

À QUOI RÊVENT LES FÉES

NATHALIE THOMAS

écriture et récit

&

STRACHO TEMELKOVSKI

création sonore et musicale

*Trouver en chemin une langue qui danse
et des mots de sable entre les orteils qui pensent.*

*Au rendez vous des squelettes
avoir peur des vivants peut-être,
être de peu morte, s'en remettre,
s'allonger dans le ciel la tête dans les herbes,
regarder passer ma folie riant dans sa barbe,
puis sauter, suspendue au fil qui casse,
je suis la Fée Fracasse ...*

*... celle qui court après sa tête terrifiée
celle qui rêve de plonger dans le lit de la rivière
et ressortir main dans la main
unie à son amour :
le vieux squelette...*

A QUOI REVENT LES FEES ?

*Le contemporain est l'inactuel.
Roland Barthes*

Depuis la nuit des temps l'être humain éprouve le besoin de conter : dire le monde tel qu'il le ressent, le comprend, le rêve, le cauchemarde. Je veux être un témoin contemporain de cette nécessité. Mon art s'inscrit depuis toujours dans une pensée philosophique et effective aujourd'hui nommée « simplicité volontaire ».

LA DRAMATURGIE DU SPECTACLE

Elle repose sur trois formes :

Les contes

Le Chaperon Rouge, Le Petit Poucet, Blanche Neige, Peau d'Ane, Tom Pouce. Ils ont en commun la triple caractéristique d'être issu des transmissions orales (destinés alors à un large public), d'avoir été la matière première de la littérature enfantine (dès le XIIIème siècle) et de continuer à nourrir l'imaginaire contemporain dans des formes très diverses.

Je mène un travail de recherche pour chaque conte (plus de 50 versions d'origines géographiques les plus large possibles). Ces versions mettent en évidence la dimension initiatique et intergénérationnelle de ces récits : Le Chaperon Rouge évoque la métamorphose d'une jeune fille en femme, le Petit Poucet et Tom Pouce la possibilité pour les plus petits/faibles d'accomplir des exploits, Blanche Neige et Peau d'Ane la nécessité de s'affranchir de l'histoire familiale quand elle est une menace.

A partir de ce matériau j'élabore des trames qui sont le support de l'écriture en scène. Chaque spectacle est l'occasion d'une écriture nouvelle et produit une version unique et éphémère de chaque conte. Ils sont transmis au plus près des faits et de l'action sans dimension psychologique ni jugement moral. Je ne suis pas l'auteur mais le passeur, mon opinion sur les personnages ou les événements n'a pas lieu d'être.

La musique

La musique de Stracho Temelkovski, raconte le temps qui passe, s'accélère, s'arrête, le temps perdu et le temps qu'il faut. Elle raconte aussi l'espace, minuscule, de nos vies et immense, de nos rêves. Tout comme la parole, sa musique s'écrit dans l'instant et crée les paysages, les visages et les saisons. Elle accompagne, suscite, accélère, ralentit, incarne le mouvement.

La poésie et la collecte

Ces deux formes sont aussi issues ou en lien direct avec la littérature orale.

Les poésies (poésie Jâhilité, composition personnelle) sont l'expression décalée du « je », la possibilité dans la langue d'atteindre le pluriel des expériences sensibles.

La collecte a été réalisée dans le cadre du projet Culture et Santé dans 5 unités (géronologie et handicap) de l'hôpital de Saint Laurent du pont. Elle est le fruit des rencontres avec les résidents et le personnel ayant souhaité répondre à la question que pose le titre de ce spectacle. Leurs réponses sont autant de regards singuliers et poétiques sur leur perception du monde et en particulier de la souffrance.

Ces trois formes se tissent, se mêlent, s'interpellent dans leur langue jusqu'à composer une partition éphémère.

LA SCENOGRAPHIE

Ma relation à la matière et à la scène fait que chaque représentation de ce spectacle est différente. La scénographie est le fruit de la conjonction sensible et aléatoire de l'ensemble des éléments de la dramaturgie.

