

Création - 2025
Cie Marie-Louise Bouillonne

Diptyque “Les jardins de Matisse”
(à partir de 3 ans)

et sa petite forme “La Clef des Songes”
(à partir de 18 mois)

*« Plonger dans l'univers de pure couleur du peintre Henri Matisse.
Dans un duo dansé, au cœur des formes-signes du peintre.
Avec la présence de musiques en live, de peintures vidéo-projetées
et de textes poétiques. »*

L'Univers sensible - Note d'intention

Ce spectacle a pour intention de mettre en lumière, en espace, et en résonance dansée l'œuvre du peintre Henri Matisse. D'en révéler les objets-formules, qui, malicieusement extraits des tableaux, feront naître la danse.

L'enjeu est pour nous d'aller vers le public en sortant l'œuvre d'art du musée pour mieux franchir son seuil un peu plus tard, et la redécouvrir.

Comment favoriser le lien à l'œuvre d'art picturale ? Comment pouvons-nous nous l'approprier, créer des liens avec elle et en laisser traces dans l'imaginaire ainsi nourri par la peinture ?

Il est question d'apprendre à regarder, à s'étonner, puis à reconnaître, et ainsi, favoriser l'état nécessaire pour entrer en relation avec une œuvre.

L'idée est de donner aux publics un accès direct à l'éveil poétique que suscitent couleurs et motifs-signes dans l'œuvre du peintre Henri Matisse.

Il s'agit de permettre à chacun de s'approprier les émotions que l'œuvre dévoile, de susciter une curiosité, pour emmener le jeune spectateur vers son propre goût, en passant par l'alchimie du geste dansé avec les formes pures et les couleurs-énergie de Matisse.

Distribution :

Idée et conception & Élaboration objets scénographiques : Mathilde Duclaux

Auteurs de leur danse : Chloé Dehu et Mathilde Duclaux

Composition et interprétation musicale : Marou Thin
(flûte traversière et autres instruments, voix, bruitages)

Auteur Texte Poétique : Lucie Dessiaumes

Mise en scène et Dramaturgie - Dessins d'animation : Eric Chatalin

Animation 2D : Léna Stein

Régie technique et Création lumière et Mapping : Luc Souche

Voix off : Denis Lavant

Production Administration : Virginie Ricordeau

Avec le soutien en coproduction

La Genette Verte, (Florac/ 48) La Cigalière (Serignan 34) La ville de Montpellier dispositif résidence eu
Théâtre la Vista Chapelle (Montpellier 34) Département de l'Hérault - dispositif résidence au théâtre d'Ô

Soutien accueil en résidence et pré-achats :

Théâtre La Vista Chapelle, Théâtre Chai du teral, Centre culturel de Mireval ,
Théâtre de l'Albarède (Ganges)Théâtre Molière -
Scène national de Sète

Thématique(s) du Diptyque

« *Rechercher le rythme vivant, l'esprit vivant qui est en tout* » Henri MATISSE

La question sous-jacente pour nous adultes : **Comment préserver la relation poétique avec le monde ? Comment se libérer sensiblement pour ouvrir une profondeur de soi-même ?**

Peut-être par notre lien à l'œuvre picturale. Dans l'œuvre de Matisse : avec la libération des formes organiques, et la mise en vibration de leurs couleurs.

L'accès à la peinture, aller regarder des peintures, c'est aussi découvrir que l'on va pouvoir éprouver des sensations fortes... Où **entrer en contact** avec de l'Art ? Avec ce projet nous interrogeons : comment proposer une accessibilité à l'art pictural en le croisant à un mode scénique dansé.

Nous souhaitons révéler par l'incursion de la danse ce que le langage de Matisse déploie de vivant, qui nous atteint spirituellement.

Libérer les formes souples et vivantes pour mieux sentir la poésie dans le monde, et celle que l'on porte en soi.

Grâce à l'écriture de Lucie Dessiaumes (auteur pour cette 4ème collaboration), nous souhaitons apporter par le langage poétique une dimension un brin philosophique aux jeunes spectateurs.

