

La Boîte

spectacle gestuel
à partir de 2 ans

«J'ai une passion profonde pour la danse. Du plus loin que je me souviens, je n'ai jamais pensé à autre chose que danser. Mais pas seulement. Rapidement, j'ai besoin d'inventer des mondes singuliers, construire des espaces mouvants et graphiques pour m'ouvrir à la métamorphose. Je souhaite m'engager dans le travail du corps comme un poète travaille la langue, pour l'intensité de sa matière. Voilà où est l'essentiel de ma nourriture artistique : la quête d'une danse toujours plus sensible, la connivence avec le théâtre, la place de l'imaginaire. J'aimerais être une calligraphe des sensations et des émotions, toucher le public au plus profond.»

Maria Ortiz Gabella

LA BOÎTE

spectacle gestuel
pour un personnage
dans une boîte
public : dès 2 ans
création 2019

La Boîte

Sur scène, une boîte. Et puis c'est tout. Mais peu à peu, l'objet prend vie et se déplace...

Quel enfant n'a jamais imaginé des histoires avec des petits bouts de tissus, des petits bouts de papier, des petits bouts de rien en somme ? Tiens, un carton. C'est une boîte. « On aurait dit » que je serais à l'intérieur ! C'est une immense boîte. Avec des fenêtres, rondes. Et rectangulaires. Et des portes pour en sortir, ici et aussi là. Et même un tiroir !

Voilà une main qui sort ! Ah non, c'est un poisson... Oh ici, un coude ! Toujours pas hé, c'est le nez d'un géant... Apparition, disparition, caché, révélé : entre la danse et l'objet, c'est la notion de jeu qu'il s'agit d'explorer. Un spectacle ludique, pour convoquer l'imaginaire et inventer de fabuleuses histoires qui suscitent, comme toujours, l'émerveillement des tout petits.

LA BOÎTE

Note d'intention

Sur scène, rien d'autre qu'une boîte et qu'une danseuse. Cette sobriété permet de faire de l'objet un support d'évocations plurielles. Suggérées uniquement par le geste et le fond sonore, des histoires muettes autour de la boîte se déploient. Tour à tour corps vivant, objet, image, lieu, habitacle, projection d'un autour-de-soi, la boîte est un espace de perpétuelle métamorphose.

Une poésie simple et efficace, qui laisse toute la place à l'expression de la danse. Spectacle sur le jeu, *La Boîte* est aussi un hommage à la puissance dramaturgique du seul geste dansé. D'un bout à l'autre, c'est le vocabulaire drôlatique et ludique, proche du théâtre gestuel, de Maria Ortiz Gabella qui porte le récit et les évocations. La directrice artistique de la Compagnie Arcane livre ici un vrai morceau de bravoure chorégraphique. Explorant jusqu'au bout un principe très basique — un objet, une danseuse — elle nous fait découvrir la force jubilatoire du jeu.

Pour le jeune public, il s'agit aussi de s'amuser avec un sujet d'étonnement de tous les jours : le corps humain. Dans *La Boîte*, le corps apparaît sous forme de fragments animés d'une vie autonome, prend des formes grotesques et méconnaissables, se transforme, apparaît et disparaît... Il s'agit d'éveiller l'envie de danser son propre corps à un âge où celui-ci est en train d'être découvert et testé.

Le choix d'une boîte comme support de jeu est essentiel à l'alchimie du spectacle. Objet à fonctions multiples, objet neutre, propice à l'appropriation par l'imagination, la boîte est aussi un objet qui, bien que très simple, offre déjà par sa structure différentes dimensions à mettre en tension : dedans/dehors, intérieur/extérieur, ouvert/fermé, caché/dévoilé. Parce qu'il contient au moins deux espaces, parce qu'il sépare un *dedans* du dehors, il pose un des mystères élémentaires qui interrogent et fascinent les tout petits. Une boîte, c'est la promesse de la découverte d'un inconnu : ce qu'il y a à l'intérieur. Mais *La Boîte*, c'est aussi et surtout la promesse de la découverte, non moins savoureuse, de la manière dont cet inconnu se révélera. Et sitôt la boîte ouverte, une autre, plus énigmatique encore, apparaît : l'œuf, dont le rôle dramatique est double. Il sert à la fois à prolonger le mystère, l'attrait du caché et à créer une métaphore de la boîte comme espace pré-natal et intime dont il faudra sortir pour découvrir le monde. Le lieu dévolu à l'inconnu est alors renversé : de l'intérieur caché, il devient celui de l'extérieur étranger.

