

RÊVES, TÉMOIGNAGES D'UN AVENIR

CIE GOLEMA - FENJA ABRAHAM

UNE RESTITUTION D'UN COLLECTAGE DE PAROLES D'HABITANTS

UN SPECTACLE-DÉAMBULATION IMPLIQUANT LES HABITANTS

UN PROJET DE TERRITOIRE...

COMPAGNIE GOLEMA
43000 ESPALY-SAINT-MARCEL
TEL : 07 81 87 35 82 / COMPAGNIE.GOLEMA@ETIK.COM

SOMMAIRE

GÉNÉRIQUE 03

PRÉSENTATION DU PROJET "RÊVES"

NOTE D'INTENTION	04
EN UN CLIN D'OEIL	05
EN DÉTAIL	
• Projet artistique de création en territoire	06
• dramaturgie et scénographie	07

LES ATOUTS DE "RÊVES" 11

1- Faire avec et pour les gens, l'ADN de Rêves

- Rendre publiques des voix intérieures
- La vannerie, un art qui fait parler les mains
- Le chant choral : de la chant populaire à la création contemporaine

2 - Créer du sens : des supports à la mémoire collective

- le collectage de paroles d'habitants
 - appropriation de l'espace public : la grande parade
-

ATELIERS DE MEDIATION 14

- Atelier chant
 - Atelier contes
 - Atelier vannerie-feutre
 - collectage de paroles
-

CONTACTS

GÉNÉRIQUE

RÊVES, TÉMOIGNAGES D'UN AVENIR

Direction artistique : Fenja Abraham

Scénographie, costumes, masques :
Myriam Bertrand

Avec :

Le Mage : Raphaël Faure

La Bête : Pauline Grospeau

Le Linguiste : Yoann Jouneau

musicien : Gautier Lajoinie

Les chimères : Olivier Beuscart,

Myriam Bertrand, Cécile Paulet-Tirard

Le chœur : Michel Albinet, Marie-Claude Billy, Manuela Bernerd, Aloysse Brosse, Gaëlle Brunon, Emilie Delmas, Corinne drevet, Eric Jousserand, Gérard de Pierrepont.

Régie son : Pierre Marcon

Collectage de paroles : Raphaël Faure

Costumes chœur : Auriane Lefèvre, la Rafistolerie

Photos : Cécilia Grand

Vidéo : Bernard Joubert

Administration de production :

Flora Fontvieille

Production : Collectif Chapeau Claque

Coproduction : Théâtre des chemins,
Les Brindilleuses

©Cécilia Grand

PRÉSENTATION DU PROJET RÊVES

Note d'intention

« Mes rêves m'ont faite avancer, m'ont guidée dans mes décisions tout au long de ma vie. Il y en a aussi que je n'ai pas réalisés, il y a ceux qui dorment, et ceux qui émergeront tout en avançant, et ceux qui attendent leur mise en route...

C'est une façon de s'interroger sur le futur, de se projeter dans un avenir possible, et une manière d'extraire un sens à nos vies.
»

C'est sur ce type de rêve, ce souhait profond que j'ai envie d'interroger mes co-citoyen.ne.s de tous horizons.

J'ai envie de leur faire dire ce qu'ils et elles portent en eux.elles.
Que ces rêves soient entendus, rebondissent, soient discutés, repris, répandus, réalisés... qu'ils résonnent sur la place du village portés par un spectacle ambulant.

Tout d'abord, se placer dans cette écoute de soi pour dire son rêve, et dans cette écoute de l'autre pour pouvoir entendre le sien.

Cette écoute est fondamentale également dans la recherche vocale et physique collective du chœur et dans la mise en scène générale avec les comédien-ne-s.

L'écoute de soi et de l'autre pour avancer ensemble, **un travail choral.**

J'ai envie de faire parler les gens et de donner une résonance collective à ces paroles intimes.

Une opportunité de s'écouter, sans jugement, de prendre conscience d'une appartenance à tissu social, une communauté, un territoire par la mise en commun de singularités.

