

**Cie Sens Dessus Dessous
& Cie Désuète**

La mélodie d'ici et là

**Un spectacle tout public
Théâtre d'objets chorégraphique et visuel**

CRÉATION 20 NOVEMBRE 2019 – THEATRE DU VELLEIN, VILLEFONTAINE (38)

Note d'intention

Le spectacle est née de la rencontre et de la collaboration des compagnies Sens dessus dessous et Désuète.

Le spectacle s'inscrit au cœur de la recherche artistique des deux compagnies, autour de la **relation corps – objet**, tout en y introduisant un dispositif vidéo scénographique (Mapping vidéo). Cette pièce de manipulation d'objets chorégraphique s'inspirera des arts visuels et numériques pour aborder le thème de l'**altération de la réalité**.

La multidiffusion de la vidéo participera à l'esthétique graphique et amplifiera l'imaginaire et l'illusion par sa présence ou sa résonance. La thématique du duo sera abordée autour de l'altérité dans toute sa dynamique.

Nous aborderons l'altération des sens, avec une physicalité émanant de ces 3 axes :

La manipulation d'objet, la transformation des corporalités et l'usage de la scénographie vidéo.

Jive Faury, directeur de la compagnie Sens Dessus Dessous, œuvre depuis 25 ans dans l'**art du jonglage et de la manipulation chorégraphique**.

Auréli Galibourg, directrice de la compagnie Désuète, oeuvre depuis plus de 10 ans dans l'**art de la marionnette chorégraphique**.

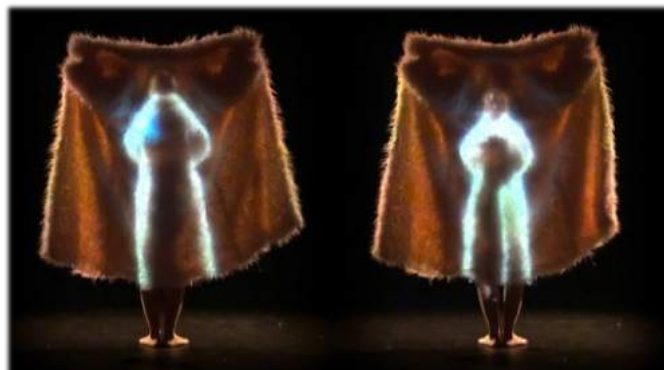
Ils souhaitent approfondir dans leurs spectacles la jonction entre deux catégories fondamentales de jeu : la contrainte de l'objet comme provocation de l'obstacle physique et le déploiement du vertige visuel grâce à la manipulation chorégraphique.

Le projet de création sera porté par la compagnie Sens Dessus Dessous, coproduit par la compagnie Désuète.

Le spectacle est un jeu de vertige consistant en une transformation de la perception. L'objet est émancipateur grâce à la dextérité qu'il développe et via la faculté d'imagination. *La mélodie d'ici et là* se définit comme un jeu en relation avec l'altération des sens et de l'objet.

Le détournement de la perception devient un langage artistique singulier que la Compagnie Sens Dessus Dessous s'engage à développer. Puisant ses fondements dans la dimension de distanciation par rapport au réel, cette création se définit comme un terrain de jeu et d'exploration, qui s'appuie sur la thématique de l'altération des sens et de la réalité. Nous développons une écriture de la perception, qui défie les possibles quotidiens.

Le travail d'écriture porte principalement sur le point de convergence entre jonglage et chorégraphie et sur l'utilisation de la vidéo, grâce à la conception d'un dispositif de vidéo mapping qui nous permettra de proposer plusieurs réalités simultanément, selon notre angle de vue, la perception de l'autre, de l'objet et de la réalité d'une situation.

Le corps, matière chorégraphique en relation à l'autre.

Selon les situations de duo, le corps sera amené à être composé et recomposé grâce au médium de la vidéo : corps sans têtes recherchant l'autre, jeux de jambes dissociées de la relation du haut du corps.

