

Collectif Trait Vivant

Chemin musical
pour une danseuse et des silhouettes

LA DANSE DE DORIS

CRÉATION JANVIER 2024

CONTACT

Diffusion/Communication

Flora Morel
collectiftraitvivant@gmail.com
07 86 04 42 38

Co-direction artistique

Françoise Sabatier
collectiftraitvivant@gmail.com
07 62 63 66 13

Co-direction artistique

Marie Poirier
mariepoirierillustration@gmail.com
06 27 56 26 75

LA DANSE DE DORIS

Tout public à partir de 3 ans,
d'après l'album jeunesse de Marie Poirier,
La Danse de Doris, édité aux éditions
Les Grandes Personnes, 2019

Danse, musique, silhouettes colorées

30 mn

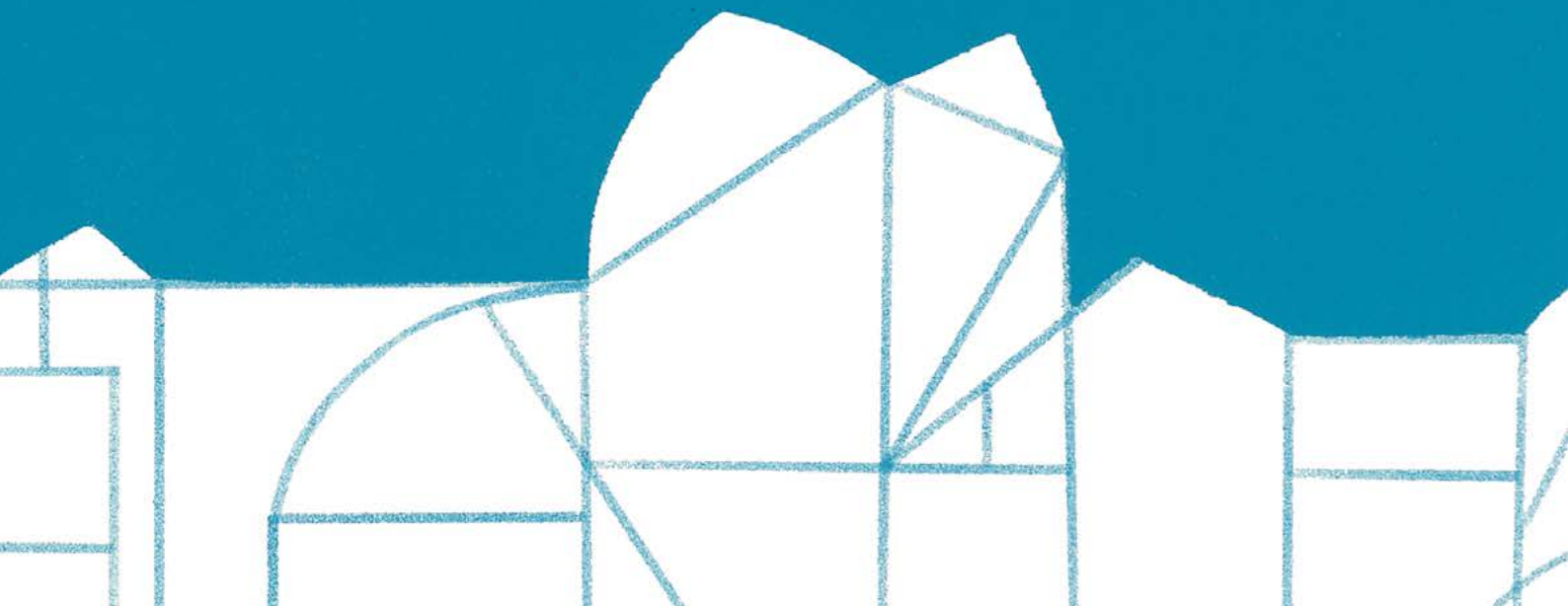
Conception : Françoise Sabatier, Marie Poirier

Chorégraphie et interprétation danse : Marie Poirier

Composition musicale au théorbe : Romain Falik

Scénographie : Marie Poirier, Françoise Sabatier

Lumière : Lonni Zapha

SYNOPSIS

Doris est chanceuse, elle est danseuse...

