SOMNAMBULE

Zayarts Collectif

Théâtre • Flamenco • Déambulation immersive

DOSSIER DE DIFFUSION

TEATRO - FLAMENCO

PRÉSENTATION

Le collectif 1

Synopsis 2

En bref 3

Note d'intention 4

LES ARTISTES

Distribution 5

À propos 6 - 7

Artiste Invité 9 - 10

CONDITIONS

Fiche technique 13

Cessions 14

Contact & liens 15

Présentation
Zayarts Collectif

Zayarts est une association culturelle dont la mission est de promouvoir les arts, la création et les échanges culturels à travers des spectacles, des événements artistiques, des réalisations audiovisuelles et des actions d'éducation populaire.

Fondé en Île-de-France en **2008**, Zayarts est un collectif artistique dédié à la **création**, à la **production** et à la **diffusion** de projets mêlant **spectacle vivant** et audiovisuel. Implanté en Occitanie depuis **2014**, il développe des œuvres **pluridisciplinaires** où se rencontrent danse, théâtre, musique, cinéma et arts visuels.

Récompensé à plusieurs reprises dans des **festivals internationaux** pour ses créations audiovisuelles, Zayarts défend une démarche artistique **exigeante**, **accessible** et **engagée**.

Attaché aux valeurs de **l'éducation populaire**, le collectif favorise la **transmission**, le **dialogue interculturel** et la **rencontre** entre les artistes, les territoires et les publics. Il est également à l'origine du **Jindama Festival**, dédié aux arts et aux cultures espagnoles.

À travers chacune de ses créations, Zayarts cherche à faire de l'art un espace **d'échange**, de **réflexion** et **d'émancipation**. **Somnambule** s'inscrit pleinement dans cette démarche en proposant une **expérience immersive** qui invite le spectateur à questionner son rapport au **monde et à l'éveil.**

SOMNAMBULE
Teatro Flamenco

Somnambule est l'histoire dans l'histoire, l'exil que l'on n'a pas souhaité et qui malgré le désir tenace de ne rien changer finit par tout métamorphoser.

Fabuleux spectacle émouvant qui transmet un message tellement important grâce à l'art et la danse 💃 ✨

Moment magique milles grands merciiii encore pour cette superbe et sublime pièce de théâtre des frissons a voir et revoir...

SYNOPSIS

Somnambule est une invitation à l'éveil.

À travers le théâtre, le flamenco et une déambulation immersive, le spectacle interroge ces existences que nous traversons comme des somnambules : des corps qui avancent sans regarder, qui reproduisent les mêmes gestes, qui acceptent le monde sans le questionner. Nous respirons, mangeons, travaillons, dormons... mais sommes-nous réellement vivants ?

Guidées par une voix, deux femmes traversent un espace où le réel et l'imaginaire se confondent. Leur voyage devient celui de chacun. Entre chaos, mémoire, révolte et amour, Somnambule cherche l'instant où le corps cesse d'obéir pour commencer à choisir.

Inspirée d'une histoire intime, la création dépasse le récit personnel pour interroger notre époque : comment retrouver notre liberté intérieure dans un monde qui nous endort ? Comment redevenir pleinement acteur de notre propre vie ?

En bref

Titre : Somnambule
Genre : Théâtre flamenco immersif
Durée : 45 à 50 minutes
Public : Tout public (à partir de 8 ans)
Jauge : 50 à 80 spectateurs (selon les lieux)
Distribution : 2 interprètes (version bande-son)
ou 3 artistes (version musique live)
Production : Zayarts Collectif
Création : 2025
Versions :
Version autonome sur bande-son
Version avec musicien en direct
Espace scénique : Théâtre, lieux patrimoniaux, friches, musées, cours extérieurs ...
Déambulation : Oui
Montage : 4h (selon le lieu le temps d'installation peut varier)
Démontage : 1 h

Pourquoi programmer Somnambule ?

Somnambule est une forme légère et adaptable qui peut être accueillie aussi bien dans une salle de spectacle que dans un lieu patrimonial ou un espace atypique. Sa déambulation immersive place le public au cœur de l'expérience et favorise une proximité rare avec les interprètes. Entre théâtre, flamenco et poésie, le spectacle propose une expérience sensible qui peut s'accompagner de rencontres, d'ateliers ou d'actions d'éducation artistique et culturelle.

