

La **compagnie Hayos** présente

Nos souffles, nos Coeurs

Création chorégraphique pour des sentiers

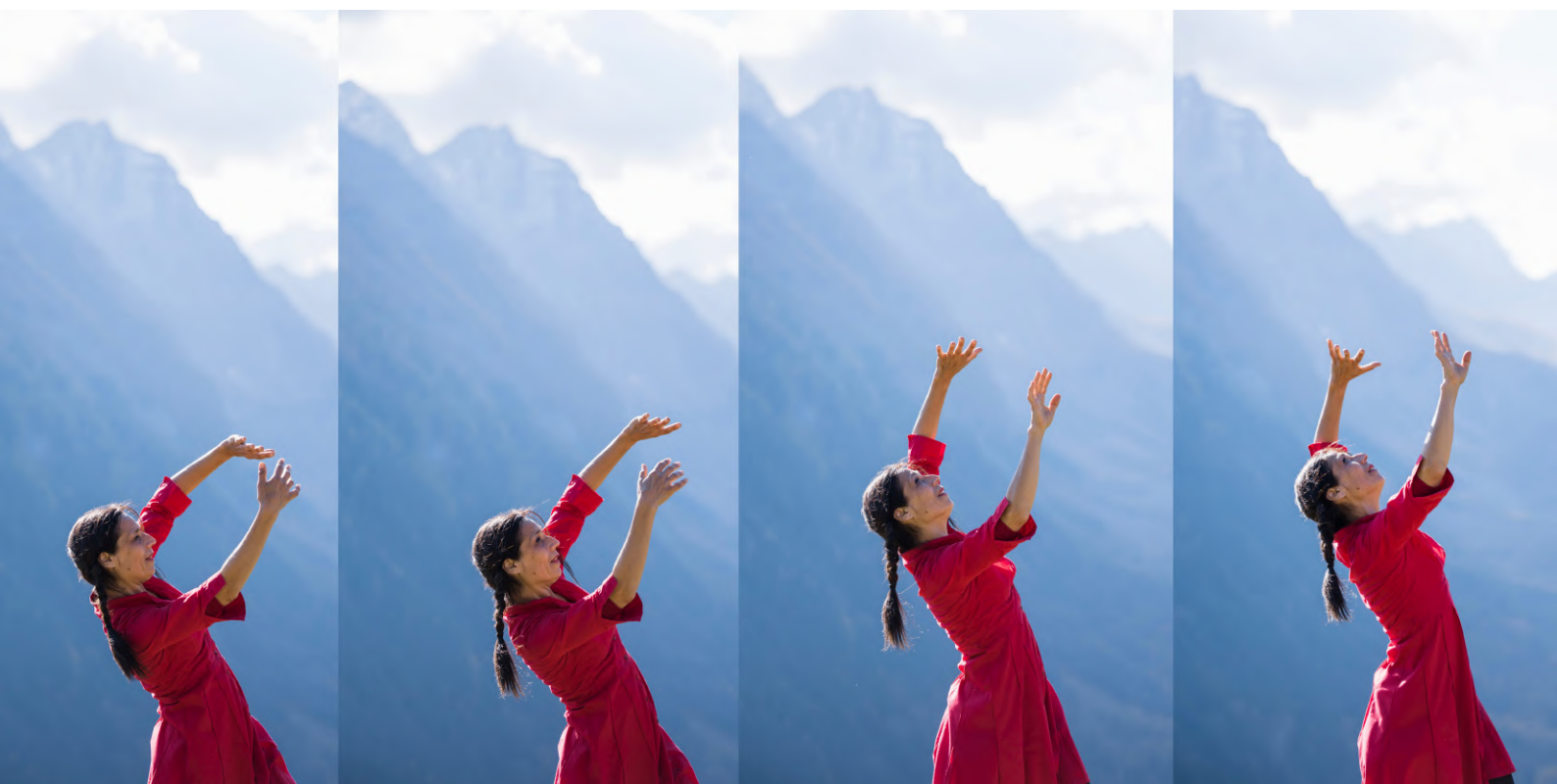

Photo : Julien Benard / Hans Lucas

Compagnie Hayos, Direction Artistique : Nathalie Gatineau
06 03 26 98 43 / compagnie.hayos@gmail.com / www.compagniehayos.com

