Compagnie des chateaux en espagne présente

Une histoire d'ombre sur les métamorphoses du monde, un conte visuel onirique et immersif.

AVEC LE FABRICATEUR D'IMAGES, LA SILHOUETTE RÊVANTE ET LE MUSICIEN ONDULEUR.

Spectacle en intérieur salle ou extérieur nuit.

Disposition Frontale - Tout public.

Durée: 45 minutes.

Jauge: 200 personnes.

GENÈSE DU PROJET

En 2019, nous -Swan Gautier, Félix Rouxel et Malo Bisson- initions un travail de confrontation de nos trois médiums artistiques, la danse, la peinture et la musique.

Nos expérimentations communes, dans lesquelles nous essayons de créer des brèches entre nos pratiques, nous amènent à fabriquer le dispositif d'ombre et de rétro-projection autour duquel s'est agencé le spectacle Trêve. Depuis sa création il y a trois ans, nous avons effectué un grand nombre de résidences artistiques dans des lieux dédiés à la création d'art vivant pour aboutir à la forme définitive du spectacle.

Durant cette période, nous avons sillonné la France pour se produire et présenter Trêve sous les différentes formes par lesquelles elle a existé.

En 2021, nous participons à fonder « l'Archipel de la Sauvague », un collectif d'artistes d'une vingtaine de membres réunis autour des arts du spectacle dans lequel nous hébergeons la compagnie.

NOTE NARRATIVE

Vous êtes à la S.I.R.E : la Séance Improvisée de Rêve Éveillé.

Si vous êtes ici, c'est parce que vous savez, ou du moins, vous sentez, que **le monde est une suite sans fin de métamorphoses** qui pleuvent sur et autour de vous, que vous pouvez constater, mais dont l'amplitude et les conséquences vous dépassent.

Or la S.I.R.E, justement, se propose par le biais du rêve éveillé de vous permettre d'incarner dans le monde les métamorphoses qui vous entourent.

Et ce soir c'est une démonstration de cette nature à laquelle vous allez assister.

Alors maintenant, laissez les mots de côté pour les prochaines 30 minutes,

Mettez-vous à l'aise, gardez les yeux ouverts et laissez l'écran blanc qui s'avance vers vous **prendre tout l'espace de votre pensée**.

Devant cet écran, il ne reste plus que **le musicien**. Il joue. Ses ondes modulent une forme, allument l'écran.

L'écran est tout de suite habité par un être mouvant aux contours précis mais à la nature floue. Impalpable.

Derrière l'écran le peintre manipule la matière, malaxe des infimes sur le plan d'un rétroprojecteur. Projetées sur le blanc de la toile tendue entre le monde et lui, ses couleurs deviennent des univers.

Ils participent à accompagner l'être mouvant dans la succession des métamorphoses qu'il va subir. Dans les fluctuations de la musique, elle vit plusieurs fois, s'efface et mue, renouvelle à chaque fois son désir de transformation.

NOTE D'INTENTION:

Notre personnage conférencière de la S.I.R.E met en scène son fantasme de métamorphose en invitant le spectateur au sein de cette expérience visuelle et immersive par une narration en deux temps : une conférence un brin comique qui sert de déclaration à son fantasme de la métamorphose, puis la démonstration de cette explication, par la mise en place du dispositif de théâtre d'ombre.

Le conte graphique

Nos expérimentations communes, dans lesquelles nous essayons de créer des brèches entre nos pratiques, nous amènent à fabriquer le dispositif d'ombre et de rétroprojection autour duquel s'est agencé le spectacle Trêve. D'abord, l'alliage de la peinture et de la rétroprojection a ouvert un univers pictural que sont ensuite venu servir la danse et la musique. Trêve s'est construit comme une proposition visuelle avant tout : le personnage principal, c'est une silhouette en ombre, donc d'emblée un personnage fictif qui appartient à un monde imaginaire; la musique comme une bande sonore vient l'accompagner. A l'instar d'un film muet, le langage corporel et la bande son forment un duo qui vient supplanter le langage verbal. Nous aimons utiliser le terme de "conte", car il situe bien le caractère fabuleux et fantaisiste de la narration.

« Ce qui nous anime, c'est de faire converger nos arts vers un point de tension où l'équilibre entre chaque partition créé un espace d'immersion pour le spectateur »

NOTE D'INTENTION:

Et l'expérience immersive

L'alliance et la coordination de nos trois médiums sont un des piliers de la recherche.

De manière assez technique, parvenir à synchroniser composition sonore, chorégraphie et mouvement graphique, et provoquer l'immersion dans une forme sonore et visuelle.

Trêve est aussi une expérience sensitive où le spectateur se projette dans **un paysage abstrait en évolution permanente**.

