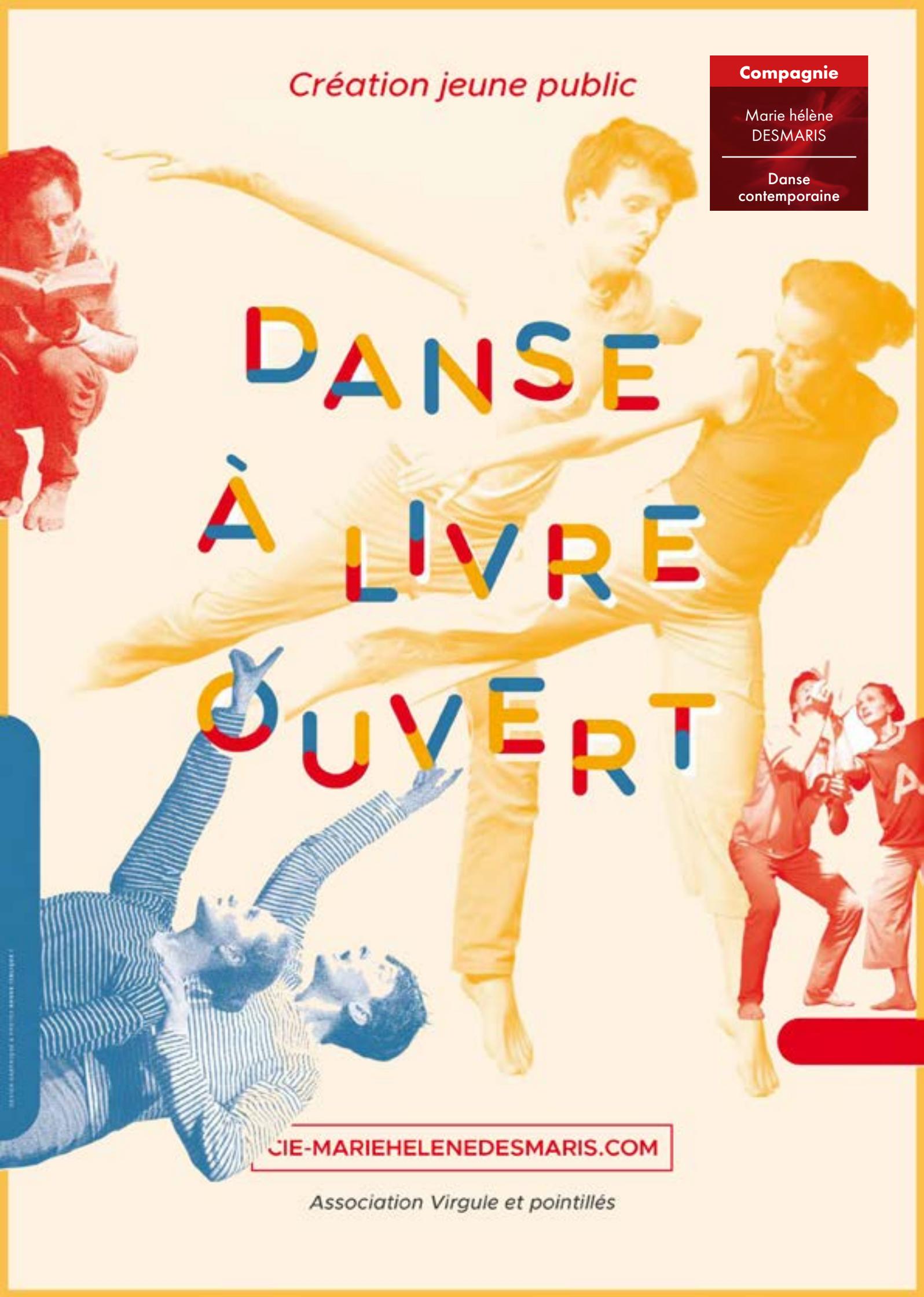

Création jeune public

Compagnie

Marie hélène
DESMARIS

Danse
contemporaine

DANSE
À LIVRE
OUVERT

CIE-MARIEHELENEDESMARIS.COM

Association Virgule et pointillés

• Sommaire •

Synopsis	3
Le spectacle en pratique / Distribution	4
Autour du spectacle.....	5
La compagnie Marie hélène DESMARIS, parcours jeune public.....	6
L'équipe artistique.....	7
Diffusion.....	8
Extraits de textes et extraits musicaux	10
Témoignages.....	11
La presse en parle.....	12
Contacts	14

