots... Le spectacle fait appel à la danse, au théâtre, au cinéma, à la musique et à la lumière en temps réel. Il invite surtout à l'imaginaire enfantin de chacun, sur un ton ludique et tout en « sensorialité » !
- **Les yeux fermés...** Dès l'entrée du public, le bandeau remis au public lui occultera la vue, à certains moments du spectacle, pour une approche insolite autour du toucher, de l'ouïe, de l'odorat et de la kinesthésie.
- **Eclairez, éclairons !** Le sens de la vue est également mis en exergue grâce à ces moments clés où les spectateurs choisissent, s'ils le veulent, de devenir apprentis sorciers de la lumière. Véritables acteurs du spectacle évoluant devant leurs yeux, certaines personnes ont donc la possibilité d'utiliser une source lumineuse qui leur a été remise à leur arrivée.

Comment ?

Pour répondre aux objectifs du jeu, la scénographie propose une installation circulaire blanche composée d'un cercle de 5m de diamètre ainsi que de 5 petits cercles de 1,5m de diamètre chacun. La vidéo est projetée au sol ainsi qu'au plafond sur une coupole de 2,5m de diamètre faisant face à la scène.

Les artistes sont tous visibles. La pièce se joue à jeu découvert. Tout le monde compose en temps réel. Le contenu de chaque art invite au jeu et suggère le ludique. Les spectateurs sont donc mis à contribution pour servir la pièce, pour la faire avancer et évoluer. La participation n'est pas forcée, au contraire. Elle reste une invitation à jouer... dans tous les sens du terme !

DISTRIBUTION

Directrice artistique	Julie SERPINET
Danse, théâtre, voix	Julie SERPINET Séverine ALLAROUSSE
Cinéma d'animation en direct	Sylvain VINCENDEAU
Musique, instruments	Nicolas LOPEZ Benoît BLACK
Création lumière en direct	Guillaume TARNAUD
Création olfactive	Michaël MOISSEEFF — ASQUALI
Scénographie	Azur Scenic
Création costumes	Isabelle HARDY Lucie LIZEN
Crédits photographies	Gabriel BUREAU
Autres joueurs	Les spectateurs

FICHE TECHNIQUE

Publics	Public familial à partir de 12 ans Jauge 150 personnes maximum Accessible à tous sans exception (prévenir de la présence de personnes handicapées)
Technique	Noir complet requis Décors et diffuseurs olfactifs fournis Deux vidéo-projecteurs fournis Fiches techniques son et lumière sur demande
Détail technique	Espace scénique minimum (incluant spectateurs) : L6m x P6m x H4m Durée : 40 minutes + 20 minutes d'accueil public Montage : 3 heures Démontage : 1 heure Equipe : 6 personnes
Tarif	Un devis adapté est disponible sur demande

PROLONGEMENTS

Dans le cadre de ses formations pour les professionnels du spectacle, l'équipe de *A qui de jouer ?* propose deux types de formations à la composition instantanée :

Des ateliers artistiques

Cette intervention doit permettre de réaliser des actions à visées artistiques, esthétiques et expressives, permettant au participant quel qu'il soit d'accéder à notre approche artistique. Nous proposons de centrer nos interventions en lien à *A qui de jouer ?* autour d'ateliers en spectacle vivant (composition instantanée : mouvement, voix et théâtralité), en cinéma (fiction, documentaire et cinéma d'animation), en musique et en création lumière, ouverts sur les sens et la perception.

Lecture / performance

A l'image des lectures démonstration de Steve Paxton, le but est de proposer à tous les publics de découvrir en une heure environ la composition instantanée et les différents arts mis en jeu en temps réel. La lecture contient des parties de démonstrations pures, des parties de démonstrations commentées ainsi que des parties d'analyse et d'explication du processus en lui-même.

LA COMPAGNIE SONGES

La compagnie Songes, dirigée par Julie Serpinet, produit, sensibilise, forme, crée dans le domaine du spectacle vivant depuis 1998. Son mode d'écriture de spectacles est la composition instantanée. Sa recherche artistique est orientée autour de l'alliance des arts et des langages dans l'instant, autour de la pluridisciplinarité en temps réel.

Avec déjà onze créations à son actif et de nombreuses tournées internationales, l'équipe de la compagnie Songes est composée d'une vingtaine d'artistes issus de tous les domaines : danseurs, acteurs, conteurs, musiciens-compositeurs, réalisateurs de film d'animation, créateurs lumières, créateurs olfactifs. Chacun des spectacles, destinés tant au jeune public qu'au tout public, s'enrichit de cette pluridisciplinarité : les artistes composent ensemble en temps réel et racontent des histoires quotidiennes, impressionnistes, surréalistes, poétiques, drôles. L'imaginaire du spectateur est sollicité en permanence et sa complicité est presque toujours catalysée par une étroite collaboration.

