

DOSSIER DE PRESENTATION

« SOUS MES PAUPIERES »

Spectacle musical et chorégraphique
Pour le jeune et très jeune public

Interprété par Joanna Raison et Isadora Sanchez
Compagnie Alfred de la Neuche

SYNOPSIS

Deux sœurs loufoques et insomniaques cherchent leur sommeil en vain.
Danse de la nuit, berceuse et bidouilles s'organisent dans ce dédale fait d'ombres et d'illusions.

Dans ce voyage nocturne, nous voici transportés entre rêves et réalité, au cœur des petites et des grandes peurs qui transforment à foison la raison et débrident l'imagination.

Danse, musique et chant servent le propos pour partager les questionnements et illusions de la nuit.

Note d'intention :

« Sous mes paupières » est pensé comme un spectacle musical et chorégraphique. Il est empreint de nos différentes pratiques artistiques : musique et chant, danse créative, théâtre et manipulation d'objets. Le ukulélé et le violon seront utilisés, accompagnés par la voix et le looper.

La pièce est portée par deux personnages : des sœurs coquines et malicieuses qui déploient au fil du spectacle un maximum d'idées saugrenues pour s'amuser de la nuit et lutter contre leurs peurs. Lorsque la pénombre ne permet pas de voir clairement et que les choses se confondent, jouer est le seul moyen d'avancer dans cette nuit sans fin.

Notre dramaturgie s'appuie sur les thématiques :

Du passage : A la tombée de la nuit, le passage de la lumière à l'obscurité et les bruits de l'environnement qui se modifient, constituent une période de transition souvent délicate pour l'enfant. Ces notions de « passage » et de « transformation » guident les deux sœurs et constituent un moteur pour avancer dans l'histoire et dans la relation du jour à la nuit et de la nuit au jour. Guider par le jeu et la curiosité, Lulu et Lila font le pacte de ne pas dormir afin de vivre et comprendre ce qui se trame quand tout se tait et s'endort. Tantôt électriques et survoltées, tantôt douces et rassurantes, en chœur ou en opposition, afin de créer un équilibre des contraires et d'accentuer la notion de transformation.

Des illusions hypnagogiques : Les illusions d'endormissement, appelées également hypnagogiques (du grec agogos, qui conduit et hupnos, sommeil) sont des phénomènes physiques ou mentaux, qui précèdent ou suivent le sommeil. Elles surviennent durant l'expérience de chevauchement entre veille et endormissement et s'accompagnent parfois de distorsions cognitives et sensorielles : sursauts d'endormissement, ombres au plafond qui prennent une forme inquiétante, bruits familiers que l'on ne reconnaît plus... « Ces farces du corps qui s'endort » sont associées à une perte des repères.

Pour signifier cette altération de la réalité et accentuer ces sensations étranges, le décor fait apparaître des objets cachés et des accessoires qui sont constamment détournés de leur fonction première. De cette transformation de la réalité apparaîtra un monde onirique fait d'étrangeté et d'ambiguïtés perceptives.

SCENOGRAPHIE

Nous avons apporté une grande attention à la scénographie qui a été inspirée par des histoires de cauchemars, de rêves merveilleux et d'évasions nocturnes.