Cette écoute qui donne la possibilité de s'extérioriser, je veux la mettre dans chacun des outils qui me permettront de réaliser cette grande parade collective : le collectage de paroles, le travail collectif du chœur, les ateliers de médiations au contact de toutes les facettes de la population, la création avec les comédiens :

je voudrais toucher le souhait qui nous anime au plus profond et permettre son expression.

Fenja Abraham

Le projet *Rêves*, en un coup d'oeil

- **1 création artistique collective de territoire, accompagnée par des artistes professionnels**
- **1 grande parade dans l'espace public intégrant tous les participants**
- **1 bassin de population touché par l'action**
- **1 collectage de paroles d'habitants, au centre de la réalisation collective**
- **Des ateliers de chant choral, et contes dans les écoles**
- **Des ateliers de vannerie et feutre intégrés au cortège de la parade**
- **6 artistes professionnels mobilisés:**
 - **3 comédiens**
 - **1 cheffe de chœur**
 - **1 musicien**
 - **1 scénographe**
- **plusieurs structures socio-éducatives ou EHPAD touchées**
- **9 choristes amateurs qui suivent le projet depuis 2021**

Le projet *Rêves*, en détail

PROJET ARTISTIQUE DE CRÉATION EN TERRITOIRE

Ce projet s'inscrit sur un territoire. Il se construit au cas par cas au besoin de chaque localité.

Il prend naissance à l'occasion d'un collectage de parole d'habitants au sujet de leurs rêves, leurs **rêves actifs dans leur conscience**, leurs rêves passés, leur rêves comme **force motrice de leur vie**, dans tous les cas.

Ensuite, ces paroles intimes, ainsi transcrites font l'objet d'une écriture de textes qui seront par la suite lus par un comédien, lors de la restitution sous forme de spectacle de rue, déambulatoire dans le village ou le territoire d'accueil du projet.

Ce projet s'épanouit également par le biais d'**ateliers de pratiques artistiques** encadrés par des artistes professionnels, à destination de la population. Il s'agit d'ateliers de chant choral, de contes et de scénographie utilisant l'art de la vannerie et du feutre.

Les **personnes ayant participé à ces ateliers** auront la possibilité d'avoir **un rôle dans le spectacle** déambulatoire, par leur présence, leurs chants ou les objets qu'ils auront fabriqués.

Toutes ces étapes constituent pour les artistes qui les assurent, une rencontre intime avec les gens.

DRAMATURGIE ET SCÉNOGRAPHIE

La dramaturgie est simple, elle prend sa source dans **le récit d'un conte, grandeur nature.**

Elle est construite comme un fleuve qui entraîne les spectateurs jusqu'au lieu final de la restitution des textes, issus des témoignages des habitants au sujet de leurs rêves.

Le courant, moteur à ce cortège est animé par les chants, la guitare électrique, et l'intrigue : qui sont ces chimères, et ce drôle de bonhomme hors d'âge et hors du temps, qui marmonne on ne sait quel jargon ? Que veulent-ils ?

Le personnage du linguiste tente de convertir ces images en mots et situation intelligible, non sans mal.

De par son costume, ses petites lunettes, son micro, il semble appartenir à une conception du monde qui veut tout expliquer, transcrire, commenter à la manière d'un journaliste scientifique.

Mais il apparaît vite comme ridicule, désuet face à la force (sur)naturelle du mage, à la fascination que provoquent les chimères d'osier, ces êtres mi-humains mi-animaux, et surtout face à leur insistance et leur détermination à être présents ici... Mais pour dire quoi ?

C'est sur la base de cette intrigue que se déplace la foule, dans les ruelles du village, jusqu'au lieu de la restitution d'un livre, dans lequel le mage aura fait traduire les rêves des habitants de ce pays, et qui pourront enfin être rendus à leurs habitants, à condition de les conserver au moins mille ans !

