

Trafic

**Histoire marionnette pour les tout-petits
sur le chemin de l'art brut**

Trafic

Histoire marionnettique pour les tout-petits
sur le chemin de l'art brut

Mise en scène collective

Jeu:

Délia Sartor et Aurélie Gourvès

Scénographie, décor et marionnette: Henry Castres

Regard extérieur: François Accard

Musique de Wayne Siegle et Abdullah Ibrahim

Contact diffusion :

Laurence Bloch

Association Teotihua- 11 rue Hilaire Chardonnet - Bât A - Appart 146 - 31300

Toulouse -France -

Tél. +33 (0)6 81 40 18 93 - teotihua@hotmail.com

Atelier des songes Association loi 1901

licence : LD-856-2021

2 chemin du Cap Del Bosc, 31260 Mazères-Sur-Salat/

siret : 891 699 894 00012 / code APE : 9001Z

L'histoire

Trafic raconte un univers fantasque et brut.

Après avoir exploré le monde des modernes, l'Atelier des songes met cette fois-ci en miroir le théâtre et l'art brut.

Un imaginaire galopant déboule d'un coup dans la vie d'un enfant et change son regard sur le monde.

On assiste alors à une course effrénée vers l'absurde et la belle folie.

Les couleurs éclatent, les formes, les bruits, les personnages se pressent pour remplir le paysage intérieur de l'enfant.

Le spectacle aborde la folie qui nous habite et nous permet de transformer le monde dans lequel nous vivons. Quelle poésie appose-t-on sur les images de notre quotidien? Quelle place donne-t-on au rêve éveillé dans nos vies?

Et si cette folie était vitale pour se projeter dans l'avenir, ne faudrait-il pas l'entretenir et lui donner une place réelle...?

Extrait du texte:

L'enfant: Oiseau, notre train s'envole!

L'oiseau: Oui, c'est vrai. Toi tu voles mais regarde en bas, il y en a qui font du vélo, il y en a qui dorment, d'autres dansent dans un kiosque, ou parlent au cailloux. Ce que tu rêves peut devenir un monde! Il faut t'entraîner, mais tu t'en sors très bien, à peine en voyage et te voilà dans les airs! Regarde, il y a un cheval dans la Lune! Allons-y!

L'enfant: Oh oui! Allons-y!

La mise en scène

L'accumulation et la surenchère, le geste naïf et spontané, guident le processus de création. L'histoire se déroule et ne s'arrête plus. Une apparition, une rencontre en chasse une autre, et tous les éléments se surajoutent, se superposent en créant un tableau final d'objets, de marionnettes et de décors. Situé entre théâtre d'objet et marionnette, le jeu est tantôt très précis afin de donner vie à une figure, tantôt précipité pour simplement mettre en image.

La musique de Wayne Siegle compositeur contemporain, mêle électronique folk et minimalisme, un mix entre course mélodieuse et joyeux chaos. Elle accompagne les scènes de manière tonique, surprenante et quasi burlesque. Abdullah Ibrahim est joué par l'oiseau pianiste et crée une ambiance poétique jazz très douce.

Les tout petits sont invités à suivre ce rythme frénétique et cette surabondance de couleurs et d'apparitions, et nous l'espérons, partir eux aussi dans leur libre imaginaire.

La scénographie

Ce spectacle, dans sa construction comme dans sa scénographie est inspiré de différents artistes brut, singulier ou modeste, des outsiders comme André Robillard, Gaston Chaissac, Jean Grand et bien d'autres, connus ou si peu, qui ont pris place dans l'histoire de l'art de manière anarchique.

L'art au coeur de la vie, l'art comme une solution pour magnifier le monde; les « Bruts » frôlant la folie l'ont bien senti. Pour survivre et faire sa place, le monde doit être regardé différemment, pour pouvoir se renouveler.