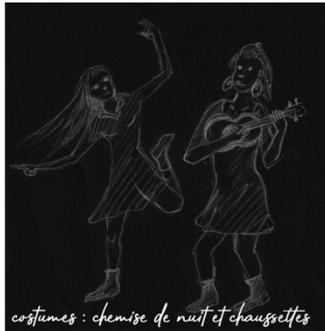
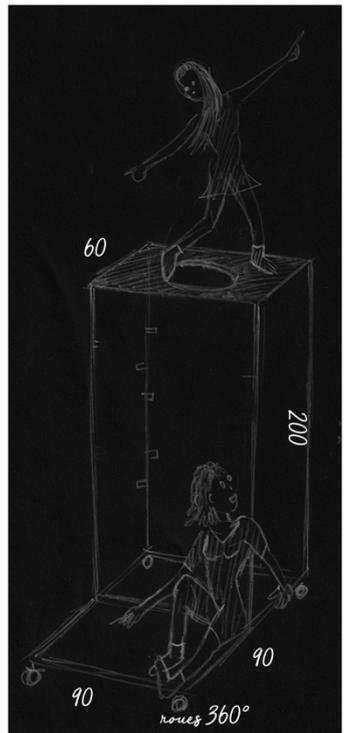
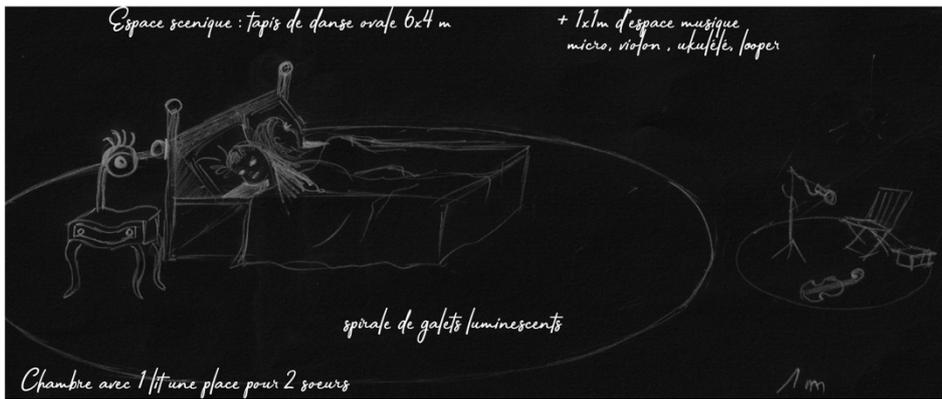
Une chambre d'enfant nous sert de décor, dans laquelle figure un lit symbole de tous les possibles. Il est à la fois un véhicule pour voyager mais aussi un lieu de chamaillerie, de douceur, de surprise, de retrouvaille, de sécurité ou d'étrangeté...

Nous avons suivi pour cela les conseils avisés de Nicolas Gal, scénographe reconnu dans le milieu jeune public