L'histoire racontée en mouvement, en musique et en image est celle d'une journée de Doris, de son lever à son coucher. Sa journée est un parcours dans l'espace, dans le temps, un cheminement intérieur. Le spectacle commence lorsqu'elle est allongée au sol et s'éveille. Aujourd'hui, elle va présenter son nouveau ballet au théâtre. Lorsqu'elle sort pour s'y rendre, Doris se sent légère. Elle traverse la ville, longe de grands immeubles et rencontre une foule de gens. Sur son chemin, elle imagine que tout le monde se met à danser au même moment. Arrivée au théâtre, elle entre sur scène et danse sa nouvelle chorégraphie. Au rythme de la musique, elle dessine des figures dans les airs, raconte une histoire sans mots. À la sortie du théâtre, Doris se sent encore plus légère, si légère qu'un coup de vent suffirait à la faire s'envoler comme une plume.

NOTE D'INTENTION

Le point de départ du spectacle est un album jeunesse qui emprunte à la danseuse, chorégraphe et théoricienne de la danse contemporaine, Doris Humphrey, une résonance du mouvement. La conceptrice, autrice et illustratrice du livre, Marie Poirier, est aussi danseuse. Elle a d'abord pensé la danse avant de la dessiner. Aujourd'hui, elle interprète sur scène une création chorégraphique, composée à partir d'un répertoire de gestes existants dans l'album, sur la notion de chemin, du fil joyeux et quotidien de la vie.

Pourquoi une adaptation de l'album *La Danse de Doris* ?

Plus qu'une adaptation, ce spectacle constitue la suite logique du livre : une création à part entière. Même si l'image préexiste au spectacle et s'il est certain que le mouvement qui se dégage de chaque page de l'album constitue le point de départ de l'objet scénique, il s'agit d'un travail totalement original de recherche et d'écriture au plateau mené à trois : moments de travail où tout s'invente ensemble, à savoir le geste dansé, la scénographie et la musique. La composition musicale et chorégraphique s'effectue donc dans un même temps. L'écriture s'est fixée au fur et à mesure des répétitions.

Le livre et la danse contemporaine

L'album emprunte à la chorégraphe Doris Humphrey une résonance du mouvement inspiré par son environnement. Danseuse, chorégraphe et théoricienne de la danse contemporaine, Doris Humphrey a inventé sa propre partition en cherchant sans cesse à inventer et réinventer. Une danse organique est alors explorée, assimilée puis transmise.

Dans le livre, *La Danse de Doris*, qui n'est pas une biographie, Marie Poirier a cherché à recréer un environnement basculant d'une forme d'un quotidien dansé à une forme scénique au sein duquel la chorégraphe du siècle dernier vient ponctuer par touches la narration.

Marie a toujours dansé, et la danse l'a toujours accompagnée. Elle a cependant longtemps cherché comment dessiner cette danse. Alors que le mouvement est éphémère et ne laisse a priori pas de traces, comment le représenter et lui dédier une histoire ? Doris Humphrey est devenue le vecteur et l'argument, ce qui lui a permis d'inventer un personnage en mouvement. Une autre Doris, capable d'incarner l'envie de créer un album sur la danse contemporaine et sur les sensations qu'elle véhicule.

Les expériences de danseuse et de dessinatrice offrent à Marie la possibilité de mêler les différents aspects des deux disciplines, notamment la composition qui s'applique aussi bien à la page d'un livre qu'à la chorégraphie sur une scène.

Une fois l'album publié, le mettre en scène vient enrichir, voire aboutir, le travail entrepris autour du lien de la danse et du dessin. La danse contemporaine et son infinie possibilité de gestuelles est le moyen d'expression évident de cette danse. Le cadre de la scénographie vient rappeler le concret du livre dans lequel le mouvement éclôt et se développe.

