

Compagnie Songes

Les rêves de Sidonie Koulleure

Un passage secret vers le monde des fées

www.compagnie-songes.com

Les rêves de Sidonie Koulleure en diffusion :

- Festival Scènes d'hiver sur un coin de table - Vic sur Seille (57)
 Musée gallo-romain de Fourvière - Lyon (69)
 Festival Le printemps des petits bourgeons - Panissage (38)
 Festival Vice & Versa - Bourg-lès-Valence (26)
 La Cacharde - St Peray (07)
 Festival Demandez-nous la lune ! - Meisenthal (57)
 Festival Zaccros d'ma rue - Nevers (58)
 Festival Chalon dans la rue - Chalon sur Saône (71)
 Le Boulon, Pôle Régional des Arts de la Rue - Vieux Condé (59)
 Cave à Musique - Macon (71)
 Saint Fortunat-sur-Eyrieux (07)
 Espace Culturel Liberté - Saint Marcel-lès-Valence (26)
 Les Givrés de Noël - Roanne (42)
 Festival P'tits mots, p'tits mômes — Vizille (38)
 Festival Vice & Versa — Bourg-lès-Valence (26)
 Festival Les Petites Scènes Découvertes de Printemps — Kiteus — Tournon (07)
 Festival Divers et d'été — La Batoude — Clermont de l'Oise (60)
 Festival RenaissanceS — Bar le Duc (55) —
 Festival Idéklic — Moirans en Montagne (39)
 Festival Au Bonheur des Mêmes — Grand Bornand (74)
 La Filature, Scène Nationale de Mulhouse (68)
 Festival international jeune public Momix — Kingersheim (68)
 Epicerie moderne — Feyzin (69)
 La Tannerie — Bourg en Bresse (01)
 Médiathèque Intercommunale Maurice Pic — Montélimar (26)
 MJC Trois Rivières — Beauchastel (26)
 ART 3000/ Le Cube — Espace de création numérique - Issy les Moulineaux (92)
 Centre Culturel de Gentilly — Festival Courant d'Arts (94)
 Théâtre de Die - Festival Est/ouest - Die (26)
 MJC du Pays de L'Herbasse — Saint Donat sur l'Herbasse (26)
 Espace Rohan — Festival mon Mouton est un Lion (67)
 Château de Fontainebleau — Fontainebleau (77)
 CIVAM 26 — Les Z'agricultures — Valence (26)
 Ville de Montreuil — Centre Culturel les Roches — Montreuil (93)
 Communauté de Commune Aunis Atlantique — St Sauveur d'Aunis (17)
 Mairie de la Crau — la Crau (83)
 Médiathèque les Jardins du Savoir — le Portel (62)
 Bords de Scènes la Salamandre — Vitry le François (51)
 Mairie de Paron — Festival Tonalités Vagabondes — Paron (89)

Je pense qu'un être humain est capable de plusieurs états physiques et de différents degrés de conscience :

- l'état ordinaire, où il n'a pas conscience de la présence des Fées;
- l'état d'"enchantement" dans lequel, tout en étant conscient du monde réel alentour, il est également conscient de la présence des Fées;
- une sorte de transe, dans laquelle, bien qu'il n'ait pas conscience de l'environnement endormi, il (c'est-à-dire son essence immatérielle) migre vers d'autres lieux, que ce soit dans le monde réel ou au Pays des Fées, et il a conscience de la présence des Fées.

Lewis Carroll
Sylvie et Bruno (Préface)

Chaque fois qu'un enfant dit : "Je ne crois pas aux fées",
il y a quelque part une petite fée qui meurt

James Barrie
Peter Pan

Les fées nous échappent. Elles sont radieuses et on ne peut les saisir,
et, ce qu'on ne peut pas avoir, on l'aime éternellement.

Jules Renard
Journal 1887-1892

Lorsque le premier bébé rit pour la première fois, son rire se brisa en un million
de morceaux, et ils sautèrent un peu partout. Ce fut l'origine des fées.

James Barrie
Peter Pan

NOTE D'INTENTION

Les rêves de Sidonie Koulleure ouvre une porte vers un univers enfantin et fantastique. Le spectacle redécouvre la fraîcheur des histoires d'enfants inventées sur le vif... Ces petits contes abracadabrants qui oscillent entre magie, imaginaire et sensorialité... Ces petits contes où l'imagination devient très vite collective ! La pièce mêle théâtre, musique, danse, voix, cinéma d'animation, marionnette, création olfactive, création lumière, scénographie et costume. Chaque représentation permet aux objets et aux sensations de se mélanger pour devenir des fées dont chaque histoire est unique et merveilleuse...