Esthétique

Notre focus : une quinzaine de tableaux dont les images sont projetées au plateau sur différents supports, devant lesquels des scènes de danse en lien avec leur atmosphère se racontent, portées par l'imprégnation des textes poétiques écrits pour ces tableaux.

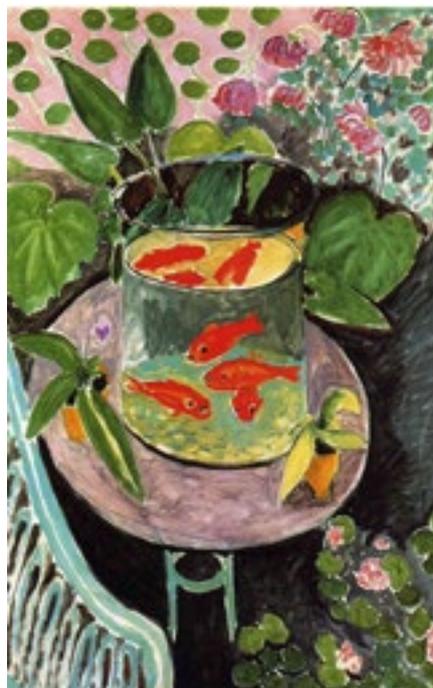
Par différents stratagèmes, des formes organiques seront isolées et extraites de leur environnement pour jouer un rôle à part entière. Elles sont alors traitées en animation, jusqu'à leur déploiement final sous une autre forme.

Ces formes seront retravaillées et réapparaîtront en grand format pour devenir elles même le support en mouvement d'un déploiement de lumière et de projections colorées dans l'espace, sorte de mise en abîme

...

Par ailleurs, nous utilisons des incursions de dessin d'animation et la transformation en mouvement des peintures choisies.

Tableaux Support principaux : *Les Poissons rouges* 1912 - *La danse* 1910 - *La Polynésie* - *Intérieur au canapé* - *Odalisques au Maroc* - *Nu bleu 1 et 4* - *Portait de femme au fusain* - *Autoportrait au fusain*.

Le langage dansé et l'objet

Par la danse, l'enjeu est de donner aux jeunes spectateurs un accès fluide et sensible à l'œuvre. La danse sera toujours en lien avec les tableaux, non pour les illustrer mais pour mettre en mouvement la force vitale qui émane de la couleur pure comme sensation motrice.

La danse dialogue avec cette force vitale de l'image. Elle manifeste la traduction poétique de l'expérience, pour le danseur, d'être face aux formes inventées de Matisse.

L'objet extrait de la toile médiatise cette expérience. Il l'appelle, la déclenche, l'endosse. Il soutient la mise en mouvement de l'action scénique, engage évocations et narration : ainsi nous générons des formes abstraites en écho de celles de Matisse. En les déclinant, nous les révélons par le geste signe et les développons en mouvement écrit.

Ceci dans la continuité de ma recherche sur le rapport à l'objet dans la danse, objet qui prolonge le corps et influence des qualités de mouvement, induit sentiment, rêverie, accord profond avec son signe motif, qui parle de substance et de révélation du vivant.

La forme que représente la danse contemporaine est parfois très abstraite et peu accessible. Celle des Jardins de Matisse et de La Clef des Songes, grâce à son lien direct avec la musique en live et le texte en voix off, sera une danse claire, drôle et expressionniste, qui compose avec la cocasserie du jeu, et génère un sens poétique teinté d'une forme d'onirisme.

La musique au plateau

Nous la souhaitons directe et proche du public. Marou Thin occupera l'espace à jardin, à l'avant-scène.

En plus de ses tendres flûtes, à la musicalité ondoyante, elle déploiera une palette de sons, avec des objets du quotidien détournés, pour en révéler les textures sonores. (Boules à thé, pochon de kraft, anciennes clefs en mobile, théière et flûte à glouglou ...)