**EXEMPLE DE RÉALISATION:
3 JUIN 2023 À SAINT JULIEN CHAPTEUIL**

DRAMATURGIE ET SCÉNOGRAPHIE

La scénographie nous invite dans un voyage imaginaire et fantastique. Elle emprunte son univers au **carnaval, processions et aux fêtes païennes.**

C'est une évocation du lien de l'homme et de la femme à la nature, et à leur nature profonde simultanément : nos êtres sauvages, nos êtres divins.

La constructions des sculptures mobiles se fait donc en matériaux sauvages : branches d'arbres, cuir, éléments naturels.

4 pièces scénographiques de grande taille :

- Le Mage : un être surnaturel sorti des mythologies de la forêt. Il se porte une toge, un tissu qui couvre le comédien sur un monocycle.
- La Bête : un masque porté par une comédienne dans une gestuelle corporelle très animale, et en même temps provocatrice. Elle est humaine, mais à quel degré ?...
- Les 3 chimères : d'immenses masques d'osier portés, comme des allégories de nos fantasmes, nos peurs ou nos désirs ? Ils sont mi-humains, mi-animaux.

LES ATOUTS DE RÊVES

1 - Faire avec et pour les gens : l'ADN de Rêves

RENDRE PUBLIQUE UNE VOIX INTÉRIEURE

Le collectage de paroles des habitants et sa restitution sous forme publique tend un fil entre une intimité et un sentiment d'appartenance à un espace symbolique commun.

Ses "voix intérieures" qui sont habituellement tues, révèlent des singularités que tout un chacun peut s'approprier ou s'en dissocier mais qui forment un **panier de représentations** partagées à l'échelle d'un territoire.

Toutes les réalisations issues des ateliers, ou la restitution de ces paroles intimes seront laissées à la disposition des habitants, comme **traces d'une mémoire collective**, soit à la bibliothèque, soit au sein des établissements dans lesquels les ateliers auront pris place.

LE FEUTRE ET LA VANNERIE, UN ART QUI FAIT PARLER LES MAINS

La matière du feutre est là pour révéler des sensations qui peuvent faire émerger une mémoire...

Au premier plan est l'**action concrète du faire, l'éveil des sens, qui fait surgir la mémoire, qui peut libérer une parole.**

Par exemple en EHPAD, un tel atelier peut permettre à des personnes d'exprimer des souvenirs enfouis : quelqu'un gardait ses moutons et en les gardant il se mettait à rêver à autre chose...

En vannerie, au cours d'ateliers avec les adolescents, l'atelier de création collective de masques par exemple, permet un travail sur **la place de chacun dans le groupe.**

Travailler sur le rêve d'une société vivante : un vrai projet de réflexion autour de l'intégration pour des adolescents.

Et la parole se libère dans le travail de tissage...

LES ATOUTS DE RÊVES

LES ATELIERS DE CHANT CHORAL : DU CHANT POPULAIRE À LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Un chœur composé de 9 chanteurs amateurs, dirigé par Fenja Abraham suit régulièrement le projet depuis décembre 2021.

Ces choristes seront associés aux participants des ateliers de chant proposés sur le territoire de la Communauté de communes.

Ces ateliers seront dirigés par Fenja Abraham, chanteuse et spécialiste d'un travail "Corps et Voix", dans la lignée du travail de recherche de Grotowski.

Elle transmet dans ses ateliers sa pratique vocale qui s'ancre dans le corps. La respiration et le mouvement deviennent le support pour la voix, qui exprime ce qui anime le chanteur dans les profondeurs.

Elle propose des partitions nouvelles et contemporaines en utilisant des techniques ancestrales, comme les chants traditionnelles des villages bulgares, par exemple.

LES ATOUTS DE RÊVES

2 - Créer du sens : des supports à l'imaginaire collectif, ou faire émerger une identité culturelle du territoire

L'APPROPRIATION DE L'ESPACE PUBLIC OU LE CHEMIN VERS L'EXPRESSION ARTISTIQUE DES HABITANTS ?