L'ambiance sonore : musique baroque, voix et sons

La musique a été composée par Romain Falik. Romain est théorbiste et improvise dans un premier temps sur les gestes de Marie une musique d'inspiration baroque, en fixant un cadre sonore correspondant à chaque tableau du spectacle.

Le travail de composition musicale s'est construit en trois temps :

- mise en lien et pertinence du répertoire baroque avec la gestuelle de Marie.
- travail de composition plus écrit pour certains passages dans lesquels Marie avait besoin d'un univers musical précis et plus moderne, associé à un mouvement particulier de la danse.
- travail de son et de voix pour répondre aux besoins de la narration et créer le lien

entre tous les tableaux du spectacle. La musique, composée au cours des séances de travail, a été enregistrée, puis retravaillée pour créer la bande sonore définitive. Quelques phrases et mots, tirés du livre et choisis pour leur sonorité, viennent ponctuer certaines séquences et faciliter la compréhension des plus jeunes.

Pourquoi un spectacle pour le tout jeune public ? Quelle forme ? Quelle mise en scène ?

L'album s'adresse aux enfants ; le spectacle également. Nous nous sommes cependant interrogées sur ce passage livre/spectacle vivant et sur le propos de cette création scénique pour le jeune public : que souhaitons-nous dire aux enfants, montrer et pourquoi ? Que représente le personnage de Doris ? Quels mouvements reproduire sur scène ? La scénographie doit-elle reprendre les dessins ? Les couleurs ? Dès le départ nous avons envisagé de composer le spectacle autour de l'idée du chemin et d'évoquer l'élan vital par le mouvement. Nous avons procédé par phrases chorégraphiques, motifs répétés, qu'ils soient graphiques ou gestuels. Pour la scénographie et le costume, nous avons choisi la gamme de couleurs existante dans le livre (rouge, jaune et les bleus). Les personnages du livre prennent la forme des silhouettes dessinées dans l'album et sont présentes dans les différents éléments scénographiques (paravent, accordéons de papier).

Quant au rôle de la metteuse en scène, il a été celui de l'impulsion de départ et reste celui de l'œil attentif pour que s'exprime sur scène la résonance particulière de l'album, à savoir le mouvement de la vie. Ce fil narratif a été un guide pour la composition du spectacle et le travail en trio.

LE COLLECTIF

Nous en sommes au début de la vie du collectif Trait Vivant et nous aimerions ouvrir nos espaces de création à d'autres collaborations dans le champ du spectacle vivant et dans d'autres domaines artistiques. Nous souhaitons développer nos propositions artistiques autour du livre, de la notion de mouvement et des liens que nous tissons entre image et danse, rythme et musique. La création graphique possède une place centrale dans nos projets, ce qui nous conduit à imaginer, puis à construire notre scénographie sur une base livresque. Nous élaborons une scénographie simple qui privilégie la matière papier, la forme, la couleur, qui évoque les possibles, les transformations et permet le mouvement dans l'espace. Une scénographie qui n'a rien d'ostentatoire ni de figé. L'interprète ou les interprètes mettent en corps, en espace et en musique l'image et le propos du livre.

L'ÉQUIPE

MARIE POIRIER

Elle vit et travaille en Seine-et-Marne. Elle mène une double activité d'illustratrice/graphiste et de danseuse. Elle s'attache à faire dialoguer ces deux activités, deux espaces d'expressions, « l'empreinte du dessin, l'éphémère trace du mouvement ». Formée à l'école Estienne en arts appliqués et à l'enseignement de la danse contemporaine, elle exerce aujourd'hui ces deux métiers dans différents cadres, en équipe ou en solo. De nombreux cours et ateliers viennent ponctuer les moments de création. Elle illustre des livres principalement

dans l'édition jeunesse, au sein desquels le mouvement et le cheminement ont toute leur place. Elle travaille également la communication de structures culturelles à l'aide de créations visuelles et graphiques.

