

Souffle !

spectacle immersif corps, voix, musique,
pour le jeune public

dès 6 mois - 25 min

dès 6 ans - 35 min

COMPAGNIE
CHARABIA

www.ciecharabia.com

Souffle !

Du souffle, du corps, de la voix, de la musique, pour une expérience d'écoute immersive

Un souffle, et la vie s'enracine en une alternance de vide et de plein sans cesse renouvelée. Son invisibilité fait qu'il nous échappe. Sa vibration nous rend présents au monde. Sa nature continue nous relie les unes et les uns aux autres. Il est parfois ample et profond, parfois court et agité. Il est l'expression de notre intériorité sans cesse en mouvement.

L'envie de célébrer la richesse et la vitalité du souffle s'est imposée à l'artiste Mathilde Lechat. Chanteuse et exploratrice sonore, elle a choisi, pour ce spectacle, de sonoriser et de spatialiser son propre souffle, pour donner à entendre ses nuances : sa rugosité, sa puissance, mais aussi sa fragilité. Elle déploie une partition corps et voix aux multiples facettes, et construit un langage musical et chorégraphique sans frontière. Apaisée ou en alerte, elle joue avec les dimensions imaginaires de son souffle intérieur, qu'elle transpose à l'extérieur en une traversée poétique, tout à la fois espiègle, sauvage, intime et créative, en circulant tout près et tout autour des spectateurs.

Souffle ! invite le public à se lover sur des îlots douillets, au cœur d'un espace immersif vibrant de son et de lumière, avec l'intention d'offrir un moment d'écoute intemporelle, en résonance avec la curiosité sonore des tout-petits et des plus grands.

Deux déclinaisons :

Version 1 - de 6 mois à 5 ans

Version 2 - tout public dès 6 ans

Contact Direction artistique

Mathilde Lechat

06 03 28 78 96

association.charabia@yahoo.fr

Interprétation : **Mathilde Lechat**

Direction artistique & écriture musicale, vocale et chorégraphique : **Mathilde Lechat**

Regard extérieur : **Laurent Dupont**

Regard chorégraphique : **Albane Aubry & Stéphanie Gaillard**

Design sonore et Spatialisation du son : **Mathieu Roche**

Mise en lumière : **Sara Lebreton**

Scénographie et création décor : **Ronan Ménard**

Photographies et montage des portraits : **Jérôme Blin**

Costume : **Cécile Pelletier**

Production : Compagnie Charabia

Coproduction : Le Carré Amelot, espace culturel de la Ville La Rochelle (17) ; La Grande Boutique, scène conventionnée-Art en territoire - Langonnet (56) ; File 7, SMAC - Magny-Le-Hongre (77) ; Très Tôt Théâtre, scène conventionnée d'intérêt national, Art, Enfance, Jeunesse - Quimper (29)

Dispositif Pépite : Cie ACTA/Agnès Desfosses & Laurent Dupont - Villiers-Le-Bel (95)

Coproductions mutualisées : La Luciole, SMAC - Alençon (61) ; La Nouvelle Vague, SMAC - Saint Malo (35) ; Le Normandy, SMAC - Saint Lô (50)

Soutiens à la création : France Relance - Drac des Pays de la Loire ; Ville de Nantes ; Conseil départemental de Loire Atlantique ; Conseil départemental du Val d'Oise ; SPEDIDAM

Mécénat : Grizzly Architectes

Note d'intention

*Hommage à toi, Souffle, quand tu respires,
Hommage soit à toi, quand tu inspires,
Hommage à toi, quand tu t'éloignes,
Hommage à toi, quand tu t'approches !*

Poème extrait de Atharva Vêda XI, 4, *Le souffle*, traduit du sanscrit par Louis Renou, éd. Gallimard

Ces quelques lignes de poème indien résument parfaitement l'élan qui m'anime pour créer une pièce corps-voix-musique reliée au souffle.

Aborder le souffle pour en faire le cœur d'un projet de création est, pour moi, d'une évidence absolue, tant il est l'ancrage et le socle de ma pratique artistique.

Aborder le souffle équivaut à aborder la vie elle-même. Du premier cri, au dernier souffle. La vie est souffle. Quand cesse le souffle, cesse la vie.

Il est le vide et le plein, le Ying et le Yang. Il est le corps et l'air. Il est la vibration. Il est le renouveau dans l'ici et maintenant. Il est continuum. Il est le lien entre chaque chose.

C'est pour célébrer la puissance du souffle que j'ai écrit ce spectacle qui engage le corps, la voix, la musicalité et la théâtralité des langues, la musique, la danse et la photographie.

