

Les Gestes Tendres

Adaptation du *Lai de l'ombre* de Jean Renard
en voix, musique, danse et vidéo

* * *

Dossier de production

Recherche de résidences : 2025/26

Création prévue pour saison : 2026/27

Sommaire

* * *

1. Le Projet
2. Langages artistiques
3. L'équipe
4. Repères sur le texte
5. Extrait du texte
6. Note d'intention
7. Recherches
8. Dimension inclusive
9. Calendrier de création
10. Contacts

Le Projet

* * *

En adaptant *Le Lai de l'ombre* de Jean Renard, la Compagnie Philodart poursuit la trajectoire débutée depuis 2015 :

- . explorer l'héritage de la littérature orale d'Europe,
- . questionner l'universalité et l'actualité de leurs motifs,
- . les partager par des formes d'arts narratifs contemporaines.

Ou comment faire le pont entre le Moyen-Âge et aujourd'hui...

Différents langages artistiques en dialogue

Oralité et musique

Articulation entre une narration en dialogue avec les spectateurs et une narration en prose rythmée pour faire entendre la versification de ce lai du XIIIème siècle.

Chorégraphie

Construction d'un vocabulaire chorégraphique autour de la tendresse et la courtoisie mêlant danse modern jazz et langue des signes.

Vidéo

En dialogue avec les chorégraphies et en miroir de notre questionnement sur la présence des expressions gestuelles de la tendresse dans le monde actuel.

L'équipe artistique

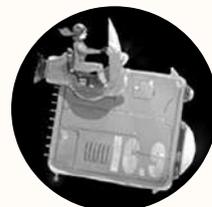
Guillaume LOUIS

Narration et
musique

Stéphanie ESSAOUIR

Danse et
Chorégraphie

ARTSCOPIA : Théo et
Violette MARTIN

Création vidéo

Aurélien BERNARD

Création lumières

Guillaume LOUIS et Stéphanie ESSAOUIR

Durant ses dernières années d'étude sur la médiation en musée et au travers des arts vivants, il rencontre les arts du récit comme musicien en accompagnant le conteur gabonais Chyc Polhit Mamfoumbi.

En 2004, il fonde la Cie Philodart - ami.es de l'art - dans laquelle il explore les articulations entre parole, musique et danse.

Au cours de ces 20 ans de pratique, Guillaume crée des spectacles tout public souvent pensés en direction des scolaires. Il propose des cycles sur des récits médiévaux, sur des figures de héros et d'héroïnes, des spectacles en dialogue avec la nature, sur l'imaginaire populaire, et sur des répertoires musicaux, les musiciens, les instruments...

À la suite d'une formation en danse moderne à Montpellier, elle collabore avec des Cies de danse contemporaine (Véronique Roemer) et de danse africaine (Yelemba).

Elle crée à Nancy en 2001 l'atelier chorégraphique ANGATA, axé sur la transmission et la recherche chorégraphique en danse modern jazz.

Une exploration qui la motive à collaborer sur des comédies musicales (chorale Choeur accord) et à monter des spectacles adaptés aux personnes à mobilité réduite et handicap mental léger (projet Maloupagaïste).

Elle travaille dans la Cie Philodart depuis sa création sur des trames narratives dansées complémentaires à l'oralité : les émotions, les sentiments...

ARTSCOPIA

Fondée en 2017 par Violette et Théo MARTIN, cette société de production audiovisuelle accompagne des artistes dans le développement de leurs créations et dans la promotion de leur identité.

Une approche qui revendique l'émotion, la sensibilité artistique et un savoir-faire au service de l'univers qu'ils rencontrent. Ils seront l'équipe de captation, réalisation, montage et diffusion vidéo dans le dispositif que nous envisageons. Leur collaboration avec la cie Philodart a débuté en 2020.

Après des études littéraires et théâtrales, Aurélie BERNARD s'oriente vers l'éclairage de la scène dès 1999 au théâtre de la Cuvette de Nancy, qui lui donnent le goût du contact humain et de la polyvalence. À partir de 2000, elle se retrouve sur les montages des grandes scènes nancéiennes et sur des créations pour des compagnies théâtrales de Lorraine.