Note d'intention

Le point de départ pour la création de Somnambule est son départ à elle : la Yaya.
Ma grand-mère a dit plusieurs phrases importantes.
Dont " tout le courage que tu m'as donné je te le rend " une belle façon de dire à quel point la présence des siens est précieuse.
Puis elle a évoqué sa manière d'échapper à la souffrance ou du moins comment cohabiter avec elle.
Elle a dit ce qu'elle avait à dire et à bout de force s'est endormie.
Un profond sommeil dont on ne revient pas physiquement dans le corps qui nous a abrité tant d'années mais dans celui des autres. À travers des mots, des gestes et souvenirs.
La Yaya s'est métamorphosée et de son corps est donc passée dans celui de tous ceux qui l'ont aimé.
Voici sa place aujourd'hui.
Et c'est dans cette colocation corporelle que somnambule a vu le jour.
Je pense avoir compris la simplicité de tout cela et à quel point le monde actuel nous en éloigne.
Ce spectacle est un cri d'alarme, une invitation à l'éveil et à la révolte par l'amour.
Je suis heureuse de pouvoir travailler sur cette création avec la comédienne et danseuse Claire Olivier. Elle apporte le son des "maux", la justesse des phrases et l'intensité pour que rien n'échappe aux spectateurs. Elle développe un espace pour que le rituel prenne forme.
Dans cette dualité que nous composons, l'émotion trouve l'espace nécessaire pour y fabriquer son nid.
Puis au cœur de ce processus des mots importants, qui ont traversé le corps de la Yaya, sa création aussi.
Avec peu nous pouvons créer un monde de réalité, d'éveil et de lien.

Johanna Modica Ruta

Johanna Modica Ruta

Écriture, chorégraphe et interprète

Claire Olivier

Comédienne, danseuse et interprète

Distribution

Johanna Modica Ruta

Écriture – Chorégraphie – Interprétation

Danseuse, chorégraphe et pédagogue, Johanna Modica Ruta développe depuis plus de 20 ans une recherche artistique autour du flamenco traditionnel, contemporain et du mouvement. Formée auprès de grandes figures telles que Belén Maya, Leonor Leal, José Manuel Álvarez, Rocío Molina ou encore Israel Galván, elle construit un langage où tradition et création dialoguent librement.

Ses créations interrogent la mémoire, l'identité et la transmission en mêlant danse, théâtre et univers cinématographique.
Parallèlement à son travail de créatif, elle enseigne le flamenco et mène de nombreux projets artistiques auprès de publics variés, notamment en situation de handicap, de maladie ou de précarité.

Avec Somnambule, elle poursuit une écriture sensible où le corps devient un espace de résistance, de poésie et d'éveil.

Claire Olivier

Comédienne – Danseuse – Interprète

À propos des artistes

Comédienne, danseuse et metteuse en scène, Claire Olivier évolue depuis de nombreuses années à la croisée du théâtre physique et de la danse contemporaine. Fondatrice de la compagnie Alma, elle développe une écriture scénique où le mouvement, la parole et le geste s'entremêlent pour explorer les questions de l'identité, de la mémoire et de l'émancipation.

Elle collabore régulièrement avec différentes compagnies en tant qu'interprète, chorégraphe et directrice d'acteurs, tout en poursuivant un parcours au théâtre et au cinéma.

Dans Somnambule, elle prête sa voix, son corps et son expertise à une présence qui accompagne, interroge et réveille.

" À SOUFFRIR,
SOUFFRE EN SILENCE
NE MONTRE JAMAIS TA
PEINE,
ET CE MÊME SI ELLE
T'ÉTOUFFE.
POUR QUE PERSONNE
N'EN RIE"

ARTISTE INVITÉ

ANTOINE TATO GARCIA

GUITARE – CHANT – COMPOSITION (VERSION MUSIQUE EN DIRECT)

Figure **incontournable** de la rumba catalane, Antoine « Tato » Garcia est guitariste, chanteur et compositeur. Héritier d'une **grande tradition musicale gitane**, il développe un univers où se rencontrent **rumba catalane**, **flamenco** et **musiques méditerranéennes.**

Au fil de sa carrière, il collabore avec de nombreux artistes et participe à plusieurs projets de **scène** et de **cinéma**. Son jeu de guitare, profondément expressif, fait dialoguer **tradition** et **création contemporaine**.