Par ailleurs, la compagnie Songes s'attache à la transmission de sa démarche artistique. Tout d'abord, elle est impliquée dans des projets de sensibilisation en France et à l'étranger auprès de tous les publics, sans aucune exception : petite enfance, jeune public, scolaires, personnes déficientes sensorielles, personnes porteuses de handicaps, seniors. A côté de ces sensibilisations, la compagnie Songes est organisme de formation auprès des professionnels du spectacle : elle intervient régulièrement dans le cadre de formations universitaires supérieures françaises ou internationales, de colloques, de table-rondes ou de formations conventionnées AFDAS.

Depuis 2003, la compagnie Songes s'est installée dans ses propres lieux : L'Annexe. Cet espace est dédié à la création, la formation, la résidence, la diffusion et les échanges artistiques. La compagnie y développe son propre travail et ouvre largement ses portes aux artistes, aux compagnies et aux publics.

LA COMPOSITION INSTANTANÉE

La composition instantanée, c'est une autre façon d'écrire des spectacles. La première œuvre artistique humaine a forcément été réalisée en composition instantanée comme une expression immédiate, un besoin urgent de communication. Cet acte s'est par la suite affirmé et structuré en un mode d'écriture de pièces à part entière.

Par cette démarche artistique, l'artiste affirme sa partition intérieure, ouvre son attention et ses perceptions, dialogue avec le public, et prend également en compte la grammaire scénique. Les vocabulaires corporels, gestuels, vocaux, musicaux, cinématographiques et lumineux ont ainsi autant d'importance que les interlocuteurs d'une même discussion. Les artistes sont complémentaires et jouent de cette connivence.

La composition instantanée agit en réponse aux sensations qui traversent la salle, la scène, le public. Elle présente donc l'avantage d'être à l'écoute des différences et de la disponibilité de chacun. Elle éveille la curiosité et invite toute personne à prendre part au spectacle à sa manière. . .

L'EQUIPE

Julie Serpinet
Directrice artistique
Danse-théâtre-voix

Après une médaille d'or au Conservatoire National de Région de Lyon, Julie Serpinet poursuit sa formation artistique au Conservatoire National Supérieur de Lyon. Elle se forme auprès de Julyen Hamilton en composition instantanée et pratique l'improvisation aux côtés de Simone Forti, Lisa Nelson, Mark Tompkins, Steve Paxton et Barre Phillips. Son expérience s'ouvre à la danse, au théâtre, à la voix, aux arts martiaux internes et à diverses techniques physiques. Elle développe ses propres pièces depuis 98 au sein de la compagnie Songes. En 2002, elle bénéficie d'une résidence des Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes à Montréal, grâce au Conseil des Arts et des Lettres du Québec. En 2004 et en 2006, elle est mandatée par la Biennale de la Danse de Lyon pour être directrice artistique du Défilé Drôme-Ardèche. En parallèle, Julie est auteur scénariste de films d'animations et a reçu le soutien du programme Média de l'Union Européenne ainsi que le Grand Prix du Marché International du Film d'Animation d'Annecy 2002 pour une adaptation du *Chevalier au Lion*.

Nicolas Lopez
Musique en direct

Après un cursus musical complet à l'ENM de Valence, un DFE de solfège au C.N.R. de Grenoble et un DEUG de musicologie, Nicolas Lopez multiplie les expériences en tant que violoniste dans des cadres variés (groupe professionnel Shaman, enregistrement sur l'album du groupe 90C distribué nationalement par « Une autre distribution », création d'un spectacle *Z'est de Jazz* avec le groupe No Mad ? et un quintette vocal du C.N.R. de Grenoble, violoniste dans le groupe de musique de l'est No Mad ?). Directeur de l'association culturelle « Déviation », il est responsable de la programmation des concerts, du festival « Rencontres entre les mondes » et du partenariat avec la Ville de Chabeuil pour la saison de spectacles. Il intervient enfin en éveil musical, solfège, ensemble instrumental et violon à la MJC Mutualité à Grenoble, à l'harmonie de Chabeuil, à l'école de musique de Loriol et de Grâne. Aujourd'hui, il désire s'investir de plus en plus sur des créations transdisciplinaires.

Séverine Allarousse
Danse -théâtre-voix

Après une formation en Jazz et Tap Dance chez Alice et Sylvie Kay à Lyon, Séverine rentre au Conservatoire National de Région de Lyon puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Le diplôme en poche, Séverine commence en tant que stagiaire chez Maguy Marin puis dans différentes compagnies dont Christiane Blaise et Le Cirque Plume. Entre-temps, elle monte sa propre structure, la Compagnie Alarache, pour donner des ateliers de sensibilisation à l'Art de la Danse. Depuis 5 ans, Séverine travaille avec Abou Lagraa (Compagnie La Baraka). Elle y a dansé dans *Allegoria Stanza*, *Cutting Flat*, *Matrikis*. L'Orchestre des Pays de Savoie (direction Graziella Contratto) commande ensuite à Abou Lagraa un solo au sein de l'orchestre, ce qu'il propose à Séverine. Ils travaillent sur les *4 Tempéraments* d'Hindemith et *la Jeune Fille et la Mort* de Schubert. Ces 2 soli sont repris dans 2 pièces d'Abou Lagraa : *RBVB* et *OU TRANSE*.