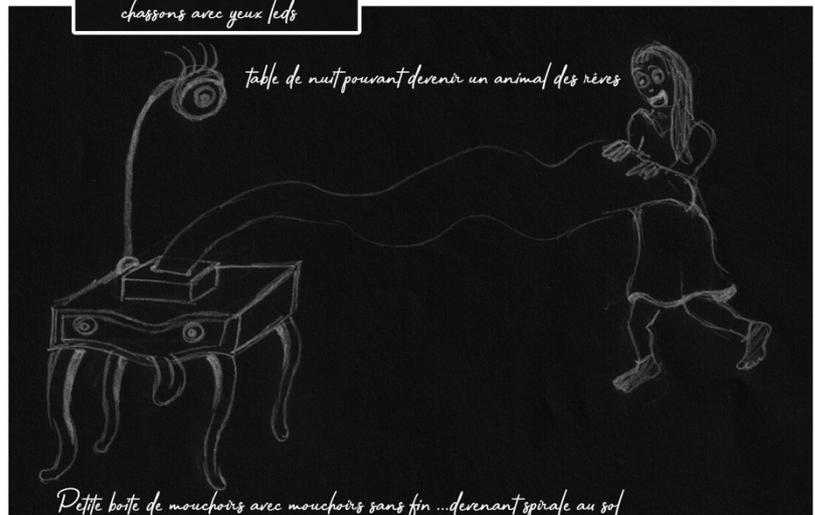
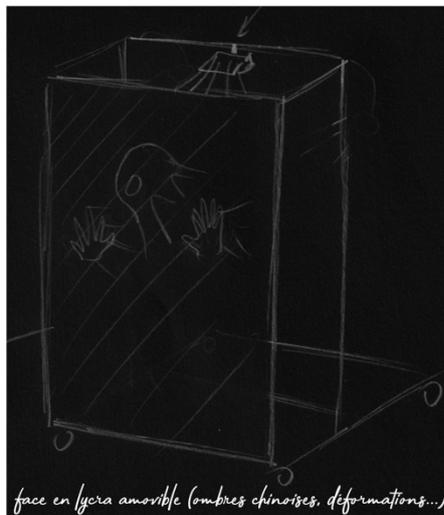
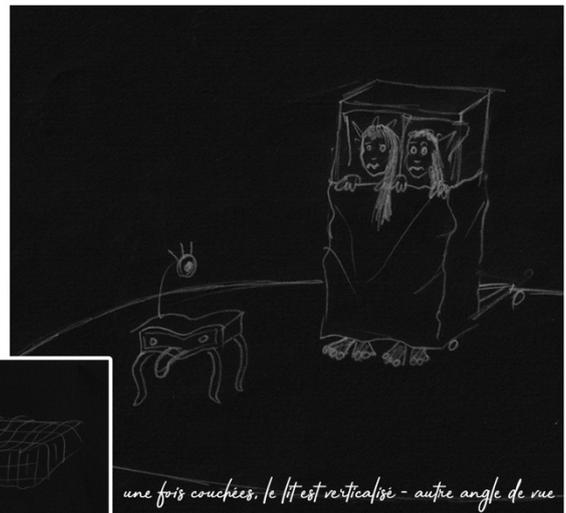
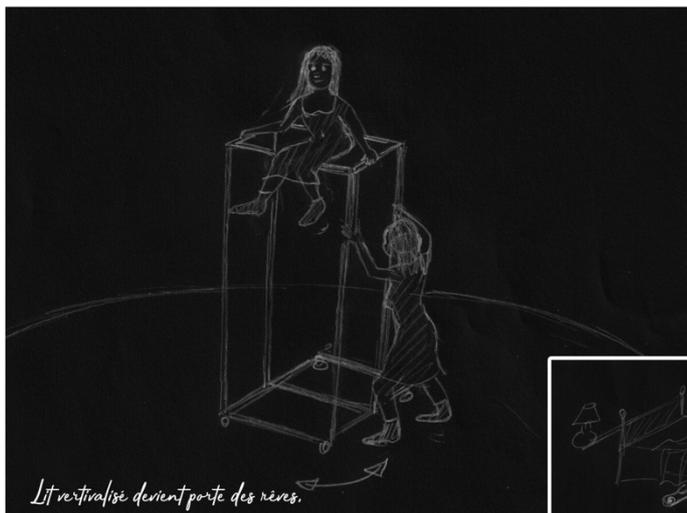

Et travaillé et fait construire notre scénographie par Charles Malherbe (artiste sculpteur) connu dans la Région pour ses œuvres poétiques, ses sculptures et son attrait pour la miniaturisation.

croquis scénographiques

PUBLIC CIBLE ET INTENTIONS

Tranche d'âge :

1 an à 10 ans (avec adaptation par tranche d'âge)

Intentions pédagogiques :

Joanna et Isadora travaillent depuis une vingtaine d'années dans le milieu artistique et à destination du jeune et très jeune public. Mères de deux enfants chacune, elles s'appuient sur leurs expériences personnelles pour nourrir leur travail pédagogique et artistique et inversement.

Toutes deux sont complémentaires de par leur diversité de parcours :

Isadora enseigne le mouvement dansé auprès de tous les âges, niveaux et milieux, avec plusieurs centaines d'élèves et de multiples interventions en scolaire et extra-scolaire. Elle a une dizaine de pièces à son actif pour le jeune public.

Joanna est intervenante en musique et mouvement dans les crèches et les RPE depuis de nombreuses années. Elle est aussi interprète pour la compagnie Alfred de la Neuche avec plusieurs projets pour les tout-petits.