Dans la version musicale de **Somnambule**, ses compositions interprétées en direct deviennent un véritable partenaire de jeu, accompagnant le **voyage intérieur** des personnages.

Somnambule est un spectacle de **teatro flamenco** construit, dans sa version originale, sur une **bande sonore** mêlant **créations** originales et **archives** sonores rares de grands interprètes, dialoguant avec des compositions plus **contemporaines**. Cette matière musicale, pensée comme une véritable **dramaturgie**, accompagne le voyage des personnages et participe pleinement à la **dimension onirique** du spectacle.

Selon le **contexte** de diffusion et le **budget** de production, Somnambule peut également être présenté dans une version avec **musique en direct**, en collaboration avec le guitariste, chanteur et compositeur **Antoine « Tato » Garcia.**
Dans cette configuration, Tato Garcia accompagne en temps réel le cheminement des deux protagonistes.

Par ses compositions, ses paysages sonores et sa présence scénique, il dialogue avec les interprètes et fait **évoluer l'atmosphère** au gré de leur **voyage intérieur**.
Entre chants **profonds**, guitare **mélancolique** et rythmes de **rumba** et de **flamenco**, il insuffle une **poésie singulière**, nourrie de la **culture gitane** dont il est l'un des grands représentants.

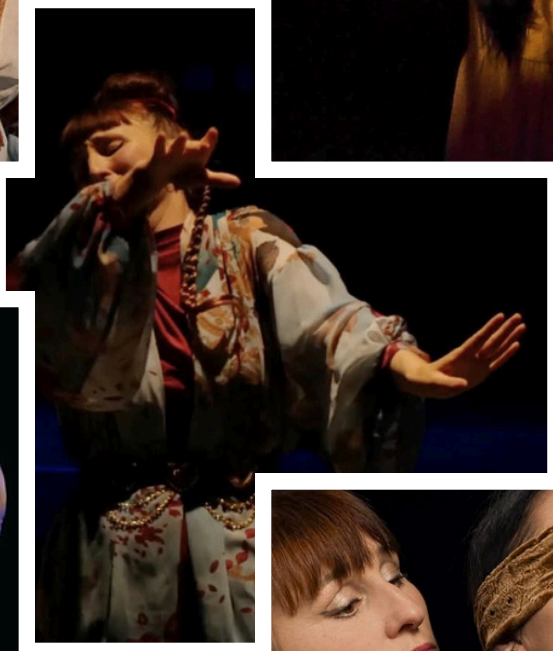
Sa musique ne se contente pas d'accompagner l'action : elle devient un véritable **partenaire** de jeu. Tantôt **intime** et **contemplative**, tantôt **puissante** et **entraînante**, elle porte le mouvement, **amplifie** les émotions et invite **naturellement** le spectateur à entrer dans la danse. Cette version offre une expérience **vivante et immersive,** où le dialogue entre le **théâtre**, la **danse** et la **musique** renouvelle chaque représentation.

Nous rêvons

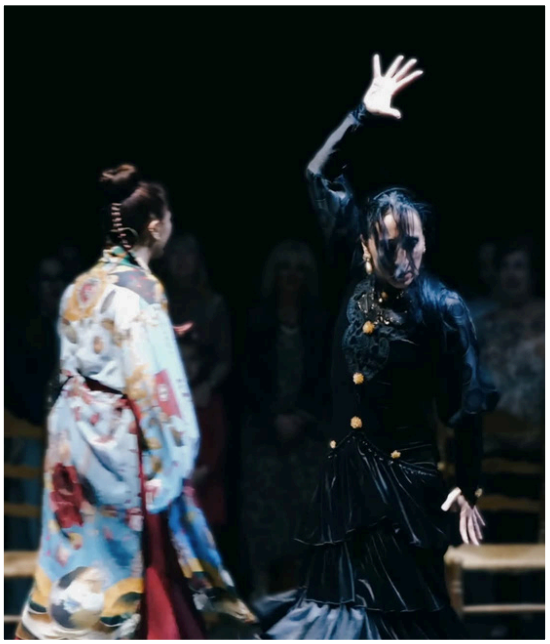
Et

C'est

Bien

De

Rêver

●●●

Spectacle "Somnambule"
Benoyt-Moya Loussert
2025

Inspirations

Picturales

photographiques

Cinématographiques

Photographie de main
Copyright Inconnu

"La Somnambule"
Édouard Rosset-Granger
1897

"Nosferatu"
Robert Eggers
2024

FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIÉE

SOMNAMBULE

Teatro Flamenco

Durée 50 minutes

Le spectacle se déploie sur 3 à 4 espaces de jeu distincts, représentant différents univers du parcours des personnages.
Chaque espace nécessite une ambiance lumineuse spécifique.
La configuration est adaptable en fonction des possibilités du lieu d'accueil.