Note d'intention

Mon grand père paternel marchait en montagne presque tous les jours et dans mes souvenirs de vacances, quand je me levais le matin, il était parti depuis un moment. J'ai grandi à la montagne à partir de l'âge de 8 ans et j'ai le sentiment d'avoir marché sur les sentiers de montagne tout au long de mes années d'enfance.

...en moi mon rythme de marche , mon souffle, mes battements de coeur...

extrait de cahier de marche, Nathalie, oct.2023

Emouvant sentiment de liberté à marcher dans la nature comme dans un berceau, temps hors du temps en lien avec le plus profond de moi-même et simultanément dans un lien intense avec ce qui est tout autour de moi.

Repartie étudier en ville à 18 ans pour construire mon métier de danseuse et chorégraphe, je suis pourtant restée imprégnée des espaces sauvages de mon adolescence mais aussi des espaces construits, tracés sur la table de dessin de mon père architecte.

Ma démarche de chorégraphe s'est très vite plongée dans les lieux non dédiés au spectacle, des architectures jusqu'aux parcs et de parcs en paysages... émerveillement d'un site qui fait émerger le rêve d'une danse, magie d'un corps dansant qui habite un lieu, beauté des corps dansants qui se mêlent aux corps quotidiens...c'est aussi dans un rapport cinématographique de la danse immergée dans les espaces que je travaille, avec ces bribes de récits nées de ces présences.

...retourner dehors encore, m'enfuir dans la nature mais cette fois-ci dans le paysage mobile du sentier, avec ce désir de faire apparaître la danse au détour du chemin...

extrait de cahier de marche, Nathalie, oct. 2023

J'ai eu alors envie de partager cette expérience de la marche, de l'immersion sensorielle, de la réceptivité à un paysage qui se découvre au fur et à mesure, et qui devient le berceau et la scénographie de danses qui s'y déploient. Dans cette proximité d'un groupe qui chemine ensemble, j'ai eu envie de convier les spectateurs dans une expérience intimiste et collective qui mêle expérience sensible, geste artistique offert et danse collective. C'est enfin le désir de partager cette dimension de liberté, inhérente au chemin, liberté d'envol , liberté de la quête ...

Dans la rencontre avec un territoire, « Nos souffles, nos coeurs » s'inscrit dans cette dimension essentielle de « faire ensemble » dans un contexte précis, dans le lien à un patrimoine naturel et culturel et notamment celui des sentiers, porteurs de symboles, d'histoires et de rêves....

*Un espace qui s'ouvre,
une prairie ou une clairière,
une danse d'élan, d'envol,
une course sans fin, en cercle,
une cordée, des élans groupés,
des changements de direction, des arcs de cercle,
des accélérations, des rires et des contacts,
s'attraper par le poignet, l'avant-bras, la main,
s'emmener, s'entraîner,
une course comme une turbine
qui s'essouffle, se fatigue et qui continue,
des relais d'énergie,
on s'épaule, on s'entraîne, on donne des élans,
une grande joie du jeu, du corps,
de courir et d'être ensemble
A tout va
A tout cœur*

extrait de cahier de marche, Nathalie, oct.2023

Présentation du projet

« Nos souffles, nos coeurs » est un spectacle de danse qui s'immerge en pleine nature pour cheminer dans le paysage mobile des sentiers, il est guidé par une danseuse, un musicien et une plasticienne qui dessinent les figures des marcheurs-cueilleurs.

Ce projet danse le paysage et les éléments, évoque le voyage et son chemin, son expérience d'émerveillement et de plénitude sensorielle, sa promesse de liberté, c'est une aventure poétique qui s'essaie dans l'itinérance.