J'écris les contes en scène, il s'agit de donner à percevoir leur atemporalité. Pour moi cela implique de « devenir », sans cesse et sans délai, tout ce que je raconte : *une femme en mal d'enfant, un homme qui accompagne sa femme à la mort, un loup qui n'a pas faim mais qui veut savoir où se rend sa prochaine proie, le plus jeune des 7 garçons de la famille qui entend que ses parents vont les perdre dans la forêt...* Je ne joue pas les personnages, je deviens un instant, l'instant de leur vie qui les contient tout entier. Et déjà l'instant suivant du conte est là, impératif : *un enfant en pâte à pain qui sent qu'il est en vie dans la douce chaleur du four, une jeune fille qui arrive chez sa grand-mère et qui a faim, un père qui réveille ses enfants très tôt le matin pour les emmener dans la forêt...*

La scène est le lieu de la *métabole* permanente où se déroule l'action, où s'incarne le personnage où se réitérent singulièrement et à l'infini les possibilités d'être au monde. C'est le lieu de l'expérience.

La musique est l'oxygène de cette expérience, elle est partout à la fois : dans le corps de la conteuse, dans l'action qui se déroule. Stracho Temelkovski immobile incarne le mouvement permanent, celui de la parole et du silence, celui du rêve en marche.

La dramaturgie de ce spectacle autorise et encourage la participation active des spectateurs.

Le spectateur peut s'exprimer de différentes manières : spontanément, en réponse ou par mimétisme.

La présence, l'évolution, la nature et l'adaptation de l'ensemble de ces réactions témoignent d'une appropriation du récit par le spectateur.

Toutes ces formes de manifestations caractérisent la nature même de l'oralité : elle engage chacun dans un rapport à l'autre, aux autres.

CREATION 2012

Récit, écriture

NATHALIE THOMAS

Création sonore et musicale

STRACHO TEMELKOVSKI

Création lumière

HELENE GIRAUD-HERAUD

Production

**LA LUNE DANS LES PIEDS,
AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE DES ARTS DU RECIT
ET DE LA COMPAGNIE AILLEURS, UN AUTRE JOUR...**

LES ARTISTES

NATHALIE THOMAS

« Je crois que je n'ai jamais rien su faire d'autre...raconter, me raconter des histoires... De « tu as trop d'imagination ma fille... » à « arrêtez votre cinéma ! » en passant par « n'a pas sa langue dans sa poche » cette compulsion de rêveuse à voix haute et de menteuse éveillée m'a souvent bien compliquée la vie... Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il était un métier où mes défauts pouvaient se métamorphoser... Je suis donc profondément reconnaissante à tous ceux qui, avant moi, ont emprunté le chemin de l'art du conte, me permettant ainsi de partager ma passion ! »

Artiste, conteuse, associée au Centre des Arts du récit depuis 1993, Nathalie Thomas a présenté ses spectacles dans différents festivals et programmations en France (Maison du Conte de Chevilly, Paroles d'Hiver, Allumés du Verbe...) et à l'étranger (Belgique, Canada, Algérie).

Engagée dans une démarche artistique collective, passionnée de littérature orale et convaincue de leur pertinence persistante, Nathalie Thomas travaille à la mise en espace et la transmission d'un répertoire actualisé des contes les plus connus et les plus « oubliés » par la littérature classique.

Nathalie Thomas interroge la dimension scénique de l'art du conte aujourd'hui.

STRACHO TEMELKOWSKI

Stracho Temelkovski est un musicien multi-instrumentiste (guitare, basse, viola, mandole et percussions...)

De la Macédoine, son pays d'origine, il a ramené les sons envoûtants, les rythmes traditionnels et la ferveur émanant des fanfares de son enfance. Ses influences musicales sont variées, du jazz aux harmonies balkanes, des nouveaux sons urbains au rock, des musiques électro-acoustiques à la musique latine et orientale.

Compositeur, arrangeur, mais aussi réalisateur, il poursuit de nombreuses aventures musicales, avec Antonio Placer, et d'autres artistes internationaux, tels que Jean-Marie Machado, Jean-François Baëz, Elena Ledda, Rosa Cedron, Negrito Trasante, Gabriele Mirabassi... et partage avec eux des scènes européennes. Il a également remplacé Steve Swallow à la basse.

Il a également composé et joué pour des spectacles de danse contemporaine, notamment avec François Veyrunes, ou encore la compagnie des "mutins".

Depuis, 2001, il intervient auprès de jeunes dits de "quartiers sensibles" (avec l'Apase de Fontaine), auprès de jeunes détenus adultes (principalement à la Prison de Varcès), dans des classes de Lycée (Voiron) et auprès de musiciens débutants ou confirmés de l'agglomération grenobloise. Il s'occupe également de formations à la production d'albums.

