

Concert d'histoires

de & par

Nathalie Loizeau & Nicolas Bras

Pour
les enfants
mais
pas que !

FORÊT

Concert d'histoires

Texte, narration, chant/improvisation vocale : Nathalie Loizeau

Création sonore et musicale - Instruments de Nulle part : Nicolas Bras

Teintures végétales costumes : Isabelle Rodier

Public et durée : Version courte : durée 50 mn - public jeune et famille à partir de 5 ans

Version longue : durée 70 mn - public jeune et famille à partir de 6/7ans

Production : L'Atelier des Songes, 92, rue Denis Gogue 92140 Clamart

De quoi ça parle ?

D'une promenade dans les bois, pendant que le loup y est pas... Là où l'on peut y faire de drôles de rencontres. Peut-être bien que vous y croiserez un chien qui vous demandera d'être son copain, ou que vous poserez votre oreille contre le tronc d'un sapin pour écouter ce qu'il a à vous dire. Peut-être bien que vous tomberez nez-nez avec la grand-mère du diable en personne, planquée derrière un vieux chêne aussi tordu que son dos. Si vous regardez bien, vous pourrez même suivre ce lutin, qui un jour a eu l'idée folle, d'entrer dans la caverne d'un troll !!

Des récits glanés sous les grands arbres de nos forêts d'ici d'ailleurs, en passant par la Russie, la Suède ou les États-Unis, pour ne former qu'une seule et grande forêt, celle de notre imaginaire, où l'on apprivoise nos peurs et naissent nos envies, où des rencontres se font et l'on apprend la vie.

Comment ça vit ?

Sur les cimaises du Conte, Nathalie Loizeau et Nicolas Bras ont su accrocher des mots et dessiner des sons pour tracer une carte fantastique qui mène le spectateur vers des chemins de surprises. On embarque avec eux pour une balade sous les branches et dans les taillis où se cachent lutins et autres loups malins. Les histoires sont mélopées, musique de paroles, elles entraînent vers un ailleurs d'images. La voix singulière et riche de Nathalie envoûte, secoue, bouleverse lorsqu'elle teinte ses phrases aux couleurs d'un vieux blues, au punch d'un swing afro. Les notes de Nicolas dépassent l'accompagnement pour façonner elles aussi un pan de cette drôle d'aventure. La magie n'est pas loin, la poésie partout. On écoute et le chant nous emporte au delà de la lisière des mots, sur la trace d'une émotion rare. Alors chut, écoutez, il y a beaucoup à voir. Même les yeux fermés. Surtout.

Fabrice Lanfranchi

Comment ça joue ?

Au fil du récit, Nathalie fait sonner la prose et claquer les rimes, elle raconte et chante avec un groove subtil et contagieux. Homme-orchestre inspiré, Nicolas joue avec brio de drôles d'instruments qu'il a spécialement créés pour le spectacle (guitare/cithare rondin de bois, guitare-slide, bûche, harpe bouleau...) Au gré de leurs inspirations et influences multiples (Blues, jazz, rock, world...), ils forment un duo singulier et s'amuse avec la poésie du hasard. L'histoire se tisse, les sonorités et les mots s'apprivoisent, la parole devient musique et l'histoire une chanson.

Nathalie Loizeau a grandi entre la photo de son grand-père, un carrossier-violoneux, qu'elle aurait adoré connaître, et des parents qui chantaient des airs d'opérette. C'est sans doute pour cela que Nathalie aime chanter les histoires qu'elle raconte. Elle se voit au milieu de son atelier, comme une bricoleuse de fantaisie, les mains dans le cambouis de ses humeurs, la tête la première dans la mécanique de ses songes. Elle réveille des récits endormis pour les offrir à tous, petits ou grands, dans une forme et une parole résolument contemporaines. L'imagerie musicale est souvent au cœur de son travail qu'elle cultive avec les musiciens qui collaborent à ses créations. Exploratrice de langages, elle se nourrit des rencontres qu'elle entretient

avec des artistes d'horizons divers, de ses expériences vécues à l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq, au sein des « Labos » de la Maison du Conte de Chevilly Larue et auprès de Frédéric Faye et Haïm Isaacs qui lui ont ouvert la « voix ». Ses créations sont produites par l'Atelier des songes, compagnie dédiée au conte et aux arts du récit qu'elle crée en 2005. Passionnée par la transmission, Nathalie conduit régulièrement des stages et des ateliers auprès des publics enfants et adultes, amateurs ou professionnels et promène ses spectacles pour tous les âges, dans les lieux les plus divers, du plus formel au plus insolite.

Après « Achille et les enfants du terrain vague » (2005), « La ligne Jaune » (2006) et « Mémoires d'écume-histoires salées » (2009) « Forêt » est le quatrième concert d'histoires de Nathalie et sa première collaboration avec Nicolas Bras, avant « Mélodie du désordre », leur second opus de récit musical.