• Danse à Livre ouvert •

Création danse contemporaine pour jeune public (à partir de 3 ans)

• Synopsis •

La création de la Cie Marie hélène Desmaris « Danse à Livre ouvert » est un voyage chorégraphique et musical à travers le livre. La chorégraphe Marie hélène Desmaris propose un dialogue artistique étroit entre la danse contemporaine et le livre, source d'inspiration sous ses différentes formes (tailles, couleurs, matières, volumes) et dans ce qu'il exprime (poésie, histoires, images).

De livres sortis d'un coffre, la chorégraphe raconte des histoires; la danseuse et le danseur s'emparent des mots, à partir desquels se crée la danse. L'univers chorégraphique et musical nous emporte dans un univers imaginaire et sensible, une succession de séquences poétiques, ludiques, colorées et joyeuses.

« Danse à Livre ouvert » interroge le public sur la notion d'altérité, sur la rencontre, le « double -Je- » et la relation fille/garçon dans le processus de construction de l'identité de l'enfant.

Au gré des séquences, le spectacle questionne : qu'est-ce que grandir ? Comment construire un langage gestuel avec le Corps ? Qu'est ce qui me change quand je rencontre un autre ? Comment être unique et double à la fois ? Mais aussi : quel pouvoir ont les mots ? Comment le livre peut-il créer de l'imaginaire ?..

« **Danse à Livre Ouvert** est un trio chorégraphique composé de tableaux où les corps dansants masculins et féminins sont guidés par la voix et les mots de la narratrice.

Magicienne-passeuse elle est le lien entre les livres, les interprètes et le public qui ici a « son mot à dire » !

S. Gros

www.ouvertauxpublics.fr

Version accessible aux personnes sourdes et malentendantes

La compagnie de danse contemporaine Marie hélène Desmaris oeuvre pour l'ouverture de l'art et de la culture à tous les publics et notamment pour l'accessibilité de la danse contemporaine aux personnes en situation de handicap. Pour « Danse à Livre ouvert », elle propose depuis 2019 une version enrichie d'une traduction en langue des signes. Une interprète en LSF complice de la chorégraphe-narratrice, traduit en direct les textes lus, rendant ainsi le spectacle accessible aux personnes sourdes et malentendantes et permettant une sensibilisation du public au langage des signes.

· Le spectacle en pratique ·

**Spectacle familial pour jeune public (à partir de 3 ans) et leurs familles
ou en séance scolaire (maternelle et primaire)**

**Spectacle adapté aux personnes sourdes et malentendantes
et public sensibilisé au handicap**

Durée du spectacle : 45 minutes

Le spectacle peut être adapté :

En version scénique pour théâtre ou salle équipée : jauge env. 250 pers.

En version scénique autonome pour lieux non équipés : jauge maxi 100 personnes

En version légère, sans technique, pour tout autre lieu : médiathèque, bibliothèque...

· Distribution ·

Conception, réalisation, chorégraphie, lecture et danse : **Marie hélène Desmaris**

Danseuse interprète: **Alice Galodé** Danseuse interprète : **Yoann Fayolle**

Traduction Langue des signes française : **Stéphanie Farina**

Création lumière / Régie : **Gérard Garnier, Damien Thille**

Décor : **Gérard Garnier**

Costumes : **Nicole Mandil-Autard**

Chargée de production, diffusion : **Cendrine Chanut**

· Autour du spectacle ·

La Compagnie propose d'accompagner ce spectacle par différentes actions :

Rencontre bord-plateau :

Après chaque représentation, une rencontre est proposée afin d'échanger avec le public sur le spectacle, ses coulisses et la vie d'une compagnie.