LA COMPAGNIE

“ AILLEURS, UN AUTRE JOUR... ”

« Notre désir que meure l'utopie est plutôt la tentative maladroite de se délester de notre liberté. Encore faut-il montrer qu'elle est nécessairement vouée à l'échec et pas seulement malhabile. » JJ Delfour.

Le projet de la Cie se veut la conjugaison de mes engagements artistiques :

- le travail d'étude et de recherche sur le répertoire des littératures orales ;
- l'exploration de la dimension scénique du conte ;
- la volonté de prendre en compte le territoire et ses habitants dans le processus créatif ;
- la recherche de dispositifs à la rencontre de tous les publics, de la famille sans restriction ;
- le développement et l'accompagnement des pratiques amateurs ;
- la volonté de participer d'un processus de dynamisation sociale par l'art du conte.
- La détermination à créer dans une dimension de « *simplicité volontaire* ».

En 2011 elle crée, avec les compagnons des projets précédents, l'association « Ailleurs, un autre jour...Cie Nathalie Thomas » afin de porter des projets artistiques résolument ancrés dans une relation de proximité et une dynamique territoriale. Cette compagnie, accueillie dans les locaux du pôle gérontologie du Centre Hospitalier de St Laurent du pont, entend participer d'une dynamique culturelle locale en créant des œuvres accessibles et exigeantes à la rencontre de tous les habitants. Depuis 2009 plusieurs créations ont été l'occasion de consolider la force de cette approche.

L'association « Ailleurs, un autre jour... Cie Nathalie Thomas » entend aussi être un espace de recherche et de réflexions sur le répertoire des littératures orales. Actuellement une vingtaine de contes issus des transmissions orales des continents européens, africains et asiatiques sont étudiés et compilés selon leur noyau dur commun afin d'être présentés dans l'ensemble de leurs versions. Cette approche théorique fournira la matière d'une future création.

NOS REALISATIONS

EN 2012

- **CREATION « A QUOI REVENT LES FEES ? »** lors de la 25ème édition du Festival des Arts du Récit en Isère à l'ESPACE 600 à Grenoble du 16 au 18 mai

- « A QUOI REVENT LES FEES ? » FESTIVAL THEATRENFANT MONCLAR/AVIGNON du 10 au 28 juillet.

EN 2011

- « DE VOUS A NOUS... »

Création dans le cadre du programme *Culture et santé* mené par le Centre des Arts du Récit par la conteuse **Nathalie Thomas**, la danseuse **Laure Marello** et le photographe vidéaste **Francis Helgorsky** à l'issue de leur résidence au Centre hospitalier de Saint Laurent du Pont

- « CONTES DISLOQUES »

Spectacle tout public conçu comme une déambulation au fil de vingt épisodes (cinq contes en quatre lieux différents), allant de la maison natale à la destination finale, en prenant le chemin, en traversant la forêt. Les créations musicales et sonores de Jean-Michel Rethymnis et Chris Dubier incarnent l'espace et le temps de la parole. Produit par le Centre des Arts du Récit.

- « CONTES A VOIX BASSE »

Spectacle très jeune public (sans tranche d'âges) mêlant contes philosophiques (sans prise de tête) et musique électro (sans ordinateur).

Conte : Nathalie Thomas / musique : Chris Dubier

EN 2010

Ces 3 créations correspondent à des dispositifs spécifiques (pavillon d'oreille géant, table expansive, marionnette géante) permettant de jouer dans des lieux inhabituels à la rencontre d'un public non averti.

- « AU CREUX DE L'OREILLE »

Spectacle jeune public. Une glissade jusqu'au creux de l'oreille pour de toutes petites oreilles à quatre pattes... et accompagnées !

- « SUR LE FIL DE L'HISTOIRE »

Spectacle en déambulation tout public. Des contes surgissent en douceur, chansons, polyphonies ou échos pour des oreilles pas toujours prévenues...sous le regard bienveillant d'un grand homme...

- « SOUS LA TABLE »

Spectacle tout public. Conter autour, dessus, dessous, la famille dans tous ses états...

