Bayard
épopée féérique
DOSSIER DE DIFFUSION
Charbon Debonnaire

Le Spectacle

Matière Sources Démarche

Bayard

Le cheval fée

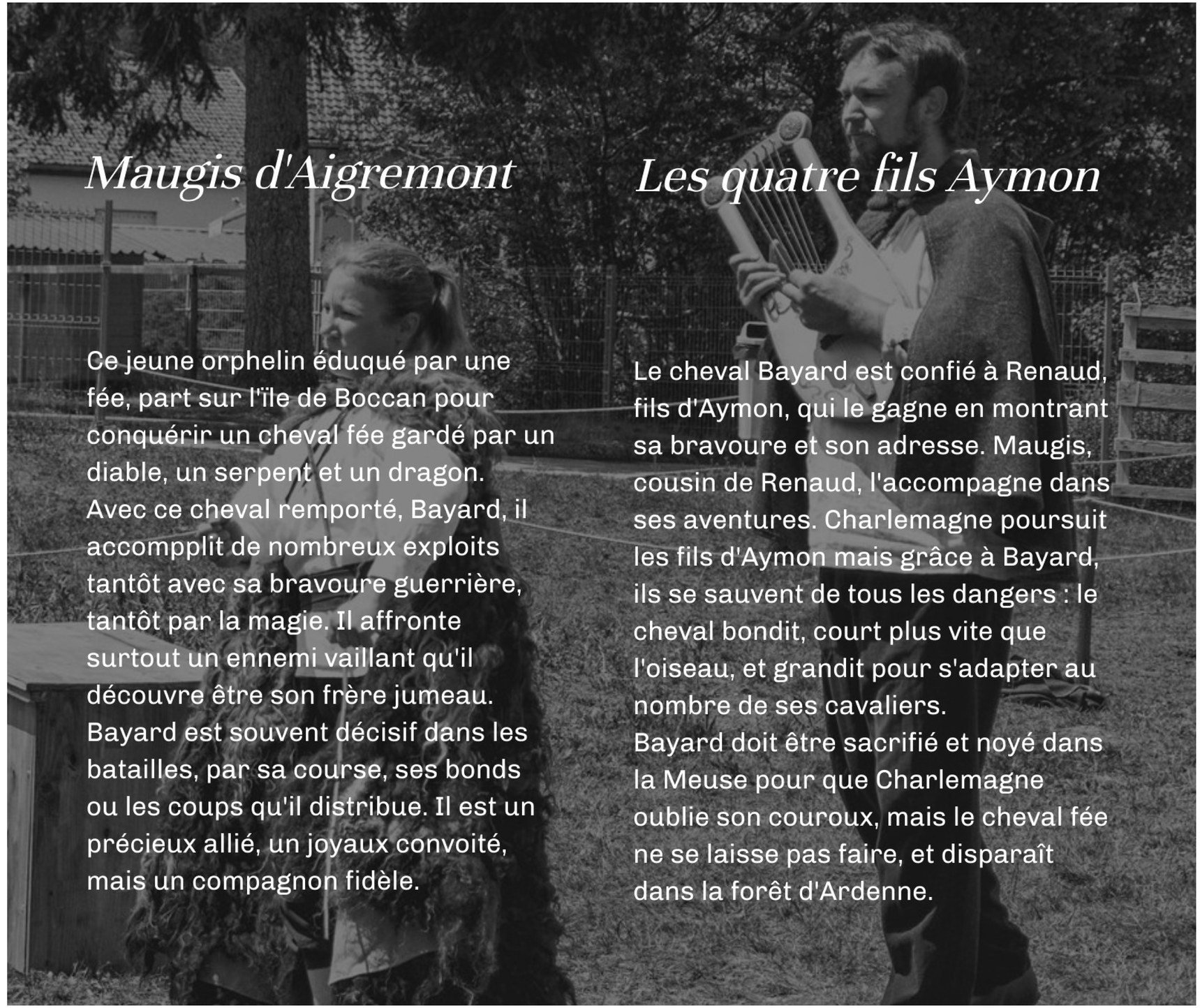
Au treizième siècle, les chansons de geste prennent des couleurs nouvelles: elles donnent la part belle à la magie et au merveilleux, sous l'influence de la matière de Bretagne et de l'imaginaire oriental. Le cheval fée Bayard est emblématique de ce genre épique teinté de fantastique. Il est à la fois l'objet d'une quète héroïque et un allié capable de faire basculer un combat.

