

L'univers des Do

Un Spectacle d'objets
et de marionnettes

Une Exposition

Un Spectacle de contes

ambre -
diffusion.alambre@gmail.com
+32.486.27.56.91
+34.617.631.360

Au début il n'y avait rien ou en tous cas pas grand-chose.
Et puis survint ... le Grand Éternuement!!
Et avec lui, le premier vent, les brises et autres courants d'air...
Et avec eux, la légende des Dompteurs de Vents...

Avec le vent comme déclencheur poétique, Didier Maes et le Théâtre de l'Alambre ont créé et développé depuis plus de 5 ans un univers personnel, original et quelque peu surréaliste : celui des Dompteurs de Vents.

Ce monde imaginaire s'est dans un premier temps décliné sous la forme d'un spectacle tous publics : Le Dompteur de Vents, première proposition de ce dossier. Le spectacle qui a obtenu le prix du jury au Festival International de théâtre pour enfants "Au Bonheur des Mômes" (Grand-Bornand-France) nous raconte, à travers des techniques théâtrales variées - narration, théâtre de marionnettes, d'objets et clown, l'histoire d'Aristide Rascafría, le dernier Dompteur de Vents.

La deuxième proposition consiste en une exposition, "Les Dompteurs de Vents : Cosmogonie Imaginaire", conçue par Didier Maes et créée en collaboration avec d'autres artistes, dont Isabel Cobo. Conçue comme une présentation complète et approfondie de l'univers des Dompteurs de Vents, celle-ci mélange les genres : gravures, dessins, sculptures en technique mixte, installations interactives et sonores, vidéo. En guise d'inauguration, une conférence-spectacle théâtralisée qui, avec humour et dérision, vient offrir une rellecture pseudo-scientifico-historique de l'histoire du monde et de l'humanité à la lumière de la théorie des Dompteurs de Vents.

Troisième proposition : un spectacle de contes, "Les contes sous vide" qui, avec le seul recours des mots et de la poésie, nous font découvrir cet univers à travers divers personnages.

Le spectacle

Synopsis

Aristide Rascafría, le dernier Dompteur de Vents, découvre qu'à force d'être captés, les vents se sont fait la belle. Ils se sont réfugiés dans les machines à air conditionné, dans les aspirateurs, ... Il décide alors de retrouver les vents malades, de les soigner pour leur rendre leur liberté. Dans ce monde dépeint par les brises, les tempêtes et ouragans, il deviendra guérisseur de vents.

À travers des techniques variées - théâtre de marionnettes, d'objets et de narration -, ce spectacle nous raconte l'épopée des Dompteurs de Vents depuis le Grand Calme Original, antérieur à l'éternuement du Créateur, en passant par Mamy Bourrasque, arrière-arrière-arrière-grand-mère du narrateur. et quelques-uns des plus illustres Dompteurs : les Plisseurs de montagnes, les Aiguilleurs de Courants d'Air, ...

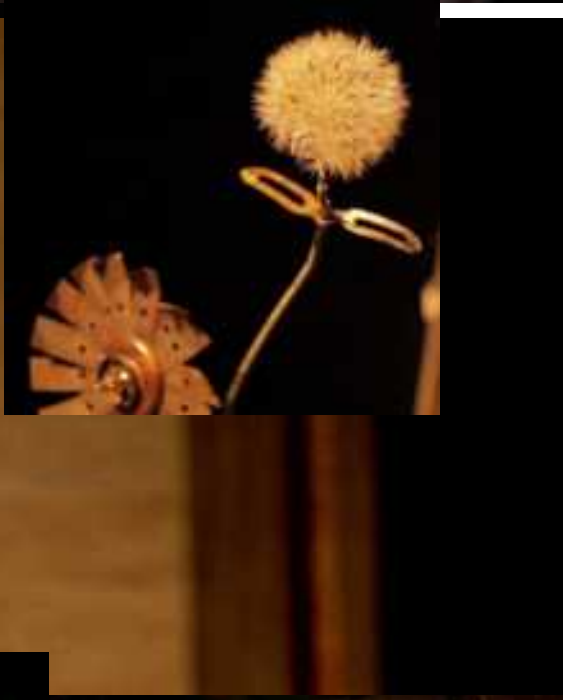
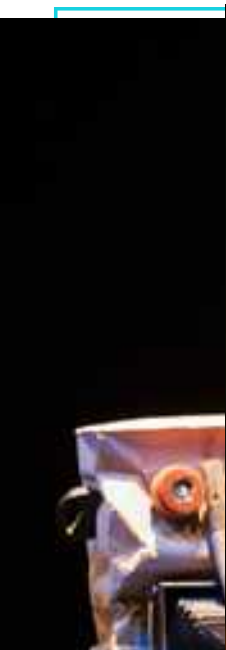
Processus de création