EN 2009

- « SPÉCULATIONS OU L'ART DES CONJUGAISONS »

D'un réseau de travailleurs sociaux d'un territoire « à la frontière » (entre Isère et Savoie, campagne et montagne, villes et hameaux, tourisme et agriculture...), et d'artistes amateurs et professionnels (passionnés par les littératures orales et le spectacle vivant), et d'habitants de tous âges devenus publics (surpris ou avertis, complices ou déroutés, curieux ou distraits).

Spectacle tout public et interactif, basé sur une collecte (auprès des familles) et des contes.

NOS PROJETS

CULTURE ET SANTE

Projet Centre hospitalier St Laurent du pont mené par le Centre des Arts du Récit

Au cours des deux premières années (2011/2012) Nathalie Thomas transmet le répertoire des littératures orales (contes, poésies) et collecte (récits de vie, anecdotes et paroles) auprès des résidents, soignants et habitants. Elle travaille cette matière et compose des formes « spectacle » (de Vous à Nous/ A Quoi rêvent les Fées) et une forme plus légère (lieux de vie, de convivialité du centre hospitalier et de la ville). Elle met ensuite en place des ateliers de pratique ouverts à l'ensemble des personnes rencontrées afin de les initier à l'art du conte et de les associer à une prochaine création.

Cette dynamique de travail nourrit sa volonté et les perspectives d'ancrer son activité artistique dans un espace de proximité en lien avec la population dans toute sa diversité.

A VENIR...

EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE DES ARTS DU RECIT

LE SENTIMENT AMOUREUX

L'ensemble de ce projet interrogera le sentiment amoureux : sa naissance, sa disparition, son existence au plus jeune âge comme en fin de vie. Il se déroulera sur deux ans en quatre étapes, chacune étant en lien d'une manière différente avec les habitants du quartier ou de la ville. Ils pourront intégrer le projet à leur rythme et pendant le temps souhaité.

- **Première étape : raconter tout près ou « PLUIE DE CONTES »**

Il s'agit de créer les conditions, dans des partenariats avec des médiateurs (bibliothécaire, enseignant, conteur amateur, personnel soignant...), pour aller à la rencontre de personnes âgées et d'enfants (5 à 7ans) afin de transmettre au plus près des lieux de vie, d'activités un répertoire de contes sous forme d'impromptus, en duo avec un musicien, dans une forme technique légère.

- **Deuxième étape : collecter ou « ET VOUS ? »**

Ces impromptus seront le prétexte à la rencontre et aux prises de contact avec des habitants en vue du collectage. Ce collectage se fera selon des modalités fixes, d'enregistrement en tête à tête, en répondant à une ou plusieurs questions (non connues d'avance). Chaque participant ayant le droit de donner ou non, sous condition ou sans, l'enregistrement de ses réponses.

- **Troisième étape : transmettre ou « A VOUS 2 ! »**

Les personnes collectées seront invitées à participer à des ateliers de pratiques amateurs. Au cours de ces ateliers je leur transmettrai techniques et méthodes de travail afin qu'ils s'approprient les récits collectés. Les personnes qui le souhaitent iront à leur tour dans l'ensemble des lieux de la première étape afin de transmettre en public sous forme d'impromptus ce nouveau répertoire.

- **Quatrième étape : création**

A l'issue de la troisième étape un groupe d'artistes amateurs sera constitué et associé (modalités à définir) à la création. Ce spectacle tout public associera et tissera librement le fruit des rencontres et les matières collectées. Je le concevrai en collaboration avec d'autres artistes professionnels (musicien, vidéaste, danseur).

- **Déroulement :**

Janvier à septembre 2013

- impromptus « pluies de contes » dans lieux retenus (3 par lieux minimum)
- rencontres et collecte

Septembre 2013

- démarrage des ateliers de pratique amateur (12 personnes maximum/ 24h minimum)

Janvier à mai 2014

- transmission par les membres des ateliers du répertoire de la collecte
- création du spectacle dans le cadre du prochain Festival des Arts du Récit

ILS PARLENT DE NOUS

“ Nathalie Thomas mène un projet nourri par la maturité de son travail de conteuse, et à l’image de ce que le Centre porte depuis longtemps. Un rapport permanent entre un patrimoine oral universel et une dimension contemporaine du conte. Son travail de longue date sur le répertoire des contes traditionnels, sur leurs multitudes de versions, aboutit à un spectacle où Nathalie peut donner une approche qui est à la fois ludique, joyeuse et vivante de ces récits anciens. Son attachement aux grands contes classiques, l’énergie qu’elle met à les faire vivre, à leur donner une actualité et une modernité trouve sa place sous les projecteurs du festival.