*Une marcheuse-danseuse, robe rouge et chaussures de marche,
une marcheuse-cueilleuse, sacoche débordante de grandes d'herbes,
et un marcheur-musicien clarinette et sac au dos,
qui rêvent en marchant, qui rêvent et qui invitent à sentir, à écouter, à ralentir le pas.
Cette femme en robe rouge qui parfois est happée par une danse, ici-là, sur le chemin parcouru
ensemble ou qui s'échappe au lointain, laissant la mélodie du musicien emmener le groupe et la
marcheuse-cueilleuse tracer de rouge cette ligne de fuite du chemin,
puis elle réapparaît au détour du sentier, emportée dans une danse tourbillonnante, une danse
jaillissante comme l'eau qui bondit,
Ils nous invitent enfin à cette ronde bienheureuse d'une danse partagée à l'unisson des corps sur
une mazurka.*

Ce spectacle se déploie tout le long d'un chemin parcouru ensemble artistes et spectateurs, il propose des séquences de marche dans cette proximité du sentier, à l'image d'une cordée sensible, *Prendre la marche ensemble sur cette envolée de clarinette...*

*Former une farandole au bout du chemin, main dans la main, avancer et chercher l'unisson ...
Sa danse parcourt le chemin comme si elle en dessinait la perspective, puis revient, se faufile et
virevolte au milieu du groupe qui marche ...*

Ces temps de marche alternent avec des séquences de spectacle dansé qui se nichent dans la scénographie du paysage, *...la prairie qui s'ouvre avec tout ce ciel au dessus, sa danse plonge, s'élanche et joue avec le déséquilibre et peut-être avec le vertige, attrape les tourbillons de l'air, dessine un arc entre l'alpage et le ciel...*

Puis ce sont des invitations sensorielles, plastiques en lien avec les éléments naturels qui composent les lieux traversés, des collectes, *Se regrouper sous la canopée aux feuilles jaunes d'or de cet érable qui borde le chemin, en ramasser les feuilles comme on saisirait un trésor, pour les lancer et faire cette pluie de feuilles dorées... elle collecte les morceaux d'écorces de mélèzes et les partage dans le creux de nos mains, peau de l'arbre rugueuse contre la peau de nos mains... s'immobiliser tout proches les uns des autres, face au soleil, fermer les yeux et laisser nos visages se baigner dans la lumière...*

Les gestes de la plasticienne, s'apparentant au Land Art, sont un écho à la marche et à la danse, sa mémoire-trace, matérialisée en rouge, par des pigments ou des compositions d'éléments naturels peints. Elle récolte, creuse, déplace, compose, trace et met en partage l'expérience sensible et sensorielle du paysage.

Enfin, au bout du chemin, c'est un temps de danses partagées joyeuses, rondes sur un rythme de mazurkas ou de scottish , valse à deux...

Nous tissons le fil rouge qui parcourt ce spectacle avec les figures des marcheurs-cueilleurs-voyageurs, habités par la mémoire des sentiers parcourus et de leurs usages, par les souvenirs des mélodies et danses partagées au fur et à mesure des rencontres.

Composition d'un canevas de spectacle puis création d'une version unique pour chacun des sentiers

La composition de ce spectacle « Nos souffles, nos coeurs » repose sur l'écriture d'un canevas de partitions chorégraphiques, musicales et de gestes inspirés du Land-Art, mais sur chacun des sentiers investis , des spécificités s'inventent en fonction de cette scénographie que constitue le paysage traversé, et enfin, en fonction du public en présence.

Trois déclinaisons pour des publics spécifiques

En effet, « Nos souffles, nos coeurs » se décline en trois versions adressées à des publics spécifiques :

- un grand chemin pour le tout public marcheur et familial à partir de 8 ans , durée : 1h à 1h15
- un chemin adapté pour le public en situation de handicap, durée : 45 min à 1h
- un chemin à hauteur de la petite enfance, durée : 35 à 40 min

Plusieurs représentations par jour peuvent être envisagées.