Atelier de sensibilisation à la danse contemporaine autour du spectacle : 1h

Atelier animé par la danseuse chorégraphe Marie hélène Desmaris et la danseuse interprète Alice Galodé.

Ateliers de pratique de la danse contemporaine dans le cadre des E.A.C :

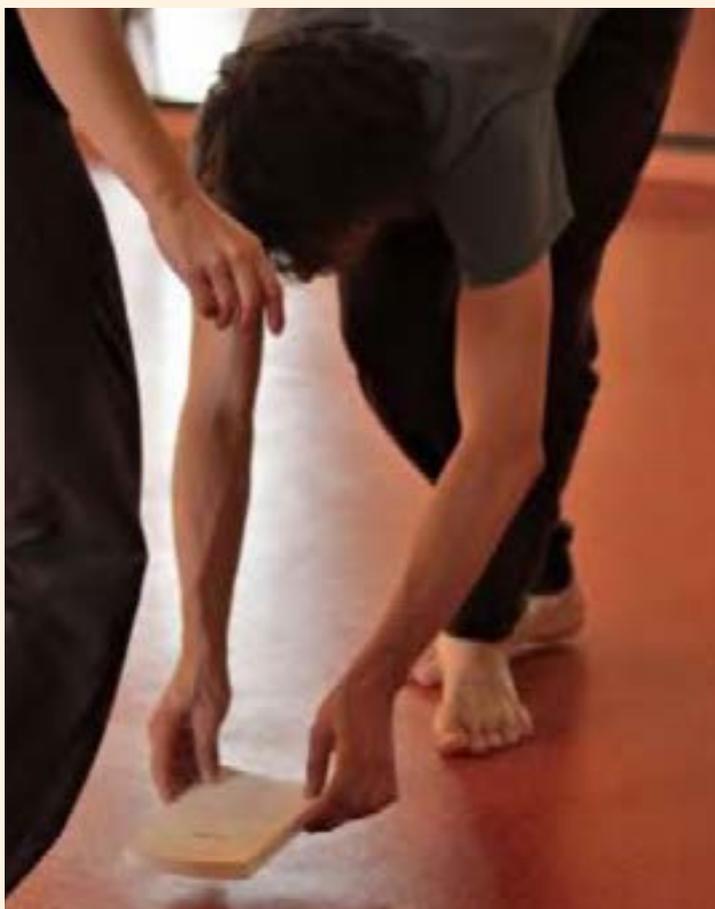
Nous proposons aux enseignant(e)s la mise en place d'ateliers de pratique et de création chorégraphique autour du spectacle dirigés par la chorégraphe Marie hélène Desmaris et la danseuse Alice Galodé.

Rencontre-débat sur le livre et la danse : pour les bibliothèques/médiathèques

Rencontre-discussion avant spectacle proposée au public, avec une personne du lieu d'accueil (bibliothèque, médiathèque...), la chorégraphe et les danseurs. Cette conférence dansée sur le thème « le livre et la danse » est ponctuée d'extraits de danse issus du spectacle.

Co-animation d'Ateliers de médiation artistique et culturelle autour du spectacle : 1h

Ateliers de médiation artistique et culturelle animés par un(e) médiateur(trice) culturel(le) du lieu d'accueil et un membre de la Compagnie. Nous proposons de construire une médiation pertinente autour du spectacle en collaboration avec les enseignant(e)s et les professionnel(le)s de la lecture : bibliothécaires, responsables des médiathèques des communes intéressées par le projet.

· La Compagnie Marie hélène Desmaris ·

La Compagnie Marie hélène Desmaris développe une démarche pluridisciplinaire réunissant danse contemporaine, texte, poésie, musique, arts plastiques et vidéo. Dans chacune de ses créations, Marie hélène Desmaris recherche le partage et la complicité avec le public. Soucieuse de rendre la danse contemporaine accessible à tous, **elle développe et dirige un travail en direction** de la pratique amateur et **plus particulièrement des jeunes**, sous forme d'ateliers de pratique, de stages, de projets et de création partagées.

