

Philippe Sizaire

Conteur

Formateur aux arts de la parole

Parolier (pour Serge Reggiani parmi d'autres)

Auteur

Philippe Sizaïre

Le conteur

Tous les spectacles **adultes**, **familiaux** et **jeune public** sont mis en jeu par
Elodie Retière.

Merci à sa fidélité amicale, inspirante et exigeante.

Création 2017/18

Enfantines

Contes et musique pour adultes et + de 8 ans

Philippe Sizaïre (histoires)
et en alternance ou en simultané selon budget : le kankles (instrument
traditionnel lituanien) de Greta Leikauskaite, le violoncelle de Auguste
Harlé, et les cordes et percussions de Killian Bouillard.

Une envie de parler de l'enfance.

Du nuage gris au-dessus de la tête d'un écolier,
comme un ballon qu'il refuserait de lâcher.

D'un enfant tzigane qui joue jour après jour à faire tomber le chapeau d'un vieux monsieur juif.
Du périple d'une fillette aux yeux vastes comme la mer, à la dérive sur l'océan de nos indifférences.

Du jour de la rentrée quand on doit raconter ses vacances
et qu'on est la seule à ne pas être partie en vacances.

Des amitiés improbables entre petits et grands, entre (très) jeunes et (très) vieux.
De ce qui nous aide à grandir, et à tenter de guérir de nos enfances.

Reprise 2017/18

Contes en Bal

Contes, chansons et musique à danser
pour adultes et public familial à partir de 6 ans

Formule modulable de deux (conteur/musicien[ne]) à six artistes
selon budget et envie.

Trois heures qui mêlent l'écoute et la fête, la confiance des mots et
l'abandon des notes, la sagesse des oreilles aux pieds qui dansent.

Contes en Bal s'inscrit dans une tradition qui veut que le troubadour
(celui qui a l'art de trouver les mots) soit aussi un musicien.

Organiser ces moments de rencontre, c'est rappeler que le
renouveau du conte fut contemporain du mouvement de musique
folk.

C'est affirmer que la parole est musique et que la musique nous parle au plus profond.

C'est mêler les publics, les générations.

C'est aller vers des gens qui ne seraient pas nécessairement venus écouter seulement « du conte ».

C'est susciter des moments de rencontre et de joie autour des histoires et de la musique.

Elles et ils ont déjà participé : Florence Delobel, Michel Hindenoch, Christian Pierron, Nathalie de Pierpont,
Philippe Sizaïre, François Vincent (contes) ; le duo Montanaro-Cavez, le Bizzart Orkestar, Cédric Cartier,
Zmala, Ben, Dalele, Rolland Martinez, le duo Loubelya, Laurent Peuzé.

La page pour en savoir plus : <http://www.philippesizaïre.com/rubrique7.html>

Femmes du fleuve

Création 2016

Contes, chansons et musique pour adultes et + de 10 ans

Spectacle inspiré de textes, de chansons et contes traditionnels

Philippe Sizaire (histoires, chant)
Naira Andrade (accordéons, guitare, cuatro, flûte des Andes, tambour)

Au son du tambour, du cuatro, de la guitare et de l'accordéon,
Femmes du Fleuve vous emmène en Amérique Latine,
sur les bords d'un fleuve
où vivent des femmes enfantées des larmes de la Lune.

Femmes fortes, malgré leurs blessures.
Femmes libres, parce qu'elles l'ont décidé et n'écoutent que la loi de leur voix intérieure.
Femmes pourchassées par le regard des hommes qui les veulent tant par désir que par fierté,
mais à la flamme desquelles les hommes finissent par se brûler.
Femmes du quotidien,
qui se battent pour que continuent de vivre des rêves plus grands qu'elles.

