

LA SAGESSE DU MONDE?

Le Format générique pour répondre AUX COMMANDES

Le spectacle

Le format adapté

Education

Valorisation

Repas-spectacles

Autres exemples

L'artiste

Démarche

La compagnie

Production

Technique

Médiation

Le format adapté

En sondant la sagesse du monde, j'ai rencontré sa fantaisie.

Tel est le thème autour duquel j'ai développé mes premiers spectacles. Je me suis imprégné de contes et provenant du monde entier, et chaque rendez-vous proposait une escale, une thématique particulière, toujours sur ce même ton dans lequel la fantaisie donne une légèreté à la sagesse. Cette dualité donne une universalité à chaque spectacle, et donne au spectacle un rôle de pont entre les cultures.

Le chemin de découverte des contes du monde étant une vaste entreprise, peut-être sans fin, les explorations se sont laissées guider par des demandes particulières. Peu à peu, les demandes se sont enrichies, précisées, diversifiées, mais le ton générique du départ était toujours compatible avec ces pistes. Lors de ma professionnalisation, en 2006, sagesse du monde est devenue le format de spectacle qui me permettait de répondre aux commandes.

En réponse à des projets éducatifs, en dialogue avec un musée, une exposition, un patrimoine matériel (ville, architecture), ou immatériel (récits de vie, Histoire locale), une thématique d'évènement ou d'animation, un mariage, un anniversaire... les occasions ont été très variées pour développer des programmes adaptés à un cadre. La forme de représentation a également pu être diversement expérimentée: balade contée, repas spectacle, menu conte, conte à domicile, déambulation et contes à la volée, spectacle animations, spectacles ateliers... Les commandes qui ont bien tourné sont devenues des spectacles.

Education

Dans une école, un collège, un lycée, une MJC, un centre de loisirs, un musée, une structure éducative adaptée... En travaillant sur un répertoire qui ne cesse de s'élargir, j'explore, trouve et adapte des histoires, avec un format de représentation dialoguant avec le public rencontré, la thématique, et le cadre de l'intervention.

Les projets déjà réalisés sont très divers, sur des thématiques comme l'environnement, la mythologie, les mille et une nuits, les pirates, Saint Nicolas, Noel, la gourmandise, la peur, le tour du monde, les arbres, le patrimoine lorrain... Chaque fois, nous définissons avec l'organisateur les objectifs de notre intervention, et adaptons notre spectacle à l'âge du public, à sa sensibilité, au lieu de représentation et au format choisi.

En cadre scolaire, le spectacle peut être accompagné d'un atelier: écriture, oralité, imaginaire... menant à une production à définir avec l'enseignant. Ont déjà été réalisés des livres, livres illustrés, cd, livres-cd, spectacles et balades contées. Certains projets éducatifs ou pédagogiques sont en dialogue avec les thématiques d'un spectacle. [Découvrir des projets pédagogiques.](#)

VALORISATION

Un Festival, un marché, un lieu historique à animer, un musée... En travaillant sur un répertoire spécifique, nous adaptons un format de représentation dialoguant avec un lieu, une festivité, une exposition, une circonstance.

EN Musée

Après une visite préalable, et une bonne définition des attentes, du cadre de représentation (nuit des musées, journées du patrimoine, exposition temporaire, animation saisonnière...), un répertoire est constitué, en dialogue avec le lieu et le cadre donnés. Format fixe en préalable ou en conclusion de visite, visite contée dialoguant avec une sélection d'œuvres, ou en déambulation autour d'une thématique. Musées d'art, de patrimoine, ou d'éducation scientifique...

Patrimoine immatériel

Une municipalité ou une association fait un travail de recherches historique, ou une initiative de collectage, de mémoires ou d'histoires... et désire le valoriser lors d'un événement. Nous travaillons sur la matière première collectée, la faisons dialoguer avec notre répertoire ou l'utilisons comme cadre. Lors de l'anniversaire d'une association, la restauration d'un édifice, les journées du patrimoine... un travail de conteur seul, ou en équipe, avec plusieurs voix, de la musique, de la danse, et autres performances, en fonction du projet et du budget de la structure commanditaire.

EN ANIMATION de rue

Dans la rue, notre démarche est de trouver dès les premiers contacts avec un spectateur ou un groupe, l'histoire qui pourrait lui parler le plus. Le choix s'improvise en fonction de la rencontre, des premières paroles échangées, de l'environnement. On retrouve la même dynamique de dialogue, dans un rapport simple et très réactif. Les déambulations en musique et danse sont ponctuées par ces pauses contées.

Repas spectacle

Dans un restaurant, une salle des fêtes, ou autre lieu de restauration. La formule peut se réaliser avec des contes ponctuant le repas, servis entre les plats, ou en proposant un menu conte qui sera servi de façon plus intimiste, au grès des tables qui le demandent.