Un grand plateau central se remplit progressivement et sert de terrain de jeu pour la marionnette enfant. Les éléments qui interviennent dans l'histoire prennent vie et deviennent marionnettiques: l'arbre au langage étrange et au regard parlant, le cheval dissimulé sous une pierre, l'oiseau pianiste...etc. La nature est progressivement envahie par la ville : de grands immeubles, des lumières, de la fumée, le bruit des machines et du trafic urbain.

La compagnie « l'Atelier des songes » est née de la volonté de quelques personnes d'explorer la marionnette autour de propositions à destination de la petite enfance et du jeune public.

Après 16 années d'existence et de tournées dans plusieurs régions de France, (et Espagne) avec 10 spectacles, une centaine de représentations par an, une moyenne de 8000 enfants chaque année qui assistent à nos spectacles, nous continuons chaque jour à rêver le monde à travers nos spectacles.

Avec différents thèmes abordés, poétiques et sociologiques, nos spectacles portent toujours une réflexion précise :

Notre premier spectacle « **Le petit roi** » (2007) mettait en scène un enfant face au pouvoir injuste d'un roi tout puissant. Dans « **Murmure des saisons** » (2012) deux enfants dont l'un autiste tentent de se rencontrer et d'inventer un langage commun, ce spectacle illustre la difficulté de communication entre tous les êtres, autistes ou non.

« **L'éclipse** » (2010) jouait avec les notions de loi inique, justice, immigration afin de tenter de penser par soi-même et réfléchir aux lois auxquelles se soumettre ou contre lesquelles se rebeller.

Le spectacle, « **La louve et l'enfant** » (2016) aborde simplement la patience nécessaire à un enfant pour approcher un animal sauvage et la peur qu'il génère: le loup.

En 2018, deux propositions naissent: « **Rien** », un spectacle tout public de marionnette sur table à partir de 6 ans basé sur l'univers de Malevitch; Et « **Les gardiens de rêves** » en corrélation avec l'exposition « **Prière de toucher** », éveil à l'art moderne pour la petite enfance.

Avec Trafic, en 2022, toute dernière création pour la petite enfance, la Compagnie poursuit sa recherche dans l'histoire de l'art en mettant en regard le théâtre et l'art brut.

A travers ces spectacles, nous tentons de penser le monde qui se dessine jour après jour, et d'offrir cette réflexion aux enfants. Nous pensons que les meilleures armes à donner aux enfants aujourd'hui sont la réflexion, la confiance, la parole, la poésie.

De nombreux **centres culturels**, Théâtres, médiathèques et festivals sont nos partenaires depuis quelques années, notamment en Ile de France et en Occitanie. La compagnie développe progressivement son réseau dans d'autres régions.

L'équipe

Délia Sartor - comédienne - violoniste:

Violoniste formée au CNR de Toulouse, elle se tourne dès 1996 vers le théâtre et se forme auprès de F.Azema et Denis Rey au Grenier de Toulouse, puis JP Denizon à Paris. Elle rejoint la Cave Poésie et travaille avec René Gouzenne sur les textes de B.Brecht et Henri Michaux. En 2000, avec « En votre compagnie » elle travaille sur des textes d'auteurs contemporains mis en scène par JM Doat.

En 2002, elle crée « L'artisanat des menteurs » et porte le projet « Les cabarets pour s'entendre » rdv mensuels pendant 3 années: Elle coordonne ce projet qui permet la rencontre avec des sociologues, des philosophes, des poètes, des élus de quartier et des citoyens d'Aubervilliers, dans les bars de la Commune.

De retour dans la région toulousaine, elle participe à la création d'un lieu culturel pour le jeune public en milieu rural « L'Usine Théâtre » à Mazères/Salat. Elle co-organise une programmation de festival, spectacles jeunes publics et tout publics, ainsi que des café-débats. En 2006, elle co-fonde la Cie « L'atelier des songes » Cie pour le jeune public. Engagée auprès de l'enfance depuis 10 années à présent, formée à la pédagogie Montessori, elle écrit et met en scène des spectacles jeunes publics ayant pour objectifs d'aborder les grandes questions humanistes dès le plus jeune âge.

