LE VERGER INSOLITE

contes et chansons

de Guillaume LOUIS

Le spectacle

Les programmes

L'artiste

Démarche

Production

Technique

Médiation

Crédit Photo: Claire Lambert - Graphisme: Guillaume LOUIS

Le Chardon Debonnaire
N° Licences 2-1100496 et 3-1100497

LE SPECTACLE

Dans mon verger insolite,
il y a des fruits de voyages.

Certains arbres sont du coin, mais beaucoup d'autres viennent d'ailleurs, et cet ailleurs me chuchote à l'oreille de nombreuses histoires. Un soupçon de botanique encadre les récits, mais nous voyageons surtout dans des histoires d'hommes et d'animaux contés ou chantés... C'est un verger pour des leçons de choses et des rêves éveillés.

Origines

Une collaboration imprévue est à l'origine de ce projet: celle avec la maison d'édition nancéienne « Le Verger des Hespérides ». Un musicien devait accompagner une conteuse dans un projet de livre CD. Le musicien s'est désisté, la conteuse a fait appel à moi. Et ce fut en 2010 le début d'une longue collaboration sur une vingtaine de livres-cd, à produire les CD d'une collection bilingue de contes du monde, à enregistrer, illustrer et mixer les histoire et inventer des chansons dessus, à la rencontre des cultures d'Asie, d'Europe, d'Afrique du Nord, de Russie et d'Amérique latine.

Alors voici un spectacle de contes et chansons, d'histoires chantées que l'on peut trouver dans mon verger insolite, Le programme peut vous emporter dans des histoires de jardin, vers des fables du monde, vers les malices et les sagesses, ou des randonnées originales.

LES PROGRAMMES

Itinéraires possibles...

Histoires de jardin : contes des jardins du monde... l'un au Vietnam est le temple d'un chat extraordinaire, un autre au Maroc abrite des souris cuisinières très affairées. Un autre encore est un oasis, et protège un enfant qui apprend à lire dans les feuilles des arbres. Un jardin du Sri Lanka tourne la tête à son propriétaire car une courgette en or y pousse… *À partir de 3 ans*

Fables du monde : On s'éloigne des fables poétiques de Lafontaine, avec une diversité et des tournures parfois étonnantes. La rancune d'un chacal transforme une fable en cauchemar, la convoitise d'un voisin, ou d'une belle sœur y est punie, tout comme l'arrogance du roi lion. Ces fables animalières, d'hommes et de femmes transmettent les morales du monde. *À partir de 5 ans*

Malices et sagesses : Comment le lion est berné par le lapin? Comment Andare peut-il décrire un buffle qu'il n'a pas vu? Comment un enfant fainéant devient le roi de son village, et comment un garçon parviens à obtenir la main de sa bien-aimée devant un beau-père impossible? Ces contes de aident à grandir, à affronter les difficultés, les exclusions, les tyrannies. À *partir de 5 ans*

Randonnées : Une mouche gourmande prête à tout pour récupérer ses ailes, un berger perd sa clochette, un demi-poulet cherche le respect, un oiseau veut récupérer son chapeau, un jeune idiot part chercher du sel… autant de motifs déclencheurs de contes de randonnées originaux venant du mon entier, partagés avec malice et bonne humeur. *À partir de 3 ans*

L' ARTISTE

Guillaume LOUIS
conteur, musicien

La musique... Il apprend la guitare dès 5 ans, parce que ses parents aiment George Brassens. Il ne sera pas fidèle longtemps à cet instrument, et explore les sonorités des cordes pincées, des claviers et percussions à doigts. C'est un musicien accompagnateur, qui s'accompagne, chante, écrit, compose...

Le goût du conte... est venu par l'Afrique, et s'est rapidement connecté à un envoutement datant de l'enfance: la mythomanie contagieuse de ses deux grands-pères. Il a décidé d'assumer cet héritage activement. Son répertoire se nourrit donc aussi bien des histoires entendues, lues que de récits de vie, de cette petite poésie du quotidien que l'anonyme sème au vent pour préserver son soleil. Pas étonnant que sa démarche soit centrée sur la rencontre: collaborations constantes avec d'autres artistes, et situations de rencontre avec un public qui va participer à définir le spectacle mis en partage.

Trajectoires... Beaucoup de lectures pétrissent sa langue, beaucoup d'humour aussi. Quelques challenges initiatiques fleurissent son parcours, comme celui d'explorer en repas-spectacle toute l'œuvre des 1001 nuits. Un grand intérêt pour l'imaginaire comme forme d'intelligence. Gianbatista Basile et Andersen occupent un place d'honneur dans ses inspirations, et nourrissent une démarche qui explore les cultures du monde et l'insoumission. Depuis 2015, ce sont les personnages épiques et mythologiques qui le nourrissent, notamment dans le vivier mythologique irlandais.

DEMARCHE

J'ai trouvé dans le conte un terrain de jeu où la même histoire se réinvente à chaque moment de partage. Et cet acte d'écriture laborieux devient une pratique orale jubilatoire... à la fois très libre, et très rigoureuse. J'ai aussi trouvé dans cet art un espace de rencontre avec d'autres artistes, qui me nourrissent par leurs univers et leurs savoirs. J'en apprécie cette grande convivialité: c'est un art sans mur, qui ouvre grand sa porte à la simplicité, mais ne la ferme pas devant la finesse, l'élaboré.