Jauge : 25-30 personnes par représentations

Ce choix de s'adresser à des publics spécifiques fait partie de la démarche artistique et humaine de la compagnie Hayos. Les parcours partagés avec chacun de ces publics ont fait naître des développements particuliers pour chacune de ces trois versions : des contacts corporels développés avec le public en situation de handicap, des collectes et compositions avec les éléments naturels proposés pour la petite enfance,...ces développements spécifiques à un public ont ensuite imprégné et enrichi les autres versions.

Les Publics dans le processus de création

« Nos souffles, nos coeurs » a placé la rencontre au cœur de sa démarche à travers des parcours partagés artistes / habitants qui ont eu lieu tout au long du processus de création. Ces parcours ont donné la part belle aux propositions participatives et ces temps précieux ont permis de mettre en commun les instants de découverte et d'émerveillement, les premiers déploiements d'une matière artistique en création.

Démarche artistique

Ressentir le paysage / Scénographie mobile / Patrimoine des sentiers

Cette démarche sensorielle souhaite emmener les participants dans la dimension sensible de notre rapport à l'environnement, jusqu'au ressenti de la relation au paysage « *...En adoptant un mode d'attention encore plus ouvert, diffus, réceptif, je peux aussi laisser le paysage venir à moi, me laisser "toucher" par lui ...le paysage n'est plus regardé, mais ressenti, et ce ressenti dissout la limite entre lui et moi...*

Le paysage me traverse. Lui et moi sommes faits de la même étoffe, de la même « matière » tendre, sensible, vivante et palpitante... S'ancrer dans l'expérience vécue comme acte de résistance, Claire Petitmengin, Séminaire du Labo de Micro-phénoménologie, mai 2020.

Le paysage est une scénographie mobile qui apparaît au fur et à mesure du parcours, l'écriture chorégraphique et plastique vient s'y nicher pour la mettre en lumière et proposer aux spectateurs de s'y attarder quelques instants.

Nous jouons avec les couleurs, les arbres remarquables, la texture du chemin, la lumière et différentes expositions... autant de supports d'écriture qui continuent à être répertoriés sur une carte évolutive. (photo carte)

A travers cette immersion dans le paysage et la dramaturgie du parcours, « Nos souffles, nos coeurs » est une invitation à s'émerveiller mais aussi à se relier à ce patrimoine naturel et culturel des sentiers.

« ...Sentiers, sentes, traces, passages, drailles, chemins, tous ont une histoire.....

A la fois « naturels » et « construits », les sentiers sont aussi « hybrides » par leur dimension physique et symbolique. Car ils ne sont pas qu'un support matériel offert au passage : il sont aussi - sinon d'abord ?- un fait culturel nourri de rêves et d'imaginaires (le départ, l'ailleurs, l'altitude...) , de métaphores et de symboles : la liberté, la vie, le but à atteindre, l'avenir, la connaissance, l'épreuve, l'initiation... » Territoire Ecrins, Les cahiers thématiques du parc National, Les Sentiers, 2009.

Sources de la danse / Passages entre intérieur et extérieur

Le processus de travail prend sa source dans les paysages parcourus, les images et rêves de danses que ces plongées génèrent, que les espaces appellent et impulsent dans le corps : Le paysage appelle le corps et son mouvement.

Les plongées sensorielles en lien avec les éléments font également naître le mouvement dans les profondeurs du corps jusqu'à ce qu'il se déploie dans la danse.

Mais c'est aussi le corps et sa danse intérieure qui appellent l'espace : Dans le travail en studio, les chemins de mouvement patiemment tissés dans les méandres du corps et ses énergies, appellent l'espace pour tracer et déployer une danse dans sa puissance énergétique, spatiale et rythmique. Ces chemins de danse viennent ensuite rencontrer un site naturel et continuent de s'y composer dans la rencontre : les partitions habitent un lieu .

Je cherche une danse enracinée et aérienne, qui s'engage dans la physicalité, joue avec les contrastes d'énergies et de rythmes, se déploie et savoure l'espace, cherche en permanence la limite entre équilibre et déséquilibre, une danse sensible qui plonge dans un rayon de soleil, frémit avec le bruissement de l'air. Je cherche une présence pleine, la joie et l'amplitude d'une danse généreuse et lumineuse.