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippinesizaire.com/IMG/pdf/Femmes_du_Fleuve.pdf

Histoire en Boîte (Théo sur le chemin de son rêve)

Création 2015-2016

www.histoireenboite.fr

**Conte, objets, musiques et marionnettes
pour jeune public et en famille à partir de 5 ans.**

Philippe Sizaire (écriture, contes, objets)
Emmanuelle Gros (écriture, contes, marionnettes, objets)
Pierre Bourgoïn (Création musicale et régie)

avec la complicité de : Vincent Bourcier (conception et réalisation du décor)

Dans la vie, chacun son rêve.
Théo, un petit garçon sans histoire, n'en a pas.
Pas de rêve, pas d'envie, pas même de désir d'un cadeau le jour de Noël, ni pour son anniversaire.
Et pourtant, une nuit, un cadeau, il en reçoit un. Une boîte !
Dans la boîte... une paire de chaussures jaunes. Elles se serrent autour de ses chevilles. Elles l'entraînent.
Et le voilà parti dans un long voyage à la rencontre de son rêve...

Un spectacle tendre et vif, piqué de fils et de marionnettes.

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippinesizaire.com/IMG/pdf/HEB_plaquette_mail_-2.pdf

Le teaser est ici : www.histoireenboite.fr

La Femme Oiseau

Reprise 2018 - Création en 2006 en partenariat avec la Ville de Nantes, résidence lumières au Théâtre de la Gobinière à Orvault.
Agrément inspection académique 44.

Contes des Noirs en Amérique pour adultes et plus de 8 ans (version collège/lycée sur demande)

Philippe Sizaire (contes et chant)
Cédric Cartier (guitare, cymbalum, cruche, chant et jeu)

Un spectacle inspiré des contes des esclaves en Amérique, traduits et adaptés par Philippe Sizaire, qui prouve si besoin était que l'humour est l'une des meilleures armes de résistance à l'oppression.

On y croisera des animaux aux caractéristiques humaines et des humains qui refusent d'être réduits à l'état de bêtes.

Unis par une grande complicité scénique, proches du public, les deux artistes passent de l'intime au démonstratif, de la parole rythmée ou du chant au langage corporel, de l'exagération clownesque à des histoires plus profondes qui rappellent ce qu'affirmait Armand Gatti :
« Ceux qu'on enchaîne par le bas se libèrent par le haut ».

« Un spectacle atypique, ludique et profond, qui touche les spectateurs par sa sensibilité et son rythme. » Ouest France, été 2005.

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippesizaire.com/IMG/doc/la_femme_oiseau_plaquette.doc
Version scolaire (collège/lycée) : http://www.philippesizaire.com/IMG/doc/la_femme_oiseau_spectacle_et_pedagogie_toulouse.doc

Extraits ici : http://www.dailymotion.com/video/x3q969_la-porte-du-paradis_fun
http://www.dailymotion.com/video/x3q95g_lapin-fait-un-cadeau-a-ours_fun

Qui perd gagne

création 2014, en résidence et avec le soutien de la ville de Gaillac.

Contes, chant, et violoncelle pour adultes et + de 10 ans

Philippe Sizaire (histoires, chant)
Auguste Harlé (violoncelle, chant).

Cinq histoires pour parler avec profondeur et légèreté de la perte (d'un pays, d'une langue, d'un être aimé, d'une époque, de ce qui nous est cher) et de la nécessité de l'accepter pour gagner autre chose.

Qui Perd Gagne dit que la vie sera la plus forte.
L'éclat de rire aura le dernier mot.

Auguste Harlé construit sur chaque conte un univers sonore semblable à une musique de court-métrage.

C'est beau, ça chante, ça emmène loin, ça frissonne, ça caresse ou grince de l'archet, ça vous met K.O. dans les cordes mais on ne reste jamais longtemps sur le Sol.

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippesizaire.com/IMG/pdf/dossier_creation_Qui_perd_gagne-2.pdf

Extraits ici : <https://vimeo.com/user37584382>

Les Petits Plaisirs

création 2006 – reprises régulières

**Contes, chansons et accordéon diatonique
pour adultes et plus de 10 ans.**

Philippe Sizaire (histoires)

Dalèle Muller (accordéon chromatique, chant)

Spectacle joué plus de 100 fois (France, Suisse, Québec).

Les Petits plaisirs des uns

ne sont pas toujours les petits plaisirs des autres.

le plaisir de créer ensemble un univers à la fois réaliste et surréaliste
(quelque part entre Jacques Prévert, Tim Burton et Boris Vian).