C'est pour que les auditeurs-spectateurs ressentent l'ampleur du souffle, son mouvement et sa vitalité, qu'ils sont invités à s'installer au cœur d'un espace d'écoute intime, circulaire, autour duquel le son circule grâce à une sonorisation spatialisée à 360°C.

La scénographie est la porte d'entrée d'un monde imaginaire, poétique et insolite. Dans cet écrin, une série de portraits photographiques d'enfants, d'adolescents, d'adultes, en train de souffler, viennent peupler l'espace de leur présence. L'éclairage apportera de la couleur et du relief, créant des effets de matières, des lignes, des courbes, des volumes...

Les sens en éveil, l'imaginaire en émoi, les émotions de tout un chacun sont convoquées pour suivre ma trajectoire allant crescendo, voyageant à travers de multiples paysages, sonores et visuels, du premier au dernier souffle.

Je souhaite partager cette expérience avec un public de tout-petits (petite enfance et classes de maternelles) dans un format adaptée à l'exigence de leur temps d'écoute. Je souhaite également partager cette expérience avec un public d'enfants plus âgés et d'adultes, dans un format qui me permet d'élargir mon champ d'expression artistique.

Mathilde Lechat

Créer avec et pour

Résidences in-situ

Le processus d'écriture en immersion dans des crèches et des écoles que Mathilde Lechat a expérimenté pour l'écriture des deux précédents spectacles (*Dans les plis de mes rêves* et *Je suis plusieurs*) a été reconduit pour cette création lors des premières résidences.

Dans les structures de la petite enfance, elle a poursuivi sa démarche d'observation, d'expérimentation sonore et d'improvisation vocale auprès des tout-petits. L'attention a été portée sur le sonore dans toute son étendue, avec un focus sur la respiration, et tous les types de sons laissant entendre la présence du souffle (bruitages, consonnes sifflantes, chuintantes...). Les réactions et la qualité d'écoute des tout-petits ont été des indicateurs subtils de ce qui est en mesure de les interpeler et de résonner avec leurs champs sensoriel et émotionnel.

Lors des résidences en classe, du CP au CM2, Mathilde Lechat a posé un regard sur l'engagement du corps de l'enfant et de sa posture dans la prise de parole, l'exploration et la mémorisation du sonore, l'apprentissage de la lecture, tout en cherchant à comprendre la place qu'occupe la respiration et son lien avec une production vocale.

A l'aide de supports graphiques, elle a proposé aux élèves de découvrir la respiration d'un point de vue anatomique. Puis, une mise en pratique a facilité la prise de conscience des mécanismes du souffle et de la relation étroite qui se tisse entre le corps, le souffle, la voix, la parole, le chant et la musique. Cette phase de sensibilisation et d'échanges avec les élèves a donné lieu à des explorations vocales sur des poèmes, de la musique contemporaine, des improvisations...

Collectage sonore et visuel

Au cours de ces résidences, un collectage de voix d'enfants et de voix d'adultes a été réalisé et intégré à la partition sonore, telle une multitude de voix portées par un souffle commun. Des listes d'expressions portant sur le souffle ont été interprétées par les participants et enregistrées. Un montage des voix collectées a été réalisé par Mathieu Roche afin de créer une pièce sonore spatialisée. Toutes ces voix qu'on entend autour de soi sont le reflet du monde dans sa diversité et son unicité.

Des portraits de personnes de tout âge en train de souffler ont été réalisés par le photographe Jérôme Blin au cours d'ateliers proposés par Mathilde Lechat. Nous avons proposé aux participants de multiples actions ludiques autour du souffle, en soufflant : les bougies d'un gâteau d'anniversaire, dans un ballon, sur des plumes, sur de la farine, sur un moulin à vent, faire des bulles de savon... Les portraits sont devenus une matière visuelle présente dans le spectacle. Imprimés sur des voilages et intégrés à la scénographie, ces images contribuent à créer un univers visuel riche et vivant, rempli d'humanité, pour souligner l'universalité du souffle.

Écriture et composition

De ces expériences in-situ, Mathilde Lechat a extrait la matière première de la partition sonore, qu'elle a enrichi de son approche de la voix, toujours connectée au souffle et au mouvement du corps.