Retrouver ses dessins sur mariepoirier.fr ou sur Instagram @mariepoirier-illustratrice

Elle a toujours essayé d'être en lien professionnellement avec son environnement proche. C'est pourquoi, elle participe à la vie culturelle du territoire par le biais d'ateliers, de salons ou d'expositions. Il lui tient à cœur de faire connaître son métier d'illustratrice, de partager les tenants et aboutissants de la fabrication d'un livre, de la naissance du projet jusqu'à sa publication, et maintenant jusqu'à sa mise en scène.

Elle rencontre dans ses différentes activités des classes, des groupes d'enfants de tous âges, parfois accompagnés d'adultes : salons dédiés à la littérature jeunesse, projets EAC, festival ou prix littéraires notamment, ateliers dans les

écoles ou en crèches, cours de danse...

Elle connaît l'importance de l'échange et de la qualité du lien qui se crée au cours de ces rencontres fructueuses. Tout ceci lui a permis de faire évoluer son travail, notamment en direction du spectacle vivant.

FRANÇOISE SABATIER

Françoise Sabatier, journaliste culture, a en charge la rubrique « Enfants » du Télérama Sortir. Rubrique hebdomadaire, consacrée aux événements culturels, dédiés au jeune public en région parisienne. Après des études de Lettres Modernes à la Sorbonne Nouvelle et son travail de recherches sur l'image de la femme dans la littérature médiévale, elle commence une carrière dans le secteur de la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale.

Puis, revenant à ses premières amours littéraires et à son attirance pour le monde de l'enfance, elle travaille en presse et édition jeunesse pendant de nombreuses années. En 2009, elle intègre la rédaction de Télérama Sortir et propose chaque semaine à ses lecteurs une sélection critique de spectacles (théâtre, musique, danse) et d'activités (musées, expositions, ateliers et lieux de loisirs) destinés aux enfants.

Elle refuse la voie tracée et aime la bifurcation. Le désir de créer et le spectacle vivant pour le jeune public lui font signe depuis longtemps, et elle n'a pas hésité à prendre cette nouvelle route.

ROMAIN FALIK

Après des études de guitare classique dans les classes de Paul Ferret à Toulouse et Christian Channel à Versailles, Romain se spécialise en musique ancienne auprès de Benjamin Perrot (ensemble La Rêveuse) avec qui il apprendra le luth, le théorbe et la guitare baroque.

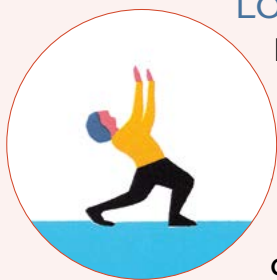
Il se produit en France et à l'étranger dans différents ensembles en tant que continuiste et soliste.

Son lien avec le théorbe fut immédiat. La large palette sonore de l'instrument, la profondeur de ses larges basses ont tout de suite marqué le musicien.

La découverte de la musique baroque fut également une belle rencontre. Le rôle d'accompagnement du théorbiste dans cette musique est important et laisse une grande part à l'improvisation. Cela lui a permis une autre vision de la musique en sortant du répertoire écrit de la guitare classique.

C'est grâce à la liberté d'expression, intrinsèque à l'improvisation, que Romain envisage de nouvelles collaborations avec le théâtre, la musique et la danse contemporaine tout en gardant l'essence de son instrument, son inspiration baroque. Pour le spectacle autour de Doris le travail entre Marie et Romain a commencé par des temps d'improvisation.

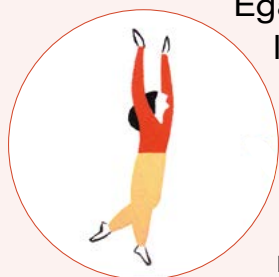
LONNI ZAPHA

Bercé depuis sa plus tendre enfance par la musique, Lonni est entré au conservatoire à l'âge de 4 ans. Après y avoir appris à jouer du trombone, avoir été actif au sein de plusieurs big bands et fanfares, il a créé la Fanfare du Zéphyr, et y joue du soubassophone. Parallèlement, il s'est formé aux techniques du son à l'Université Gustave Eiffel (Champs-sur-Marne) puis à celles de la lumière au Centre de formation aux métiers techniques du spectacle (Staff) à Nantes. Il travaille à présent en tant que régisseur pour plusieurs théâtres et compagnies jeune public, dont le Collectif Trait Vivant.