Le Théâtre de l'Alambre naît en 2013 avec « Aral », un spectacle sans parole, à la croisée du clown, de la poésie, du théâtre d'objets et de marionnettes. Après cette première création, nourri de l'expérience de création collective à trois voix, Didier Maes décide de renouer avec les mots et se lance pour son nouveau spectacle dans un travail d'exploration de son univers personnel. Très vite naît une écriture, avec le « vent » comme déclencheur poétique. Des personnages apparaissent; qui fabriquent des vents à l'aide de savantes machines, qui les stockent ou les accordent (tels des instruments de musique), qui en sont les aiguilleurs... Ils s'appellent Tonton Courant d'air, Sidonie Mistral ou Alfred Mousson... Ces petits bouts de vies peu à peu vont se faire écho. Des liens vont se tisser entre eux jusqu'à conformer une sorte de généalogie : celle d'une famille au destin peu commun : Les Dompteurs de Vents. Ces récits constituent le «Contes sous vides ».

Puis mystères de la création : une marionnette, fraîchement créée, est testée en répétitions. La magie opère! Le personnage d'Aristide Rascafría vient de naître. Il deviendra la pièce centrale du spectacle. Une réécriture dramaturgique s'ensuit, basée non seulement sur la narration, mais aussi sur l'action. D'autres marionnettes, ainsi que la scénographie naîtront des mains de Didier Maes. Le propos? Edgar Tramontane, le narrateur, viendra désormais raconter comment son oncle Aristide Rascafría a mis un terme à la longue tradition des Dompteurs de Vents. Comment celui-ci, ayant assisté impuissant à la disparition des brises, alizées et ouragans, décide de leur redonner vie en devenant le premier guérisseur de vents.

Au cours des 5 dernières années, Didier Maes a fini par développer, une Cosmogonie à part entière, un monde poétique et fantaisiste, riche et foisonnant; une sorte d'explication cohérente, imaginaire et poétique de la naissance du monde et des hommes. Ayant découvert non seulement le plaisir de créer avec des mots, mais aussi avec ses mains, le comédien-créateur développe toute une panoplie de personnages, créatures et installations en 3D qui viennent donner forme à cet univers des Dompteurs de Vents qui n'avait cessé de s'étoffer au fil des années.

Au cours de l'année 2017, le Théâtre de l'Alambre a commencé à exposer ces réalisations en technique mixte dans des vitrines à l'entrée du spectacle. La réaction du public, les retours reçus et le désir manifesté par de nombreuses personnes d'en savoir davantage sur cet univers étaient tels que peu à peu l'idée de mettre sur pied une exposition a germé. La suite se fait de rencontres. Isabel Cobo, touchée par cet univers, le mettra en dessins et gravures. Viendra naturellement s'ajouter à l'équipe Juan Carlos Blancas qui, après avoir réalisé l'univers sonore du spectacle, accepte de prendre en charge celui de l'exposition.

Fiche Technique

Equipe:

- Un comédien/marionnettiste
- Un régisseur

Durée:

- 50 min.