« Nous sommes convaincues par le travail d'éducation artistique et culturel que nous effectuons en tant qu'intervenantes et interprètes dans de nombreux organismes depuis une vingtaine d'années (écoles, associations, crèches, RPE, mairies, théâtres, médiathèques...).

Par nos actions nous participons au développement cognitif, intellectuel, sensorimoteur des tout-petits et à la transmission d'outils pour leurs encadrants. Ces échanges sont riches et participent à la construction de l'identité du tout-petit et à son ouverture au monde.

Nos interventions en musique et danse permettent une sensibilisation au monde du spectacle vivant et la découverte de ces disciplines pour des enfants issus de tous milieux. C'est essentiellement en milieu rural que nous dispensons nos ateliers car nous y vivons et parce que nous souhaitons offrir le même accès à la culture que ceux rendus possibles en ville. »

ACTIONS DE MEDIATION

Auprès des crèches, des RPE, des écoles maternelles et primaires... en amont de la représentation

Dans le cadre de notre création, nous proposons des actions de médiation avec un croisement de nos disciplines : la musique et la danse.

Ces interventions sont proposées en amont du spectacle pour les enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs encadrant(es). Elles ne sont pas obligatoires mais conseillées.

Ces ateliers ont une double utilité : sensibiliser et éveiller à l'Art mais aussi préparer les enfants au spectacle qu'ils vont découvrir et rencontrer leurs interprètes.

Dans ces ateliers les thématiques du spectacle sont traversées avec les enfants, par l'intermédiaire de contes, de chansons, de berceuses, de danses et de jeux scéniques et cela permet aux enfants de devenir interprètes des tableaux qu'ils retrouveront ensuite lors du spectacle. Les enfants découvrent et expérimentent des scénettes avec les objets du décor, notamment une grande toile de parachute qui clôture notre création.

La matière de l'objet et ses fonctionnalités sont explorées et permettent à notre petit public de s'identifier et de faire siennes les images à venir pour plus de sérénité durant la représentation.

Déroulement de la séance : Temps estimé : 35 mn environ

- Présentation des intervenantes
- Chanson pour se dire bonjour
- Temps d'écoute d'une berceuse qui pourra être reprise avec les professionnels de la petite enfance ou les parents
- Courte histoire musicale qui débouchera sur la découverte et la manipulation d'objets que nous détournerons pour les transformer en objets sonores.
- Installation, découverte et exploration d'une grande toile de parachute accompagnée d'une ambiance musicale : glisser sur la toile, la toucher, passer dessus, dessous, jouer avec sa transparence, la gonfler, jouer et explorer librement cet espace par le mouvement dansé.
- Danse collective accompagnée de musique autour des thématiques du spectacle.
- Clôture : reprise de la berceuse du début ou d'un morceau de la pièce pour finir ensemble calmement.

FICHE TECHNIQUE ET BESOINS

Possibilité de jouer dans des lieux non dédiés et dans des théâtres.

Jauge à 50 personnes maximum (hors théâtre).

Espace scénique minimum de 5 x 6 mètres.

Autonome en régie.

COPRODUCTIONS, PARTENARIATS ET SUBVENTIONS

Partenaires et ou coproducteurs actuels :

L'association Bouillon Cube et la Filature du Mazel sous forme de mise à disposition de résidences.

Demandes de subventions envisagées pour 2026 :

Région Occitanie, DRAC Occitanie, FDVA2, SPEDIDAM

LES INTERVENANTES

Joanna Raison, musicienne et chanteuse, actuellement portée par la Compagnie Alfred de la Neuche. Elle propose de nombreux ateliers et animations d'éveil musicales à destination des très jeunes enfants et de leurs parents mais aussi en institutions de petite enfance depuis presque 10 ans. Elle intervient également sur les jardins sonores de la compagnie et dans le bal La Farandole de l'escargot pour les tout-petits.

