



Le Jardin

Matisse

Création 2021

Production
La Locomotive

Conception et mise en scène
Yan Giraldou et Amélie Port

Chorégraphie et texte
Yan Giraldou

Interprètes
Amélie Port et Yan Giraldou

Musique
Jonathan Soucasse, Claude Debussy

Durée : 25 minutes
À partir de 3 ans

Présentation

Le Jardin - Matisse est un duo chorégraphique, qui s'inspire de l'univers pictural et de certains éléments de la vie du peintre Henri Matisse. La nature, les formes, les couleurs, s'envolent vers un esprit de simplification et de stylisation provoquant l'alchimie entre la danse et la matière.

L'univers sonore est composé d'œuvres de Claude Debussy et du jeune compositeur Jonathan Soucasse. En quête d'une gestuelle qui livrerait un "corps-instrument", la chorégraphie est ciselée en écho avec les partitions musicales. Les deux danseurs explorent également La Langue des Signes comme écriture du mouvement apportant une dimension en quête d'abstraction figurative et narrative.

La mise en scène minimaliste conjugue à la fois simplicité et poésie entraînant l'esprit du spectateur dans une libre interprétation. Le duo complice évolue également au gré d'un récit prenant la forme d'un conte mis en perspective avec des extraits radiophoniques d'Henri Matisse. Une valse entre le peintre et sa muse, les deux personnages se croisent, se frôlent, se cherchent. Se jouant du découpage verdoyant, ils occupent leur "Jardin" dans tous ses recoins et poussent les cloisons de nos imaginaires. Déjouant les perspectives, cette danse crée la troisième dimension du tableau.

Note d'Auteur

En choisissant comme références Henri Matisse et Claude Debussy, 2 figures majeures du XXème siècle, je souhaite livrer un troisième "album" chorégraphique qui s'inscrit dans la continuité de L'imaginarium,... et du Petit Cabaret - Chagall.

L'un des projets fondateurs de la compagnie est de créer un dialogue singulier, à la fois poétique et artistique avec le jeune public comme avec les adultes ; attiser leur curiosité et leur imaginaire en laissant toujours une grande part de liberté à l'interprétation de chacun.

Dans cette nouvelle pièce, ce sont les éléments chers au peintre, la nature, l'interprétation des couleurs et des formes, la poétique du geste, la danse qui, en corrélation avec les mélodies de Claude Debussy, nourrissent l'écriture chorégraphique.

L'univers sonore - Le rapport musique/danse

En utilisant des œuvres majeures du répertoire classique, ici la « Suite Bergamasque » de Claude Debussy, mon désir profond est de livrer une interprétation littérale de la partition musicale.

Cette recherche se place volontairement à contre courant d'un mouvement contemporain explorant le contrepoint de la structure musicale : l'idée est de faire naître un « corps-instrument ». Chaque mouvement se fait l'écho de la mélodie et/ou des harmonies analysées par l'écoute et la lecture des partitions, une étude minutieuse dont la transcription passe par une interprétation gestuelle des dynamiques et des impacts.

Le corps devient interprète de la dynamique musicale, livrant ainsi une partition gestuelle, une transposition rigoureuse dans laquelle le public pourra lire et partager le plaisir de la danse. Ce rapport entre la musique et la danse est l'objet d'une réflexion suivie, en prenant la partition comme support de création, je recherche un corps interprète à l'image du musicien qui révèle sa personnalité dans les nuances et les vibrations de son instrument. Dans ce travail, le danseur, ne cherchant pas la contradiction avec l'univers sonore, mais la résonance directe avec l'œuvre musicale. Pour le public, ce rapport permet une lecture pure où le regard et l'écoute se mêlent. Cette recherche est mise en corrélation avec l'utilisation de la LSF. Regarder, écouter, vibrer d'une seule voix est la sensation que je souhaite partager avec le spectateur.

Une autre partie de la matière sonore est confiée au compositeur Jonathan Soucasse, artiste invité pour la création précédente Le Petit Cabaret - Chagall, donnant ainsi une continuité dans la recherche d'un univers sonore complémentaire.