Sylvain Vincendeau
Cinéma d'animation en direct

Sylvain Vincendeau travaille pendant 15 ans en collaboration avec le studio Folimage en tant qu'animateur, lay-out man, storyboarder et créateur graphique. Il développe ensuite ses propres réalisations avec les films *Paroles en l'air* et *La tête dans les étoiles* et le pilote du spécial TV 52 minutes *Le chevalier au lion*. En parallèle, il travaille avec la compagnie Songes sur des projets scéniques novateurs, faisant appel à la technique de composition instantanée. En 2002, il bénéficie pour cet effet d'une résidence au Québec pour le développement de la technique de pixillation instantanée. Résolument multidisciplinaire, il tient le rôle d'artiste-plasticien dans divers projets : le *Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon* en 2004 et 2006 ou encore *Les Jardins d'Etonnants* du Têâtréprovête. Il a reçu de nombreux prix dans divers festivals internationaux tant pour ses oeuvres en dessin animé classique que pour son implication dans le transdisciplinaire . . . Depuis 2006, il réalise pour la compagnie Songes et le Festival Vice & Versa la création graphique des supports de communication.

Guillaume Tarnaud
Création lumière en direct

Après des débuts à la régie lumière des concerts organisés par Coefficient 7 de 1999 à aujourd'hui (Miossec, Gnawa diffusion, Raoul Petite, Evasion, Sarclo, Eric Franceries . . .), Guillaume Tarnaud suit la formation de régisseur lumière au Grim Edif à Lyon. Technicien lumière pour la Comédie de Valence, il réalise par ailleurs les créations lumière de *Le rose aux joues* par la Compagnie des Pas Perdus en 2003 et de la tournée des 90C en 2001 et 2003. C'est justement en octobre 2003 qu'il rencontre la Compagnie Songes lors d'une résidence à L'Annexe pour la création du second spectacle des 90C.

Benoît Black
Musique en direct

Après avoir expérimenté le violon, la guitare, le saxophone et la clarinette, Benoît Black obtient sa licence en fac de Musicologie. Parallèlement, il poursuit sa formation au conservatoire de jazz de Chambéry (instrument, arrangements) ainsi qu'au C.N.R. de Grenoble en écriture (DEM d'harmonie). Il multiplie les expériences, convergeant sans cesse travail et formation : l'animation musicale, les formations en jazz, l'improvisation libre avec batterie et jonglage dans *Sabir*, la fanfare de rue avec *Fanfarnaum*, la scène et la musique du monde avec le groupe *No Mad ?*.

Michaël Moisseeff
Création olfactive

Docteur en biotechnologie végétale, aromaticien, membre de la Société française des Parfumeurs et sculpteur d'arômes, Michaël Moisseeff est aussi fondateur et directeur scientifique d'Asquali dont la mission vise le développement de la communication olfactive auprès du grand public. Incollable sur les odeurs, c'est donc lui et l'association Asquali qui créent les odeurs des spectacles de la compagnie Songes.

- Isabelle Hardy
Costumes
- A la sortie de ses études de stylisme à L'ISELL Ste Claire à Verviers (Belgique), Isabelle Hardy veut mettre sa formation, son expérience théâtrale, ses compétences en modélisme, patronage et confection, sa créativité et son enthousiasme au service de la création et de la réalisation de costumes et /ou de décors. Sa rencontre avec Julie Serpinet et la compagnie Songes lui donne l'opportunité de pouvoir confectionner 150 costumes pour le Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon 2006. Elle confectionne également les costumes de la pièce *Au fil de l'eau*, adaptés aux spécificités de la démarche artistique de la compagnie Songes, créant une interaction entre le mouvement de la danseuse-actrice, la création lumière et la projection d'images de cinéma d'animation.
- Lucie Lizen
Costumes
- Après avoir suivi des études artistiques à L'IATA (Institut des Arts et Techniques Appliquées), elle entreprend un graduat en Conception Technique et Stylisme à L'ISELL Ste Claire à Verviers (Belgique) qu'elle termine en juin 2006.
- Ce qu'elle aime par dessus tout, c'est travailler les détails : une broderie par ci, un rien de dentelle par là et le vêtement prend vie... simple, mais subtil. Elle effectue ensuite un stage à l'Opéra Royal de Wallonie où elle s'investit tant dans les costumes que dans les chapeaux et les masques. Son objectif ? Faire le tour des étoiles...

Compagnie Songes

Les bureaux : 5 place de la République 26500 BOURG-LES-VALENCE

Les studios : L'Annexe 11 rue Dupont 26500 BOURG-LES-VALENCE

Tel / Fax : +33 (0) 4 75 55 16 62

www.compagnie-songes.com

contact@compagnie-songes.com

Direction artistique : Julie Serpinet / julieserpinet@compagnie-songes.com

Chargée d'action culturelle : Francine Béal / francinebeal@compagnie-songes.com

Chargée de diffusion : Claire Raflegeau / diffusion@compagnie-songes.com