On y rencontrera un vieux cheval qui rêve de la révolution, un vérificateur de mise aux normes
européennes des confettis de couleurs, un Wolfgang Amadeus Misère qui se rend au
B.D.A.C.Q.O.P. (le Bureau d'Aide à Ceux qui Ont la Poisse),
des airs de musique venus de loin et qui vous y emmèneront.

Plaisir enfin de rencontrer le public, de prendre le temps de laisser la vie nous raconter des histoires.

*« Le monde de Philippe Sizaire dans Les Petits Plaisirs, c'est celui des gens tout simples et tout rêveurs.
Sa compagne de scène l'assiste brillamment, jamais avare d'une mimique, d'une échappée musicale.
Pas de jugement, beaucoup de poésie et toujours un sourire enfantin sur les lèvres.
Un spectacle à durer une semaine complète, vraiment ! »*

Lucien-Christophe Hernandez, Le Clou dans la planche (juin 2009)

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippesizaire.com/IMG/pdf/Dossier_spectacles_Philippe_et_Dalele_2013.pdf

La Fourmi qui par amour essayait de déplacer la montagne...

création 2006 – reprises régulières

**Conte en musique
pour jeune public et en famille à partir de 5 ans.**

Philippe Sizaire (histoires, chant)

Dalèle Muller (accordéon chromatique, chant)

Spectacle joué plus de 100 fois
en France, en Suisse, et au Québec.

Drôles, savoureux, Philippe Sizaire et sa complice Dalele à l'accordéon
vous entraînent en deux pirouettes et trois chansons
vers des histoires d'amours étonnantes, merveilleuses, impossibles, incongrues,
entre un roi dégoûtant et sa femme dégoûtée,
un petit homme pas plus grand qu'un microbe et une géante,
une petite fourmi et une autre fourmi qui vit de l'autre côté de la montagne.

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippesizaire.com/IMG/pdf/Dossier_spectacles_Philippe_et_Dalele_2013.pdf

Histoires qu'on sème

Création 2004 – reprises régulières

Contes, chansons et accordéon
pour adultes et plus de 10 ans.

Philippe Sizaire (contes)
Dalele Muller (chant, accordéon)
(création 2004 par Karine Germaix à l'accordéon)

Spectacle joué plus de 100 fois (France, Suisse, Québec).

Il y a une horloge au sourire bloqué sur 10h10
Un arbre qui balaie les étoiles sous le tapis des nuages
Une armoire d'hiver pleine de robes de printemps
Un maire moderne adepte de ronds-points ruraux
Un gars de n'importe où amoureux d'une fille de quelque part
Un ventre de femme des eaux duquel émerge un petit monde – un petit rien du tout qu'on appelle la vie.

« Quelle jolie soirée ! Quand je suis parti, doux sourire aux lèvres, je me sentais meilleur. C'est dire à quel point ces artistes-là sont indispensables. »
Vincent Cambier, Rue du Théâtre, mars 2005

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippesizaire.com/IMG/pdf/Dossier_spectacles_Philippe_et_Dalele_2013.pdf

C'est Mieux Ailleurs

Création 2003 – reprises régulières

Contes, chansons et accordéon diatonique
pour adultes et plus de 10 ans.

Philippe Sizaire (contes)
Laurent Peuzé (accordéon diatonique et chansons)

Spectacle joué plus de 200 fois (France, Suisse, Québec).

Il y a Marcel, un patron de café-bar-épicerie qui a perdu son bonheur.
Germaine, une vieille couturière qui essaie de reprendre le trou dans son cœur.
Marie, une nouvelle au village pour qui l'amour attend son heure ...
Entre rire et larmes, entre mots et chansons, des histoires d'êtres qui sont seuls avec les autres.
Gens d'ici qui cherchent l'ailleurs en eux, et gens d'ailleurs qui s'en viennent voir ici si leur bonheur y est.