La guitare électro, les rythmes chaloupés, la douceur et la vivacité de la conteuse, sa présence, son charme, la part d’enfance qui se dégage d’elle, l’envie de partager et de redécouvrir ce patrimoine, nous donnent à entendre ces contes comme des histoires d’aujourd’hui : Considérer ces contes comme des

trésors de l’humanité, et construire un écrin pour mieux les vivre, mieux les entendre.

Nathalie et son musicien prennent à leur compte l’émotion des enfants perdus, de la jeune fille qui mène un long chemin pour voir sa grand mère, d’une autre qui a besoin d’une peau pour sauver la sienne, de celle si belle qu’elle doit se cacher pour devenir femme, de cet enfant si petit qu’il doit se battre encore plus, toutes ces histoires nous les connaissons tous, et pourtant racontées sous cette forme, elles prennent une nouvelle saveur.

Ce spectacle aurait pu s’appeler “ Chaperon rouge et autres histoires d’aujourd’hui” car, ce sont des gens d’aujourd’hui qui racontent des histoires d’aujourd’hui à des gens d’aujourd’hui.”

Henri Touati, directeur du Centre des Arts du Récit

PRESSE

« ...Le choix du traitement des contes s’est porté sur des versions parfois surprenantes de récits qui ont bercé nombre d’entre nous : Le Petit Poucet, le Chaperon Rouge, Blanche-Neige, Peau de Mille Bêtes, Tom Pouce et quelques autres. Un choix intéressant pour revisiter un répertoire riche d’univers et d’émotions. Nathalie a débuté par une chanson, chanson qu’elle reprendra d’ailleurs à la fin, comme un passage secret pour entrer et sortir sans encombre de l’Imaginaire. Une chanson qui caresse les sens, distille des frottements dans nos oreilles. Tout commence par des images de femmes, tête entre les mains, face au miroir, ventre vide... Des amorces, différentes, aux chemins de mots particuliers, des amorces aux prises avec passé et présent, des amorces qui vont croiser leurs fils tout au long de ce temps de contes. La bobine

se dévide, le souffle se suspend ... Et c’est tout naturellement, si on accepte de se prêter au jeu et de s’y abandonner, qu’on quitte une sente pour suivre une autre trace. Errances à tiroirs, ellipses, tissus à ravauder avec nos images propres. D’ailleurs, Nathalie laisse parfois des trous dans les phrases, et nous ajoutons de nous-mêmes les pièces manquantes. Étonnants que ces mots avalés, éclipsés, tus et pourtant réels. Les actions s’enchaînent pour une traversée des miroirs. Nathalie nous a pris la main pour faire un petit bout de chemins dans le ventre chaud empli des frissons des histoires... »

V. Pédréo pour « Vivant Mag’ », mai 2011

CONDITIONS D'ACCUEIL

A la charge de l'organisateur :

Fiche technique : A transmettre à votre équipe.

Elle fait partie intégrante du contrat de cession.

Jauge : 200 max en scolaires (Accompagnateurs compris)

Durée : 50 mn

Public : Séances scolaires de 7 à 10 ans.

Séances familiales à partir de 6 ans.

2 représentations maximum par jour espacées de 2 heures.

CONDITIONS FINANCIERES

Devis sur demande

Défraiements :

3 personnes par jour au **tarif Syndeac** en vigueur le jour de la représentation.

Transport :

3 personnes + Instruments.

Barème fiscal des frais kilométriques x 1 Aller/ Retour Tours.

Et/ou forfait selon le temps d'immobilisation du véhicule.

Publicité :

La Compagnie fournit **30** affiches gratuites.

Les affiches supplémentaires sont facturées **0.60 € HT** l'unité + frais de port.

La Compagnie fournit des photos numériques.

Invitations :

10 à la disposition du PRODUCTEUR par représentation.

CONTACTS

LA LUNE DANS LES PIEDS

56, rue Jeanne d'Arc

94160 SAINT MANDE

Tél : 01.43.28.34.50

lalune@lalunedanslespieds.com

www.lalunedanslespieds.com