Henry Castres- Scénographe et éclairagiste:

D'abord formé comme photographe, il travaille auprès de Balenciaga et autres agences. Il rejoint l'art contemporain et devient assistant d'artistes (Di Rosa, Ben Vautier, Absalon, Boltanski).

A partir de 1995, il travaille comme scénographe auprès de différentes compagnies (En votre compagnie, Petit Bois Compagnie etc) et crée des décors pour des mises en scène de textes d'auteurs contemporains. Il participe au projet « Urgence de la jeune parole » à Castres pendant 10 ans où il crée les scénographies des textes de différents auteurs qui collectent la parole d'adolescents. Depuis 2006, il crée toutes les scénographies des spectacles de l'Atelier des Songes. Il travaille en co-direction du lieu culturel en milieu rural « L'usine théâtre » en accueillant les artistes ainsi que le public, à Mazères sur Salat.

Véritable Bidouilleur, il débrouille, crée, invente marionnettes et décors avec trois trucs. Il travaille également la lumière et garde une place prépondérante dans toutes les créations au niveau de la réflexion des thèmes abordés. C'est lui qui, passionné par les artistes modernes a proposé les deux dernières créations autour de Malevitch (Rien ») et des modernes. (« Les gardiens de rêves » et l'exposition « prière de toucher »).

Aurélie Gourvès- comédienne- danseuse:

Elle s'est d'abord formée en danse classique et contemporaine. Puis au théâtre avec Jean- Paul Denizon (assistant de Peter Brook) et en Italie où elle a travaillé durant plusieurs années.

Elle collabore ensuite avec plusieurs compagnies théâtrales, collectifs de performances, en Italie (le living theatre entre autres...) et en France. A Berlin, elle travaille avec la jeune création franco-allemande. Elle est dirigée entre autres par René Loyon, Oscar Castro et Adel Hakim, Moustapha Aouar, Jérôme Frossard. En 2010 elle tourne un film pour Arte en Corée du Nord, réalisé par Gilles de Maîtres. Elle joue dans la pièce de Nebil Daghzen, au festival international de Carthage en Tunisie. Actuellement elle travaille pour les deux nouvelles créations de Théâtre Contemporain jeunesse, de la Compagnie Miel de Lune (région parisienne), et de l'Atelier des Songes à Toulouse. Elle travaille à la création d'un montage de textes (Barthes, Badiou, Falk Richter...etc) autour de l'aliénation amoureuse avec Bruno Paternot, et la Compagnie Rêve du 22 Mars (Montpellier, Nîmes).

Fiche technique

Spectacle jeune public à partir de 3 ans

Jauge maximum: 80 personnes (salle avec gradin) / 60 personnes (salle sans gradin)

Durée du spectacle: 35 minutes.

Durée de montage: 2h00

Durée de démontage: 1h

Dimensions plateau minimum : 6m x 4m x 3m

Ce spectacle est autonome en lumière.

Liste du matériel technique lumière, apporté par la compagnie :

6 projecteurs découpe Hallier, 90w, 2 pieds, 1 blocs de puissance 4 voix, câbles et DMX.

Régie son et lumière contrôlée sur scène.

Ce spectacle est autonome en son, dans un espace jusqu'à 100m2 Si votre espace est plus grand, merci de prévoir :

-Un ampli et 2 enceintes, avec une connectique jack 3,5 sur le plateau (branchement d'un ordinateur)

Autres besoins technique à prévoir par l'organisateur:

- Une prise 220V à proximité de l'air de jeu.

- L'obscurité dans l'espace

- Un gradin simple dans le public est conseillé. (Tapis au premier rang, petites chaises et chaises normales)

Catering simple en loge (café, eau) fruits, fruits secs

Contact Régisseur Henry Castres

06 84 95 52 80