Nous aborderons ainsi la thématique de l'association et de la dissociation d'un corps, tantôt unifié dans le duo, tantôt fragmenté en plusieurs images.

Avec cette création, nous interrogeons notre relation à l'autre, dans une approche de partage de l'espace, de notre territoire et des objets. Cela mènera tantôt à des luttes pour conserver son propre espace, son intégrité physique, son individualité, tantôt à des rapprochements, des acceptations, des liens noués.

C'est dans la construction de la relation à l'autre, notre perception émotionnelle, même si elle est conflictuelle, que s'inscrira notre dramaturgie, dont le fil narratif est : Vivre ensemble/ vivre côte à côte/ s'ignorer/ se mélanger ; nous explorons tous ces possibles de la relation à l'autre.

La relation à l'autre

Nous parlons de la relation à l'autre qui a joué et joue toujours un rôle essentiel dans la construction personnelle et dans **le devenir poétique de la réalité partagée**. Ici, **la relation à l'autre est présentée sous le regard du jeu à partager l'espace**. Avec cette approche, nous avons revisité les enjeux des manières de s'approcher, de l'importance de ce qu'il y a à combattre, de ce qu'il y a à séduire, de ce qu'il y a à accepter, à se concentrer, à jouer, à maîtriser, à partager pour arriver à un « **accordage** » relationnel.

Partant de l'intimité de chaque personnage, les rencontres seront abordées dans des situations incongrues. Ces différentes manières **d'appréhender l'autre** à travers le mouvement feront apparaître le contraste dramatique, comique et poétique entre un « **accordage** » et un « **désaccordage** » relationnel.

Les situations de ce duo montreront comment le lien entre deux personnes est un pas de deux qui réunit et confronte. **La vie avec les autres se déroule comme une danse dans laquelle chaque geste a son importance.**

Ici, nous mettons en avant le duo comme un groupe, la plus petite institution vivante pour faire dialoguer les différences, les contraires et faire émerger l'équilibre de l'altérité.

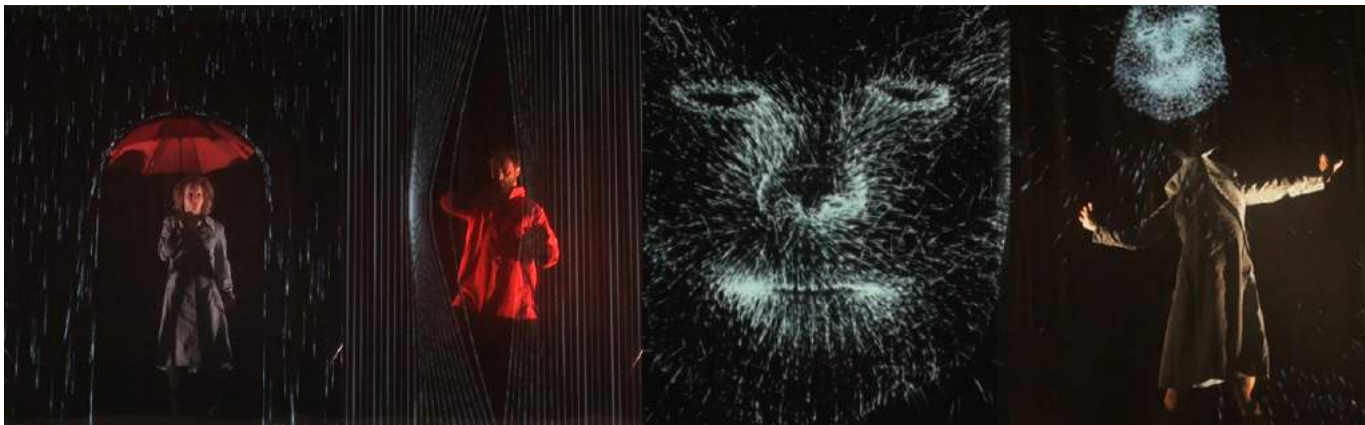
La relation à l'autre fait apparaître une nouvelle perspective sur la réalité et déploie l'existence d'un imaginaire commun.

