

Compagnie Songes

**LES SENS EN BAL,
LES SENS S'EMBALLENT!**

Un bal atypique autour des cinq
sens pour publics enjoués...
prêts à jouer !

www.compagnie-songes.com

COMPAGNIE
SONGES

TEMOIGNAGES

Prenez des jeux tous plus fous les uns que les autres... incorporez-y une bonne dose de musique cuivrée et une multitude de couleurs... ajoutez-y une pointe de mystère... mélangez bien et saupoudrez le tout de bonne humeur... vous obtiendrez une recette étonnante qui réveillera vos sens... un vrai délice ! **Herveline**

Une cascade de danses, d'expériences visuelles et olfactives a suivi cette délicieuse entrée en matière dans le monde des rêves. Pour parfaire ce bal enchanté des sens, il faudrait creuser l'idée d'un contact visuel et physique entre les différents protagonistes du bal. Mais avant tout, pour cette soirée, mille merci à la compagnie Songes et à toutes les personnes qui ont permis l'existence de ce bal dont le souvenir durera, durera.... **Isabelle et Teddy**

La poésie et la magie se sont données là rendez-vous. Le jeu peut commencer, savamment orchestré : les surprises vont crescendo : tour à tour initiateur et initié, chacun va suivre le sens de sa rencontre avec ses sens. Merci Julie et sa compagnie ! **Mathilde**

NOTE D'INTENTION

A l'origine, l'envie d'inviter le public à jouer, à participer, à faire confiance à ses sensations, à comprendre la composition instantanée en la vivant de l'intérieur. A l'origine, l'envie de créer un bal des sens...

La composition instantanée demande une ouverture sensorielle et perceptive permanente. L'idée est donc d'offrir au spectateur une respiration, un état enfantin de jeu et de sensibilité à fleur de peau... En bref, lui permettre de poser bagage un instant pour respirer un peu... et s'amuser...

A partir de là, le spectacle s'envisage comme un jeu de piste, comme une mission personnalisée remise à chaque spectateur. La participation n'est jamais forcée, au contraire elle est toujours proposée en douceur. Pour ce faire, la séparation entre la salle et la scène est abolie...

L'accueil des spectateurs se fait individuellement, étape nécessaire au jeu de piste géant. Ensuite, les données arrivent par bribes à leurs oreilles, à leurs yeux, à leurs papilles, à leur peau, selon les moments du spectacle...

Les artistes sont présents modestement pour créer une atmosphère propice à la rencontre, pour provoquer une envie de rire, pour inviter à des situations toutes plus fantaisistes les unes que les autres où musique, danse, théâtre, créations olfactives, ombres et lumières se côtoient.

Ainsi, la magie humaine agit. Le bal jongle avec le drôle, le fantaisiste, le rétro, le sensoriel, le sensationnel, le kitsch, l'enfantin, le poétique, le réel et l'imaginaire...

Julie Serpinet

LE SPECTACLE

Un bal atypique autour des cinq sens pour publics enjoués... prêts à jouer !

Danse, théâtre, voix, musique,
création lumière, création olfactive

Deux versions : Tout public à partir de 7 ans
Jeune public de 3 à 12 ans

Les sens en bal, les sens s'emballent ! c'est...

- ...un spectacle participatif pour petits et grands
- ...un bal bizarroïde avec effets spéciaux et rebondissements
- ...une découverte fondée sur la relation humaine

« Le bal est un événement à vivre, à regarder, mais aussi à rêver. Son pouvoir d'attraction s'exerce non seulement sur les corps et les sens, mais sur l'imaginaire également. » Anne NARDIN *

C'est aussi...

- ...une proposition de rencontre ludique atypique
- ...une ouverture des sens avec des propositions sensorielles toutes plus farfelues les unes que les autres
- ...de la surprise, de la joie, de la bonne humeur, de la danse, du théâtre, de la franche rigolade !

En somme, un moment festif et magique à partager avec des proches et des moins proches !

*Anne Nardin est l'auteur d'un article du livre *Histoires de Bal, vivre, représenter, recréer le bal*

DEROULEMENT DU JEU SENSORIEL

Entrez dans la danse Dans la salle principale, les musiciens jouent pour chaque personne entrant. Les éclairages à la bougie et le brouillard rendent l'atmosphère mystérieuse et intrigante...

La java enchaînée Une fois les pas appris, les spectateurs entrent dans la danse ! Cette java enchaînée permet la rencontre, le développement du sens du toucher... et celui du rire !!! A peine la java terminée, chaque spectateur est invité à rejoindre dans le silence le plus complet le tableau qui lui a été destiné précédemment.

Le monde du silence Une fois devant leur tableau par couple, les individus sont invités à mimer des dessins à leur partenaire. Le compte à rebours musical est alors lancé...

Ca sent quoi ? Sur un bout d'île déserte imaginaire, les spectateurs se retrouvent en petit groupe de 4 à 6 personnes. Chacun va devoir sentir des mouillettes d'odeurs et tenter de reconnaître le parfum pour le noter ensuite sur une étiquette.

La bourrée parfumée A la danse, en petits groupes, les spectateurs entrent dans une atmosphère de fête et de partage en ronde autour des îlots d'odeurs ! Le sens de l'odorat mis en éveil, le sens du toucher mis en exergue, et la vision sollicitée le temps de quelques pas...