Ce spectacle suit les traces du cheval Bayard, compilant les épisodes puisés dans deux chansons de geste. Ce récit en musique est associé à la performance narrative de deux poneys et d'une comédienne dresseuse. Un quartet pittoresque et poétique au service d'une épopée magique.

Sources

Les deux chansons de Geste

Nous avons puisé à ces deux sources littéraires afin de compiler des épisodes notoires permettant de cerner le cheval Bayard. C'est autour de cette matière que s'articule notre spectacle.



Maugis d'Aigremont

Ce jeune orphelin éduqué par une fée, part sur l'île de Boccan pour conquérir un cheval fée gardé par un diable, un serpent et un dragon.
Avec ce cheval remporté, Bayard, il accompplit de nombreux exploits tantôt avec sa bravoure guerrière, tantôt par la magie. Il affronte surtout un ennemi vaillant qu'il découvre être son frère jumeau.
Bayard est souvent décisif dans les batailles, par sa course, ses bonds ou les coups qu'il distribue. Il est un précieux allié, un joyaux convoité, mais un compagnon fidèle.

Les quatre fils Aymon

Le cheval Bayard est confié à Renaud, fils d'Aymon, qui le gagne en montrant sa bravoure et son adresse. Maugis, cousin de Renaud, l'accompagne dans ses aventures. Charlemagne poursuit les fils d'Aymon mais grâce à Bayard, ils se sauvent de tous les dangers : le cheval bondit, court plus vite que l'oiseau, et grandit pour s'adapter au nombre de ses cavaliers.
Bayard doit être sacrifié et noyé dans la Meuse pour que Charlemagne oublie son couroux, mais le cheval fée ne se laisse pas faire, et disparaît dans la forêt d'Ardenne.

Démarche

Une recherche narrative en trio

En voltige, le cheval est porteur des exploits acrobatiques et artistiques de son voltigeur. C'est à partir de ce constat que Gratiane voulait explorer une piste nouvelle: en laissant plus de libertés d'expression à ses partenaires équins, en construisant une narration qui envisage le cheval ou le poney comme un comédien, au même titre que l'artiste qui l'accompagne. C'est cette démarche qui l'a poussé à se tourner vers les arts du récit.

Guillaume explore les arts narratifs par des collaborations qui lui permettent de lier et enrichir son expression aux autres arts vivants: la musique, le chant, le mouvement, la scénographie, la vidéo... avec pour objectif récurent de raconter avec moins de mots. La rencontre avec la démarche de Gratiane ouvre un champ nouveau réjouissant.

L'objectif que se fixe ce trio narratif est de faire goûter à un large public cette matière épique, poétique, fantastique, médiévale, en mobilisant et articulant les atouts de chacun par une présence scénique en mouvements ou tableaux visuels, une narration variée, musicale, et une forte complicité.

Partager les exploits d'un cheval mythique et athlétique, en s'appuyant sur la performance narrative d'un poney shetland débonnaire, rondouillard et volontaire.

" Travailler avec un partenaire équin, c'est composer avec sa personnalité, son humeur, sa forme. C'est s'adapter aux imprévus, apprendre à les exploiter comme matière de spectacle."

Gratiane

La Compagnie

Origines Artistes Production

La Cie PHILODART

Exploration des arts narratifs

Sur les dix premières années, nous étions le Collectif PHILODART, rassemblant jusqu'à huit conteurs, entourés de musiciens et de chorégraphes. Chacun défendait son esthétique et sa démarche singulière, et collaborait sur des projets communs de spectacles, d'ateliers, et de collectages.

Ce collectif disparaît avec l'association PHILODART en 2017. Mais des valeurs et une vision survivent: le partage, la collaboration, la rencontre. Elles sont restées fondatrices de la Compagnie PHILODART.