Public :

- Tous publics à partir de 7 ans

Dimensions de l'espace

Dimensions idéales

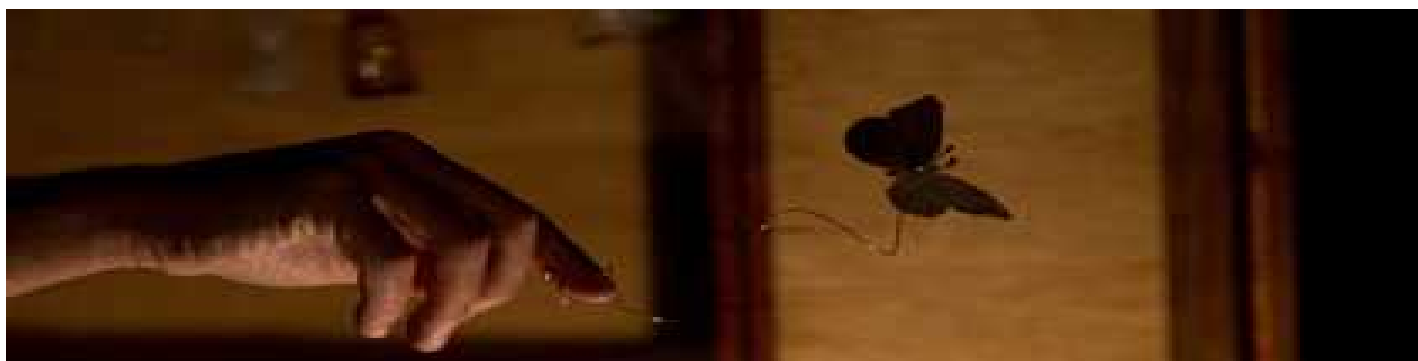
- Ouverture : 7 m.
- Profondeur : 6 m.
- Hauteur : 5 m.

Dimensions minimum :

- 6 m. x 5 m. x 4m

Montage : 5 h (sans prémontage)

Démontage : 1h

Fiche Artistique

Idée originale : Didier Maes / Théâtre de l'Alambre

Texte & Dramaturgie : Didier Maes

Mise en Scène : Théâtre de l'Alambre & Sergio Lopéz Serrano

Production : Théâtre de l'Alambre

Escenografía:

- Théâtre de l'Alambre

- Lidia de Francisco Avila & Lucie Lizen

Mouvement & Choreographie : Mari Cruz Planchuelo

Oeil extérieur : Anaïs Caillat & Manu Fardeau

Création Lumières & Régie : Ros Ana Garcia & Fred Postia

L'Exposition : Les Dompteurs de Vents - Cosmogonie Imaginaire

Une exposition qui nous plonge dans l'univers des Dompteurs de Vents, au travers de techniques artistiques très diverses : gravures, dessins, sculptures de technique mixte, installations interactives, décor sonore, ...

Une occasion pour le spectateur de découvrir ce monde original, poétique et surréaliste, créé par Didier Maes, et illustré par Isabel Cobo.

Dans cette exposition, le spectateur apprendra que le premier vent du monde est né de l'éternuement du créateur; que les oléo-ducs ne sont autre que des anciens éolo-ducs recyclés; que Léonard de Vinci et Don Quichotte furent en réalité deux des plus importants Dompteurs de Vents de tous les temps.

Insectes, Bébêtes et Mythologie

Cette section présente les créatures élevées par Papy Courant d'Air, Dompteur de Vents connu pour être l'inventeur du premier système de ventilation portatif, obtenu à partir du battement d'ailes d'insectes.

Cette section explore les mythes et légendes peu connus du grand public :

Comment la Terre a commencé à tourner sur elle-même grâce au Vent Unique.

Comment l'éternuement d'une baleine à bosse a provoqué le premier cyclone selon la tradition inuit.