Les éléments de narration

Dans *Le Jardin - Matisse*, se retrouvent différents types de récits:

Des extraits d'entretiens radiophoniques d'Henri Matisse qui livre ses réflexions et son regard sur les grandes lignes de son travail (la nature, la couleur, le découpage), laissant ainsi l'emprunte de sa voix, sa diction, son rythme, nourrir la production chorégraphique.

S'invite également la voix de la danseuse qui rapporte différentes étapes de la vie du peintre proposant ainsi une certaine intimité avec le public. Cette écriture du texte, inspiré de la vie du peintre respecte la tradition orale du conteur. Avec cette démarche, je souhaite imaginer un spectacle accessible à tous (jeunes et adultes) qui joue avec les codes de la lecture-dansée.

La transposition gestuelle libre se rapportant à la Langue des Signes est aussi un élément de la narration abstraite proposée ici.

Le décor, un dispositif tout terrain

Il s'agit de réaliser un décor simple et minimaliste, chaque élément du décor est pensé et utilisé de manière à guider la narration du spectacle. L'utilisation d'objets et de matériaux du quotidien (chaise, gazon synthétique, toile cirée, feuilles colorées, ciseaux...) va servir de point d'accroche pour le jeune spectateur qui va pouvoir rapidement identifier ces objets.

Au fil de la pièce chaque objet va être détourné, déplacé, empruntant un chemin poétique de manière à créer une nouvelle histoire, à ouvrir une nouvelle porte de l'imaginaire. Il s'agit également de concevoir une forme la plus autonome possible permettant ainsi d'installer facilement la proposition dans n'importe quel lieu dédié ou non à la représentation et conserver l'idée d'un spectacle accessible à tous.

Matériel requis :

- espace de représentation minimum de 5m/5m (possibilité d'extérieur)
- Public frontal ou demi-cercle
- Qualité de sol lisse (exemple : bois, tapis de danse...)
- Prise électrique à moins de 5m de l'espace de jeu (ou mise à disposition de rallonge électrique permettant de relier une prise)
- Système de diffusion sonore adapté à l'espace de représentation avec branchement sorte mini Jack

Planning :

2h de montage + répétition avant la première représentation

30 minutes de démontage à l'issue de la représentation

Ateliers

Amélie et Yan vous proposent un atelier de danse pour délier les corps et réveiller le muscle de l'imaginaire. Partons à la rencontre de l'univers du célèbre peintre Henri Matisse !

Entrez dans le mouvement comme on entre dans l'atelier du peintre, avec des musiques spécialement choisies et des jeux ou propositions dansées, chaque enfant est invité à explorer, jouer, se défouler et se révéler pleinement. Pas de chorégraphie imposée, pas de miroir... les deux chorégraphes-danseurs nous invitent à improviser et à imaginer une danse à travers les formes et les couleurs inspirées de l'univers pictural d'Henri Matisse.



La Locomotive

En quelques mots...

La Locomotive est une compagnie de danse contemporaine créée en septembre 2007 sous l'initiative d'Amélie Port et de Yan Giraldou. Complices depuis l'École Supérieure de Danse Rosella Hightower de Cannes, ils inscrivent leur recherche chorégraphique à travers une danse fine et légère, composée avec les volumes, les lumières et les textures qui les entourent. Attentifs à mêler humour et poésie aux mouvements, leur danse interroge, souvent, l'enfant en chacun de nous, toujours notre émotion.

Curieux, avides d'échanges, les deux chorégraphes envisagent la création des spectacles comme un dialogue. Conciliabules secrets entre eux deux, au début. Puis conversations, échanges, qui se nourrissent des rencontres autour des projets. Enfin, dialogue intime, ludique, interrogatif, artistique entre les corps des danseurs et le public.

Leurs spectacles cherchent à conjuguer avec pertinence la création pour le public adulte et la création pour le jeune public ; La Locomotive n'a pas l'ambition d'abolir les frontières entre ces deux publics mais plutôt de les faire coexister, avec harmonie, en questionnant à chaque fois leur rapport à l'espace, au corps et à l'imagination : à partir d'images détournées et retournées par le mouvement, comment un état de corps, exigeant et précis, peut-il nous émouvoir ?