Laisse-toi guider De cette bourrée, des lignes tracées au sol apparaissent. Nous invitons les spectateurs à se mettre deux par deux, et à choisir la personne du couple qui mettra sur ses yeux le bandeau remis en début de parcours. Le partenaire restant devient son guide... un tango sensuel et déroutant.

Trois petits tours et puis s'en vont... La dernière danse est d'origine celtique. Les spectateurs prennent en main les pas que nous leurs montrons... cette danse permet un retour à la réalité après des heures surréalistes...

DISTRIBUTION

Directrice artistique
Invitation au jeu

Julie SERPINET

Musique, instruments

Nicolas LOPEZ
David SUISSA
Benoît BLACK
Damien SABATIER

Création lumière en direct

Guillaume TARNAUD

Création olfactive

Michaël MOISSEEFF - ASQUALI

Crédits photographie

Céline CANARD

FICHE TECHNIQUE

Durée	1 heure
Publics	Deux versions : public familial dès 7 ans et jeune public de 2 à 12 ans Jauge : 60 personnes Accessible à tous sans exception (prévenir de la présence de personnes handicapées)
Montage	6 heures
Démontage	1 heure
Espace scénique	Une pièce de 80m ² minimum (publics et artistes) Noir complet requis Hauteur sous plafond de 3,50m minimum
Technique	Fiche technique précise sur demande (le spectacle est entièrement autonome si besoin)
Equipe en tournée	4 personnes
Tarif	Un devis adapté est disponible sur demande

PROLONGEMENTS

Les ateliers de pratique artistique

Atelier de spectacle vivant

Les interventions visent à sensibiliser l'enfant (histoire du spectacle, découverte du milieu) et à lui transmettre un bagage technique corporel et scénique permettant l'expression de sa propre créativité : anatomie du mouvement, de la voix et de la théâtralité, développement d'une compréhension du rapport de cette anatomie par rapport à son contexte spatial et temporel, principes fondamentaux du mouvement et de la composition scénique.

Atelier de découverte Langue des Signes et poésie signée

Cet atelier sensibilise l'enfant à la Langue des Signes en lui proposant diverses activités : aborder cet autre moyen de communication qu'est la Langue des Signes, l'aider à appréhender le monde avec cette différence sensorielle, découvrir une part du monde des sourds ; développer la créativité et l'imaginaire en abordant la poésie signée et la pensée-image.

Atelier de création olfactive

Cet atelier permet de découvrir le monde des odeurs et de l'olfaction en plusieurs étapes : explication du fonctionnement du sens olfactif et expression de ses sensations en extériorisant les souvenirs et les images sensorielles qui y sont liées.

Atelier de musique

Le but est de proposer la connaissance de l'histoire de la musique, la découverte de ce milieu, des instruments et de la créativité à travers le rythme et l'apprentissage du timbre ; l'approfondissement de la compréhension du processus de composition musicale par le biais de divers jeux et exercices se fait ensuite en douceur.

Atelier de lumière

Un atelier qui permet aux enfants de découvrir l'envers du décor ! Les deux principales activités sont la découverte du matériel technique nécessaire à la création lumière ainsi que l'expression scénique de la créativité via les techniques des lumières : explication des techniques de couleurs, de jeux d'ombres, de reflets ou de transparence et application pratique.

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'ÉQUIPE

Julie Serpinet
Direction artistique et invitation au jeu
(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, 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.

David Suissa
Musique en direct

Fondateur du collectif musical et potager *LeïMotiV blastIK pertraN* dès 2002 avec Olivier Granger, ils créent un premier album "Des muSes eT deS horReurs" en septembre 2004. David Suissa fait également partie de *Style hostile* (Asso Fabrikason artiZicale et asso Ch2). Ce collectif de 10 musiciens jazz et 10 breakers crée un spectacle original basé sur les nouvelles formes d'improvisations et l'interaction possible entre musiques et danse. Ce projet a donné naissance à plusieurs résidences (Crolles, Grenoble, Vénissieux) ainsi qu'à un D.V.D. *Battle of the year 2005*. Enfin, entre la quantité d'autres projets qu'il a, David s'investit dans le *Coquine Trio rock* dans lequel il partage la scène avec Sébastien Finck et Fred Mickel.

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 ?*.

Damien Sabatier
Musique en direct

Il pratique les saxophones alto, baryton et soprano. Après une formation en jazz au Conservatoire National de Région de Lyon, il intègre plusieurs groupes de musiciens ouverts au jazz et musiques improvisées comme « Tous Dehors » avec Laurent Dehors, « Leitmotiv », « Le Grotorquestre », « Achile Blik », le collectif « La Baskour ». Il a rencontré Louis Sclavis, Michel Massot, Denis Badault, et a pu jouer avec François Merville, Michel Massot, l'ARFI. Il participe à la création de l'association La FabrikaSon Artizicale

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, Sarlo, 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.

Michaël Moïsseeff
Création olfactive

Docteur en biotechnologie végétale, aromaticien, membre de la Société française des Parfumeurs et sculpteur d'arômes, Michaël Moïsseeff 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.

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 Raflebeau / diffusion@compagnie-songes.com

La compagnie Songe est soutenue par : Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes ; Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative / DDJS Drôme ; Région Rhône-Alpes ; Ville de Bourg-lès-Valence ; Ville de Valence