

La **compagnie Hayos** présente

Nos souffles, nos Coeurs

Création chorégraphique pour des sentiers

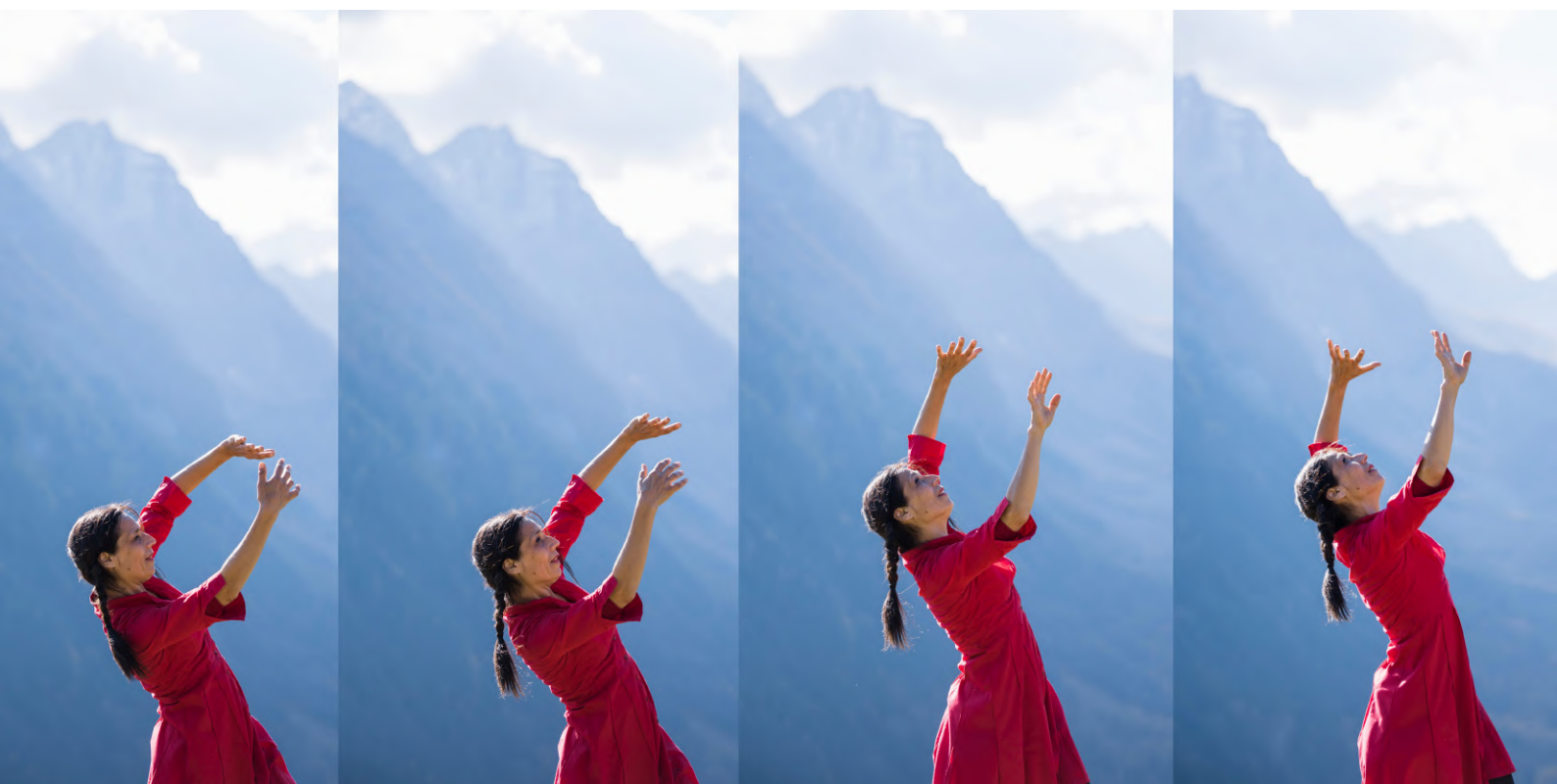

Photo : Julien Benard / Hans Lucas

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. 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....