Elle approfondit cette recherche avec le Groupe de Recherche Chorégraphique Aixois GRCA, qui permet à des danseurs amateurs d'être en situation d'expérimenter un processus de création.

La Compagnie a créé et diffuse depuis 1992 **de nombreuses pièces** tout public et **jeune public** sur le territoire du Pays d'Aix, le Département des Bouches du Rhône, la Région Sud et hors Région.

Les créations de la Compagnie peuvent être découvertes dans des **salles de spectacle**, mais **aussi dans des lieux non dédiés** (espaces publics, centre sociaux, écoles, musées...), **afin d'aller à la rencontre de tous les publics**, initiés et non initiés.

· Parcours jeune public ·

Avec la création « Danse à livre ouvert », qui fait suite aux spectacles « Kumo no naka, dans les nuages » en 2007, « Sho et les dragons d'eau » en 2010, « A l'ombre des bambous » en 2012, « Tu rêves ou quoi ? » en 2013, « Quand je danse, je suis... » en 2015 et « Pour 3 secondes d'apesanteur » en 2017, **Marie hélène Desmaris poursuit un cheminement chorégraphique en relation avec le texte et les mots, pour emmener le jeune public dans un voyage sensible, poétique et ludique.**

Marie hélène DESMARIS, Chorégraphe, danseuse

Interprète pour O.Duboc, S.Buirge, T.Brown, M.Hallet Eghayan, Marie hélène traverse le travail de D.Bagouet, S.Sempere, Myriam Berns, J.Baiz.

En 1984, elle crée l'association **Virgule et Pointillés** et fait ses premiers essais chorégraphiques au festival **Danse à Aix**. En 1988, elle met en œuvre le **festival Hors Cadre Danse**. Sa matière chorégraphique se crée à partir de la technique de l'improvisation, des différentes matières corporelles qu'elle fait travailler à ses danseurs. Marie hélène Desmaris accorde une dimension fondamentale à l'engagement de ses interprètes, à la mise en exergue de leurs sensations intérieures et des émotions qu'elles créent, donnant une importance capitale à l'acte de créer. Le travail d'improvisation qui se poursuit à chaque représentation, fait de celle-

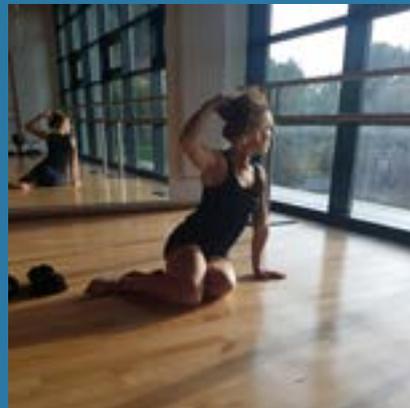
ci un instant éphémère et unique, créant une intensité partagée et ressentie par le public : *« Ma démarche artistique est animée par une interrogation personnelle : la place de l'être humain dans le monde, une réflexion humaniste. Habitée par un désir d'harmonie entre l'espace intérieur du corps, ses flux et ses reflux, sa rythmicité organique, sa circulation énergétique comme base de travail en danse, et l'espace extérieur du corps dans son espace-temps-environnement, le singulier dans le pluriel, l'unicité dans le tout »*. Cette recherche chorégraphique, Marie hélène la met en œuvre dans toutes ses créations qu'elles soient dédiées à la salle ou à l'espace public. Parallèlement à ses créations tout public et jeune public, elle entreprend depuis 2003 une recherche en milieu naturel en Land'art chorégraphique et initie des projets en étroite relation avec la nature, le patrimoine urbain, historique et archéologique.