À partir de 2004, elle travaille également avec des groupes de musique, des cie de danse et sur des projets jeune public. Cette diversité de collaborations artistiques a nourri son vocabulaire visuel. Sa première collaboration dans la cie Philodart date de 2017 sur *Le cabaret de la Lune*.

Aurélie BERNARD

Repères sur *Le Lai de l'ombre* écrit au début du XIIIème siècle

Résumé du conte

Un chevalier vaillant et courtois se rend au château d'une dame pour lui déclarer son amour. Mais la dame n'est pas libre et ne se laisse pas conquérir.

Ses lamentations parviennent tout de même à semer le trouble dans l'âme de la dame et le chevalier en profite pour lui glisser au doigt un anneau. Puis il prend congé.

La dame découvre l'anneau et fait rappeler le chevalier pour lui rendre l'objet, car elle n'a pas accepté la cour d'amour que cette bague annonce.

Le chevalier refuse de reprendre l'anneau, mais la dame finit par le confondre : il prétend se soumettre à toutes ses volontés, mais lui refuse le seul désir qu'elle exprime ?

Il reprend l'anneau et l'offre au reflet de la dame, à son ombre au fond du puits : la seule présence la plus chère à son cœur après elle. Ce geste parvient à l'émouvoir.

Un texte en vers

Les traductions disponibles de l'ancien français étaient écrites en prose et ne reprenaient pas le format original en octosyllabes. Guillaume a eu à cœur de **retranscrire le rythme particulier de cette métrique tout en restant le plus fidèle possible au texte ancien**. En résulte une matière première de 1056 vers de huit pieds en rimes plates.

Une matière courtoise

La courtoisie au Moyen-Âge, c'est surtout une affaire entre hommes : des règles pacifiques pour bien s'entendre, dans une certaine harmonie... pour éviter que des chevaliers d'un même camp ne gâchent l'affaire en se massacrant par goût du panache. Il y a aussi un chapitre dédié aux relations hommes-femmes... mais c'est surtout au départ une éthique de relation. **Peut-on aujourd'hui célébrer la courtoisie ?**

Dans la société actuelle, **la tendresse** peut être perçue comme une frêle paquerette au milieu d'un champ de béton. Mais si elle pousse à cet endroit, c'est par une volonté folle, une force d'utopie... **Et si la tendresse était un projet politique de réhabilitation de la courtoisie ?**

Extrait du texte : ouverture

* * *

Proposer le texte versifié en prose permet de sonder la fluidité du récit, d'évaluer si la musicalité de la métrique fonctionne sans que le sens narratif lui soit sacrifié.

Cet extrait étonne et séduit par sa modernité persistante : son panache fait penser aux phrases chocs du rap et du slam actuels.

Je ne voudrais pas m'arrêter de bien dire, et ne pas confier mon esprit à l'oisiveté : je ne voudrais pas ressembler à tous ces voyous qui détruisent, car je suis de ceux qui instruisent mon prochain en actes et paroles. Vilain serait qui en rigole, devant ma noble tentative à léguer une œuvre inventive sans raillerie et sans affront. Il serait idiot et poltron celui qui renonce à bien dire de peur d'entendre quelques rires ornés de commentaires fourbes. Tire ta langue, toi le fou dans mon dos, je n'y pourrai rien. Cependant je te montre bien ce doigt plus grand que tous les autres, car je sais bien que l'on se vautre à rendre noble un cœur de gueux.

Note d'intention

* * *

Le choix d'un Lai – un conte court en octosyllabes – écrit au XIIIème siècle et le souhait d'en faire l'exploration dans l'écrin du théâtre nous a amené à réfléchir à **la meilleure manière de le transmettre à tous les publics ; à la fois aux enfants, adolescents et adultes.**

*J'avais en tête l'écueil dans lequel je souhaitais ne pas tomber : la trop grande psychologisation pour privilégier l'action car le conte est action. Il me faut décrire une émotion par la façon dont le personnage agit. Et la danse, de son côté, peut montrer un état psychologique complexe en toute simplicité. **Les corps du conteur et la danseuse avancent en complémentarité.** Guillaume*

Faire entendre aujourd'hui une histoire écrite au XIIIème siècle est une rareté sur les scènes du conte contemporain. **Afin d'aller vers le public, nous avons choisi d'explorer l'entremêlement des nos arts, en tissant les narrations en voix et musique, corps et images.** Musicien, c'est en toute logique que Guillaume accompagne dès le début ses contes et histoires des musiques qu'il compose. Poésie en vers rime avec ponctuation musicale.