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 s'inspirant du Land-Art, et 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, sacoché débordante de grandes d'herbes,
et un marcheur-musicien clarinette basse 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 sentier ou qui
s'échappe jusqu'au lointain, confiant le groupe à la mélodie andante du musicien et à cette ligne
rouge du chemin tracée sur le vif par la cueilleuse,
puis elle réapparaît au détour du sentier, emportée dans une danse jaillissante comme l'eau qui
bondit,
Ils nous invitent enfin à cette ronde bienheureuse de danses à l'unisson, sur une mazurka puis une
valse...*

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,
*Se mettre en route ensemble sur cette envolée de clarinette...
Sa danse se faufile et virevolte au milieu de la marche du groupe ...*

Puis alternent des séquences de spectacle dansé qui se nichent dans le paysage,
*...la prairie qui s'ouvre avec tout ce ciel au dessus, sa danse plonge, s'élançe 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...
Dos à la roche elle nous fait face et ses pieds sont pris par un rythme percussif qui résonne au pied de
cette paroi de roc avant de rejoindre le musicien pour un duo staccato...*

Puis ce sont des invitations sensorielles, plastiques en lien avec les éléments naturels qui composent les lieux traversés ,
*Se regrouper sous la canopé aux feuilles jaunes d'or de cet érable, en ramasser les feuilles comme on
saisirait un trésor, les lancer et créer une pluie de feuilles dorées...
elle collecte les morceaux d'écorces de mélèzes et les partage dans le creux de nos mains, peau des
arbres, rugueuse ou lisse, 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, rester-là quelques instants pleins...*

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

Démarche

Le paysage est notre scénographie mobile qui apparaît au fur et à mesure du parcours et accueille l'écriture chorégraphique, musicale et plastique, et propose aux spectateurs de s'attarder quelques instants.

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

Les plongées sensorielles dans les éléments font elles aussi naître l'impulsion du mouvement jusqu'à ce qu'il se déploie dans une 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 à travers les méandres et les énergies du corps appellent l'espace pour déployer une danse dans sa puissance énergétique, spatiale et rythmique.

Ces chemins de danse continuent de s'écrire dans la rencontre avec un lieu .

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...

C'est un jeu avec les couleurs, les arbres remarquables, la texture du chemin, la lumière et les différentes expositions... autant de supports d'écriture qui continuent à être répertoriés sur une carte évolutive.

La musique s'est composée dans un temps de recherche basé sur l'improvisation en lien avec les chorégraphies. De ces explorations sont nés différents thèmes musicaux, nourris par les mouvements et les sensations du moment, avec la clarinette basse comme instrument principal. Le musicien compose à l'instinct, influencé par une culture en musique classique et improvisée, suivant son envie de développer ensuite une ambiance sonore malgré la contrainte du déplacement , en intégrant des effets , en concevant un dispositif mobile permettant de diffuser et transformer le son en direct tout au long du parcours. Mêler les sons naturels du lieu et acoustiques de la clarinette à une présence électronique, comme touche de magie sonore.

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 du chemin.

Les Publics

Trois déclinaisons pour des publics multiples

Ce choix de s'adresser à des publics multiples fait partie de la démarche artistique et humaine de la compagnie Hayos.

Le spectacle « Nos souffles, nos coeurs » se décline en trois versions :

- 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.

Ce spectacle peut investir également des jardins et prendre la forme d'une déambulation.

Jauge : 25-30 personnes par représentations

L'écriture de « Nos souffles, nos coeurs » repose sur un canevas de partitions chorégraphiques, musicales et de gestes inspirés du Land-Art. Puis sur chacun des sentiers investis , des spécificités s'inventent en fonction du paysage traversé et en fonction du public accueilli.