Ce travail de bruiteuse, avec une multitude d'objets insolites, va contribuer à la dimension sensitive et cocasse, pour orchestrer l'excursion de nos deux protagonistes.

La voix off

Les mots fantasques de Lucie Dessiaumes seront portés par **la voix du comédien Denis Lavant** qui en a habité immédiatement l'univers frais et mystérieux, de la façon organique qui est la sienne : d'emblée de plain pied avec sa poésie.

Les Jardins de Matisse (Boîte noire)

Cette pièce de danse, musique en live et poésie, utilise la projection d'images, afin que les toiles du peintre nous enveloppent. Elle sortira avec la levée des droits de l'œuvre du peintre Henri Matisse, rodage et avant première fin 2024, Sortie en 2025.

C'est un vrai tous publics, à partir de 3 ans avec des insertions de poèmes enregistrés, qui ont été écrits spécialement pour la pièce par l'autrice Lucie Dessiaumes.

« Le temps d'un songe où la couleur nous soulève, nous "Gigantexquiz", nous grimpe aux pupilles, deux drôles de chaloupées, comparses dansantes, vont parcourir le "presqueMusée", avec valise à bricoles et "symchroBruiteuz". »

Ensemble, elles relèvent un curieux défi : libérer motifs, couleurs et textures et peut-être aussi une pomme ! **Un brin burlesque, ce voyage à travers des tableaux du peintre Henri Matisse, offre une traduction onirique de son univers, et tente d'y révéler toute la poésie des sensations qu'il déploie.** »

La Clef des Songes (forme légère pour tous espaces)

La forme légère. C'est une **adaptation pour des espaces non-dédiés**, type : Médiathèque, Crèche, Maison Pour Tous et autres ... **créée en parallèle pour la toute petite enfance (à partir de 18 mois), elle sortira également en 2025.**

Dans cette version « papier » il s'agit donc d'une approche plus directe et plus artisanale. Les deux danseuses et la musicienne pourront ainsi s'intégrer facilement dans tous lieux atypiques.

L'idée étant que les enfants puissent s'imprégner en proximité, grâce à la présence de formes-matière, sorties d'un « livre-valise » qui se déploie dans l'espace : sortes de grandes pages monochromes détachables aux couleurs très intenses. De cette valise où des reproductions d'un choix de cinq peintures seront tour à tour dévoilées, sortiront également des formes organiques reproduites à grand format, choisies dans l'œuvre du peintre.

Chaque « page » propose le détachement d'une forme dont la couleur ira se mettre en lien avec une autre surface imprégnée d'une force colorée. Ces juxtapositions d'une grande vivacité révèlent leur puissance lumineuse.

Poissons, algues, arabesques et fruit de grenadier sont autant d'éléments qui seront utilisés pour faire vibrer les couleurs entre elles par leur proximité.

Le dialogue vibrant entre le mouvement dansé et le mouvement des formes fait naître sensations et émotions : elles entrent en résonance avec la motricité des tout petits en soutenant leur accès direct à la force de la couleur, qui devient alors accès à un langage à la fois visuel et dansé.

Les tout jeunes spectateurs pourront dans un second temps manipuler des formes préparées spécialement pour eux, et les agencer à leur guise sur des surfaces douces et accueillantes installées en différents îlots au sol.

Mon attention portée aux enfants

La petite enfance mobilise tout particulièrement ma recherche et ma pratique, j'y mets en jeu toutes mes compétences les plus fines.

En effet, c'est dans **cette période essentielle que se joue l'accès au langage poétique**, infra verbal. C'est un moment du développement spécial, où l'entrée en relation est très directe, concrète. Notre écoute se doit d'être d'autant plus subtile et ajustée.

Entrer en relation par le langage dansé et l'improvisation constitue une clé pour la construction des plus petits, et leur accès au sensible dans l'art.

Les enfants s'imprègnent de la qualité d'écoute des adultes à leur hauteur, mais aussi de l'indicible d'une atmosphère qui se sent et se compose ensemble.