Outils et Ustensiles, Gravures et Dessins Dompteurs de Vents

Cette section présente les instruments utilisés par les Dompteurs de Vents et les Sculpteurs de Nuages. Il s'agit d'objets anciens récupérés, recyclés auxquels a été donnée une nouvelle fonctionnalité, surprenante, originale, surréaliste.

Portraits des Dompteurs de Vents réalisés par Isabel Cobo, sous forme de gravures et de dessins, suivant des techniques très diverses : eau-forte, pyrogravure, linogravure, pointe sèche, ...

Créations interactives

Différentes installations invitent le public à jouer, à être partie prenante de l'exposition :

- Un canon à vortex qui permet au public de s'entraîner à la propulsion du vent (voir ci-contre)
- Un nuage gonflable géant suspendu dans l'air qui se gonfle de manière aléatoire
- Une machine interactive à dessiner actionnée par le vent provoqué par les visiteurs
- Une machine qui compose de la musique en temps réel avec les vents sur base des mouvements du visiteur/apprenti Dompteur de Vents

Document au

Sur un écran de télévision, est projeté en boucle un montage-vidéo fait de courts-métrages de cinéma et d'animation d'une durée de 30 minutes, qui sont d'autres éléments qui viennent confirmer la théorie des Dompteurs de Vents.

Vitrines variées

Différentes vitrines viennent présenter d'autres segments de l'histoire des Dompteurs de Vents : une collection de coques marines issues de l'époque de la Prohibition, différents récipients contenant les vents du monde entier.

Généalogie des Dompteurs de Vents - Galerie photographique

Cette section présente toute l'histoire secrète des Dompteurs de Vents depuis les premiers temps - Ère du Vent Unique - en passant par la Dépression du Grand Calme et l'époque de la Prohibition des Vents.

Illustrée à l'aide de matériel graphique détourné - photos anciennes et artistiques, oeuvres photographiques d'artistes, elle apporte, avec humour et dérision, la preuve irréfutable de l'existence de cet ordre des Dompteurs de Vents.

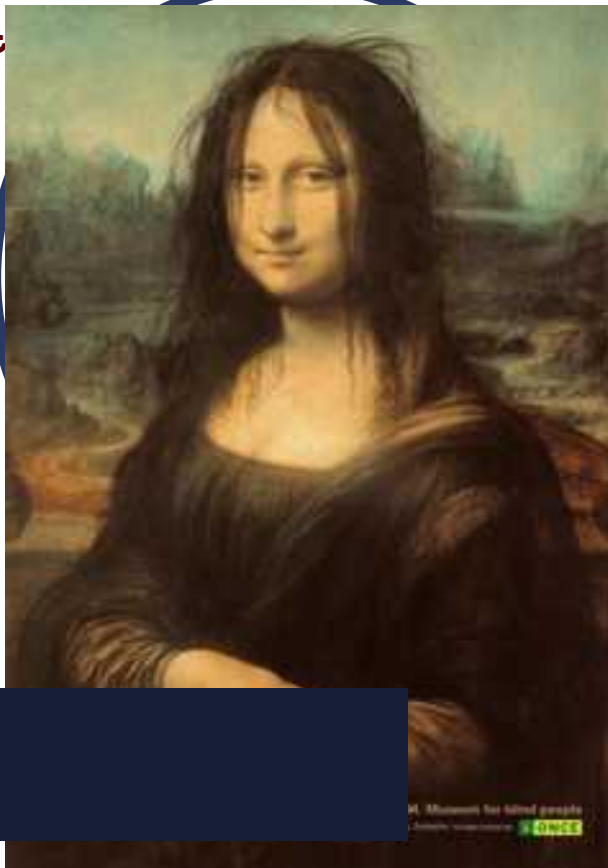
T
r
i
m

Conférence-Spectacle

Une conférence-inauguration scientifico-historico-surréaliste ouvre l'exposition. Elle commence par la vente aux enchères d'un récipient contenant le dernier souffle de John Lennon : un fa dièse. Ensuite en s'appuyant sur des photographies anciennes et des documents audiovisuels réels détournés, le conférencier expose toute l'histoire des Dompteurs de Vents.