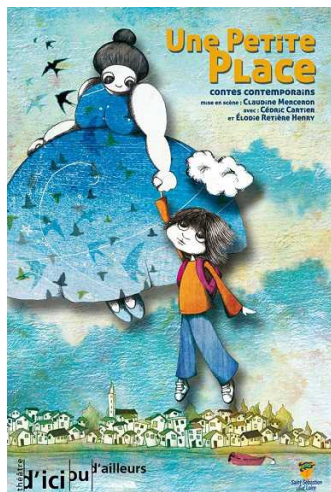
« L'émotion guette au détour de chaque histoire, de chaque phrase, de chaque silence.
Prenant le public à témoin, le conteur frissonne d'émoi, tricote l'humour,
conjugue la poésie en quête d'un ailleurs pour ses personnages.
Son théâtre, d'ailleurs, n'a pas fini d'étonner »
Presse Océan, novembre 2003

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippesizaire.com/IMG/doc/C_EST_MIEUX_AILLEURS.doc

Philippe Sizaïre

L'auteur

Spectacles écrits pour le Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs

Une petite place

Création 2017

**Un conte contemporain sur le thème des Droits de l'enfant.
pour jeune public et en famille à partir de 7 ans.**

Philippe Sizaïre (dramaturgie)
Élodie Retière (jeu), Cédric Cartier (jeu et musique)
Claudine Merceron (mise en scène)

La petite place dont il est question ici, c'est celle que le monde ne donne pas toujours de bon gré à ses enfants. Celle qui leur faudra prendre, au gré des rencontres qui les accompagneront et leur permettront de grandir.

Entre conte, chanson, commedia dell'arte, théâtre musical, sans jamais nous apitoyer ou nous culpabiliser, mais en nous donnant à ressentir et par là, en nous touchant au plus profond, *Une Petite place* nous questionne sur la différence, le besoin d'appartenance, les injustices, l'indifférence, l'abandon, l'exil, la nécessité d'aller plus loin que les apparences. Avec des mots simples, mais poétiques, qui parlent à tous. Dans une mise en scène joyeuse, enlevée. Un spectacle à la fois intime et universel, qui cheminera en chacun longtemps après avoir été vu.

Le dossier de présentation du spectacle : http://www.philippesizaïre.com/IMG/pdf/plaquette_une_petite_place.compressed.pdf

Mouchu

Création 2008 – reprises régulières

**Conte en musique
pour jeune public et en famille à partir de 7 ans.**

Philippe Sizaïre (écriture)
Élodie Retière (conte), Cédric Cartier (conte et musique)
Claudine Merceron (mise en scène)

Mouchu travaille dans la fête : il est responsable intermédiaire du prélèvement et de la vérification de la mise aux normes européennes des confettis de couleurs.

Max, son fils, est un rêveur qui aime faire des tours sur le cheval de bois de son ami M. Margomano, propriétaire de manège le jour et archéologue du quotidien la nuit.

Un matin qu'il s'en va à l'école, Max trouve une heure que quelqu'un a perdue là. Que contient-elle ? Ce qui est certain, c'est qu'elle changera la vie de Max, de Mouchu, de M. Margomano ... et peut-être même la vôtre ! Car en entrant dans cette heure, c'est dans un autre temps que l'on s'aventure.

La page de présentation du spectacle : <http://theatreiciouailleurs.com/?-Mouchu->

Histoire(s)

Création 2008 – reprises régulières

Conte en musique
pour adultes et plus de 10 ans

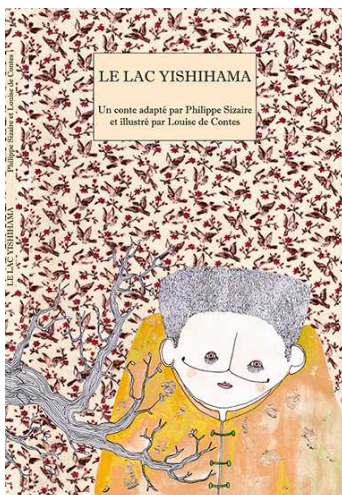
Philippe Sizaire (écriture)
Élodie Retière (conte et chant), Cédric Cartier (conte, chant et musique)
Claudine Merceron et Michel Hindenoch (mise en scène)

Ce spectacle mêle des trames de récits traditionnels,
des souvenirs de rencontres de voyage,
des histoires vraies et un fantastique du quotidien à la Julio Cortazar.