Visiter le Site de Philodart

Dates clés

- 2004 **création de l'association,** autour d'un collectif d'artistes amateur associant le conte à la musique et la danse.
- 2006 **Professionalisation du collectif,** premières créations de spectacles qui célèbrent l'intelligence de imaginaire, explore la matière régionale, et les récits de vie. Tournée en Slovaquie.
- 2008 **Ouverture du collectif à d'autres univers,** par l'accueil de nouveaux artistes, en compagnonage. Le collectif de départ se resserre sur un duo melant récit, musiques et chansons.
- 2010 **Création de la comédie musicale "L'ombre". Les contes mitonnés, les Instruments se racontent,** et **les Murmures d'arbres** sont les premiers spectacles à tourner largement.
- 2013 **Création de Couarail en Lune,** structure de production coopérative au service du conte. Le collectif Philodart s'y dilue, chaque artiste défendant désormais sa singularité.
- 2016 **Fermeture de Couarail en Lune** et de l'association **PHILODART,** naissance du **Chardon Débonnaire**.
- 2017 **Renaissance de la Cie PHILODART,** avec le Cabaret de la Lune et un univers de création axé autour de **Guillaume LOUIS**.

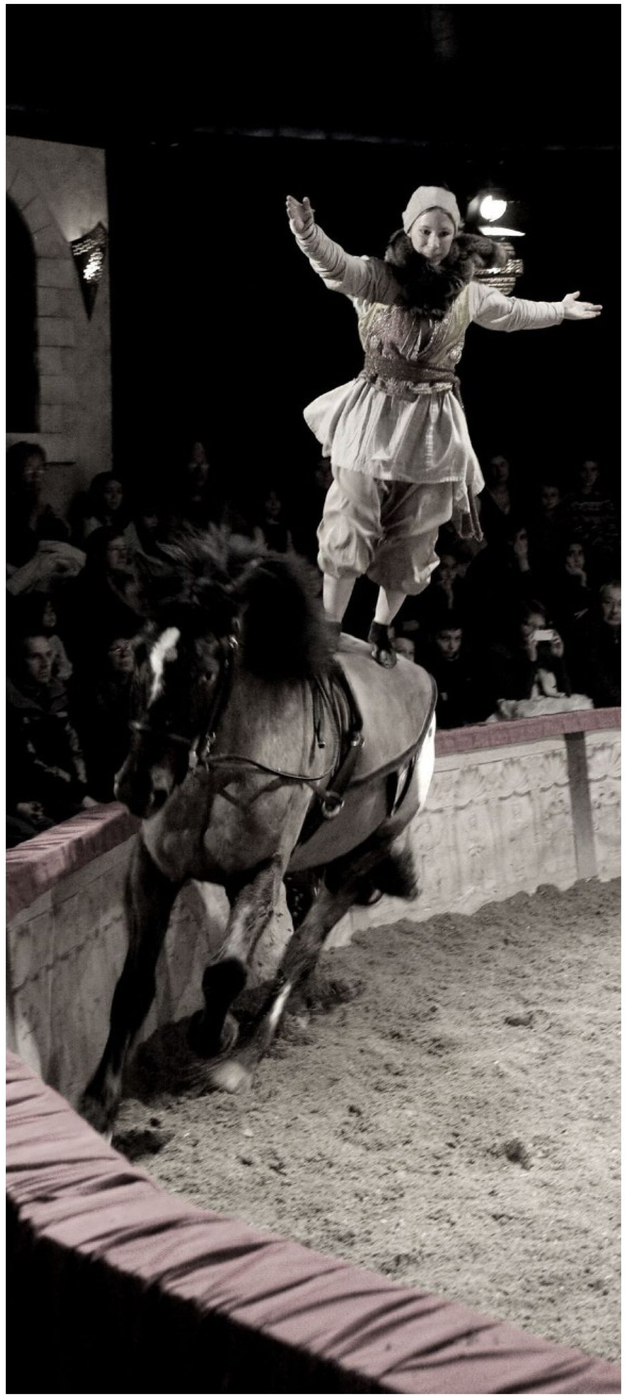
Gratiane Ringler

Dresseuse, voltigeuse

Après la fac de sport, Gratiane se tourne vers sa passion pour en faire son métier.
Amoureuse des chevaux et du cirque, elle se forme en voltige à cheval auprès de grands voltigeurs équestre notamment au Centre des Arts Equestres du Cirque (dirigé par Valérie Fratellini), au Cirque Pagnozoo.

Avec ses chevaux qu'elle forme elle-même, elle travaille dans différentes compagnies et lieux en France et au Québec.
En ce moment, deux poneys et un cheval demi-trait l'accompagnent dans ses recherches, ses spectacles et sa vie quotidienne.