Qui permet le rapport au rêve au fantasme

La disposition de l'installation nous permet d'établir l'existence de deux dimensions, en arrière et en avant de l'écran, définissant alors ce pan de toile comme double espace de projection : celui de l'illusion où s'active les artifices de la rêveuse silhouette et du fabricateur d'image, et celui de la réalité dans laquelle le musicien tient les rôles de passeur et de cadenceur.

Tenu entre ces deux dimensions, l'écran devient le lieu poreux du fantasme.

La métamorphose

Le thème de la réalité fécondée par l'imagination, ainsi que celui des tentatives de création est présenté dans la première partie sous forme de conférence puis se développe sur l'écran. Il est question d'un personnage qui cherche à se métamorphoser, cherche à devenir autre et s'y employant, emprunte des formes monstrueuses. C'est une manière de raconter la mutation comme un phénomène inhérent à la vie, qui s'incarne tant dans les processus biologiques naturels que dans la psyché humaine. L'enchaînement et la fluidité des transformations que va vivre le personnage racontent ces métamorphoses permanentes qui s'opèrent en nous et autour de nous, prenant des formes aussi déconcertantes que touchantes.

NOTRE THÉÂTRE EST FAIT D'OMBRES ET DE COULEURS, DE CORPS RÊVÉS, DE MATIÈRE MODELÉE PAR LA MUSIQUE.

LES AUTEUR-ICES

Nous privilégions une hiérarchie horizontale dans la création. Ainsi, au-delà de la particularité de nos pratiques, nous travaillons à l'écriture, à la mise en scène, à l'administration et à la réalisation technique collectivement.

Swan Gautier:

Danseuse.

Elle suit un cursus aux beaux-arts de Toulouse avant de bifurquer vers des études de théâtre au Ring à Toulouse, puis de danse et de performance à l'ISAC à Bruxelles. Depuis 2018, elle axe sa recherche sur la création en Espace public et participe à plusieurs initiatives collectives avec Les Rencontres poétiques en 2019: laboratoire et rencontres artistiques rurales et Les marches en 2020: un projet de création in situ, itinérant et pédestre. En 2021 au sein du projet Erasmus + : Il Lampioni, elle commence à animer des ateliers d'intervention en espace public en France, en Italie et en Belgique. En 2022, elle co-met en scène une des premières créations du collectif, Le Cabaret Caravane puis L'île Situe.

Malo:

Musicien.

Musicien multi-instrumentiste, il étudie la musique concrète au conservatoire de Paris avec Denis Dufour. Membre du groupe In Iusio et auteur compositeur interprète de chant polyphonique. Il forge son identité dans un alliage entre sonorité instrumentale (guitare, piano, clarinette, flûte arménienne, percussion) à un système numérique de boucle et de métamorphose des sons pour créer des objets sonores complexes en live, d'une couleur étrange et hypnotisante. Il collabore régulièrement avec différents artistes et compagnies dans le monde du cirque et de la marionnette pour lesquelles il crée des compositions originales.

Felix Rouxel:

Peintre.

Également **plasticien** et luministe. Après des études d'architecture, il trouve sa subsistance en réalisant les délires picturaux vaguement baroques les plus rocambolesques de Paris. Il aime peindre l'étrangeté du monde qui l'entoure. Il contribue à la création du collectif artistique et militant **DSXL** (93) dans lequel il participe à la réalisation de créations lumières et de scénographies peintes pour des événements.

TRÊVE EN DATES

Janvier 2019: création du spectacle au DSXL de Pantin (93).

Mars 2019: résidence au Clos sauvage (93) et première publique.

Avril 2019: représentation aux Abeilles (Marseille), aux Lentillères (Dijon) et au

DSXL (93).

Juin 2019 : festival Résonances (Bruxelles) et à La Poètrie (89).

Juillet 2019: Coucool Festival (18).

Août 2019 : festival d'art de rue d'Aurillac, représentations au Grès des Ouches

(Bourges) et à la Mairie de Faux La Montagne (19).

Décembre 2019 : résidence et représentations au **LÉO** de Pantin (93) et au **Point**

Éphémère (Paris).

Juillet 2020 : représentations au Cabaret Clandestin de Romainville (93).

Juin 2021: résidence et représentation au centre culturel de Gracay (18).

Juillet 2021: participation au festival de la ville de Champeix (63).

Octobre 2021: résidence et représentation à Polymorphecorp (03).

Mars 2022: résidence et représentation au théâtre le Bastringue (03)

PARTENAIRES

ES POINT EPHĒMĒRE

CONTACTS

Compagnie des chateaux en espagne

Mail de la compagnie :

Cie.chateaux.en.espagne@gmail.com

Facebook:

Les chateaux en Espagnecompagnie

Contact:

Swan Gautier. +33677087631