Il raconte une histoire à plusieurs voix.
Il s'ouvre là où l'Histoire collective s'arrête et où l'histoire de chacun commence :
une employée de bureau durant le Printemps de Prague,
un sans-papier chinois qui travaille au Pays où la vie est moins chère,
une petite fille dans un camp de réfugiés,
un couple de retraités qui réalisent leur rêve de croisière
et croisent une barque de réfugiés dans la débâcle de l'exil.

La page de présentation du spectacle : <http://theatreiciouailleurs.com/?-Histoire-s->

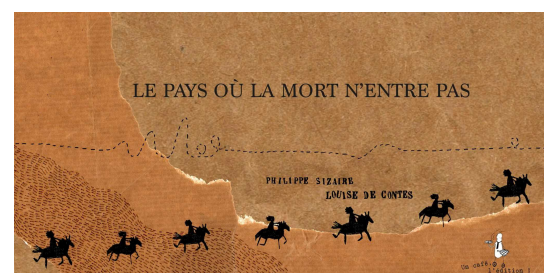
Livres

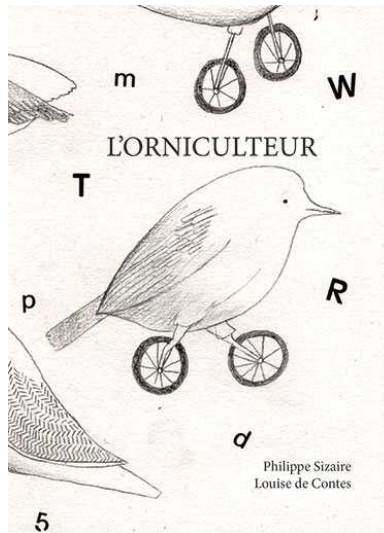

Le Lac Yishihama (2013).
Texte de Philippe Sizaire, illustrations de Louise de Contes.
Loupiotte Editions.

Épuisé, en attente de réimpression (été 2016).

Le Pays où la mort n'entre pas (2015).
Texte de Philippe Sizaire, illustrations de Louise de Contes. Un Café, l'Édition.
<http://www.uncafeledition.com/lepays-lamort.php>

L'Orniculleur (2017)
 Texte de Philippe Sizaïre,
 illustrations de Louise de
 Contes. Un Café, l'Édition.

Chansons

Philippe Sizaïre a été parolier pour :

Serge Reggiani (« Vingt ans », « Le monde en récompense », « Au bar de l'arbre sec », « Tomber »)

www.philippesizaïre.com/IMG/doc/Serge_Reggiani.doc

Dalele (album *Café Quincaille*, janvier 2013, et nouveau spectacle *Réussir ses échecs amoureux*)

<https://myspace.com/chansonsabretelles/music/song/les-mots-crois-s-de-dalele-muller-67124401-73640561>

Et aussi : Monsieur Chouf (« Le Macho Manqué », « J'm'y crois »), François Bernheim et Slim Batteux (« East Harlem »).

Il a par ailleurs participé à l'écriture de ces spectacles :

Écriture des chansons et dialogues du spectacle *Dis, maman si* (travail avec 10 classes de CM2, Ville de Nantes, Journée mondiale de lutte contre le SIDA, 1987) ; collaboration à l'écriture du spectacle *Brassens . . . et Georges côté jardin* (Sète, Journées Internationales Georges Brassens, juin 1990) ; co-écriture d'une comédie musicale *Paradis Noir* (1990-91) sous la direction de Claude Lemesle.

Et avant de conter a été auteur-compositeur-interprète :

Participation au groupe Les Stylomaniaques dirigé par le parolier Claude Lemesle ; finaliste du Tremplin Amateur des Journées Internationales Georges Brassens à Sète (1990) ; invité et accompagné par Paco Ibañez dans l'émission publique « Trois Fois Un » (France Culture, 1987) ; enregistrement d'une dizaine de chansons accompagnées et arrangées par Joël Favreau (ex guitariste Brassens, Moustaki, Duteil, Higelin, LeForestier...).