À travers ces situations chorégraphiques et ces manipulations visuelles, nous souhaitons redonner une place prépondérante à la relation à l'autre et à l'échange poétique.

L'altération de la réalité

Dans la concrétude de l'objet, nous évoquons la naissance de l'altération de la réalité, le moment où l'imaginaire apparaît, s'émancipe de la maîtrise et de l'obstacle de l'objet. L'altération est un tourbillon qui donne à chacun l'occasion d'exprimer son imaginaire, ses désirs.

Ici, nous allons jouer avec la réalité, en additionnant la manipulation d'objet, avec des surfaces projetées, de l'illusion optique ainsi que des mouvements de prestidigitatation, pour faire exister plusieurs réels en même temps.

Le jeu de manipulation chorégraphique

Être ici, dans le réel de la contrainte

Altération de la réalité grâce à la manipulation d'objet.

Nous devenons pleinement existants quand nous sommes face aux contraintes des objets, de leur poids, leur équilibre, leur usage ainsi que lorsque l'objet nous confronte à notre propre désir de relation et de sensibilité. La manipulation d'objet se jouera ici des limites du réel pour permettre à l'objet notamment de voler.

Le jeu de manipulation, transformation sensorielle.

« Personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel, et non plus s'il existe une différence entre rêver et vivre. » Jorge Luis Borges.

La relation interactive entre la projection vidéo et la composition sonore transforme l'espace et le son en un environnement poétique. À travers les illusions d'optiques et sonores, la réalité sera détournée pour faire disparaître le réel autant que pour faire apparaître ce qui est caché. L'utilisation de vidéoprojecteurs, des procédés optiques et des technologies numériques révéleront une transformation sensorielle.

La vidéo, puissance de l'imaginaire et de l'illusion

Elle permet de suggérer une dissociation de la réalité, en proposant une **transformation visuelle et sensorielle**. L'image vidéo, le mapping vidéo amplifie la dimension imaginaire de la situation en associant des dynamiques scéniques de projection.

La projection est utilisée selon les situations comme partenaire de jeu, comme scénographie ou comme transformateur du corps des acteurs. L'image sera toujours au service de l'imaginaire et du jeu chorégraphique. La vidéo dévoilera la profondeur et tout ce qui reste caché du sens visuel. La technique du mapping permet une exploitation de la réalité dans une obsession de l'infini.

En vertu de son inventivité illimitée et de la multiplication des possibles, la vidéo produit des illusions et engendre une **nouvelle réalité poétique**. Notre travail vise à remodeler la réalité, à animer ce qui est statique ou immobile, en développant une chorégraphie de corps et d'objets.

Les images vont interagir avec les protagonistes. Nous semons le trouble quant à la frontière entre l'objet réel et l'image objet, entre le corps chair et le corps projeté. Nous développons un lexique s'appuyant à la fois sur la poésie et les techniques numériques, par le jeu des métamorphoses, entre réalité et virtualité.

La compagnie Sens Dessus Dessous

Ce projet est issu de la rencontre entre la directrice artistique de la compagnie Désuète et du directeur artistique de la compagnie Sens dessus dessous. La rencontre de la marionnette chorégraphique avec le théâtre physique de l'objet. Les deux compagnies s'associent dans ce projet mêlant la manipulation chorégraphique, l'objet et le théâtre visuel.

La compagnie explore depuis 2009 des formes artistiques autour de la manipulation d'objet et du cirque chorégraphique. Le spectacle fondateur **Linéa**, pièce pour deux jongleurs-danseurs créée en 2011, a été joué à plus de 250 reprises en France et dans une trentaine de pays.

Avec la création en 2015 de **(Dis)-cordes**, pièce pour 7 artistes circassiens et 999m de corde, la recherche autour de l'objet corde s'est démultipliée, en l'utilisant à la fois comme objet, agrès aérien et élément de scénographie.