J'aime à jouer sur cet équilibre constant entre improvisation orientée, et rendez-vous techniques. C'est une manière de concilier deux penchants artistiques qui auraient pu se bouder. Ainsi dans mes histoires s'invitent des chansons, des morceaux de musiques, des chorégraphies, des performances graphiques... cela donne des spectacles à construction mixtes, dans lesquels le construit et le flottant s'organisent.

En guise de premiers pas, j'ai exploré cet art à travers les mythologies familiale et villageoise, avec une tendance à défendre l'imaginaire comme panacée de d'intelligence (rien que cela). Ce cheminement m'a fait trainer du côté de l'insoumission, à travers les légendes populaires, les contes de la renaissance, mais aussi à questionner la sagesse du monde, à travers des contes, des récits collectés, et les folklores d'hier dialoguant avec les sciences d'aujourd'hui. Je côtoie depuis 2015 la figure du grand héros, un pied dans les récits épiques, un autre dans les mythologies contemporaines.

PRODUCTION

PHILODART
contes-musique-danse

Au départ c'est un collectif d'artistes sensibles aux problématiques de médiation, et développant des spectacles en mélangeant les arts.

A partir de 2006, ce collectif se professionnalise et devient compagnie, créant des spectacles aux esthétiques plus abouties, et s'ouvrant toujours davantage aux collaborations nouvelles. Les spectacles produits comportent du conte, mais aussi souvent de la musique et de la danse, et dialoguent parfois avec les arts plastiques, l'écriture...

Derrière la compagnie, il y a une association. L'association PHILODART a accompagné et porté ces projets de créations, de 2004 à 2013. En 2014, c'est la SCOP Couarail en Lune qui a pris le relais de la production des spectacle, tandis que l'association gardait l'accompagnement des projets subventionnés (collectages, interventions auprès de publics isolés…). Les deux structures ont fermé leurs portes fin 2016.

Alors c'est depuis 2017 le Chardon Débonnaire qui reprend le flambeau. Production, programmation et paniers culturels en entreprise... Cette nouvelle structure porte désormais les créations de la Cie Philodart sur un large espace francophone.

LE CHARDON DEBONNAIRE

Le Chardon Débonnaire

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 5000€

38 rue du docteur Roux 54130 SAINT-MAX
Tel : 06.03.17.00.97

N° SIRET: 823 673 371 00014 Code NAF: 9002Z
N° Licences: 2-1100496 & 3-1100497
Gérant: Guillaume LOUIS

contact@chardondebonnaire.fr

TECHNIQUE

Jauge : non limitée, public à partir de 5 ans

Disposition jauge : de face ou en arc de cercle, assis sur des chaises (ou bancs). Gradins ou scène élevée à envisager si public nombreux (au-delà de 5 rangs). Pas de public assis par terre.

Durées du spectacle : 35 à 60 minutes en fonction du format choisi

Temps d'installation : 1h30

Contraintes techniques minimales: scène 4mx3m, hauteur plafond 2m45, 2 prises 16 A

Format : solo, contes et chansons
En intérieur ou en extérieur

Matériel et régie: Autonomie possible sur le son et la lumière pour des petits espaces non aménagés (jauge de 20 à 150 personnes). Pour les jauges moyennes (150 à 300 personnes), je viens avec un régisseur général. Pour les grandes salles, prévoir un système de diffusion, une régie son et lumière adaptée ainsi qu'un régisseur qui travaillera avec le mien.

Salles aménagées : Pour un plan de scène détaillé, un plan de feu, une conduite du spectacle, ou toute autre question technique:

06.03.17.00.97 – contact@guillaumelouis.fr

MEDIATION

Vous offrez à votre public la possibilité de découvrir un spectacle de contes et musique. L'entrée est payante ou gratuite, le cadre est familial ou scolaire… dans tous les cas, c'est une fameuse idée que vous avez eu: une idée qui rend notre activité concrètement utile.

Afin de donner les meilleurs chances de réussite à cette idée, nous vous invitons à penser à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de se confronter à ce genre de situation. Ils ne connaissent pas les codes de comportement du spectacle. Certains (pour les plus jeunes) ne comprennent même pas ce qu'ils viennent faire dans cette salle obscure.

Pour donner lui une chance de vivre pleinement cette rencontre avec ce spectacle, vous pouvez être amené à aménager avant le spectacle un petit temps de médiation pour votre public, afin de le préparer à l'expérience extraordinaire qu'il s'apprête à vivre, et lui donner quelques codes: le calme, l'écoute, l'extinction des portables...

Nous pouvons vous aider à préparer ce très court moment qui change tout. Ensuite, le spectacle est assez dynamique et fera autorité, nous n'en doutons pas. Mais votre intervention préalable juste avant le spectacle aura installé un environnement favorable à l'écoute, au partage et à l'attention… un petit grain de sel qui change tout!

Merci d'avance pour votre engagement et votre bienveillance.