Ainsi, au-delà de la notion du jeu, *La Boîte* aborde un récit initiatique très fort pour les plus jeunes. Dans le personnage frissonnant et mal assuré qui sort de cette boîte - dont les parois intérieures sont d'un rouge chaud, proche de la carnation - ils peuvent reconnaître leurs premiers pas hésitants dans un monde tout neuf. Un monde dans lequel tout reste à explorer : y compris le mystère de l'œuf d'où ils viennent, et d'où d'autres sortiront à leur tour...

DISTRIBUTION

Chorégraphie : Maria Ortiz Gabella

Mise en scène : Franck Paitel

Interprétation : en alternance Florence Portehault / Maria Ortiz Gabella

Création lumières : Fred Lecoq

Création de la boîte : Loïc Leroy

Réalisation de la bande-son : Sébastien Berteau

PRODUCTION / SOUTIENS

Production : Compagnie Arcane et Compagnie du Noctambule

Partenaires : Théâtre Paris-Villette, Paris (75) / « À pas contés », Festival jeune et tous publics, ABC Dijon (21) / Festival jeune et très jeune public, Gennevilliers (92) / La Ligue de l'Enseignement, Fédération de Paris (75) / MJC Théâtre des Trois-Vallées, Palaiseau (91) / Théâtre de la Grange, Bois d'Arcy (78) / Le Clavim, Issy-les-Moulineaux (92) / Théâtre des Sources, Fontenay-aux-roses (92)

Soutiens : la ville de Meudon (92) et la SPEDIDAM

« LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées »

NOCTAMBULE

avec
le soutien
de la
Ville de Meudon

SPEDIDAM
LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES

VISUELS

Photographies : François Côme

Couverture : Estelle Chauvard

DIFFUSION

Public : petite enfance et maternelles

Durée : 30 minutes

Nbr représentations / jour : maximum 3

JAUGE

80 spectateurs pour les **crèches**

100 spectateurs pour les **maternelles**

120 spectateurs pour le **tout-public**

LA BOÎTE

SENSIBILISATION / ACTIONS ARTISTIQUES

La Compagnie Arcane est structurée autour d'une équipe pédagogique capable d'intervenir à tout moment de la saison..

Des actions culturelles et artistiques (crèches, écoles, ateliers parents/enfants, formation des enseignants) sont proposées en parallèle des tournées dans l'objectif de sensibiliser à la danse contemporaine. La présence de la compagnie en amont des spectacles permet non seulement d'initier et d'accompagner le spectateur dans sa rencontre avec l'oeuvre chorégraphique, la chorégraphe et les danseurs, mais aussi de développer l'exploration sensible par une articulation de la pratique et de la construction de regards. L'objectif de ces interventions scolaires est d'initier les enfants par le biais de la pratique de la danse contemporaine au travail chorégraphique de la compagnie, de façon à ce que ces derniers aient une sensibilisation au spectacle vivant, cela permet également un moment privilégié d'échange entre l'enfant et l'artiste.

UNE DANSE PAR ET POUR L'ENFANT

Aider un enfant à développer son sens artistique. Lui permettre ainsi de se situer dans le monde. Tout cela est nécessaire.

Le but est de lui offrir un premier contact avec l'art. Un « minimum vital » d'ouverture à la culture qui déterminera sa sensibilité dans ce domaine. Et lui procurera les outils nécessaires à former ses propres jugements. Si la danse semble être pour l'enfant une activité naturelle, spontanée, elle est indispensable à son développement affectif, physique et intellectuel. Elle développe sa fonction sociale, harmonise sa relation avec le groupe. Faire découvrir la danse, c'est offrir un travail de maîtrise et de prise en charge corporelle. C'est donner à l'enfant la possibilité de libérer une énergie créative et d'aborder le geste expressif. Il ne s'agit pas que de technique, il s'agit d'amener l'enfant à utiliser son propre vocabulaire corporel.

LE SOUFFLE DE LA DÉCOUVERTE

Ici le travail est introduit par le jeu et l'enseignement se fait par la notion de plaisir. L'approche de la danse est ainsi un temps d'apprentissage. Mais c'est aussi un temps d'échanges, de découverte. En s'appuyant sur des images, des peintures ou des objets, le pédagogue initie un travail de création qui va permettre à l'enfant d'appréhender les bases fondamentales de la danse. Rebondissant sur les propositions du groupe, il développe sa propre personnalité à travers le processus d'invention collective. La danse privilégie l'expérience vécue par l'enfant. La danse favorise l'épanouissement de l'enfant. La danse aide l'enfant à se découvrir, à découvrir l'autre, à communiquer autrement. Ses capacités paraissent alors sans limites.