Théâtre, ateliers d'écriture

Adaptation au théâtre du roman d'Octave Mirbeau *Les Vingt-et-un jours d'un neurasthénique* pour le comédien Bernard FROUTIN (2007).

Collectage de paroles auprès des anciens des Chantiers Navals Dubigeon à Nantes.

Travail de captation de parole et restitution d'écriture orale auprès des associations de réinsertion de chômeurs longue durée du quartier des Dervallières à Nantes.

Direction d'un atelier de *creative writing* à l'Université de Tours entre 1984 et 2002.

Philippe Sizaire

Le formateur

Philippe Sizaire unit au goût de conter, à l'amour du mot, une envie profonde de transmettre, en appliquant au mieux le précepte de Jacques Copeau :

« Je ne vise à rien d'autre qu'à te mettre en possession de ta propre richesse. »

Parcours pédagogique

1992/2002 : enseignant (en tant que Chargé de Cours, A.T.E.R. puis Maître de Conférences) : enseigne les médias britanniques à l'Université Paris Villetaneuse, puis la culture afro-américaine à l'Université de Tours, et y anime des ateliers d'écriture en langue anglaise.

2003/2004 : participation au projet d'échange COMENIUS au Lycée d'Évry en région parisienne. Animation d'ateliers sur le thème « Notre histoire, nos histoires ».

2004/2005 : formateur auprès de la Maison de la Culture de Loire-Atlantique lors du projet « Contes en Europe » : journées d'ateliers auprès de bibliothécaires, enseignants, animateurs jeunesse, et spectacles en région nantaise.

2004/2015 : formateur « Contes » auprès de la Médiathèque Départementale de l'Oise, des Yvelines, de la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique, de Meurthe-et-Moselle, de l'I.U.F.M. de Paris, et de nombreuses bibliothèques dans toute la France.

2004/2015 : animation de projets pédagogiques « Le Français par le conte » auprès d'étudiants et d'enseignants en Français Langue Etrangère. Semaine française d'Aiud en Roumanie (Centre Culturel Français de Cluj), semaine française au Montenegro (Centre Culturel Français), Universités de Rennes II, de Bamberg (Allemagne), projet le long du Danube (association Reper 21).

2004/2015 : nombreuses participations auprès d'associations, en France et à l'étranger, à des projets de transmission pluri-artistiques, responsable de la section « Contes » : compagnie Bel Viaggio (Vendée) pour le projet Mont'en Scène, auprès de collégiens et lycéens, association « Dans La Lune » (Lille) auprès d'un public de jeunes ayant des difficultés dans leur rapport à la culture, Théâtre du Grand Rond (Toulouse) mise en œuvre du projet d'échange pluriannuel à quatre pays « Le conte comme outil d'appropriation de la langue française ».

2004/2017 : organise chaque année une dizaine de formations de contes destinées aux amateurs et professionnels en France, Belgique, Suisse, ainsi qu'au Québec.

2014/2015 : formateur contes auprès de L'Age d'Or de France.

Les formations 2017/18

détail des formations sur : <http://www.philippesizaire.com/Contenus.html>
calendrier : <http://www.philippesizaire.com/Stages-conte.html>
quelques retours de stagiaires : http://www.philippesizaire.com/IMG/pdf/extraits_retours_stagiaires.pdf

Découverte de la pratique du conte

Nous aborderons dans ce stage les techniques qui autorisent à franchir le pas de l'envie de dire à l'acte de raconter, à se défaire du livre, à oser prendre parole sans le filet du texte en présence d'un public. Nous chercherons ensemble à découvrir le plaisir très simple que procurent l'abandon à l'histoire, la communauté d'écoute et de présence au moment d'une racontée, la singularité de chaque voix quand elle entre en résonance avec le récit dit, l'instant, et l'auditeur.

La parole vivante

Quand le conteur ou la conteuse parvient à libérer sa parole vivante, la magie opère. La relation avec l'auditoire existe et prend sa place.