Son travail de création est intimement mêlé à l'action de **transmission et de partage.**

· L'équipe artistique ·

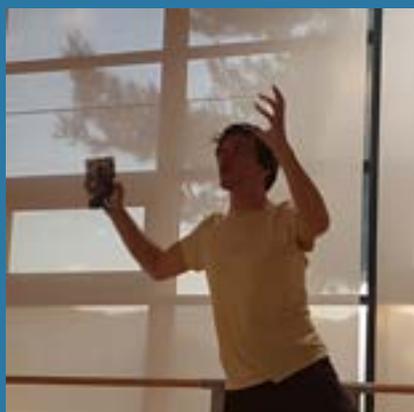
Alice GALODÉ - danseuse interprète

Alice découvre la danse pendant ses études universitaires, et décide d'en faire son métier. Elle se forme à la danse contemporaine avec M-h. Desmaris, C.Fricker, C.Haleb, C. Leblay, P.Droulers, D.Hay, N.Dipla, O.Duboc..., à l'anatomie danse avec V.Larcher et aux techniques Alexander et Feldenkrais avec S.Holzer, et C.Lespinassier. Interprète et pédagogue, elle commence à travailler pour la Cie Itinérances. Elle joue principalement dans des pièces jeune public. Elle collabore également avec plusieurs musiciennes dont D.Laurent et L.Van der Hulst et co-crée avec cette dernière plusieurs spectacles. Titulaire du Diplôme d'Etat en danse contemporaine elle enseigne la danse dans différents cadres. **Danseuse du GRCA (Groupe de Recherche Chorégraphique Amateur Aixoise), elle devient en 2010 danseuse interprète de la Cie Marie hélène Desmaris.**

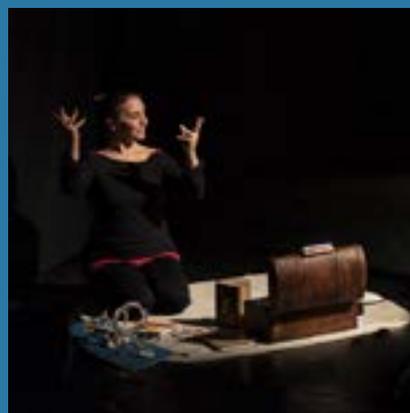
Yoann FAYOLLE - danseur interprète

Yoann est formé à la danse classique (E.Ducasse), à la danse contemporaine (J.Baiz, M-h.Desmaris), au contact/improvisation (L.Roy) et à la danse butôh (L.Lawrie). Parallèlement, il se forme au théâtre corporel et au chœur théâtral auprès de M.Castets et K.Michel, dont il rejoint la compagnie, le Mille-feuille, en 2016. Il aborde également la marionnette (S.Lefranc), le mime corporel (M.Zugowski), la diction (A.Levy), le théâtre expérimental (S.Fogher)... Musicien compositeur, il réalise des conceptions musicales pour plusieurs spectacles de la Cie le Mille-feuille. **Depuis 2016, il est danseur interprète de la Cie Marie hélène Desmaris. Pour Dansez, des livres et vous, Yoann est également musicien compositeur.**

Stéphanie FARINA - traductrice en L-S-F

Stéphanie est d'Aix-en-Provence. Elle travaille comme Auxiliaire de Vie Scolaire collective dans une Classe d'Intégration Scolaire pour enfants sourds et malentendants, puis devient enseignante de LSF pour l'option au BAC, au sein de 2 lycées privés à Marseille. Elle sera éducatrice scolaire spécialisée pour une classe d'adolescents sourds et autistes au sein de l'Institut Régional des Hirondelles à Marseille pendant 5 ans. Elle donne des ateliers de sensibilisation à la LSF sur Aix-en-Provence, ouverts à tous et à toutes. Pratiquant le Bharata Natyam, danse traditionnelle et ancestrale de l'Inde du Sud depuis 12 ans, elle a développé une sensibilité au langage corporel, qui ici se lie aux gestes et aux mots. **Stéphanie intègre la Compagnie en 2019.**

· Danse à Livre ouvert Tournée 2021-2022 Prévisions ·

Festivals jeunes publics et tout public :