Le répertoire de la compagnie

Première création en 2008, Coloriage, triptyque autour des albums de Claude Ponti, la pièce est un succès et sera diffusée plus d'une centaine de fois. Puis Galerie, pour une histoire anachronique dans la peinture, pour laquelle est invité le compositeur belge Antoine Guenet, J'entends les mouches voler, où la mise en scène est confiée au plasticien franco-suisse Bruno Michellod. L'Il(e) déboussolé(e) est créée en collaboration avec l'auteur jeunesse Stéphane Bientz. C'est avec L'Imaginarium, conte à interpréter pour rêveur désordonné que La Locomotive entame le processus de création autour du lien danse-peinture-musique avec l'influence Magritte/Beethoven, puis Le Petit Cabaret - Chagall avec Chagall/Mozart et enfin, Le Jardin - Matisse, entre Matisse et Debussy.

La transmission

Les deux chorégraphes développent le volet de la transmission pédagogique. Ils sont diplômés d'Etat en enseignement de la danse et mènent des projets culturels autour de la danse contemporaine et de l'univers des spectacles de La Locomotive. Depuis plusieurs années, la compagnie investit des temps de résidence in situ, délocalisant la salle de répétition pour enrichir ses rencontres, ses expériences, et multiplier les regards. Très attentifs à la transmission culturelle, Amélie Port et Yan Giraldou développent le concept de création immersive en contact direct avec les spectateurs. Les dernières créations bénéficient du soutien des DRAC et de l'Education Nationale dans le cadre des résidences artistiques en milieu scolaire, ce qui permet à l'équipe artistique d'investir les écoles, de partager leur processus de construction d'un spectacle et de mener un travail toujours plus approfondi auprès du jeune public. Cette vision de la création au travers du prisme de la transmission, notamment à l'adresse du jeune public, devient un axe fort de La Locomotive.

Soutiens et Partenaires

Production La Locomotive

Coproduction

Cie Pedro Pauwels dans le cadre de
« La Maison Qui Danse / Atelier de Fabrique Artistique Danse »

Aide à la création et soutiens de la compagnie

Aide à la création DRAC Occitanie

Aide à la création Conseil régional Occitanie

Municipalité de la Salvetat Saint-Gilles

Accueil studio et résidence

L'Espace Culturel Saint-Cyprien, Ville de Toulouse (31)

Le CRAB, Belmontet (46)

Lot Art Vivant, agence départementale pour la culture (46)

Médiathèque Louis Aragon-Coeur d'Essonne, Morsang-sur-Orge (91)

Ecole Aimée Leclerc, Savigny-sur-Orge (91)

Diffusions saison 2021/2022

Avril 2021 - 6 représentations Ecole Aimée Leclerc, Savigny-sur-Orge (91)

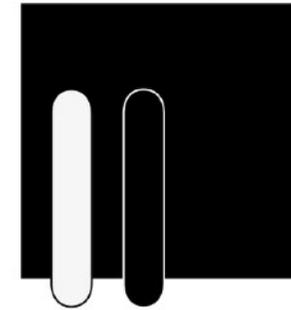
Juin 2021- 10 représentations en collaboration avec Lot Art Vivant (46)

Mars 2022 -2 représentations Bibliothèque Intercommunale de Gourdon BIG (46)

Avril 2022 - 2 représentations Espace Culturel Saint-Cyprien de Toulouse (31)

Juillet/Aout 2022 - 8 représentations Festival Olympiades de Sainte Geneviève des Bois (91)

la locomotive



Contact Artistique

Yan Giraldou 06.64.97.12.09

Amélie Port 0619.21.20.41

la-locomotive@hotmail.fr

Diffusion

Derviche Diffusion

tina.wolter@dervichediffusion.com

Site Compagnie

www.lalocomotive.me



LA LOCOMOTIVE

La Fonderie, 29 Avenue de Gascogne
31880 La Salvetat Saint-Gilles
n°SIRET 501 020 424 000 39 - Code APE 9001Z