La parole vivante naît d'un équilibre en perpétuel déséquilibre (semblable au processus de la marche) entre mot et silence, mouvement et immobilité, parole et écoute, tension et attention.

Elle demande d'acquérir une maîtrise de la structure et de la forme de son histoire, de l'énergie vocale et gestuelle que l'on donne et que l'on contient.

Elle exige de prêter oreille à ce que nous portons en nous et à ce que l'histoire porte en elle.

Elle accueille la perturbation, l'objet, le souvenir, le jaillissement de l'imaginaire.

Elle s'amuse de ses ruses et nous invente des plaisirs partagés d'histoires...

Conte accompagné de la méthode Feldenkrais - *stage coanimé avec Loïc Deschamps.*

Le conteur est sans cesse impliqué dans des injonctions en apparence contradictoires : être là pour inviter à l'ailleurs, mentir en étant vrai, répéter sans refaire, savoir "ce qu'il en est" de son histoire mais la raconter depuis la zone de non-savoir, habiter la partition de son conte et être créatif, habiter l'autre en étant soi-même, maîtriser sa proposition et laisser faire ce qui advient...

En amont des techniques de jeu (des savoir-faire), la méthode Feldenkrais propose un entraînement visant à développer les capacités (disponibilité, justesse, adaptabilité, présence, etc.) susceptibles de dissoudre ces contradictions. Cette pédagogie est fondée sur l'apprentissage du corps vécu c'est-à-dire l'expérimentation de l'organisation intime du mouvement, en relation avec des états d'être et un contexte. Si le conteur est à la fois luthier, accordeur, et instrumentiste de lui-même, la méthode Feldenkrais aide à construire et accorder l'instrument. La technique du conteur viendra ensuite développer sa capacité à jouer de son instrument.

Le suspense dans les histoires

Suspens, suspensions (dans la langue et le corps), "danse" avec le public, rétention de l'information, "montage" de l'histoire, zones d'ombres laissées au travail de l'imaginaire, dévoilement du secret, danse des sept voiles dans le conte ...

Nous travaillerons tout ce qui peut maintenir le spectateur tendu sur le bord de son siège, comme au moment où la trapéziste vole dans le vide entre les deux trapèzes.

Clown et conte se rencontrent - *stage coanimé avec Emmanuelle Gros*

Le stage est ouvert à toute personne dans l'envie d'explorer ces chemins croisés, qu'elles ou ils aient déjà une expérience dans l'une des deux disciplines.

Emmanuelle Gros vous proposera des temps de recherche clownesque tandis que Philippe Sizaire profitant de cet état d'ouverture au sensible, travaillera l'univers du conte et des arts de la parole.

Une recherche ludique et passionnante : « raconter une histoire », « faire rire ». Toujours il s'agira de toucher. D'être juste. Au plus juste et au plus simple de soi. Ne pas craindre ses ridicules. Respirer, être ancré(e), être en énergie, dans le présent, et de fait : dans la présence.

Contes et imaginaire : chercher par l'image - *stage coanimé avec Louise de Contes*

Penser le conte en termes d'images, est un chemin passionnant et stimulant pour poser un autre regard, neuf et curieux, sur ses contes, les structurer d'autres manières, y trouver des libertés.

Louise de Contes et Philippe Sizaire vous proposent ce temps de recherche autour de l'image.

Nous flânerons ensemble, sur les chemins de nos histoires, du lieu de stage, et de l'imaginaire.

Nous nous laisserons le temps de rêver, de sentir, de recevoir, pour nourrir les images sensibles de nos histoires.

Petites formes orales

Nous travaillerons des petites formes « d'écriture orale », entre mémoire et imaginaire, avec appui de trames de contes, de souvenirs, d'objets, de photos et d'images dessinées, de mots imposés, de textes partagés, d'inspirations musicales.

Nous identifierons les techniques qui ont trait à la construction et au montage du récit, de manière à ce que chacun s'autorise.