« Nicolas est non seulement un très bon musicien mais c'est avant tout un passionné. La recherche, sonore et instrumentale, est pour lui un véritable sacerdoce. Il part du principe que tout ce qui l'environne produit un son, et que de tout son, peut naître une musique, un langage d'une grande puissance évocatrice qu'il s'approprie avec facilité. C'est un terreau passionnant pour l'imaginaire. En outre, ses propositions restent constamment mouvantes, nourries par une curiosité sans cesse renouvelée, doublée d'une écoute sensible et la conscience d'être au service de ce qui est en train de se raconter. Les mots sonnent, résonnent et la musique fait sens ».

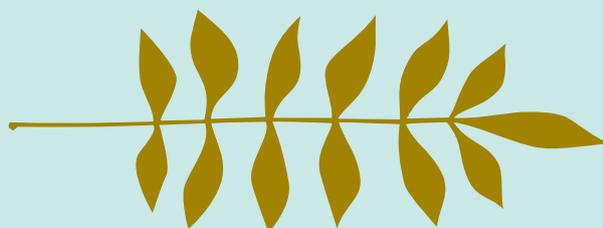
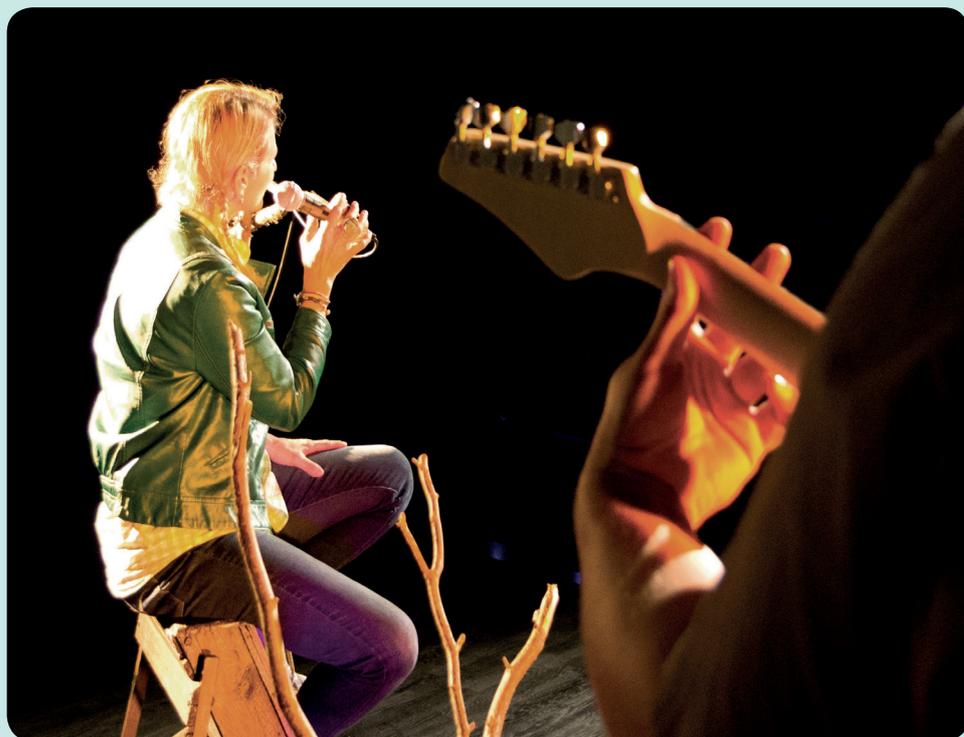
Nicolas Bras Multi-instrumentiste bricoleur, issu d'une formation classique de quinze années : DEM guitare, solfège/harmonie et percussions. Titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant). Nicolas débute dans de nombreuses formations de styles très différents en tant que percussionniste et guitariste (world, chanson, jazz, rock, fanfare, percussions traditionnelles). Il commence à s'intéresser à la lutherie expérimentale en fabriquant son premier instrument, un didjeridoo en PVC. Au cours de sa formation au CFMI de Sélestat, Alsace, il travaille sur l'exploration de la matière sonore et la fabrication d'instruments en matériaux de récupération. Le projet «Musiques de Nulle Part», né en 2010. Il regroupe une exposition réunissant plus d'une cinquantaine d'instruments, un concert solo et des créations d'instruments sur commandes pour d'autres musiciens. Nicolas se produit régulièrement sur de nombreuses scènes alternatives de la capitale (Ex : Le Batofar, le Nouveau Casino, l'Entrepôt, la bellevilloise...) **FORÊT** est sa première collaboration avec les arts de la parole.