Invités à participer et à être acteurs dans la déambulation dans l'espace public, les habitants auront une **occasion "autorisée" à transgresser une forme de contrôle** que l'on s'impose habituellement.

En effet les gens seront invités à chanter, danser, déambuler en portant des masques, à **jouer un rôle** qu'ils n'ont pas d'habitude de prendre.

Cet **acte libérateur et collectif** permet à tout un chacun de se sentir un peu plus "chez soi" dans l'espace public, bref d'y oser être soi-même tout en autorisant les autres à y être également eux-mêmes.

Le début d'une valorisation de l'identité culturelle du territoire.

Le projet **Rêves, témoignages d'un avenir** n'a de sens que s'il s'inscrit sur un territoire, dans un temps long et une rencontre profonde avec les habitant.e.s.

La déambulation permet l'intégration des différents publics :

- Le public participants aux ateliers
- Le public qui aura été interviewé sur ses rêves
- Le public spectateur
- Le public organisateur et collaborateurs

LES ATELIERS DE MÉDIATION

LES ATELIERS CHANT

Les ateliers sont ouverts à tout public ce qui permet aux participants d'intégrer le chœur de Rêves (9 chanteurs amateurs mobilisés depuis 2021) et de chanter lors de la déambulation finale.

Sont proposés une approche de la voix par des échauffements physiques et un travail sur le souffle. Apprentissage de 3 chants en polyphonie, compositions contemporaines pour chœur, accompagnés à la guitare électrique et à l'accordéon.

Minimum 3 ateliers chants de 3 heures.
2 répétitions avec le chœur de Rêves (3h) ,
1 répétition avec toute l'équipe professionnelle (3h)
la présence des participants dans les 2 spectacles déambulatoires.

Tous ces ateliers et répétitions sont menés par Fenja Abraham.

Publics visés

- tout public dès l'adolescence
- chorales locales amateurs ou professionnels
- foyers divers

LES ATELIERS DE MÉDIATION

LES ATELIERS DE FEUTRE ET VANNERIE

Vannerie sauvage pour collégiens - En temps scolaire

1) Ateliers création de masques individuels (variante : création collective d'un masque géant)

Objectif : Réaliser des masques individuels à partir d'éléments naturels (lichens, divers branches, écorces, herbacées...).

Libérer l'imagination.

Oser la réalisation, improviser et s'abandonner, oser l'erreur pour avancer dans l'inconnu.

L'inconnu symbolisant le rêve.

Organisation :

- Temps demandé : minimum 3 journées complètes plus 1 journée pour les finitions.
- 2 séances de 3 heures d'atelier théâtre supplémentaires pour travailler les déplacements avec les masques individuellement et en groupe (chorégraphie).
- 2 séances de 3 heures de répétitions avec la troupe professionnelle dans les lieux de la représentation. Les collégiens s'intégreront dans l'espace des scènes jouées.
- Ils seront sollicités pour être présents à la représentation.
- Ce travail autour du spectacle sera guidé par Fenja Abraham, metteuse en scène et directrice d'acteur de la Compagnie.
- Nombre de participants limité à 8 élèves par groupe.

Publics visés

- collèges

LES ATELIERS DE MÉDIATION

LES ATELIERS DE FEUTRE ET VANNERIE

Atelier feutre à l'EHPAD

Les familles des résident-e-s sont vivement invitées à participer avec leurs anciens à l'atelier, car l'échange suscité par l'atelier peut être révélateur pour tous.

Par ailleurs il s'agit aussi de transmettre ce geste ancestral du feutrage, d'apprendre et de répéter ce geste avec nos mains. Atelier de fabrication de boules de feutre.

Ateliers Vannerie et Feutre (public familial / école primaire /centre de loisirs)

Ces ateliers seront adaptés en fonction de l'âge et du public.

Atelier Vannerie : les cordes, cordelettes en matières naturelles (écorces, libère de tilleul, herbacés)

Atelier Feutre : "les mots feutrés des rêves"

Ateliers conçus pour parents et/ou enfants qui ouvre une façon inhabituelle l'échange et l'écoute autour du rêve : lors de la fabrication et du geste.