Elle joue Anoki, un conte musical pour les jeunes enfants de 10 mois à 5 ans, créée en 2022 dans différents théâtres, institutions et une tournée dans les bibliothèques de la vallée cœur Hérault. Elle forme également des assistantes maternelles à la création d'histoires sonores. Ancienne éducatrice spécialisée et éducatrice de jeunes enfants elle connaît bien le public avec lequel elle intervient, les problématiques liés à l'âge et l'intérêt de propositions pluridisciplinaires.

Isadora Sanchez, chorégraphe, metteur-en-scène, professeur de danse et de théâtre.

Formée à Paris et à Montpellier, enseigne la danse contemporaine, l'expression corporelle et le théâtre depuis plus de 20 ans en France, en Belgique et au Luxembourg. Au cours de ses 15 ans passés en Belgique, elle crée le Collectif Physalis avec cinq créations à son actif et l'association « La Virevolte » où elle dispense des cours à une centaine d'élèves. En parallèle, elle travaille dans de nombreuses structures : conservatoires, théâtres, centres socio-culturels, écoles en scolaire et extra-scolaire, écoles différenciées mais aussi pour des Communes ou la Province de Liège comme formatrice, animatrice et chorégraphe.

Sa curiosité la mène à réinventer constamment son travail pédagogique afin de toucher un large public issu de tous milieux, tous âges et tous niveaux dans diverses structures. C'est dans cet esprit qu'elle entame une formation durant un an, dispensée en France, Belgique et Québec sur « L'Art et les enfants de 0 à 3 ans » et qu'elle part à la rencontre de publics vulnérables en travaillant dans des centres sociaux à destination d'enfants primo-arrivants, dans des écoles différenciées pour enfants autistes, dans des maisons de retraite et dans des foyers de jours pour personnes handicapées.

Son parcours l'a amenée dans le temps à élaborer des projets mêlant plusieurs disciplines afin de proposer plus de points d'appuis aux participants pour s'exprimer avec richesse.

De par ses études en philosophie, vidéo-danse, musique et théâtre ; elle crée des pièces, des ateliers pluridisciplinaires et des stages intergénérationnels qui tissent des liens entre les vécus des plus anciens et l'imaginaire des plus jeunes.

Depuis quelques mois, Isadora ouvre un nouvel horizon à son travail, en cherchant à composer pour les tout-petits en compagnie de Joanna Raison.

Isadora Sanchez

**Chorégraphe, professeur de danse et théâtre
46 ans, domiciliée à Saint-André-de-Buèges**

Dès l'âge de quatre ans, Isadora est formée en danse contemporaine par Claire Lesbros à l'Association Danse et Compagnie et au Conservatoire Municipal de Creil, pendant 13 ans. Durant cette période, elle obtient son Diplôme de Fin d'Etude en danse contemporaine et remporte différents concours de la Fédération Française de Danse. En 1995, Isadora intègre le Lycée Racine à Paris en horaires aménagés, et se formera auprès de Karin Waehner à la Schola Cantorum, à l'école Free Dance Song puis entrera au Conservatoire National de Région de Boulogne avec Ruxendra Rackovitz pendant 2 ans. Elle entame ensuite un cursus universitaire, d'abord en philosophie à la Sorbonne et obtient son Deug de théâtre à Paris 8, puis sa Licence de danse en 2001. Durant ses études, Isadora continue de se former en danse et entre au CNR d'Issy-Les-Moulineaux où elle reçoit sa médaille d'argent. En 2001, elle obtient son EAT et intègre le CREPS de Montpellier en dernière année de pédagogie pour le Diplôme d'Etat de professeur de danse.