<u>Son</u>

Système de diffusion adapté à la salle.
Prévoir 3 à 4 points de diffusion sonore (2 au minimum selon les contraintes techniques du lieu) afin de permettre une spatialisation de la bande sonore entre les différents espaces scéniques.
Prévoir un micro serre-tête couleur chair avec système HF (émetteur/récepteur), compatible avec la régie son du lieu.
Le micro devra pouvoir être utilisé sur l'ensemble des espaces de jeu.
Ou un micro d'ambiance pour reprise voix sur les différents plateaux.
Une régie permettant la lecture de la bande sonore est nécessaire.

<u>Version avec musique en direct (option)</u>

Lorsque le spectacle est présenté avec Antoine « Tato » Garcia, prévoir un micro chant, une amplification pour guitare

<u>Lumière</u>

Prévoir un dispositif permettant de créer trois ambiances lumineuses distinctes correspondant aux différents espaces scéniques.

Le spectacle privilégie une lumière sobre, sensible et immersive. Le plan de feu pourra être adapté en concertation avec le régisseur du lieu.

<u>Sol</u>
La compagnie fournit un parquet de danse professionnel adapté au flamenco ainsi que l'ensemble des éléments de décor.
Le plateau devra être propre et entièrement dégagé avant l'installation.

Personnel technique souhaité
Un régisseur son.
Un régisseur lumière.
Une aide au montage et au démontage selon les conditions d'accueil.

Temps de montage

Installation : Variable selon les lieux entre 5 et 10 heures .

Réglages techniques : environ 1 à 2 heures.

Démontage : environ 1 heure30 .

Cette fiche technique est donnée à titre indicatif et pourra être adaptée en fonction des caractéristiques du lieu d'accueil ainsi que de la version du spectacle (bande sonore ou musique en direct).

CESSION DU SPECTACLE
SOMNAMBULE
Teatro Flamenco
Durée 50 minutes

Jauge : limitée selon la configuration du lieu, le spectacle étant conçu comme une déambulation entre plusieurs espaces scéniques.

Tarifs de cession

Version sur bande sonore

Première représentation : à partir de 1 850 € TTC

Deuxième représentation (même lieu / même journée) : 900 € TTC

Cette formule comprend :

*** la représentation du spectacle**
*** la présence de 2 artistes (comédienne et danseuse)**
*** la présence d'un régisseur de la compagnie**
*** les salaires et charges sociales**
*** la préparation artistique et technique**
*** le transport du parquet de danse et des éléments de décor**
*** le matériel de la compagnie**
*** la gestion administrative de la production**

Version avec musique en direct

Première représentation : 2 450 € TTC

Deuxième représentation (même lieu / même journée) : 1 200 € TTC

Cette formule comprend :

*** la représentation du spectacle**
*** la présence de 3 artistes (comédienne, danseuse et musicien)**
*** la présence d'un régisseur de la compagnie**
*** les salaires et charges sociales**
*** la préparation artistique et technique**
*** le transport du parquet de danse et des éléments de décor**
*** le matériel de la compagnie**
*** la gestion administrative de la production**

Restent à la charge de l'organisateur

*** les frais de déplacement**
*** les repas**
*** l'hébergement si nécessaire**
*** la mise à disposition du matériel son et lumière conformément à la fiche technique**

Des adaptations tarifaires peuvent être étudiées dans le cadre de plusieurs représentations, d'une résidence ou d'une programmation sur plusieurs jours.

CONTACT & LIENS

Compagnie : ZAYARTS COLLECTIF

Direction artistique
Johanna Modica Ruta
Téléphone
06 88 48 53 77

E-mail
Association.zayarts@gmail.com

Site internet
www.johannamodicaruta.com

Réseaux sociaux

Facebook : Johanna Modica Ruta
Instagram : Johanna Modica Ruta

Photos HD
Fiche technique
Disponible sur demande.

Nous serons heureux d'échanger avec vous afin d'étudier les modalités d'accueil de *Somnambule* et d'adapter le spectacle à votre lieu de diffusion.