FORMATION DES ENSEIGNANTS

L'objectif de cette rencontre est d'initier les enseignants, par le biais de la pratique de la danse contemporaine, au travail chorégraphique de la compagnie de façon à ce que ces derniers puissent acquérir des outils, et relayer ainsi leur expérience avec la chorégraphe (ou des danseurs) auprès des enfants.

Le stagiaire utilisera son propre vocabulaire corporel au travers de propositions simples et ludiques. Espace, rythme, énergie, écoute, sensations, au travers de propositions variées (images, objets, abstraction, peinture...) qui permettent de travailler les bases fondamentales. Il est important d'introduire le travail par le jeu, il apprivoisera ainsi son corps et développera une écriture chorégraphique. Il est question ici de s'abandonner, de savoir «se mettre en danger» pour laisser la place à ses émotions au travers du corps. Cette rencontre est ainsi un temps de formation mais aussi l'occasion de franchir ses propres limites et aller vers l'autre pour échanger et communiquer autrement.

PROPOSITIONS D'AXES CHORÉGRAPHIQUES ET PÉDAGOGIQUES

DEDANS / DEHORS : grandir ! (petits)

- Expérimenter et adapter ses mouvements à deux espaces : étroit (tissu, carton...) / large (tout l'espace possible)
- En groupe : être proches, serrés/ prendre sa place, se disperser

APPARITION / DISPARITION : Imagination ! (MS/GS)

Que se passe-t-il entre un moment et un autre ?

- Inventer ensemble une histoire et en sélectionner quelques moments/ images
- Construire une chorégraphie selon la technique du folioscope (ancêtre du dessin animé) : à l'aide d'une scénographie particulière ou d'un éclairage discontinu, passer d'un moment à un autre plus tardif dans l'histoire, et c'est le public qui reconstitue les parties manquantes
- Pont possible en arts plastiques avec la création de folioscopes

FRAGMENTS : Rendre expressive une partie de son corps (tous âges)

Que raconte mon pied, ma main, ma tête ?

- Varier l'orientation, la vitesse, le tonus, l'attitude pour donner du sens au geste
- Créer et évoluer dans une scénographie particulière, occultant le reste du corps : paravent à trous / tissu ou costume à trous / panneau de carton, feuille de papier...
- Pont possible en arts plastiques autour de la sculpture (fragments de Rodin, modelage, moulage...)

SENSIBILISATION / ACTIONS ARTISTIQUES

TARIF ACTIONS CULTURELLES

- Atelier (environ 1h) : **80 € T.T.C**
- Forfait transport R.P. : **20 € H/jour**
- Prise en charge du **repas du midi** (si ateliers matin et après-midi)

LA COMPAGNIE ARCANE

La Compagnie Arcane mène en parallèle un travail de création et un travail de pédagogie.

Elle est aujourd'hui codirigée par la chorégraphe Maria Ortiz Gabella et par le metteur en scène Franck Paitel.

La Compagnie Arcane est soutenue, depuis sa création en 1973, par la ville de Meudon et par le Conseil général des Hauts-de-Seine.

La Compagnie Arcane est créée en 1973 par Marie-France Meunier. Depuis sa création elle est soutenue par la **ville de Meudon (92)** et par le **Conseil général des Hauts-de-Seine (92)**.

Parallèlement à la création chorégraphique, et en collaboration avec Laurence Salvadori pendant plusieurs années, des ateliers de danse sont ouverts au public de Meudon et de ses environs. De 1975 à 1998 la Compagnie Arcane a réalisé de nombreuses créations pour tous publics qui se sont produites dans différentes régions de France et en Belgique.

Autour de ses créations se développe une démarche pédagogique afin de sensibiliser les enfants et leurs enseignants. En 1982, la compagnie reçoit l'agrément du Ministère de la Culture pour développer un travail pédagogique. Depuis, de nombreuses villes de la région parisienne et de province font appel à la compagnie.

La compagnie se développe selon trois axes :

- La création chorégraphique
- Les interventions en milieu scolaire et extrascolaire
- Les cours de danse contemporaine tous publics dans le cadre des ateliers d'expression culturelle de la ville de Meudon.

Jusqu'alors, plusieurs chorégraphes se sont succédés au sein de la Compagnie Arcane. Depuis 1998, c'est **Maria Ortiz Gabella** qui a repris le flambeau de la création. En 2008, **Franck Paitel**, metteur en scène, rejoint pour coécrire toutes les pièces de la compagnie. Aujourd'hui, c'est autour de leurs créations qu'un grand nombre d'ateliers de pratique artistique et de formation est assuré. Ils codirigent à ce jour la Compagnie Arcane.