<http://www.musiquesdenullepart.com/>

« Plus qu'un accompagnement du texte, la musique interagit constamment avec l'histoire au point de se substituer parfois à elle. Elle lui impulse un rythme ou la suit mot à mot. La voix se fait chant, narration, psalmodie, en réaction très libre aux propositions musicales. Le travail avec le texte me permet d'expérimenter de nouvelles formes, des ambiances ou des sonorités qui trouvent leur place dans un mouvement oscillant entre soutien et dialogue avec l'histoire.

Cette passerelle entre l'imaginaire visuel et l'imaginaire sonore, installe une complicité naturelle entre Nathalie et moi ».

Texte, narration, chant, mélodies : Nathalie Loizeau
Création musicale & instrumentale, arrangements : Nicolas Bras

Sources bibliographiques : Luda, Les maîtres de la forêt - Ed. La Farandole,
Mille ans de contes, Tome 1 - Ed. Milan, Sarah Cone Bryant, Les contes du petit sapin.

FORÊT

Revue de presse

Près de 600 élèves ont assisté émerveillés au conte musical écrit et interprété par Nathalie Loizeau et Nicolas Bras. Aux sons de la guitare rondin, de la bûche slide ou de la harpe noisetier, les enfants ont apprivoisé leurs peurs, rigolé, entonné quelques ritournelles au gré de ce conte musical qui les a entraînés dans la grande forêt de leur imaginaire. [Le Berry républicain - 20 janvier 2016](#)

... Sur scène, un « instrumentarium » unique fabriqué par Nicolas Bras, véritable homme orchestre, dont il tire des sons riches et puissants...Nathalie Loizeau joue avec les mots et l'imaginaire de façon remarquable et donne une lecture vivifiante de vieux contes sortis du ventre de la Forêt Les deux artistes, noués par une complicité authentique, ont offert un très beau spectacle aux enfants ...

[Le Républicain Lorrain - Février 2015](#)

... Nicolas Bras et la conteuse et chanteuse Nathalie Loizeau ont emporté le public dans la forêt de leur imaginaire. Le spectacle sans temps morts a captivé l'attention du jeune public grâce à l'alchimie qui unit les deux artistes. [Vosges matin - 10 Janvier 2015](#)

Nicolas Bras distille avec maestria des sons venus d'ailleurs grâce à des instruments électroacoustiques spécialement fabriqués par ses soins avec des matériaux issus de la forêt ». Il accompagne la prose et les rimes fournies par un récit subtil de Nathalie Loizeau. Un pur moment de plaisir et d'évasion. [Vosges matin - Epinal - 4 Janvier 2015](#)

Ce duo singulier a enchanté les petits spectateurs. [Le Progrès - Décembre 2014](#)

... Un concert d'histoires aussi original qu'enthousiasmant. [La Montagne - octobre 2014](#)

... Tout était beau et mystérieux à la fois. [La vie corrézienne - 23 octobre 2014](#)

Les 250 écoliers n'oublieront pas de sitôt ce qu'ils ont vu et entendu, portés par la voix envoûtante d'une chanteuse d'histoires, Nathalie Loizeau et les inventions sonores d'un faiseur de musique, Nicolas bras. Ils ont été embarqués sur des chemins de bois et de forêt, faits de swing et de blues...

[L'échos du Berry - 22 octobre 2014](#)

...La rencontre entre mots et musique, un peu blues, un peu jazzy, transporte la poésie avec fantaisie... [L'écho - Nord Creuse - 16 octobre 2014](#)

Nathalie Loizeau nous a montré que conte et chant pouvaient être intimement liés dans un spectacle de qualité. Son propos novateur, très bien soutenu par la musique et les instruments, réalisés pour la circonstance par Nicolas Bras, nous a permis de dépasser le cadre connu d'un spectacle de conte. Sa voix endiablée ou bien toute en douceur a su prendre les spectateurs par la main pour une promenade ludique et participative... C'est sans mièvrerie aucune qu'elle nous a laissé pantois devant un spectacle qui rendait forcément quelque chose à Jacques Demy. [La dépêche du midi - Mai 2013](#)

Quelques chiffres & quelques lieux

Forêt c'est déjà plus de 200 représentations à travers la France, et pas moins de 30 000 spectateurs en passant par le Festival Chorus jeune public (Hauts de Seine), le Festival Epos (Vendôme), le Festival Cours z'y vite (Saint Savine), le Festival Sur Paroles (La Rochelle), le Festival des belles histoires (Pays Fertois), le Festi'mots (Amblainville), le Festival Contes en balade (Issy les Moulineaux), le Festival Eperluette (Chantonnay), le Festival Têtes en l'air - Théâtre Foz (Caen), la Fête mondiale du conte (Montbéliard), L'auditorium du CNR et le Théâtre des Mazades (Toulouse), le Moulin de Brainans, scènes musiques actuelles (Jura), le Théâtre du Casino (Biarritz), le Palais des Festivités (Evian), Le Théâtre Municipal (Laval), le Théâtre Jérôme Savary (Villeneuve les Maguelone), le Théâtre Municipal (Chatellerault), le Théâtre de la Halle aux Blé (Raon), le Théâtre Municipal (Béziers), L'auditorium de la musique et de la Danse (Valence), le Vox (Bourg en Bresse), le Théâtre Municipal (La Celle Saint Cloud) le Centre culturel (Haye les Roses), le Centre culturel Jean Vilar (Marly le Roi), le Carré du Perche (Mortagne), le Centre Madeleine Louaintier (Flers) et bien d'autres ...