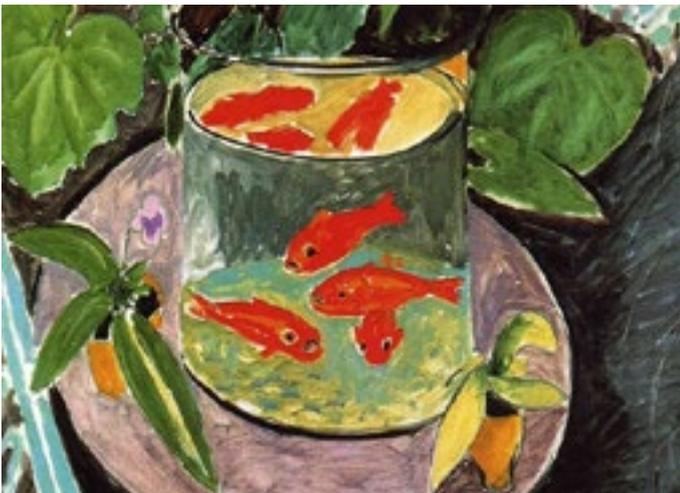
Dans ces liens aux musiques que nous explorons, danser leur parle de poésie, de la résonance entre elles, le mot et le sens.

Cinquième création Jeune Public de la Compagnie.

L'envie est de revenir à cette association qui m'est chère : le lien entre **l'objet et le corps dansé accompagné de musique en live**. L'idée est de rassembler l'équipe de **KadabraK** (un des précédent spectacle de la Cie), avec notre alchimie artistique forte : Marou Thin, Chloé Dehu et Mathilde Duclaux au plateau et Eric Chatalin à la dramaturgie et mise en scène.

Avec lui, nous allons ciseler la narration de ce voyage, qui ne sera pas simplement une succession de belles images, mais aussi un prétexte à développer une aventure porteuse de sens adaptée aux enfants.

*le jour est rose
le rose est vert
et vos yeux roulent : ce sont des phares
laissez-les faire
laissez
laissez
leur lumière
emberlOustifoLer
les lignes perpendiculaires*

*le soleil cru
dans vos pupilles
si claires, si noires*

fait palpiter les nénuphars

*Ouvrez bien rond vos bouches, poissons gobeurs de
Monde !
Sentez-vous ? – vos branchies flamboisillent
comme des torches et vos yeux roulent
comme des billes – Sentez-vous ça, poissons ? Ici
ça goûte un parfum fou – la menthe, le poivre, le clou
de girofle
la violette, l'encre, l'orange
amère*

Poèmes : Lucies Dessiaumes

Les procédés choisis

Trois plans de projections pour permettre un dialogue des formes et des tableaux :

- **Un grand support fixe** : tulle gris foncé en fond de scène avec projection face, qui permet également un couloir lumineux à l'arrière pour des jeux de transparences.
- **Deux autres** (deux grands cadres noirs, tulle blanc).
- **Objet mobiles**, sur plusieurs moyennes et petites surfaces : tissus, stores, valises, coussins.

Dessins d'animation avec tablette graphique pour créer des dessins **qui se répondent**, avec les tableaux de Matisse, et ainsi apporter une variation, avec une forme animée de dessins. Ils seront pré-enregistrés par Eric Chatalin puis envoyés lors des tournées sur la console par notre régisseur.

Animation d'images en 2D (Transformation de trois tableaux)

Intégrité des supports choisis

Conformément à l'accord moral passé avec la Fondation Matisse : Les tableaux seront donnés à voir le plus sobrement possible afin de préserver l'œuvre du peintre.

Toutefois, pour la narration et pour mettre en vibration les tableaux choisis, les danseuses vont à plusieurs reprises franchir l'espace vidéo projeté pour en intégrer l'image. Ces incursions porteuses de sens seront initiées avec différents objets, ou leurs corps.