Calendrier de création

2024 et 2025 :

Résidence dans les Parcs Départementaux de Seine-Saint-Denis : répétitions au Parc Forestier de la Poudrerie et Parcours partagés au parc de la Fosse Maussoin avec les Centres de Protection Maternelle Infantile de la ville de Clichy-sous-Bois.

Juin 2025 : Résidence « Hisse et Oh » avec la Direction de la Culture du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis dans les jardins de la crèche départementale Frida Kahlo à Bondy.

Résidence à L'Envolée, Pôle Culturel et Artistique du Val Briard en Seine-et-Marne :

Répétitions, Parcours Partagés Petite Enfance avec la Maison de la Petite Enfance et Parcours partagés Adaptés avec le foyer Becoiseau (ADSEA) pour adultes en situation de handicap et l'Ephad de Mortcerf.

Printemps 2025 :

Résidence dans le Domaine de Villarceaux en Val d'Oise avec l'association La Source-Garouste Villarceaux , en partenariat avec la DRAC Ile-de-France dans le cadre du dispositif « Premier Regard Premier Pas »

Parcours Partagés Petite Enfance avec les duos mères/enfants et immersion à la crèche Les coquelicots (Magny-en-Vexin)

Printemps et Automne 2025 : Résidences avec la Médiathèque Départementale de l'Aube en partenariat avec la communauté de communes de Troyes-Champagne-Métropole, les bibliothèques de la Rivière-de-Corps et du Piney et les structures petites enfance : parcours partagés Petite Enfance. En milieu rural dans le cadre du Dispositif Culture et Santé de la DRAC Grand Est , en partenariat avec les bibliothèques de Nogent-sur-Seine et Villenauxe-la Grande et les Ephads : Parcours Partagés Adaptés.

Eté et Automne 2025

Résidence en partenariat avec le Parc National des Ecrins dans les Hautes-Alpes : Parcours Partagés Adaptés avec l'association Alpes Regards 05 pour les personnes déficientes visuelles puis avec l'association Neige et Montagne et Fauteuil Vagabond pour les personnes à mobilité réduite.

Parcours partagés Tout Public et Parcours Partagés Adapté avec les usagers du centre social et culturel Saint-Jean et l'Ephad de l'Argentière.