D'ailleurs, si tous les objets qui nous entourent avaient une âme ? Si tout, autour de nous, les formes, les couleurs, les objets, étaient des clés ouvrant la porte secrète du pays des fées ? Si ces êtres magiques étaient prêts à ouvrir leur cœur à qui veut bien prendre le temps de les écouter ? Sidonie Koulleure a ce regard naïf sur le monde, elle a cette autre façon de percevoir... Elle ouvre un passage secret vers cet univers dont nous rêvons tous depuis que nous sommes nés... Entrer chez Sidonie Koulleure, c'est se laisser porter au rêve éveillé et prendre un aller simple pour le pays imaginaire !

Chaque spectacle est une composition instantanée, un bric à brac d'histoires de fées en tout genre influencé par les spectateurs... Les mouvements, les images, les mots se mêlent et l'on est transporté dans sa propre imagination, retrouvant la fraîcheur des histoires *d'Alice aux Pays des Merveilles* de Lewis Carroll et de *Peter Pan* de James Barrie. Chaque personne du public apporte inconsciemment des envies et des idées. Le rôle des artistes est de déceler ces précieux bagages et d'en faire un petit conte féérique, malicieux, enfantin et collectif. Il donne vie à un imaginaire aux possibilités infinies dont les fées sont définitivement les héroïnes principales !

Julie Serpinet

LE SPECTACLE

Un passage secret vers le monde des fées

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

Deux versions :

Très jeune public - 0-3 ans

Public familial - à partir de 3 ans

Sidonie Koulleure rêve... Elle vous emmène dans un univers où les fées deviennent les héroïnes de votre quotidien mouvant et émouvant... Le songe se nourrit de danse, de dessin animé, de musique, de marionnette, de théâtre.

Il offre la fraîcheur des histoires d'enfants inventées sur le vif, un arc-en-ciel d'histoires magiques et poétiques, des dégradés de teintes oniriques, des danses et des sons aquarelles et des images de fées pétillantes et impressionnistes...

Entrez chez Sidonie Koulleure, prenez un aller-simple pour le pays imaginaire et laissez-vous porter dans ce monde de fées aux allures de rêves éveillés !

EQUIPE DE CREATION

Directrice artistique Jeu	Julie SERPINET
Lumière en direct Technique yourte	Damien LOUCHE-PELISSIER
Cinéma d'animation et Vidéo-projection en direct	Sylvain VINCENDEAU
Création lumière	Guillaume TARNAUD
Création scénographie	Julie SERPINET Sylvain VINCENDEAU
Création marionnette	Franck STADLER
Création fauteuil	Marie FRIER
Création costumes Et crédits photographies	Claire RAFLEGEAU

FICHE TECHNIQUE SOUS YOURTE EN RUE

Durée	Version 0-3 ans : 30 minutes (accueil + jeu) Version dès 2 ans (Jeune public et public familial) : 30 minutes (accueil + jeu)
Publics	Jauge 35 personnes Possibilité de jouer jusqu'à 6 h par jour soient 12 représentations en deux sessions Accessible à tous sans exception (prévenir de la présence de personnes handicapées)
Montage Démontage	Sous yourte : 8 heures Sous yourte : 5 heures
Technique	Sous yourte : Espace plat et plan minimum : L 9m x P 9m x H 4m Décors et diffuseurs olfactifs fournis Deux vidéoprojecteurs fournis Fiches techniques son et lumière sur demande (Le spectacle est entièrement autonome si besoin)
Equipe en tournée	4 personnes
Tarif	Un devis adapté est disponible sur demande

FICHE TECHNIQUE POUR LA SALLE SUR PLATEAU OU SOUS YOURTE

Le spectacle existe en deux versions : l'une pour les 0-3 ans et l'autre pour les publics familiaux à partir de 3 ans. En séance scolaire, il est préférable de privilégier les enfants de la maternelle au CE2 inclus (2-9 ans). Le spectacle peut être joué en salle (pour privilégier l'intimité et la proximité nous demandons dans la mesure du possible que les artistes et spectateurs soient tous sur le plateau) et sous notre yourte. La fiche technique diffère en fonction de la présence ou non de la yourte