Le principe est de réussir une alchimie entre un repas convivial et un spectacle sans que les deux ne se fassent concurrence. Ainsi, dans la formule du dîner spectacle, le spectacle est découpé en trois ou quatre parties qui sont jouées entre les moments forts du repas. La soirée est ainsi découpée en moments de restauration, où les spectateurs peuvent à loisir discuter entre eux et profiter de la convivialité du repas, puis en moments de spectacles, permettant de faire une pause entre les plats, et de se laisser divaguer. Ce format implique une bonne collaboration entre l'équipe de cuisine et l'équipe de spectacle. Nous l'avons rodé avec le restaurant le Villeroy entre 2006 et 2014 en explorant les contes des 1001 nuits.

Dans la formule plus intimiste du menu conte, les spectateurs choisissent à leur gré le conte qu'ils désirent entendre et le moment où ils désirent le recevoir. Le menu contes peut être concocté en fonction des plats servis ou de la thématique de la soirée, et le jeu peut aller jusqu'à adapter le service: conte saignant, à point, salé, pimenté, en sauce...

Autres Exemples

En dehors des projets éducatifs, de la valorisation d'un patrimoine ou des repas spectacles, voici quelques autres exemples de commandes réalisées :

Une assemblée générale : Une association, une banque, une entreprise... les thématiques restent limitées à ce qu'un conteur peut raconter. Mais tant que mon interlocuteur reste attentif aux frontières de mon art, et en s'y prenant un peu à l'avance, les perspectives restent très larges.

En dialogue avec un autre art : Le concert thématique d'une harmonie municipale, un gala de danse, en première partie d'une chorale, d'un concert ou d'un autre conteur...

Chez un particulier : Un anniversaire (adulte ou enfant), ou une veillée entre amis. Pour un départ en retraite un anniversaire de mariage. Contes érotiques, contes de sagesse, de pirates, de princesses...

Publics extraordinaires : En maison d'accueil spécialisée, en structure éducative, occupationnelle, ou de soin... la forme s'adapte aux capacités de compréhension, de concentration et d'interaction. En animation régulière ou en spectacle ponctuel...

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'oeuvre des 1001 nuits. Un grand intérêt pour l'imaginaire comme forme d'intelligence. Et une démarche qui tourne souvent autour de l'ouverture aux autres cultures et de l'insoumission.

DÉMARCHE

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 boudier. 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 dans les récits collectés. Aujourd'hui, je côtoie la figure du héros, un pied dans les récits épiques, un autre dans les mythologies contemporaines.

LA COMPAGNIE

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

PHILODART
contes-musique-danse

Les artistes se reconnaissant dans cette démarche artistique qui met la rencontre au centre du processus de création. A partir de 2006, le 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, qui touchaient un large éventail de public et d'organismes de manifestations, et répondaient régulièrement à des commandes très variées : repas-spectacles, animations de site, expositions spectacles, projets pédagogiques, vernissages, publics inadaptés... L'association est investie dans des initiatives de promotion du conte en Lorraine, dans des projets de collectage de récits, d'ateliers artistiques et de spectacles dans les quartiers HLM, et œuvre au développement d'un réseau d'artistes travaillant avec les publics en situation de handicap: le réseau « Faites Vibrer ! ».

Cie PHILODART

38 rue du docteur Roux 54130 SAINT-MAX

Tel : 09.51.40.21.98 – 06.03.17.00.97

Direction artistique : Guillaume LOUIS

Site: <http://www.philodart.com>

Courriel: contact@philodart.com

Production

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 cessé leur activité fin 2016.

Alors c'est depuis 2017 le Chardon Débonnaire qui reprend le flambeau... en voici les coordonnées et immatriculations ci-dessous.

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 RCS: 823 673 371 RCS Nancy

N° Licences: 2-1100496 et 3-1100497

Gérant: Guillaume LOUIS

Courriel: contact@chardondebonnaire.fr

Technique

Jauge : nombre et âge du public définit par l'organisateur

En cas de format de représentation classique voici quelques repères:

Disposition jauge : de face ou en arc de cercle, assis sur des chaises (ou bancs). Gradins à envisager en fonction de la disposition de l'espace scénique (hauteur de scène) et de la jauge prévue.
Pas de public assis par terre.

Durée du spectacle : en fonction du public et du projet

Temps d'installation : 1h

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

Formats possibles: solo, duo, trio, quartet, quintet... En fonction du projet et du budget

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

Médiation

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 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.

Votre rôle d'organisateur ne se restreint pas à nous programmer et nous accueillir. Si vous voulez que la rencontre ait vraiment lieu, il vous faudra oser monter sur scène, souhaiter la bienvenue à votre public, et le préparer à l'expérience extraordinaire qu'il s'apprête à vivre, 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.

Merci d'avance pour votre engagement et votre bienveillance.