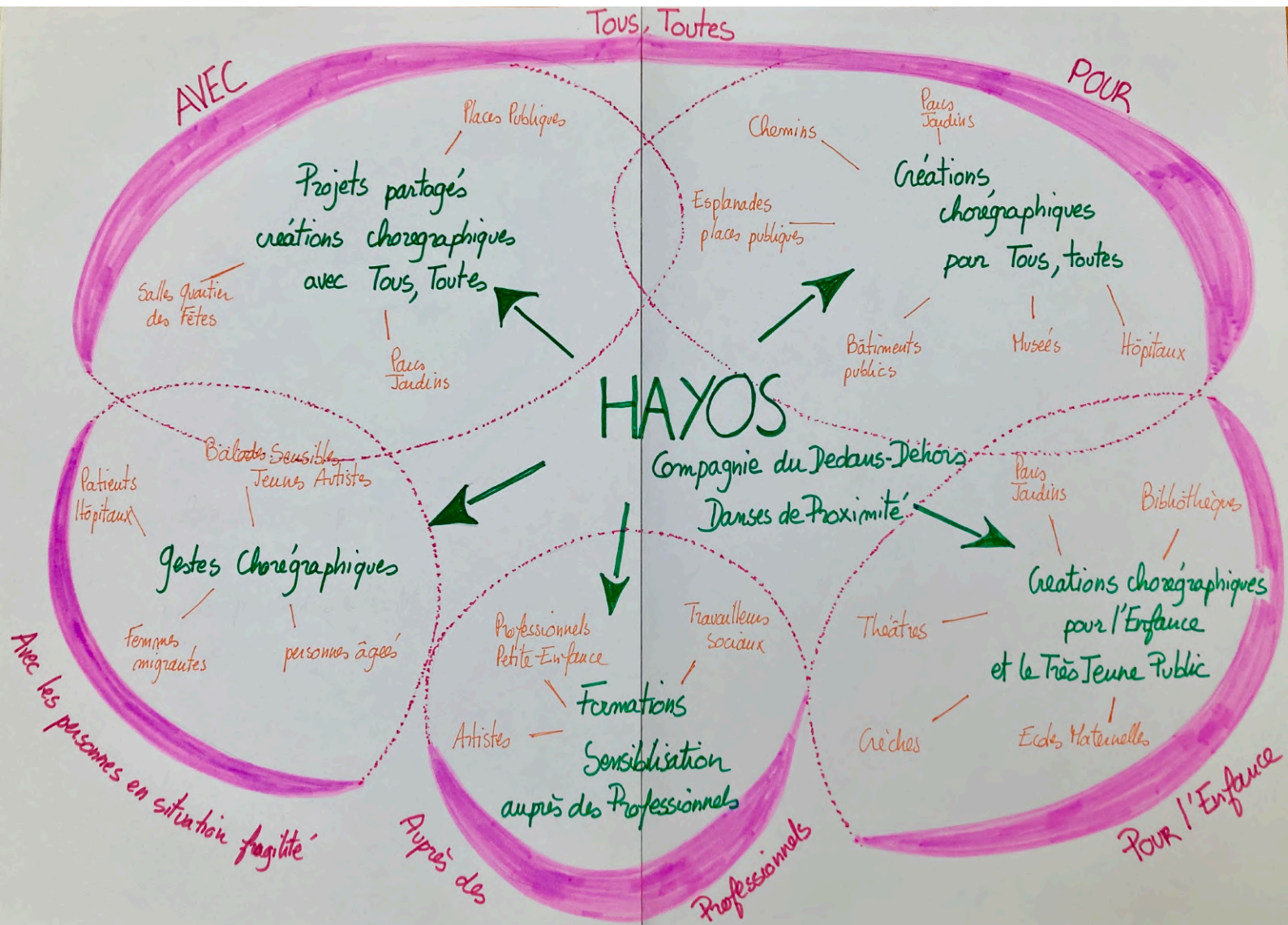
Mars 2026 Création « Nos Souffles, Nos Coeurs » / Parcours Petite Enfance avec la Médiathèque Départementale de l'Aube, 4 représentations avec la médiathèque de Lusigny et le Parc Régional de la Forêt d'Orient , les médiathèques du Piney et de la Rivière-de-Corps.

Automne 2026 Création « Nos Souffles, Nos Coeurs » / Parcours Adapté pour le public en situation de Handicap avec l'Envolée (Seine-Marne) dans le parc du Foyer Becoiseau (Mortcerf).

Partenariat 2026 avec le Parc National des Ecrins pour la diffusion de « Nos Souffles, Nos Coeurs », parcours Tout Public/

La compagnie Hayos en un clin d'œil

La compagnie Hayos est une compagnie du dedans-dehors

Elle crée pour les espaces et dans les espaces, entre intérieurs et extérieurs.

Elle vient s'immerger dans les paysages, les architectures, les espaces publics, les lieux de vie... aussi bien un parc départemental, une esplanade piétonne, une bibliothèque.

Son déploiement s'ancre dans un territoire et vient en épouser autant la dimension géographique que la dimension humaine.

La compagnie Hayos compose des danses de proximité, choisit la générosité, le partage.

Elle déploie une danse qui porte en elle la puissance de la physicalité, une danse sensible et magnétique.

Elle initie des cycles successifs de création qui génèrent chacun des spectacles en plusieurs déclinaisons.