Durée	Version 0-3 ans : 25 minutes Version dès 3 ans : 35 minutes
Publics	Petite enfance de 0 à 3 ans / Jauge 50 personnes Jeune public et public familial dès 3 ans / Jauge 120 personnes en salle — 35 personnes sous yourte Possibilité de jouer jusqu'à 9 représentations par jour Accessible à tous sans exception (prévenir de la présence de personnes handicapées)
Montage Démontage	En salle : 3 heures / Sous yourte : 8 heures En salle : 1 heure / Sous yourte : 5 heures
Technique	En salle : Scène minimum : L 6m x P 6m x H 4m / Noir complet requis Pour privilégier l'intimité et la proximité nous demandons dans la mesure du possible que les artistes et spectateurs soient tous sur le plateau Sous yourte : Espace plat et plan minimum : L 9m x P 9m x H 4m Décors et diffuseurs olfactifs fournis Deux vidéo-projecteurs fournis Fiches techniques son et lumière sur demande (Le spectacle est entièrement autonome si besoin)
Equipe en tournée	3 personnes
Tarif	Un devis adapté est disponible sur demande

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 ainsi ont 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'ÉQUIPE

Julie Serpinet
Directrice artistique
Danse - théâtre – voix
Scénographie

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, 2006 et 2008, 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 de 1998 à 2003 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*.

Sylvain Vincendeau
Cinéma d'animation en direct
Scénographie

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 Théâtreprouvète. 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.

Damien Louche-Pelissier
Lumière en direct
Technique yourte

Après avoir travaillé une dizaine d'année au studio Folimage, (société de production en films d'animation basée à Bourg les valence) en tant que créateur graphique,co-scénariste et co-réalisateur sur des programmes pour la télévision et le cinéma (« l'enfant au grelot », « Patate et le jardin potager » . . .) Damien Louche-Pelissier se tourne vers un travail de création personnel comme plasticien. Depuis 2003 il expose en France et à l'étranger. En parallèle, il collabore avec la compagnie Songes comme comédien-vidéaste sur un spectacle de composition instantané, « Si demain » et expose un travail sur l'écriture braille dans une caravane (Caravanabaille pour le festival Vice-versa 2007). Il retrouve aujourd'hui la compagnie Songes avec la création *Histoires de cœurs*.

- 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.
- Claire Raflebeau
Costumes
- Diplômée de l'Ecole des beaux-arts de Lorient, Claire Raflebeau explore la vidéo, la photographie, l'écriture et la matière pour questionner différentes modalités d'expression corporelles, comme la danse, le chant, le jeu. Elle expose dans divers festivals d'art vidéo (Les Instants Vidéo à Paris et Marseille, Traverse Vidéo à Toulouse, Bandits-Mages à Bourges, International Dance Video Festival à Tokyo, Festival POOL 09 - Internationale TanzFilmPlattform à Berlin, Independant Festival Film Show à Naples. . .) et divers lieux d'art contemporain. Sa pratique pluridisciplinaire lui permet de créer les costumes du spectacle *Lettres d'amour aux fleurs et au vent* et aujourd'hui ceux de la création *Les rêves de Sidonie Koulleure*.
- Marie Frier
Création fauteuil
- Diplômée des Beaux-arts de Valence où elle participe à des workshops dirigés par William Kentridge, Jérôme Poret, Jean-Jacques Palix..., Marie Frier développe une pratique mêlant arts plastiques (dessin, volume, installations, vidéos) et sonores. Elle expose dans divers lieux d'art contemporain (Lux Valence, Château d'Annecy, Musée d'art contemporain de Lyon...) et collabore en tant que musicienne à des projets tels que *Balinaises Chahutations* ou *Les Occasions*. Elle rejoint la compagnie Songes en 2009 en tant que constructrice pour la création *Lettres d'amour aux fleurs et au vent*.
- Franck Stadler
Création marionnette Sidonie Koulleure
- Tout d'abord costumier décorateur, Franck Stadler rencontre en 2004 "les Pavaly", sculpteurs et monteurs de marionnettes de renoms, qui lui transmettent leur passion. Après un compagnonnage de 3 ans, Franck crée à Lyon en 2007 sa propre compagnie : la Cie Haut les Mains. Aujourd'hui drômois, il axe son travail autour de la création de marionnettes, l'animation d'atelier de fabrication et la création diffusion de spectacles tel que *Histoire Papier*, créé en 2009/2010 suite à une résidence dans le "L'Annexe pour les petits spectateurs" de la Cie Songes.

Compagnie Songes

Les bureaux : 1 place de la Liberté 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

Chargé de diffusion : Corentin Bouvy / diffusion@compagnie-songes.com

Chargé de communication visuelle : Claire Raflegeau