MARIA ORTIZ GABELLA

DANSEUSE • CHORÉGRAPHE • PÉDAGOGUE

Le vocabulaire gestuel de Maria Ortiz Gabella allie théâtralité, humour et poésie pour une danse fantasque et sensible. Pour la Compagnie Arcane, elle crée différentes pièces chorégraphiques : *Turêvoukoi ?* en 1998, *Un ticket pour Féerie* en 2001, *Poussière d'étoiles* en 2005, *Trois femmes, une ville, la nuit* en 2006, *Et Hop !* en 2007, *Bleu Nuit* en 2008, *Le roi Général* en 2011, *Cabane* en 2012, *Puzzle* en 2015 et *Tombé du ciel* en 2016. Elle dirige aujourd'hui la compagnie avec la complicité de Franck Paitel, metteur en scène.

D'origine chilienne, Maria Ortiz Gabella connaît ses premières expériences de la scène auprès de Marie-France Meunier et de Laurence Salvadori. Diplômée d'État en 1993 au sein des R.I.D.C à Paris (Rencontres Internationales de Danse Contemporaine fondé par Françoise et Dominique Dupuy), elle poursuit sa formation et se confronte entre autres à l'univers de Pierre Doussaint, Claude Brumachon / Benjamin Lamarche, Fattoumi-Lamoureux et Jean-François Duroure...

Danseuse interprète pour différents chorégraphes, Maria Ortiz Gabella s'oriente très tôt vers un travail de recherche et de création chorégraphique, tout en dispensant ateliers, stages de formation et improvisation-composition spontanée (CNDC / L'Esquisse d'Angers, interventions en milieu scolaire...) Marie-France Meunier, fondatrice de la compagnie, lui confie Arcane en 1998 pour continuer à diffuser et promouvoir l'art chorégraphique. En 2008, Katia Grivot la sollicite comme chorégraphe pour son court métrage (France 2) *Ne m'oublie pas*.

FRANCK PAITEL

COMÉDIEN DE FORMATION • AUTEUR • METTEUR EN SCÈNE
ET ÉLECTRON LIBRE

Auteur de sept pièces, Franck Paitel débute en 2001 sa collaboration avec la Compagnie Arcane, en écrivant l'argument d'*Un ticket pour Féerie* et en devenant le conteur de ce spectacle. Dès lors, il écrit les arguments, met en scène et collabore à la plupart des créations de la compagnie. Depuis 2008, il prend également une part active dans les orientations artistiques et la structuration financière de la Compagnie Arcane.

Franck Paitel débute au théâtre en jouant des auteurs tels que Georges Feydeau, Sacha Guitry, Victor Hugo, Molière, Tennessee Williams, Anton Tchekhov, Israël Horovitz, Fred Scotlande. Très vite, il travaille pour le cinéma et la télévision sous la direction de Philippe Faucon et Gérard Blain puis de Georges Alexandre, Magalie Becker, Robert Cibis, Olivier Langlois, Jean-Michel Ribes et Anne Robinson. Souvent il prête sa voix à des documentaires et fictions radiophoniques.

En parallèle, il développe un parcours de formateur et de pédagogue qui le mène à intervenir dans des structures diverses sur l'ensemble du territoire national. Ces expériences lui permettent de développer son sens de la recherche, d'affirmer son «identité». Volontiers indépendant et entreprenant, il crée en 2000 la compagnie du Noctambule. C'est au sein de cette structure qu'il mettra en scène trois pièces de Sacha Guitry, un spectacle sur Raymond Devos et Georges Brassens et deux de ses pièces, *Lisa* et *Achève-moi*.

Auteur de cinq autres pièces : *EL*, *Situations de famille*, *Regarde-moi*, *Dernier jour* et *Larmes*, il répond également à des commandes de diverses structures. C'est dans ce cadre, qu'il débute sa collaboration avec la Compagnie Arcane. Il écrit les arguments et met en scène *Trois femmes une ville la nuit*, *Poussière d'étoiles*, *Et hop !*, *Bleu Nuit*, *Le roi Général*, collabore artistiquement aux spectacles *Cabane* et *Derrière la porte*, propose la thématique, l'ossature et la mise en scène de *Puzzle* et *Tombé du ciel*.

FLORENCE PORTEHAULT

DANSEUSE INTERPRÈTE

Danseuse et chorégraphe, Florence Portehault rencontre en 2007 la Compagnie Arcane pour qui elle assure désormais cours et interventions pédagogiques dans les écoles. En 2011, la compagnie la sollicite pour interpréter *Cabane*, un solo destiné à la petite enfance.