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.

Ces parcours partagés avec chacun des publics ont fait naître des développements particuliers pour chacune des 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.

L'équipe

Equipe artistique

Nathalie Gatineau, conceptrice, chorégraphe et danseuse

Samuel Thézé, composition et musicien clarinette basse

Bérengère Vallet, plasticienne, inspiration Land-Art

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

Calendrier de résidences et de création

2024 et 2025 :

Résidence dans les Parcs Départementaux de Seine-Saint-Denis : répétitions au Parc Forestier de la Poudrière 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 / Fauteuil Vagabond pour les personnes à mobilité réduite (emmenées en joëlettes) .

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

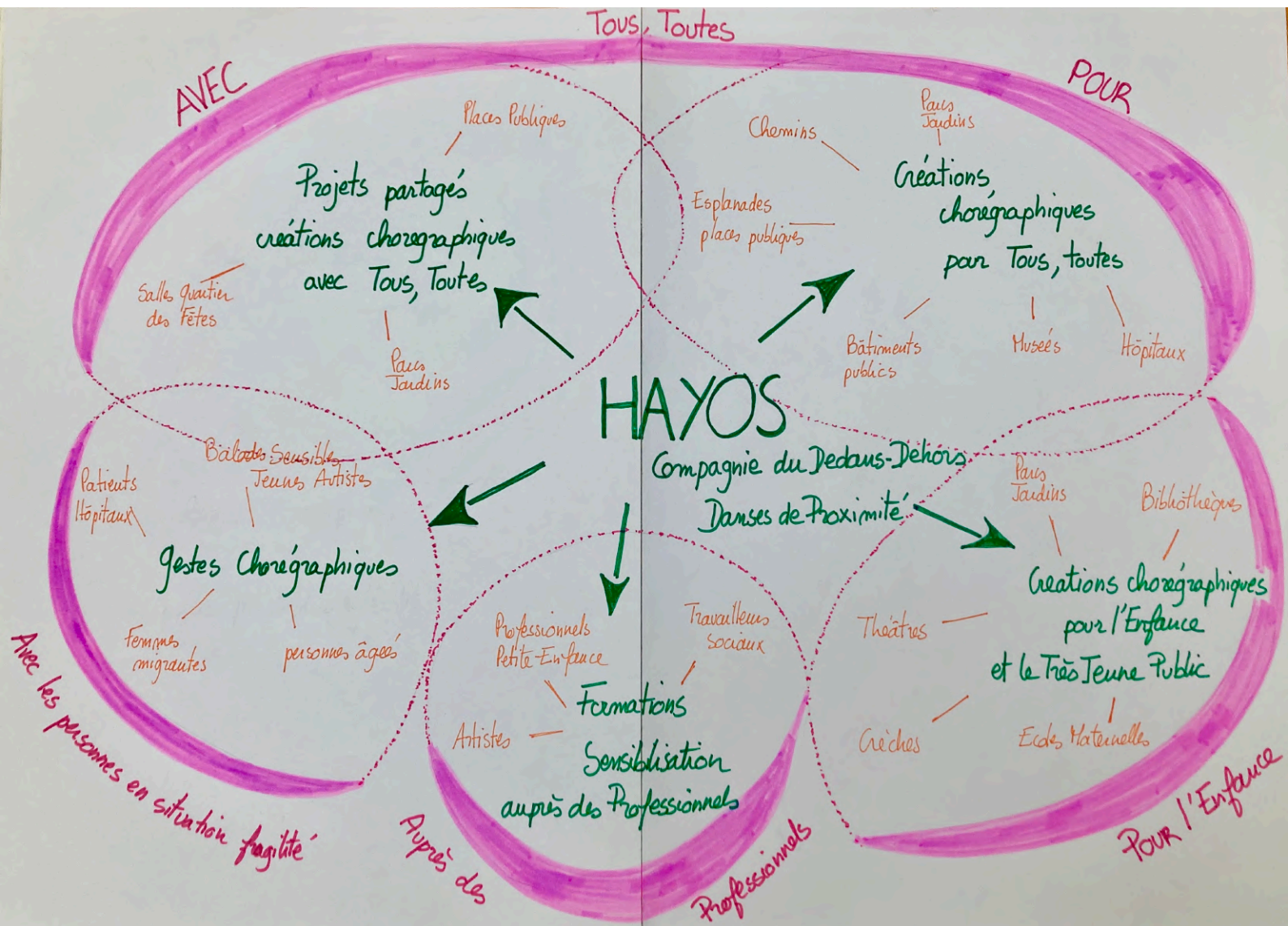
Mars 2026 Création « Nos Souffles, Nos Coeurs » / Parcours Petite Enfance avec la Médiathèque Départementale de l'Aube, 4 représentations avec la médiathèque de Lusigny et le Parc Régional de la Forêt d'Orient , les médiathèques du Piney et de la Rivière-de-Corps.