Durée : 60 minutes

Le spectacle de contes

Edgar Tramontane est un passeur d'histoires. Ces "Contes sous vide", ce sont les vents qui lui ont susurrés. Pour raconter les aventures d'un nouveau personnage, il lui suffit d'exploser une petite bulle de plastique, de libérer un vent prisonnier et le tour est joué. Le courant d'air libéré viendra lui raconter l'histoire secrète d'un autre de ses ancêtres : Papy Courant d'Air qui dédia son existence à rechercher l'origine du vent; Mamy Bourrasque qui dompta sa colère dans l'oeil des ouragans et déchaîna les vents du monde entier; et bien d'autres.

Un spectacle de contes qui vous immerge dans le monde drôle, surprenant et fantastique des Dompteurs de Vents.

Information pratique

Durée : 50 min.

Public : Tous publics à partir de 7 ans

Montage : 60 minutes

Espace scénique : Espace intérieur de 4 x 3 m.

Nécessités techniques : Prise de courant

Equipe artistique

DIDIER MAES

Didier Maes glane sa formation artistique un peu partout en Europe dans différentes disciplines du théâtre gestuel et textuel, en mélangeant les genres : masques balinais, de Commedia dell'arte, clown, bouffons, marionnettes, théâtre d'objets. De 2003 à 2017, il joue pour diverses compagnies belges et espagnoles, en tant que comédien, musicien ou clown, tant en théâtre jeune public, contemporain qu'en théâtre de rue ou d'ombres. L'aventure d'« Aral », la première création du Théâtre de l'Alambre (dont il est membre fondateur) le transforme. Il se met à développer le syndrome du « GLANEUR ARTISTIQUE » (au sens où l'entend la réalisatrice Agnès Varda). Il découvre à travers le théâtre de création la possibilité de donner vie à un monde personnel à partir d'objets dépareillés, bouts de trucs et autres brocs qu'il glane ça et là, en les mettant au service d'univers qu'il invente. À partir de là, il n'aura de cesse de créer en multipliant les genres – vidéo, photo, théâtre, arts plastiques - et en les mettant au service des univers qu'il crée.

SERGIO LOPEZ SERRANO

De 1999 à 2001, Sergio obtient sa formation de comédien à Paris (École Lecoq) et à Padoue (Teatro). Il joue pour diverses compagnies de Commedia dell'arte, de théâtre classique et de théâtre contemporain tant en Italie qu'en France, avant de créer la compagnie Bus à Trois (théâtre de masques) avec laquelle il participe à deux reprises au festival d'Avignon. Après une expérience de collaboration avec le Théâtre Diffusion de San Francisco, il crée sa propre compagnie : Teatro Percutor, qui compte une dizaine de créations à son actif, parmi lesquelles « Bajo el Andamio » et « Teoria mixta », jouées entre autres à la Fira de Tarrega ou au TAC de Valladolid. Depuis 2009, il est directeur de la compagnie Kemadagua, composée de personnes avec handicap mental. Actuellement, il est metteur en scène, notamment pour Totonco Teatro et le Théâtre de l'Alambre.

Isabel COBO

Formée en arts plastiques, Isabel donne des cours de dessin et de peinture à Madrid depuis plus de 20 ans. À côté de cette veine pédagogique et didactique, elle touche aux arts de la scène par la participation en tant que conceptrice de costumes et scénographe sur plusieurs projets. Formée également en histoire de l'art, elle découvre il y a quelques années l'art de la gravure et décide de suivre une formation de deux en Arts et Métiers.

Contact

00 34 617 631 360
00 32 486 27 56 91

<https://www.facebook.com/teatro.delalambre>

diffusion.alambre@gmail.com

Tráiler:
<https://vimeo.com/154068405>