Attirée par le dessin et la danse depuis son enfance, Florence Portehault se forme tout d'abord à la danse classique. Elle effectuera par la suite ses études aux Beaux-Arts de Rouen où elle explore au travers de différents médias (photo, video, installations...) les rapports entre corps et espace. Elle découvre simultanément le yoga et la danse contemporaine avec Ursula Winckler, danseuse formée auprès de Jérôme Andrews et des Dupuy. Un séjour aux États-Unis lui permet d'approcher le répertoire d'Isadora Duncan auprès de Mary Sano ; elle donnera des représentations avec sa compagnie à San Francisco et au Japon. De retour en France, elle poursuit sa formation de danseuse aux RIDC où elle obtient son DE en 2003, ainsi qu'auprès de la compagnie À Fleur de peau, où la danse se mêle au mime et au théâtre gestuel. En 2003 elle chorégraphie conjointement avec Jung-on Moon *La tectonique des plaques*, pièce courte pour deux danseuses.

SÉBASTIEN BERTEAU

RÉALISATEUR DE LA BANDE-SON

À sa sortie en 2002 de L'École Nationale Supérieure Louis Lumière, Sébastien Berteau collabore avec plusieurs compagnies et chorégraphes de danse contemporaine (dont Hapax Compagnie, Sauf le Dimanche, Nadine Beaulieu et Compagnie Arcane) pour l'élaboration d'univers sonores où se mêlent guitares électriques, instruments acoustiques, machines, ambiances et bruits quotidiens détournés.

Il compose aussi pour le théâtre ainsi que pour l'image. En parallèle, il poursuit une activité de sonorisateur pour concerts de musiques amplifiées, de preneur de son à l'image, de preneur de son musical et de mixeur. Il fait partie depuis 2002 du groupe de rock orchestral « MØN » dont il est cofondateur d'expression artistique.

FRÉDÉRIC LECOQ

CRÉATEUR LUMIÈRES

Concepteur / réalisateur d'éclairages de spectacles, Frédéric Lecoq travaille depuis trente ans en théâtre, danse, musique... en France et à l'étranger.

Particulièrement attaché au spectacle jeune public (Compagnie Arcane, La Manicule, Comédiamuse, Théâtre du Corps, Piano à Pouces, Didascalie...), il travaille aussi pour le théâtre contemporain (Confluence) ainsi que la mise en lumière d'œuvres contemporaines dans le cadre d'expositions. Régisseur général au Collège de La Salle Off d'Avignon, pour des festivals comme Automne en Normandie, Le P'tit Strapontin et Graine de Public depuis plusieurs années, il met ainsi son savoir faire au service d'artistes et de compagnies de différents horizons.

LOÏC LEROY (LOAK)

DÉCORATEUR

Loïc Leroy – de son nom d'artiste Loak – se spécialise en conception et réalisation de décors et accessoires, pour des créations scéniques variées qui vont de spectacles jeune public (*Inspecteur Toutou, Les Trois Mousquetaires, Peau d'Âne, La Flûte enchantée tzigane*) à des pièces classiques (*Hernani*), contemporaines (*Ouvrages de dames*), des spectacles musicaux (*The Joe's, Le Quatuor Vagabond*) ou encore des événements.

Suite à une formation en arts appliqués, Loïc Leroy fait ses armes dans différents ateliers de décors en tant que peintre, avant de se former à la construction et au travail des volumes. Très rapidement, il met en place ses premières scénographies sur des projets amateurs, dans des collectifs, puis professionnels. Également artiste-peintre, il a exposé à plusieurs reprises dans des lieux parisiens et franciliens. Parallèlement à ces activités, il conçoit dans son atelier meubles et aménagements d'espaces pour des lieux culturels, des professionnels ou des particuliers.

CONTACT

Chorégraphe / Directrice artistique

Maria Ortiz Gabella
directionartistique@compagniearcane.com
06 16 29 36 91

Metteur en scène / Directeur artistique

Franck Paitel
direction@compagniearcane.com
06 10 81 30 88

Chargée de diffusion et administration

Frédérique Lesellier
administration@compagniearcane.com
diffusionarcane@gmail.com
06 20 34 24 08

Chargée de communication

Estelle Chauvard
estelle.chauvard@gmail.com
06 74 34 22 99

Siège social
1 sentier des fossés 92320 Meudon
contact@compagniearcane.com
Association loi 1901 / Siret - 314 637 620 000 27
Code APE - 9001Z / Licence - 2-1060382

Conception graphique : Estelle Chauvard