Depuis 1996 elle participe aux créations de la compagnie Claire Lesbros et enseigne la danse contemporaine à Paris, Luxembourg puis Liège où elle emménage en 2004. Elle y dispensera des cours pendant deux ans en Humanités chorégraphiques (à l'Académie Grétry) ainsi qu'aux Ateliers d'Art Contemporain de 2004 à 2008. Elle est régulièrement engagée par la Province de Liège comme chorégraphe intervenante sur des pièces de théâtre, le CDWEJ pour des ateliers de danse à l'école, les Centres Culturels d'Ans, le Centre Culturel des Chiroux et le service jeunesse de la Province de Liège comme animatrice et formatrice...

De 2006 à 2016, elle crée le Collectif « Physalis » où elle chorégraphie 5 créations et monte en novembre 2008 l'Asbl « La Virevolte » où elle dispense des ateliers de danse contemporaine. Dans le cadre de la dernière création du Collectif Physalis "La Folle au poisson rouge" elle participe à des ateliers au Créahm de Liège avec des artistes handicapés mais aussi pour différents Centres Culturels où elle met en place des ateliers intergénérationnels. Depuis 2012 elle développe un nouveau processus d'enseignement et de création en dispensant « des ateliers intergénérationnels » et « des ateliers corps et expression » où elle mêle différentes disciplines artistiques avec comme point de départ des ateliers d'écriture, de théâtre puis de danse créative. De 2014 à 2016, elle travaille comme animatrice au Centre d'Expression et de Créativité de la Baraka à Liège (maison de jeunes pour enfants primo-arrivants).

En 2017, elle quitte la Belgique et emménage aux pieds des Cévennes. Elle dispense des stages de danse et théâtre dans de nombreux organismes et devient enseignante en danse et théâtre au théâtre Albarède en partenariat avec le Centre social de l'Agantic à Ganges de 2018 à 2023. En 2021, elle dispense des ateliers « corps et expression » au sein du Foyer des Hautes garrigues de l'Unapei34 à Saint-Martin de Londres auprès de personnes handicapées. Elle rejoint en 2022 la compagnie CPPP, comme assistante mise en scène sur le projet historique « Nîmes, cité des dieux » aux arènes de Nîmes et comme metteur en scène sur le projet « The Whale Street ». Elle travaille depuis 2020 comme cheffe de file, 3ème assistante mise en scène et soutien assistante habilleuse figuration sur la série « Demain nous appartient » En 2024, elle se forme et devient seconde assistante mise en scène mais aussi assistante de casting pour Sophie Nardone pour la série A priori. Elle est actuellement journaliste pour le journal médico-social le JAS mais aussi chargée de production pour l'association World of percussions by Miloon et dispense des ateliers chorégraphiques en danse créative pour la Ronde Musicale, le Sivu et l'école primaire de Saint-Martin-de-Londres.

DEMARCHES ET INTENTIONS

Isadora Sanchez est chorégraphe et professeur de danse contemporaine. Ayant vécu 15 ans en Belgique, elle y a créé le Collectif Physalis avec cinq pièces à son actif et une Association où elle a dispensé des cours pour une centaine d'élèves. En parallèle elle a travaillé dans de nombreuses structures : conservatoire, milieu scolaire, théâtres, centre socio-culturel, associations... comme animatrice, professeur de danse ou chorégraphe touchant ainsi un large public issu de tous milieux, tous âges et tous niveaux.

Elle a affiné son travail pédagogique en suivant d'une part une formation sur « L'Art et les enfants de 0 à 3 ans » et d'autre part en élaborant pour le Conservatoire de Liège (en Humanités chorégraphiques) un dispositif d'enseignement basé sur des socles de compétences.

Son parcours l'a amené dans le temps à élaborer des projets mêlant plusieurs disciplines afin de proposer plus de points d'appuis à l'élève pour s'exprimer avec richesse. Depuis 6 ans elle donne des stages intergénérationnels qui tissent des liens entre les vécus des plus anciens et l'imaginaire des plus jeunes.