Festival Par les Villages, Espace Frederic Mistral, Peyrolles en Provence **22 Mai 2021**, **Festival Momaix**, Aix-en-Provence **Novembre 2022 Acquis**, **Festival Mon échapée Belle** Pays d'Aix **2022 (en cours)**, **Festival Festi Pitchou** Vitrolles **2022 (en cours)**

Tournées : Tournée intercommunale de la Métropole Territoire du Pays d'Aix **2022 (en cours)**

Saisons culturelles : Anim'Art Carpentras 2022-2023, Saisons culturelles 2022-2023: Lambesc, Beauceuil (13), Velaux (13), Mazan (84), Cadenet (84) (en cours)

Festivals autour du livre : Festival du livre de Mouans Sartoux **2022**, Participation aux événements littéraires de Provence Alpes Côte d'Azur **2022 (en cours)**

Scolaires: Ecole maternelle des Camoins, Marseille (en cours), Ecole maternelle-primaire d'Allauch (en cours)

· Danse à Livre ouvert a été vu à... ·

18 mars 2021 : Salle Frederic Mistral St-Marc-Jaumegarde

25 septembre 2019 : Maison des Arts, Cabriès

22 juin 2019 : Médiathèque Les Carmes, Pertuis

24 avril 2019 : Salle des Fêtes, Le Puy-Sainte-Réparate

19 avril 2019 : Centre social Le Bartas, Vitrolles

5 avril 2019 : Ecole Château Sec, Marseille

29 mars 2019 : Espace 409, Bedarides (84)

12 mars 2019 : Amphithéâtre de la Verrière Cité du Livre, Aix-en-Provence

5 décembre 2019 : Version Danse à Livre ouvert LSF, Théâtre de l'Espace Jeunesse d'Aix-en-Provence

18 décembre 2018 : Création, Théâtre de l'Espace jeunesse, Aix-en-Provence

28 juin 2018 : Avant-première, Théâtre de l'Espace jeunesse, Aix-en-Provence

SR
sébastien Rollandin ©

SR
sébastien Rollandin ©

· Extraits de textes ·

Les extraits cités sont sélectionnés dans un large éventail de textes littéraires connus et d'autres à découvrir : poèmes, fables, contes, récits...

Un **Abécédaire**, **Grandir**, Aurélie Armellini et Laura Dominguez ; **Petit bleu Petit jaune**, Léo Lionni ; **Espèces d'espaces**, Georges Pérec ; **L'enfant Double**, Alain Serres album **Ça fait rire les poètes** ; **Les deux arbres**, Christophe Blain et Élisabeth Brami.

Grandir :

Grandir c'est comme une métamorphose, grandir, se métamorphoser, devenir une autre personne, devenir adulte ça doit bien servir à quelque chose, non ? ...

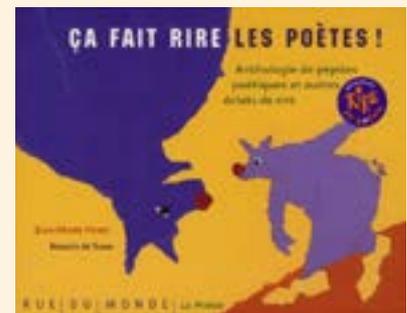
Petit Bleu et Petit Jaune :

Voici Petit Bleu, et voici Petit Jaune, Petit Bleu a beaucoup d'amis mais son meilleur ami c'est Petit Jaune, ils aiment à jouer à cache-cache, creuser un tunnel, ils aiment courir, faire la ronde, sauter. Ils s'embrassent si fort qu'ils deviennent tout vert...

L'Enfant Double :

Un jour l'Enfant Double était deux, ils étaient assis l'un à côté de l'un, parlant d'une même voix...

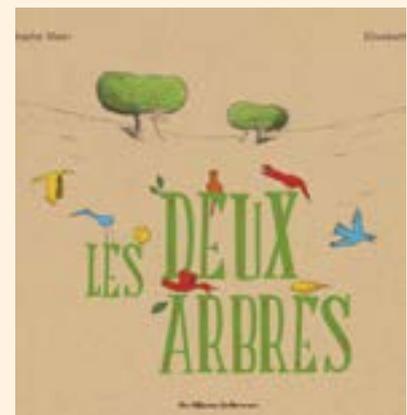
Espèces d'Espaces :

Le corps se construit dans l'Espace avec un haut, un bas, un côté droit, un côté gauche, un devant, un derrière, un lointain, un près...