Objectifs :

- Transmission du geste de fabrication. Approche de la sensibilité à la fibre animale et végétale.
- Apprendre à fabriquer de la ficelle à partir de végétaux et du « papier » en feutre.

Les cordelettes relient les mots feutrés, ils seront intégrés dans la déambulation du spectacle final de « Rêves » : il est ouvert et même proposé de défiler avec la ribambelle des mots (rêvés) feutrés dans le cortège de la représentation du spectacle.

Publics visés

- pour des publics familiaux, les écoles, les centres de loisirs
- foyers divers

LES ATELIERS DE MÉDIATION

AUTOUR DU COLLECTAGE DE PAROLES ET DE L'ORALITÉ

En temps scolaire

Participation des collégiens au collectage et réalisation d'une trace sous forme de livre

Description :

Participation des collégiens aux collectage de paroles.

Capacité de cet atelier : 1 classe

Artistes : Raphaël Faure et Fenja Abraham

Objectifs :

Les collégien-ne-s sont invité-e-s à participer au collectage de paroles d'habitant-e-s et à suivre la transcription des paroles ainsi que de la composition du texte finale du spectacle. ils réalisent une documentation du spectacle en photo ou dessins.

Un livre peut être fabriqué à partir du texte avec la documentation photo ou dessin du spectacle. Ce livre est déposé à la médiathèque locale est reste accessible aux habitants.

En temps scolaire

Ateliers contes dans les écoles primaires

Artiste Conteur Raphaël Faure

Objectifs : faire émerger les souvenirs et les projections (les souhaits, les rêves...) et les raconter.

Déroulement :

- temps de partage de souvenirs et projections
- exercices ludiques d'expressions orales (exercices d'écoute, d'articulation, chercher à voir, à visualiser une histoire)
- exercices d'expressions corporelles (gestuelle, déplacement, rythme ...)
- entraînement à l'improvisation parlée, à construire une histoire.

Publics visés

- pour des publics scolaires
- en temps scolaire

LES ATELIERS DE MÉDIATION

LE COLLECTAGE DE PAROLES ET AUTOUR DE L'ORALITÉ

Le collectage des rêves des habitants

Les témoignages collectés donnent la base pour la composition d'un texte qui sera restitué lors d'un spectacle de rue déambulatoire.

Un livre et/ou un montage d'une captation vidéo seront une documentation possible, pouvant être déposés à la bibliothèque ou donner lieu à une projection par la suite, afin que le collectage et l'action menée restent accessibles publiquement à plus long terme.
ce document peut être réalisé avec les habitants (voir proposition collège plus haut) , ou d'artistes sur le territoire, par exemple....

C'est une démarche artistique qui fait appel aux techniques de la collecte de paroles, qui permet de mieux connaître un village ou un territoire. Ce collectage offre un autre regard sur la population, il peut - pourquoi pas rêver - faire germer d'autres projets qui émergeraient de ces témoignages dans la population.

Nous sommes invités aujourd'hui, collectivement, après les événements sanitaires et écologiques de ces 2 années passées, venant bousculer profondément nos habitudes, à rêver à un autre monde possible

Publics visés

- échantillon large de la population, à définir avec les structures accueillant le projet
- 1 bassins de vie visé

CONTACTS

LUCAS SURREL
"PRISE DE CONTACT & DIFFUSION"
LUCAS.IMAGINANCE@GMAIL.COM
06 79 91 84 01

FENJA ABRAHAM
DIRECTRICE ARTISTIQUE
COMPAGNIE.GOLEMA@ETIK.COM
TEL : 07 81 87 35 82

FLORA FONTVIEILLE
ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION
FLORA.FONTVIEILLE@GMAIL.COM
TEL : 06 84 54 83 57

COMPAGNIE GOLEMA
MJC ESPALY - 23/25 AVENUE DE LA MAIRIE
43000 ESPALY SAINT MARCEL