Liens :

[Images Projet « Nos souffles, nos coeurs »](#)

[Gioia, création immersive en espace paysager, tout public / 2021](#)

[Gioïta Spectacle chorégraphique et plastique adressé à la petite enfance / 2022](#)

L'équipe de la compagnie

Equipe artistique

Nathalie Gatineau, conceptrice, chorégraphe et interprète

Samuel Thézé, clarinette basse

Bérengère Vallet, plasticienne, inspiration Land-Art (collecte, composition)

Anne-Marie Marques , regard extérieur.

Julien Benard/ Hans Lucas : reportage photos d'auteur Hautes-Alpes

Luc Degassart : reportage photos d'auteur Aube et Val d'Oise

Equipe administrative

Alexandre Gilbert, administration

Laura Masquelez, communication

Nathalie Gatineau, directrice artistique, chorégraphe et interprète

Formée au Conservatoire Régional de Grenoble, Nathalie crée la compagnie Hayos en 1999.

A travers l'aïkido, elle découvre la relation arts martiaux-danse qui a profondément influencé son travail chorégraphique.

Elle oriente rapidement sa recherche autour de propositions in situ par la rencontre de la danse avec des architectures, espaces paysagers, espaces publics avec notamment. le projet "Projections-éditions" , performance pour 4-5 danseurs, puis le solo in situ "Jour", créé pour les Journées du Patrimoine 2008 de Montreuil.

2010 marque le début des créations jeune public de la compagnie dans un lien fort avec la littérature jeunesse : Globe-Trotter, puis Globe-Trottinette sa déclinaison très jeune public, librement inspirés de l'œuvre de l'auteur-illustratrice Anne Herbauts.

Entre 2017 et 2023, Nathalie développe un nouveau cycle de création questionnant la joie, avec le triptyque Gioia , Per Gioia et Gioita. Gioia créé en juin 2021, pièce chorégraphique in situ avec une danseuse, une plasticienne et un musicien en live. Per Gioia est un projet intergénérationnel partagé avec les habitants des quartiers prioritaires de Montreuil. Et Gioïta, pièce destinée à la toute petite enfance, qui elle-même se décline en trois formes pour aller à la rencontre du public dans tous les types d'espaces.

Samuel Thézé , clarinettiste, compositeur

Il commence l'apprentissage de l'instrument à l'âge de 13 ans. Il passe son DEM classique au CRR de Rennes dans la classe d'Hervé Delporte en 2009. En Parallèle, il obtient une licence de musicologie à l'université de Rennes II en 2010 et rejoint Paris se perfectionner pendant deux ans avec Pierre Génisson(soliste international) et Arnaud Leroy(clarinettiste à l'orchestre de Paris).

Eclectique, il se produit et compose actuellement pour diverses formations, aussi bien en musiques improvisées, musiques actuelles, accompagnant des pièces de théâtre, de la danse contemporaine, du spectacle jeune public.

Bérengère Vallet, plasticienne

Formée à l'atelier Glacière et à l'École Nationale des Beaux-Arts de Paris au début des années 2000, elle a souhaité exposer dessins et peintures dans des lieux « hors cadre » comme des échafaudages, une chapelle, un théâtre, l'Atelier du Plateau et La Halle saint Pierre à Paris ou la galerie tenue par des pensionnaires de la clinique psychiatrique de La Borde. Elle collabore régulièrement avec des compagnies de théâtre et de danse, comme scénographe, auteure et performeuse, inventant des partitions de peinture qui dialoguent avec les mots et les corps sur le plateau. Elle a travaillé notamment avec Jean Michel Rabeux (La petite soldate américaine, Au bord, La belle au bois dormant), Hélène Mathon (Sister, Les petits poussés), le Théâtre du Frêne (La princesse aux joues rouges), Bastien Crinon, Aurachrome Théâtre (Petit Mi Grand), Nathalie Gatineau, Hayos (Gioia, Gioita, Nos Souffles, Nos Coeurs), Kate France, Ciel 56 (Nos métamorphoses), la compagnie Le jardin des délices (Corps et crues), Mylène Dubois, Contour Progressif (Archée) et la compagnie Mon grand l'ombre (Les oiseaux, Permanecer- en cours de création). Elle garde de ses cinq années d'enseignement à l'INSEP auprès des sportifs de haut niveau, le souci d'une pédagogie plus horizontale et le désir de la mise en commun des perceptions et expériences. Elle aime imaginer des dispositifs dont les participants s'emparent avec leur créativité et cela dans le cadre de résidences artistiques de territoire ou de partenariat avec des associations luttant contre les multiples formes de précarité.<http://www.berengere-vallet.odexpo.com>