Depuis de nombreuses années, elle crée son sillon de voix soliste contemporaine sans frontières, qu'elle aborde comme une matière sonore aux timbres diversifiés, une voix aux multiples facettes : parlée, parlée-chantée, bruitée, percussive, mélodique, atonale... Son approche expérimentale des musiques du monde par l'écriture de chants en langues inventées, élaborées à partir de phonèmes singuliers et d'ornementations, lui ouvre la voie d'une prosodie insolite. Elle improvise et elle explore sa palette de sons au fil de l'inspiration et des projets. Et c'est bel et bien le souffle qui porte tout cela. Il est le pilier de son art de la voix, le pilier du lâcher-prise qui permet d'accéder à un imaginaire libre.

Nourrie de cette conscience du souffle vital, profond, joueur, intime, universel, libérateur et source de liens entre nous tous, elle a écrit un parcours corps et voix, contenant tout cela.

La trame de celui-ci débute par un premier souffle qui circule autour du public, qui se transforme progressivement en un jeu de percussions élaboré à partir d'inspirations-expirations sonores, de bruitages et d'onomatopées. Cette matière crée une dynamique musicale qui évolue pour laisser apparaître quelques phonèmes, des mots, de la parole, du chant : des poèmes écrits par ses soins, des mots d'enfants et d'adultes qui parlent du souffle, des compositions chantées, des passages de voix parlé-chanté, du langage imaginaire, du silence...

Des séquences musicales percussives viennent harmoniser, rythmer, enrichir, colorer ces différentes propositions vocales et engager le corps dans une circulation chorégraphiée. L'espace est pleinement investi et résonne tout autour des spectateurs grâce à une spatialisation sonore toute en finesse.

Une écriture pour différentes tranches d'âge

Ayant expérimenté une démarche d'écriture « gigogne » pour différentes tranches d'âges à l'occasion du dernier spectacle *Je suis plusieurs*, Mathilde Lechat poursuit l'expérience. Ainsi, *Souffle !* s'adresse à tous les publics ; seuls vont varier les durées et les contenus selon les âges.

A travers le projet d'écriture de la création *Souffle !*, elle emprunte un chemin qui a pour point de départ la forme qui s'adresse aux tout-petits (dès de 6 mois) et pour point d'arrivée une forme tout public à partir de 6 ans. En complément des représentations pour les structures petite enfance, des séances scolaires sont envisagées : avec des classes de maternelles pour la version 1, avec des classes de l'élémentaire et au-delà pour la version 2.

Un des enjeux forts du projet est d'interroger l'écriture d'un spectacle qui offre cette possibilité de développer ou transformer les matières textuelles, musicales et gestuelles, pour imaginer une suite, une extension, des ramifications en cohérence avec la forme petite enfance. D'une écriture sensorielle très rythmée adaptée aux plus jeunes nous glissons progressivement dans un imaginaire où le sens des mots vient résonner avec l'expérience des plus âgés, et où le temps de l'écoute s'étire. Des chants sont rallongés. Un texte portant sur l'origine de la respiration sur terre convoque une dimension clownesque et décalée dans la façon de raconter cette histoire.

La thématique du souffle prend une autre teinte, qu'elle s'adresse aux tout-petits ou aux adultes : explorer ce champ des possibles pour donner plus d'espace et de temps au contenu poétique et à l'expressivité sensible selon les adresses.

Construire l'immersion

Un dispositif de sonorisation en 3 dimensions

Le travail de composition, c'est à dire d'organisation de la matière en un tout poétique et cohérent, a été enrichi par travail de design sonore et de spatialisation du son mené par Mathieu Roche. Le choix d'un dispositif de sonorisation en 3D fait partie intégrante du projet, avec le souhait que le public soit immergé dans le son et puisse sentir et ressentir la vibration sonore, les espaces et les présences au plus près, ou au loin, ou à côté... C'est une façon de faire corps tous ensemble dans *Souffle !*.

La partition a été imaginée et pensée dans cet espace sonore tridimensionnel, les sons n'étant plus appréhendés uniquement en terme de hauteur, de timbre et d'intensité, mais également en terme de placement, de mouvement, de distance, de présence dans cet espace sonore immersif.

© Keenan Photographie

Des sons d'instruments, acoustiques ou électroniques se mélangent aux voix, avec l'utilisation d'effets, pour sublimer la partition, rendre plus palpable l'étroite relation entre les sons et les sensations et aussi amener les spectateurs dans de nouvelles dimensions à découvrir.

Un dispositif scénographique autonome et immersif

Quittant l'espace de représentation théâtrale conventionnelle et la relation frontale avec le public, l'espace a été conçu de telle sorte que Mathilde Lechat soit en posture de performeuse au milieu ou autour du public. Un passage circulaire entourant les spectateurs et des couloirs sinueux, sortes de chemins entre les assises du public, dessinent sa trajectoire comme un espace intérieur à explorer et à conquérir.