Ce jeu en commun entre parole, musique, vocabulaire corporel et image vidéo est l'élaboration d'une nouvelle écriture que la cie Philodart a décidé de faire sienne. L'équipe artistique a choisi de faire le lien avec aujourd'hui **en questionnant la place de la tendresse et de la courtoisie dans notre quotidien.**

Recherches artistiques en cours

Recherche chorégraphique

Notre questionnement sur la place de la courtoisie et la tendresse dans notre société a jailli lors des premières recherches chorégraphiques. Nous nous sommes rendus compte que nous disposions de peu de ressources en matière de vocabulaire chorégraphique sur ces thèmes.

Les premières pistes de recherche nous mènent vers **la danse traditionnelle indienne**, vers **le ballet romantique *Giselle***, **l'univers de Pina Bausch** et **la langue des signes**.

Stéphanie a proposé de s'intéresser également aux **gestes du peintre** qui réalise un portrait, à la relation empathique qu'il établit. Elle souhaite observer et traduire cette émotion qui parcourt ces mouvements-là.

Nous avons aussi souhaité questionner le monde, par **un appel à contribution ouvert, en comptant sur les réseaux sociaux en vidéo que les jeunes générations se sont appropriés**. Une manière de nourrir notre vocabulaire chorégraphique, de rendre le processus de création contributif et de voir si un **#lesgestestendres** peut devenir aussi viral qu'un **#chatidiot** !

Voix et musique

La musicalité du récit fait l'objet d'une recherche créative constante. **La narration sera parfois chantée, modale, rythmée et soutenue par des accompagnements musicaux originaux joués en direct** sur instruments à cordes pincées (citole, tzouras, lyre) et sur percussions (daf, tambours).

Les musiques accompagnant les chorégraphies et les vidéos seront composées et enregistrées avec une plus large palette d'instruments.

Vidéo

Chaque rencontre artistique nourrissant le vocabulaire chorégraphique fera l'objet d'**une captation vidéo visant à rendre compte du processus de création** et susceptible d'être utilisée pour les montages projetés lors du spectacle.

Les créations vidéo auront le rôle de fenêtres sur une société que nous questionnons et seront les **supports de certains mouvements chorégraphiques**.

Un espace de médiation est envisagé avec l'ensemble des vidéos réalisées : sur une page internet dédiée et au sein d'un espace d'exposition lorsque les lieux de diffusion le permettront.

Artistes consulté.es

Patrick BERGER

Conteur, mime,
chanteur

Nancy

Approche de la langue
des signes, traduction
du refrain de Haïlas

Isabelle ANNA

Chorégraphe
Cie Kaléidans'Scop

Paris

Le vocabulaire de la
tendresse dans les
dances Indiennes

Stéphanie COURT

Chorégraphe
Cie Premsigno

Nancy

La tendresse dans le ballet
romantique *Giselle* et
l'univers de Pina Bausch

Ann LOUBERT

Artiste-peintre
portraitiste

Strasbourg

L'empathie et
l'émotion nichées dans
le geste du portrait

La tente médiévale

* * *

Il s'agit d'une reconstitution d'un modèle normand du début du Moyen-Âge. Les piquets sont remplacés par des poids plats. L'auvent est ouvert pour permettre la vidéoprojection par l'arrière, et pouvoir réaliser des effets d'ombres.

Inclure les autres, au-delà de l'équipe artistique

* * *

Il n'y a d'intérêt pour nous à explorer cette matière médiévale que si elle pose des questions à notre société actuelle. Nous souhaitons aussi interroger la transmission aux jeunes générations. Ainsi nous avons décidé de donner une place visible au dialogue avec aujourd'hui, de lui attribuer une valeur documentaire et de l'intégrer dans notre processus de création.