Joanna Raisson

Musicienne, chanteuse, comédienne

44 ans domiciliée à St Martin de Londres (34)

Ouverte à l'expression artistique par sa scolarité à l'école Steiner, Joanna développe sa créativité à travers la musique, le théâtre et les arts plastiques. Enfant, elle se forme au violon à Paris puis en théâtre au conservatoire d'Avignon. Elle passe son BAFA, son bac littéraire arts plastiques et participe au Festival Off d'Avignon avec le T.R.A.C (Théâtre Rural d'Animation Locale) en 2001. Entre 2003 et 2005, elle encadre des camps itinérants théâtre avec un public d'adolescents et crée avec eux des spectacles de rue dans la région lyonnaise.

Elle obtient en 2005, un diplôme d'Etat d'Educatrice spécialisée à L'IRTS de Marseille et travaille en France et à l'étranger notamment dans la protection de l'enfance (foyer mères mineures avec enfants à Marseille), mais aussi en psychiatrie et dans le domaine du handicap. Elle obtiendra plus tard son diplôme d'éducatrice de jeunes enfants validée par son expérience importante dans la petite enfance (lieux d'accueil enfants parents avec *Jouons en Ludothèques* et animation d'ateliers d'éveil musical.

Dès 2013, elle joue dans différents groupes : un duo de répertoire de swing et musette, un trio de répertoire de bal folk mais également dans l'ensemble de musique berbère *Izlan*, puis l'orchestre de musiques du monde *Mains libres*. *Durant cette période*, elle co-crée le collectif Marsatrad, organisant des ateliers, des bals et des scènes ouvertes pour la pratique de danses traditionnelles et folk.

Joanna continue de se former à la musique avec des ateliers réguliers de musiques traditionnelles de différentes régions de France mais aussi au Jam de Montpellier durant l'année 2018 en technique d'improvisation. Elle apprend le ukulélé, approfondie le chant polyphonique du monde et la technique vocale avec Emmanuel Pesnot (coach vocal) et Olivier L'Hôte avec l'ensemble musical *Qué Mas*. Depuis 2020 Joanna chante dans un trio de chants polyphoniques du monde 100% féminin : *Les Inversées du Bourdon*. Parallèlement à la musique, Joanna se forme au clown depuis 2019, notamment avec la méthode Eric Blouet et suit des stages de clown Bûto avec Sarah Nassar en Ariège.

Mère de jumeaux, elle explore le monde de la petite enfance et le soutien à la parentalité en créant du lien par la musique et le chant. C'est dans cette dynamique, qu'elle démarre une chaîne youtube avec berceuses et comptines à l'attention des parents de jeunes enfants et des professionnels de la petite enfance, et qu'elle dispense dès 2017 des séances d'éveil musical et corporel, parents enfants. Depuis 2019 elle travaille avec la Compagnie *Alfred de la Neuche* et intervient sur le fameux Jardin Sonore, et co-crée *Fa la Ninna*, une sieste musicale avec un tour de chants du monde. Elle anime des ateliers d'éveil musical dans les crèches, de nombreux RPE (Communauté de Commune du Pic Saint Loup et Piémont Cevenol) et dans les médiathèques.

En 2022, elle écrit et interprète *Anoki*, un conte musical d'hiver pour les tout-petits qu'elle continue à tourner et amorce depuis peu la création d'un spectacle solo et d'un duo en collaboration avec Isadora Sanchez à destination du très jeune public.

DEMARCHES ET INTENTIONS

Joanna est éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance mais aussi femme artiste ayant plusieurs flèches à son arc : violon, chant, clown, conte et théâtre.

Depuis quinze ans, elle lie ses deux métiers et explore le monde de la petite enfance et le soutien à la parentalité par le biais de l'Art. Mère de jumeaux, elle développe ses recherches avec ses propres enfants, crée des outils et du lien par la musique et le chant.