Au centre de l'installation sonore et visuelle, des moquettes soyeuses accueillent le public, pour s'asseoir, s'allonger, se sentir bien. Dans un bain de sons, de couleurs, de lumière, d'images photographiques, le public est invité à ressentir son propre souffle et à glisser dans l'écoute, dans les sensations et l'imaginaire.

Au départ, l'espace est épuré. Puis, au fil du parcours de l'interprète, l'espace se peuple de souffles, de voix, de sons et de photographies imprimées sur des voilages fluides et vaporeux. Des portraits de personnes de tout âge en pleine action de souffler apparaissent et structurent l'espace. Le public découvre que ce monde imaginaire est un monde rempli d'une humanité expressive, qui respire, qui joue avec son souffle, un souffle qui porte également une multitude de messages.

Notre collaboration avec l'ingénieur scénographe Ronan Ménard se poursuit. Il a réalisé la conception et la construction d'un dispositif scénographique poétique et raffiné, pour une immersion dans *Souffle !*. Le dispositif est autonome techniquement. Il peut être accueilli dans des salles de spectacle, tout en restant adaptable aux lieux non-équipés.

Conditions d'accueil

Durée

Version 1 (de 6 mois à 5 ans) : 25mn
Version 2 (à partir de 6 ans) : 35 mn

Prévoir 45 min de pause entre la fin de la première séance et le début de la suivante.

Jauges

représentations scolaires et structures petite enfance (crèche, multi-accueil) : 60 personnes

représentation assistantes maternelles (RAM) et tout public : 55 personnes

Espace scénique

Dispositif immersif qui comprend l'espace de jeu et l'espace public

Surface au sol : 11 m x 15 m x 3 m
Si autres dimensions et adaptation envisagée, nous consulter.

Obscurité ou pénombre dans la salle
Pour les salles aux murs clairs, prévoir 2 fonds noirs de 10m et d'une hauteur de 3 m, dans la mesure du possible

Installation

Déchargement et montage : un service de 4 h
Démontage et chargement : 2h30

Prévoir un accès à la salle 1h30 avant les représentations pour l'arrivée de l'équipe de la compagnie et l'échauffement de l'interprète.

Demandes techniques

Spectacle autonome en son et lumières (capacité 16A)

1 aspirateur
2 rouleaux de scotch tapis de danse noir
1 rouleau de barnier noir

Accueil du public

Prévoir un temps d'installation d'un espace d'accueil pour le public indépendant de la salle de spectacle.

Les spectateurs déposeront les manteaux et les chaussures pour venir patienter sur des moquettes (cf. *Protocole d'accueil*). Nous fournissons les moquettes.

Contacts Technique

Régie son :
Mathieu Roche - 06 70 96 05 29
mathieuroche@posteo.net

Régie lumière
Sara Lebreton - 06 73 69 08 98
clasara@free.fr

Tarifs

Cession

Les prix sont exprimés en euros nets de taxes (TVA non-applicable - article 293B du CGI) pour 2 représentations par jour. Les droits SACEM sont à la charge de l'organisateur.

nombre de représentations	prix total
2	2 600 €
4	3 850 €
6	5 350 €

Pour toute autre demande, merci de prendre contact avec nous !

Frais annexes

Repas : défraiements selon tarifs CCNEAC en vigueur le jour de la représentation ou prise en charge directe pour 4 personnes.

Hébergement : défraiements selon tarifs CCNEAC en vigueur le jour de la représentation ou prise en charge directe pour 4 personnes (4 chambres single avec petits-déjeuners)

Transport et voyages : forfait AR pour
- la location d'un utilitaire 16m³ avec carburant et péages depuis Nantes (44)
- 1 AR 2nd classe SNCF depuis Le Houlme (76)

Contact Diffusion

Baptiste Bel
06 13 38 70 93
diffusion.charabia@gmail.com

COMPAGNIE CHARABIA

Direction artistique
Mathilde Lechat
06 03 28 78 96
association.charabia@yahoo.fr

Diffusion
Baptiste Bel
06 13 38 70 93
diffusion.charabia@gmail.com

Administration
Gaëlle Demars
06 73 76 97 60
gaille@pourmapomme.com

Compagnie Charabia
14 rue de l'Arche Sèche
44 000 NANTES

www.ciecharabia.com

*photos © Jérôme Blin/DR Charabia
conception dossier : Baptiste Bel*