Nous aborderons la question de la "forme" (de la partition et de la liberté qu'on peut y trouver dans l'instant), de la mise en je(u), de la mise en corps et en espace du récit. Et aussi tout ce qui fait que dire est un art vivant : la suspension, la présence, la réactivité.

L'aventure d'un conte

Il sera demandé à chaque stagiaire de venir avec un conte de durée moyenne (10/15 minutes) déjà un peu travaillé, mais pas figé, qu'il a envie d'explorer en profondeur. Cette exploration liera intimement le fond à la forme. Elle aura pour objectif d'ouvrir de nouvelles portes d'entrée tant dans le récit pris comme un ensemble, que dans les parties qui le composent, pensées comme une suite d'histoires ayant chacune leur vie propre.

Le conte sera considéré comme un organisme vivant, plutôt qu'un objet figé : il est et restera en quête de nourriture, en perpétuelle croissance, en appel de lien, de relation (avec celui/celle qui le raconte, les auditeurs, le temps de l'aujourd'hui, l'environnement, ainsi qu'avec les racines symboliques, mythiques et intimes qui l'aident à croître). Il ne cesse de se transformer et ce faisant, de nous transformer. Nous deviendrons les héros de notre propre racontée et combattons sans relâche ce diable : l'ennui.

Parole en chemin : stage conte et randonnée

Conter se doit d'être aussi simple et naturel que la marche. L'acte de conter procède d'un semblable déséquilibre permanent qui retombe toujours sur ses pieds.

Au cours de ces quelques jours de stage, on travaillera tant en salle qu'en plein air. Au programme : randonnée (2 heures/jour environ), exercices collectifs d'éveil du corps sensitif, de la voix, du souffle, de la concentration, de la détente, de l'écoute, travail spécifique sur le conte, prise de conscience de l'importance du lieu de la racontée. Nous conterons dans des clairières, sur des chemins, au pied d'un arbre, dans un champ ...

Conte et musique

Depuis plus de dix ans, Philippe Sizaire travaille en musique. Mais la musique pour lui se doit de n'être pas simple accompagnement, ou pire - "illustration". Le conteur et le musicien sont sur un même radeau, complices de la racontée du récit. La parole elle-même est par nature manifestation musicale, issue de cordes vibrantes, elle est souffle prenant forme de son, une atténuation du chant qui lui-même est domestication du cri. Peut-être importera-t-il de remonter ensemble à la source.

Nous aborderons les différentes modalités de relation entre conteur et musicien, parole et musique. Nous travaillerons en laboratoire sur des petites formes "exploratoires" permettant au conteur et au musicien de manifester ensemble une présence vraie entre silence, parole, chant et musique, mouvement et immobilité...

Conte en corps

On reçoit souvent désormais les mots d'un conte d'un livre, et non de la transmission orale. Mais les mots dits ne suffisent pas à faire (re)vivre l'histoire. Le conteur n'est pas un bavard. Il faut donner aux mots souffle, coeur, chair, muscle, estomac, mouvement, nerf, conscience, perceptions, mémoire, présence, devenir.

Par-delà les mots, nous ne cessons de "donner des signes". Il est intéressant d'en être plus conscient et de savoir mieux quels signes nous échappent, à l'aide de quels signes on s'exprime, car en racontant on dit souvent malgré nous autant de choses de nous-même que de l'histoire racontée.

Nous tenterons de nous éloigner du geste parasite, qui distrait, pour aller vers le geste poétique, qui touche le spectateur dans sa zone sensible. Paradoxalement, c'est quand on sera présent de la manière la plus juste à son corps et à soi-même que l'on disparaîtra, pour ne laisser voir aux spectateurs que l'histoire.

On pourra alors commencer à l'instar des marionnettistes à "montrer son art sans montrer sa personne" (Claire Heggen).

Pour aider à la conscience du corps, du mouvement, de la précision, nous travaillerons ponctuellement à l'aide de l'objet ou de la marionnette, pris comme un "chemin vers", davantage que comme une fin en soi. Ils permettront "d'objectifier" certains problèmes et certaines pistes.

www.philippesizaire.com

contact@philippesizaire.com

(+33) 6 76 31 65 44