Anne-Marie Marques, metteure en scène, comédienne, auteure de textes et d'images filmiques pour la scène

Elle a fondé les arrosoirs(compagnie), Cie francilienne (77) en 2002.

En 2007, elle est nominée au titre du Molière Jeune Public en qualité de metteure en scène et interprète du Bleu de Madeleine et les autres de la romancière Anne Luthaud.

Elle a régulièrement travaillé avec Jeanne Ben-Hammo plasticienne, réalisatrice et comédienne - Anne Luthaud auteure, productrice de cinéma, déléguée générale du Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques à Paris, avec laquelle elle collabore régulièrement - Nicolas Droin réalisateur, critique, maître de conférence sur le cinéma. (ParisVIII). - Martine Pisani, chorégraphe - Philippe Raulet, auteur et dramaturge (Ed. de Minuit, Ed. Verticales) qui fût artiste associé à la compagnie jusqu'à sa mort en 2006.

Avec lui, pendant douze ans, elle mène une réflexion autour de l'écriture, de la lecture et de l'incarnation du langage pour la scène. Elle lui commandera plusieurs textes pour la scène et l'assistera pour la mise en œuvre de ses lectures-performances.

Elle développe un théâtre où les mots, les corps, les arts visuels et la musique fabriquent un langage pour un théâtre multiple. Peintre, [musicien.ne](#), danseur.seuse, réalisateur.trice, comédien.ne, [régisseur.se](#) peuvent être présents sur la scène comme autant de voix conjointes.

Elle agit en direction de tous les publics, dès la naissance, selon ses projets, et sollicitations.

Pour le dehors, elle porte son travail sur un rapport sensible aux éléments in situ tels que le paysage, l'environnement sonore, le bâti.

Les partenaires du projet

Pour la région Ile-de-France

la Région Ile-de-France dans le cadre de l'Aide à la Résidence Territoriale en Seine-et-Marne
la DRAC Ile-de-France dans le cadre du dispositif « Premier Regard Premier Pas »

le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis :

Direction des Parcs, de la Nature et de la Biodiversité

Direction de la Culture, Patrimoine , du Sport et des Loisirs dans le cadre du dispositif « Hisse et Oh »
Agir In Seine-Saint-Denis

l'Envolée Pôle Artistique de la Communauté de Communes du Val-Briard en Seine-et-Marne

l'association La Source Garouste -Villorceaux
le FAM Becoiseau de la commune de Mortcerf
l'EPHAD de la commune de Mortcerf
la crèche Les Coquelicots à Magny-en-Vexin
la crèche Frida Kahlo à Bondy

le Fond pour le Développement pour la Vie Associative (FDVA)

Pour la région Grand-Est

la DRAC Grand-Est dans le cadre du dispositif « Passerelles » et « Culture et Santé »
le Conseil Départemental de l'Aube avec la Médiathèque Départementale de l'Aube
la Médiathèque Jacques Chirac de la ville de Troyes
la Bibliothèque de La Rivière de Corps
la bibliothèque du Piney
les Bibliothèques et les EPHADs de Villenauxe-la-Grande et de Nogent-sur-Seine

Pour les Hautes-Alpes

Le Parc National des Ecrins
Le centre social et culturel Saint-Jean de l'Argentière
L'association Neige et Montagne/ Fauteuil Vagabond
L'association Alpes Regards 05

Production

Compagnie Hayos
Maison des Associations
60 rue Franklin
93100 Montreuil
06 03 26 98 43
compagnie.hayos@gmail.com
www.compagniehayos.com