Gratiane a aussi un pied dans l'univers des techniciens: le montage de chapiteaux de cirque, de gradins fait partie de son quotidien et lui permet de nourrir son univers au contact de compagnies de cirque comme Cirk Vost, les Colporteurs, cie Equinote,...



Guillaume LOUIS

Conteur, musicien

Vers la fin de ses études qui l'ont amené à cerner les situations de médiation en musée, Guillaume découvre les arts du récit en 2004, en accompagnant un conteur gabonais, puis en explorant dans la Cie Philodart les articulations entre parole, musique et danse.

C'est ainsi dans le conte que s'est épanouit sa langue faite d'improvisations, aiguisée au gré des projets, des rencontres et des lectures.

L'exploration du patrimoine Irlandais le met face à un récit monument qui le pousse à inttègrer l'atelier Fahrenheit 451, en 2015.

L'exploration de la matière épique médiévale devient alors une constante dans sa démarche.

SILVER

Miniature américain,
8 ans

Il a fait ses gammes d'artiste dès son plus jeune âge, apparaissant comme clou final de spectacles équestres.

Il est très volontaire et ne manque par de panache dans chacune de ses interventions. Il est spédialisé dans le travail en liberté et en longues-rênes.

TCHIKI

Poney Shetland
17 ans

Il est arrivé chez Gratiane à l'état sauvage à 8 ans. Il est entré alors rentré en douceur dans le monde du spectacle, pas à pas, avec sa nature indépendante, calme, volontaire et gourmande.

Il maîtrise les figures de liberté avec énergie et placidité.

PRODUCTION

Le Chardon Débonnaire

29 rue Marguerite des Prés
54270 ESSEY-LES-NANCY

N° SIRET: **82367337100014**
N° Licences: **2-1100496 et 3-1100497**

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

Spectacle ayant bénéficié du soutien de:

PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
Liberté Égalité Fraternité

ACADÉMIE DE NANCY-METZ
Liberté Égalité Fraternité

Partenaires:

- Cie Hors(e) série, Isserpent (03)
- Collège Jules Ferry, Le Thillot (88)
- MFR les 4 Vents, Ramonchamps (88)

Fiche Technique

Conditions d'accueil

Espace scénique

- Espace scénique plat en herbe (tondu/fauché) ou sableux de 12 x 15m.
- Si mauvais temps: un endroit couvert de même dimension (grange / préau)
- Environnement calme, public assis
- Disposition du public à 180° (en demi cercle) autour de la scène
- Gradins, bancs : à la charge de l'organisateur (Attention : laissez un espace entre le public et la scène d'une largeur de 1,50m à 2m).
- Electricité 1 prise 16a (nous pouvons éventuellement mobiliser une batterie autonome, qui devra être rechargée en cas de plusieurs représentations)