- **Sonder le monde** : Nous avons lancé **un appel à contribution, sous forme de vidéo, ouvert à toutes et tous**, les invitant à nous proposer des gestes et mouvements **avec le hashtag #lesgestestendres** afin d'alimenter notre recherche
- **Inclusion vidéo** : certaines chorégraphies seront composées avec la vidéo, sur des **phrases chorégraphiques transmissibles sur des temps de médiation**. L'idée sera de pouvoir reproduire la captation vidéo de ces phrases avec les publics rencontrés en atelier et d'**inclure ces versions nouvelles dans la ou les représentations programmée.s localement**.

Calendrier de création

Étapes de travail déjà réalisées

Printemps/été 2020

- adaptation du texte

Automne 2020

- Constitution de l'équipe artistique
- Premiers artistes consultés et filmés / premières compositions musicales
- Lancement collecte #lesgestestendres

2021

- Début du travail chorégraphique
- Tournage et montage

Printemps/été 2022

- Résidence de création partagée avec plusieurs classes du collège de Boulogny
- Premières recherches liant chorégraphies et vidéo

Été 2023

- Création d'une petite forme danse et conte "Le doux sentier" à partir de l'histoire du Lai de l'ombre et du Prince serpent

Hiver 2024

- Représentation "Le doux sentier" dans les collèges du Thillot et de Ham-sous-vasberg)

Étapes de travail souhaitées / envisagées

2025/2026

- Résidences de collectage de gestes tendres et de transmission de chorégraphies extraites du spectacle
- Résidences de création artistique : articulation voix, geste et images animées, partition scénographique et création lumière

2026/2027

- Premières représentations

Historique de quelques créations

Premières collaborations
liant le conte la
musique et la
danse

**Certaines créations
sont construites sur
la dynamique de
rencontres**, au gré de
nos désirs artistiques.

D'autres spectacles
viennent de commandes
ayant rencontré nos
sensibilités.

**Explorations
d'auteurs:** des
spectacles ont été
créés à partir de contes
d'Andersen ou de
Giambattista Basile.

Nouvelles pistes: l'univers de
création se concentre peu à
peu sur des textes médiévaux:
récits épiques, chansons de
geste, poésies, fabliaux, lais...

2004

2006

2008

2010

2013

2016

2018

2020

2022

2024

La sagesse du monde?
Explorations imaginaires

Deux voix, un pont de bois
Dialogue interculturel

La Chatte des Cendres
Cendrillon baroque

Oeil de Granit
Un Pinocchio vosgien

Fantaisie pour Chapeau Troué
La réparation par l'imaginaire

La Nuit du Cochon
Sommeil et rituels

Le cabaret de Poche
Flautes, danses & chansons

Bayard, épopée féerique
trio avec poney et voltigeuse

Poires de queues de rats
L'autre effrayant

Rencontre Imprévue
Publics extraordinaires

A Corps Ouverts
Féminité et liens

Razzia
Récit épique d'Irlande

Les spectacle inscrits en bleu ont des liens vidéo.

(Liste des spectacles non-exhaustive)

chardondebonnaire.fr

Le Chardon Débonnaire

* * *

Production de spectacles, concerts, vidéos, ateliers, circuit-court

Équipe

Gérant, production : Guillaume LOUIS

Secrétariat administratif : Julien VETTER (Ogaca)

Comptabilité : Jonathan LAFROGNE (Hexo)

Chargée de production : Émilie CHEHILITA 06.89.03.62.01 /
production@philodart.com

29 rue Marguerite des Près
54260 ESSEY-LES-NANCY

contact@chardondebonnaire.fr
09.51.40.21.98 - 06.03.17.00.97

N° SIRET: **82367337100022** - Code APE: 901402Z - N° Licences: **2-R-23-003320 & 3-R-23-003385**

EURL au capital social de 5000€, APE 9002Z déclarée au RCS de NANCY le 17/11/2016

#lesgestestendres

www.philodart.com/les-gestes-tendres/