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 et parcours adaptés.

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 artistique de la compagnie

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

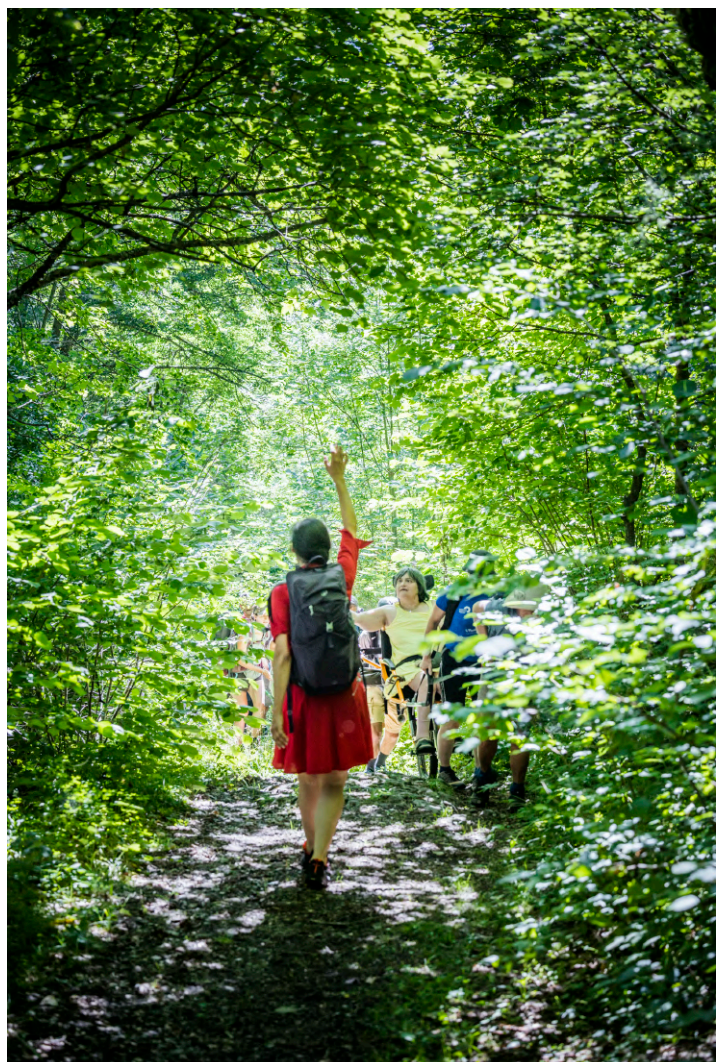
60 rue Franklin

93100 Montreuil

06 03 26 98 43

compagnie.hayos@gmail.com

www.compagniehayos.com

Mécénat

Direction régionale
des affaires culturelles