FLORA MOREL

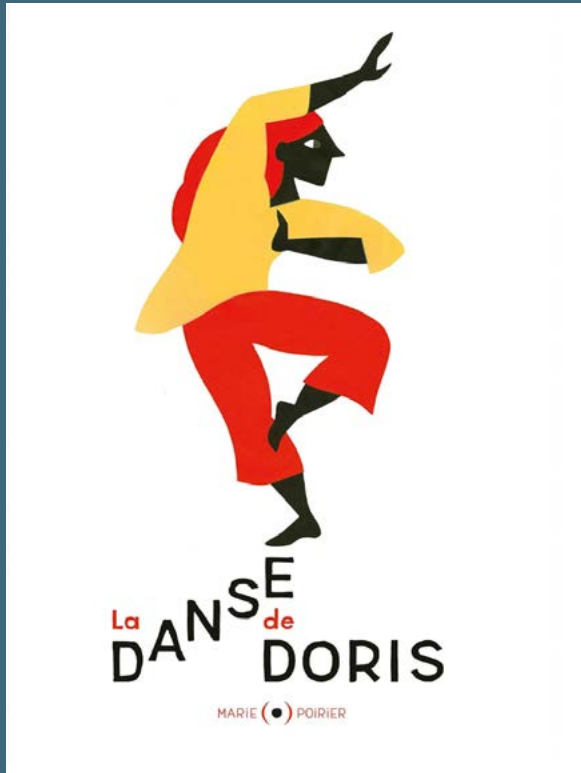
Intéressée par tout ce qui touche à l'invention, à la création et à l'expérience artistique, Flora a suivi une formation en art, graphisme et multimédia et a poursuivi ses études dans une école professionnelle supérieure d'arts graphiques.

Également très attirée par le spectacle vivant, elle a obtenu une licence Arts du spectacle à l'université Paris-Nanterre. Après ses études théâtrales, elle a orienté sa vie professionnelle de façon à mêler arts graphiques et arts vivants, et travaille aujourd'hui en tant que chargée de communication et de diffusion pour des structures culturelles et plusieurs compagnies artistiques, notamment pour le Collectif Trait Vivant pour lequel elle est en charge de la communication et de la diffusion.

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie du spectacle s'appuie sur le vocabulaire de l'album.

En fond de scène, une cloison en papier, pliée en accordéon, diffuse la lumière. Les silhouettes des danseurs se retrouvent sur la cloison sous forme de mobiles, sur les côtés accrochées aux paravents et, sur la scène, à l'intérieur des accordéons de papier.

Des matières mates (du bois, pour les paravents, des papiers peints pour les accordéons), des textures, des formes (silhouettes en bois ou en papier) et des couleurs répondent à celles du livre.

ATELIERS ET EXPOSITION

Danser comme Doris

Deux formats possibles selon l'âge des enfants.

- À partir de 3 ans, Initiation au geste dansé, avec répertoire de mouvements simples et chemin spatio-temporel, en lien avec le spectacle.. À l'aide d'une frise-chemin, on s'initie à différents mouvements en créant une petite chorégraphie en lien avec le quotidien (se lever, se rencontrer, jouer, s'endormir) 30 mn

- À partir de 6 ans (CP-CE1). Initiation à la danse et transmission des mouvements du spectacle. 45 mn à 1 h

Posters géants

À partir de 4 ans, en famille. Peinture aux pochoirs des silhouettes. 1h

Cartes Pop Up

À partir de 6 ans, en famille. 1h30

Impression

À partir de 6 ans. Fabrication d'une matrice pour technique de la gravure et danse 1h30