Les deux arbres :

Deux arbres étaient amis. L'un était grand. L'autre était petit mais il se dépêchait de grandir.

· Extraits musicaux ·

Les musiques vont de la musique classique à la musique contemporaine :

Eléments de Ludovico Einaudi, **Scènes d'enfants** de Schumann, **Spiral** de Stockhausen, **Apollo** de Brian Eno, **Chaplin** de John Barry.

· Témoignages ·

*Sortie de l'école... Des enfants qui courent partout... L'heure du goûter...
Et puis le silence quand le rideau s'ouvre sur deux grands livres entrouverts.
Une dame mystérieuse traverse l'espace avec un livre rempli de lumière. « Il est magique ce livre » me souffle
ma petite fille (4 ans 1/2). À chaque « livre ouvert » deux danseurs, dans des habits et couleurs différentes,
s'échappent des grandes maquettes de couverture et transforment les mots en gestes dansés,
avec beaucoup de complicité, légèreté, poésie, humour. Les spectateurs en herbe restent très attentifs,
tout en participant à la formule « Am-stram-gram.... » qui fait sortir les livres du coffre, et en épelant les lettres
dessinées par le corps des danseurs ainsi que celles qui s'étalent sur le sol à la fin du spectacle,
qui fut très applaudi par petits et grands. « On pourra revenir ? »
me demande ma petite fille en partant à regret.*

G. Bertrand

LOREM IPSUM - LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -
LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM
IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM
IPSUM -LOREM IPSUM -LOREM IPSUM -

ZIBELINE

CULTURE • LOISIRS • TÉLÉ • CINÉ

L'hebdo Cult' 27

22.03 -> 28.03.2019

2€50

CRITIQUES

Danser les livres pour grandir

Danse à livre ouvert © Vincent Gervais

la lecture des livres qui jalonne et orchestre la danse, aux gestes des artistes : autant de manières d'appréhender le monde, et la situation du corps dans l'espace... De l'ombre, entre deux livres géants, émerge, vêtue du costume noir des marionnettistes, **Marie-Hélène Desmaris**, portant un livre ouvert, source de lumière qui se clôt sur son mystère alors que la chorégraphe, installée sur un tapis de lecture, extrait d'un coffre aux trésors comme des objets précieux et fragiles, des livres. Gourmandise de regards à venir, espiglerie du choix... « am stream gram... ce sera toi ! ». Un délicieux vagabondage même le jeu des découvertes. La lectrice caresse amoureuxment les pages, les donne à voir, malicieuse, comme s'il s'agissait de complices transgressions... et sans doute, « grandir, c'est l'incision » comme l'affirme le livre *Grandir* d'Aurélie Armelà et Laura Dominguez, le sésame du spectacle, tandis que les danseurs Alice Galodé et Youan Fayolle

suggèrent des bribes de sens par leurs mouvements, tout en douceur légère. Bonheur de découvrir les couleurs à partir d'un point rouge, ou des amitiés entre *Petit bleu* et *Petit jaune* qui s'apprécient tellement que chacun en devient un peu vert ; puis l'on se délecte à imiter la forme des lettres de l'abécédaire en se courbant, se pliant, se levant dans les A, O, Y, C, L... qui composent les noms des deux danseurs. L'espace n'a bientôt plus de secrets, gauche, droite, en haut, en bas, devant, derrière, et la relativité s'apprend par la même occasion ; selon son placement, les directions changent : face à face, Youan et Alice ont des droites et gauches opposées... L'assistance rit, se passionne et les questions sont fertiles en fin de spectacle. Quelle belle initiation !