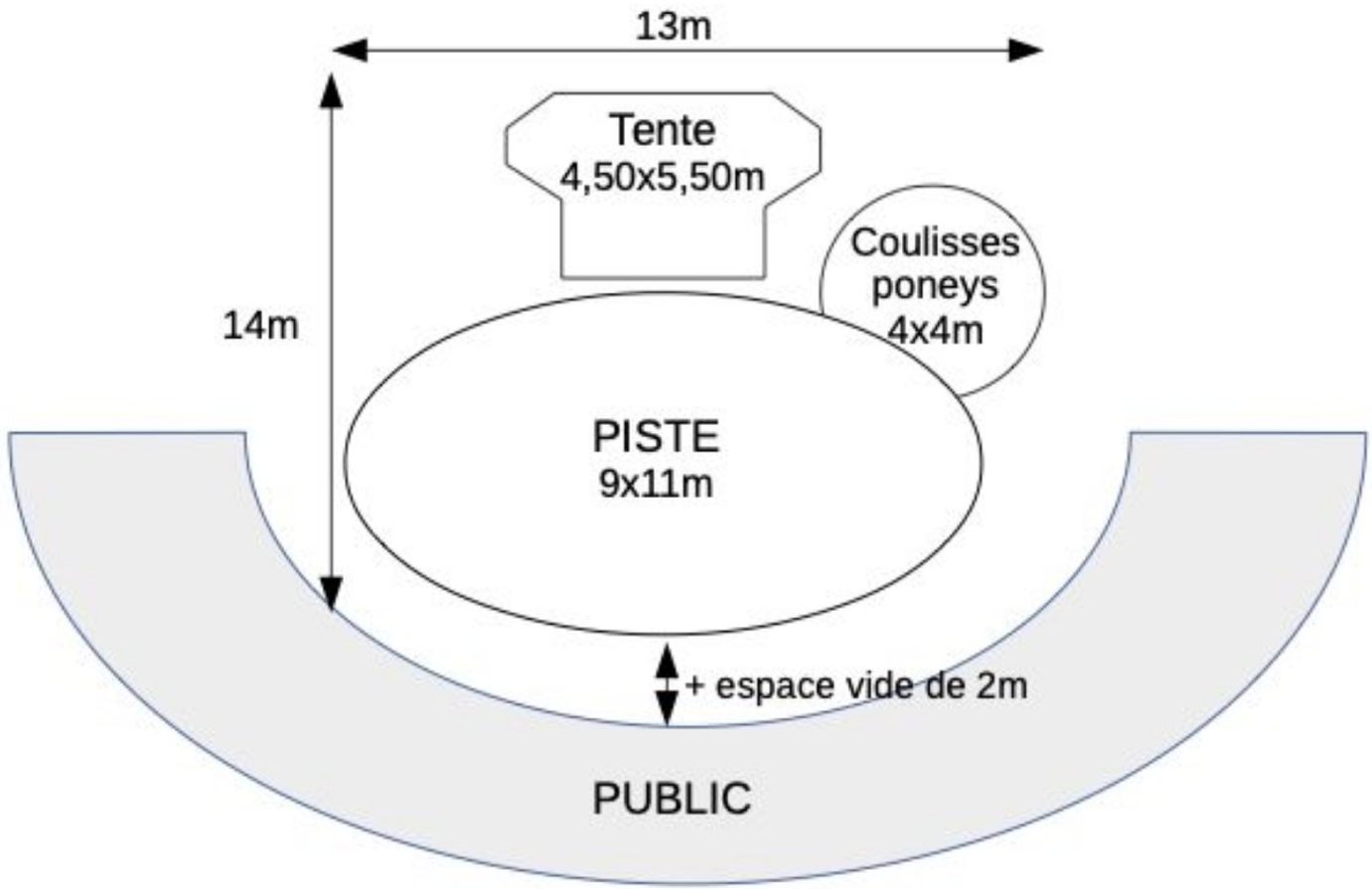
Accueil poneys

- Arrivée d'eau potable ou tonne à eau sur le site
- 1 box avec foin / paille fourni
- ou espace herbeux de 15x15m minimum avec foin fourni si peu d'herbe (la clôture est apportée par nos soins)

Accueil artistes

- Repas fournis pour 2 personnes la durée de leur présence.
- Hébergement : 2 chambres séparées

Plan de scène



Durée du spectacle: 50 minutes, aménageable en 2 x 25 minutes

Public: Tout public, à partir de 6 ans

Médiations

Ce spectacle a été crée grace au dispositif Résidence Création Partagée portée par la DRAC Grand Est et la DAAC Nancy-Metz. Les temps de création ont donc constamment été ponctués de temps de médiations et d'ateliers en milieu scolaire (collège, maison familiale et rurale). Notre intervention de spectacle peut donc être accompagné de temps de médiation autour du travail avec les poneys, autour de la matière littéraire abordée, et des instruments utilisés. Nous contacter pour élaborer un parcours de médiation adapté à votre cadre de programmation.

Equipe

- Récit, voltige, danse, chant, dressage: Gratiane RINGLER
- Textes, récit, musiques, chant: Guillaume LOUIS
- Comédiens équins: Tchiki et Silver

- Ecriture et composition: Guillaume LOUIS
- Conception scénario et mise en scène: Gratiane RINGLER et Guillaume LOUIS
- Conception costume et marionnette: Marie et Gratiane RINGLER
- Conseil en danse et voltige: Hacène OURAGH
- Fourniture accessoire alimentaire: Nicolas et Samuel Fromont, ferme du Vallet Bonat
- Photographies spectacle: Sylvie PIERRAT et Achille LOUIS

Diffusion

bayard@philodart.com

www.philodart.com

06.03.17.00.97 (Guillaume)

06.50.90.91.34 (Gratiane)