En 2017, elle crée ses premiers ateliers parents-enfants et anime alors des séances d'éveil musical et corporel parent enfants. L'idée étant d'offrir un espace de partage, de ressources et d'échange de chansons, de comptines, de jeux sonores et corporels...

Ces ateliers parents enfants ou à destination des RPE offre un espace de détente hors du temps où la relation est privilégiée mais aussi un espace stimulant pour accompagner le développement sensori-moteur de l'enfant notamment par les chansons à geste mais aussi par des danses et la manipulation d'objets sonores initiée par une histoire.

La notion de plaisir et de joie est importante pour elle, tout comme l'apprentissage.

Ces moments d'interactions ludiques entre adulte et enfant offrent et demandent aux adultes une disponibilité et une qualité de présence. Ces échanges vrais, hors du temps, soutiennent les liens d'attachement primordiaux pour le développement de l'enfant.

Dans ses ateliers, Joanna aime diversifier les sons et offrir un large panel avec les différents instruments de musique qu'elle pratique (violon, ukulélé, kalimba, flûte...).

Elle chante et aime éveiller cette envie chez les tout-petits et l'adulte qui l'accompagne.

Joanna cherche à offrir des outils ludiques sonores et corporels qui puissent être utilisés au quotidien pour apaiser, nourrir l'imaginaire et créer du lien. Les histoires sonores, les comptines et jeux de doigts lui apparaissent comme des moyens privilégiés pour développer la créativité chez le tout-petit.

Très présente dans les Relais Petite Enfance, Joanna développe des animations pour les professionnels de la petite enfance et propose également des formations pour les assistantes maternelles sur la construction d'histoires sonores ; ceci aboutissant à des créations collectives avec les RPE du Piémont Cévenol.

BIBLIOGRAPHIE

Pour nourrir nos recherches, plusieurs ouvrages littéraires nous accompagnent :

- « Le sommeil, le rêve et l'enfant » des Docteurs Marie Thirion et Marie-Joséphine Challamel,
- « Jeu et réalité » de D.W Winnicott,
- « De l'autre côté du miroir » de Lewis Carroll,
- « Il y a un alligator sous mon lit » de Mercer Mayer
- « Il y a un cauchemar dans mon placard » de Mercer Mayer.

« Le sommeil n'est pas du tout une mise en veilleuse de notre activité mentale et physique. Il s'agit d'un réel état second aussi varié et complexe à décrire que l'état de veille et où toutes nos fonctions biologiques sont modifiées. »

Dr Marie Thirion, Dr Marie-Joséphine Challamel

« Ce qui nous rassure du sommeil, c'est qu'on en sort inchangé, puisqu'une interdiction bizarre nous empêche de rapporter avec nous l'exact résidu de nos songes. »

M.Yourcenar

« Jouer : l'activité créative et la quête du soi...

Il faut admettre que le jeu est toujours à même de se muer en quelque chose d'effrayant...Ce qui m'importe avant tout, c'est de montrer que jouer, c'est une expérience : toujours une expérience créatrice, une expérience qui se situe dans le continuum espace-temps, une forme fondamentale de la vie. La précarité du jeu lui vient de ce qu'il se situe toujours sur une ligne théorique entre le subjectif et l'objectivement perçu...Cette aire où l'on joue n'est pas la réalité psychique interne. Elle est en dehors de l'individu, mais elle n'appartient pas non plus au monde extérieur...Dans cette aire, l'enfant rassemble des objets ou des phénomènes appartenant à la réalité extérieure et les utilise en les mettant au service de ce qu'il a pu prélever de la réalité interne ou personnelle. Sans halluciner, l'enfant extériorise un échantillon de rêve potentiel et il vit, avec cet échantillon, dans un assemblage de fragments empruntés à la réalité extérieure. En jouant, l'enfant manipule les phénomènes extérieurs, il les met au service du rêve et il investit les phénomènes extérieurs choisis en leur conférant la signification et le sentiment du rêve. »

D.W Winnicott