+ MARYVONNE COLOMBANI

Danse à livre ouvert a été donné le 17 mars à l'**Amphithéâtre de la Verrière**, [lire son programme](#)

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

"Danse à livre ouvert", entre poésie et émotions

Que d'émotions, de poésie, de magie mercredi à la salle des fêtes du Puy-Sainte-Réparate... Marie-Hélène Desmaris présentait son nouveau spectacle "Danse à livre ouvert". Comment arrive-t-on à donner une telle dimension à des sentiments communs, universels ? On parle de grandir et de mourir. La chorégraphe débute la représentation en marchant sur scène avec un livre lumineux, elle s'installe derrière un coffre, d'où elle sort des livres.

À chaque livre ouvert, deux danseurs évoluent en conséquence et en résonance. L'alliance de la danse et du livre est évidente. Le premier livre aborde l'alphabet : les protagonistes en parlent et dansent, le jeune public reconnaît les lettres dessinées par les corps. Vient le livre *"Petit bleu, Petit jaune"*, alors les corps se lient, se déplient, jusqu'au moment où le vert s'invite via les costumes. Les corps jouent, dessinent, racontent, s'approprient l'espace, emporte le spectateur. C'est un voyage imagi-

Un spectacle de la compagnie Marie-Hélène Desmaris à revoir le 22 juin prochain à Pertuis. PHOTO B.K.

naire et sensible qui propose une réflexion sur la perception du corps, de l'espace, sur la rencontre avec soi-même et avec l'autre, sur l'importance des mots et du livre.

Petits et grands s'émerveillent, écoutent, respirent au rythme de l'histoire du *"Petit arbre et du grand arbre"*. Chemin de vie ludique ou réaliste, chacun repart avec un mot, un geste, une couleur, une lettre ! C'est un spectacle dont on sort profondément touché par une vérité ! Celle de la vie simple ou de la simple vie, du regard d'un enfant, de celui qui a grandi et

est devenu adulte. La scénographie est simple et originale, un livre annonce la vie, et d'autres livres ponctuent l'histoire. Quelle histoire ? Celle qui transporte !

Siméon, dix ans, donne son ressenti : "Ça m'a beaucoup plu, j'ai aimé bien la manière dont elle présentait les histoires et fait l'impression qu'il y avait quelques livres que je connaissais déjà !". Il était accompagné de sa maman, Anne, qui connaît bien les livres et qui a trouvé le spectacle "magnifique". Et d'ajouter : "Ça a permis aux enfants de découvrir un univers poétique, en dehors des mots, par les gestes." Jade, 5 ans, a tout aimé : Adam, lui, a retenu "Petit bleu, Petit jaune" et Thibault, 3 ans, a préféré les lettres.

Un spectacle qui s'adresse à toute la famille, prochaine date : le 22 juin à Pertuis. **D.H.**

Événement libre, informations et renseignements : 07 06 69 10 30 01. Spectacle subventionné par la Métropole, la Ville d'Aix et la Région culturelle région Sud.

La compagnie Marie hélène Desmaris

Association Virgule et pointilles

Siret 33754011600064 – APE 9001Z – Licence 21033896

Maison des Associations Tavan
1 rue Emile Tavan – 13100 Aix en Provence

www.cie-mariehelenedesmaris.com

04 42 21 45 54

Chorégraphe : Marie hélène Desmaris - 06 75 98 95 09
Chargée de production : Cendrine Chanut- 06 45 69 90 80
virguleetpointilles@gmail.com

La Cie Marie hélène Desmaris est conventionnée et subventionnée par la Ville d'Aix-en-Provence. Elle est soutenue par la Métropole Provence Pays d'Aix dans le cadre des Tournées intercommunales. Elle est accueillie au Conservatoire Darius Milhaud, à l'Espace Jeunesse d'Aix-en-Provence, au CCN Pavillon Noir.

Remerciements à TetrAccord, Ordiself, Librairie le Blason, Cultures du coeur

Couverture : Rouge Italique
Mise en page : Gobie Graphisme
Photos : Sébastien Rollandin
Photos du logo : Gérard Garnier