CD «Forêt» disponible sur demande auprès de la compagnie

Interventions pédagogiques

autour du spectacle "Forêt"

Initiation à la narration orale

Ateliers d'initiation à la narration orale, par Nathalie Loizeau

Pour les scolaires : atelier artistique, d'éveil, d'éducation et de transmission de savoir selon l'âge, à partir de 8 ans.
De l'atelier découverte de 2 h, jusqu'au projet intégré sur l'année scolaire, en plusieurs séances.

Stage d'apprentissage ou d'approfondissement à l'art de la narration orale par Nathalie Loizeau

Pour conteurs débutants, confirmés ou professionnels. De 2 à 5 jours.

Narration et Musique

« Apprendre à raconter en musique » avec Nathalie Loizeau et Nicolas Bras

Stage de 5 jours ou atelier sur une durée prolongée.
Pour adultes et scolaires à partir de 8 ans.

Éveil musical et développement durable

Atelier de fabrication d'instruments à partir de matériaux de récupération, par Nicolas Bras

Plusieurs formules possibles suivant public et contexte.

Concert / Exposition : « Instruments de la forêt », par Nicolas Bras

Une exposition d'une vingtaine d'instruments réalisés à partir de matériaux de la forêt, pierres, branches et souches, coquilles et coques, pouvant être associé à un concert solo en live.

Concert / Exposition : « Musiques de Nulle Part », par Nicolas Bras

Un « instrumentarium » itinérant d'une quarantaine d'instruments inédits entièrement réalisés à partir de matériel de récupération et d'objets détournés. Une exposition insolite, ludique, interactive et pédagogique avec pour point d'orgue un concert solo en live, présentant les différents instruments.

Et pour la technique du spectacle ?

Organisation du plateau

Dimensions minimums : 5 m d'ouverture sur 2 m de profondeur
(petite scène ou praticable fortement conseillés pour le confort du public)
Prévoir un fond noir et si possible, l'obstruction des sources lumineuses de proximité

Matériel apporté

INSTRUMENTS

Guitare rondin, Bûche slide, Harpe bouleau, bansuri bambou
xun, sac à sons granules, sac à sons noyaux, appeau, sifflet à nez

PIEDS

2 x pieds de micros sapin (bûche et branches) socle de guitare bois
2 x trépieds slide, 2 x pieds d'enceintes, pied de table de mixage

MACHINES

1 micro SM58, 1 micro KM Neumann, table de mixage 16 pistes Yamaha + alim
pédale loop station Boss RC-300 + alim
pédale multi-effet Boss + alim, pédale volume Boss + alim
2 x enceintes amplifiées Yamaha 400W + alim

CÂBLES SON

3 x XLR, 11 x Jack 6.35 mono

ALIMENTATION

3 x rallonges électriques, multiprise

DÉCOR

Structure métallique, 2 x filets de camouflage inifugés, caisse bois, escabeau bois

POUR LE BRANCHEMENT EN RÉGIE

Pour le musicien : Une seule sortie en Jack mono depuis la mixette
Pour la conteuse/chanteuse : micro hf ou fil direct en façade

LUMIÈRE

Pour les salles peu ou pas équipées, le spectacle peut être joué en plein feu ambré.
Pas de plan de feu spécifique mais des recommandations de mise en place sont communiquées
pour la réalisation de 4 ambiances simples, avec une fiche technique détaillée,
les dimensions du plateau et ainsi qu'une conduite.

Collation appréciée

Eau, thé, café, petits gâteaux ou viennoiserie (le matin ou l'après)
Eau, jus de fruits, fruits secs, pain fromage, saucisson (en soirée)

quel prix ?

Tarif nous consulter

(association non assujettie à la TVA)

Pour les dates éloignées de la Région Ile de France, prévoir en supplément :

Les frais de déplacement en voiture ou en camionnette
et les frais d'hébergement et de bouche pour deux personnes.

Tarifs dégressifs suivant nombre de représentations

Interventions pédagogiques : Devis sur demande

Contacts :

L'Atelier des Songes : 07 71 12 47 90

Siège social : 92, rue Denis Gogue 92140 Clamart

Adresse de Correspondance : BP 108 92146 Clamart Cedex