Après cette expérience de grand nombre au plateau, Jive Faury, directeur artistique de la compagnie, revient à la forme plus intimiste du duo. S'étant enrichi de l'expérience de la multiplicité avec (Dis)-cordes, il décide de faire appel aux possibilités du mapping vidéo pour **La mélodie d'ici et là**, la création est prévue pour novembre 2019.

L'équipe au plateau

Jive Faury

Formé au jonglage et aux arts circassiens contemporains à l'école de cirque de Toulouse Le Lido et à la danse auprès de plusieurs chorégraphes, il intègre des compagnies de spectacle vivant où se mêlent différents arts. La Cie Jérôme Thomas (jonglerie, danse), la Cie Les Apostrophés (manipulation d'objet), la Cie Carcara (théâtre, musique, arts visuels), l'ensemble FA7 (musique contemporaine, arts visuels), Cie Jean-François Zygel (musique classique, jonglerie dansée).

Riche de toutes ces expériences, il crée sa propre compagnie et devient le directeur artistique et le metteur en scène de la **Cie sens dessus dessous**. Il participe à la création du collectif G.Bistaki qui élabore des projets en cirque, danse, installations scénographiques et vidéo dans l'espace public.

Aurélié Galibourg

Aurélié Galibourg est actrice physique, danseuse, praticienne de méthode Feldenkrais. Formée à la danse et aux techniques de jeu physique à Paris, Montpellier et Montréal (Canada), elle travaille principalement avec la compagnie des Soeurs Schmutt à Montréal, avec Edwine Fournier dans la compagnie Tangible ainsi qu'avec Jack Souvant dans le Collectif du Bonheur Intérieur Brut.

En parallèle, elle crée la **Compagnie Désuète** où elle y développe des pièces autour de la thématique de la relation et avec son propre langage chorégraphique : la marionnette chorégraphique. *Toute Ouïe - Plus rien ne bouge ? - Roméo - Dedans mon corps*. Elle s'investit dans la manipulation d'objet chorégraphique et la danse de duo en partenariat avec l'artiste Jive Faury.

L'équipe de création

Conception et interprétation : Aurélié Galibourg et Jive Faury

Mise en scène : Jive Faury

Aide à la mise en scène : Florent Hamon

Composition musicale : Pierre Le Bourgeois

Conception et réalisation vidéo : Jive Faury

Aide à la scénographie numérique : Jacques Hoepffner

Costumes et accessoires : Emmanuelle Grobet

Chargée de production et diffusion : Cécile Bellan

Administration : Marie-Hélène Fleutiaux

Collaboration artistique

Composition musicale :

Après la création *Dis-Cordes*, la Compagnie renouvelle la précieuse collaboration artistique avec **Pierre le Bourgeois**. Auteur, compositeur et musicien, Pierre mène une carrière de violoncelliste, de bassiste, d'arrangeur et de compositeur. (Nosfell, Compagnie DCA Phillippe Découflé- et Directeur musical de Wiebo).

Aide à la scénographie numérique :

Pour la conception de la scénographie numérique nous collaborons avec l'artiste visuel **Jacques Hoepffner** pour la réalisation de dispositif technique. Travaillant principalement avec la photographie et la vidéo dans le cadre de la création scénique, son travail va de la participation à des créations chorégraphiques ou dramatiques pour lesquelles il crée des images projetées dans l'espace scénique et à la réalisation de dispositifs techniques, de création d'images pour le spectacle vivant.

Aide à la mise en scène :

Pour la mise en scène, nous commençons un partenariat avec **Florent Hamon**.

Artiste de cirque et chorégraphique et vidéaste, il travaille en tant que danseur et circassien depuis une quinzaine d'années (avec Yann Leureux, Olivier Dohin, Laure Bonicel, Zampanos, Anne Lopez, Mathieu Hoquemiller et Cirque Electrique). Il crée ses propres pièces puis collabore en tant que co-auteur avec la compagnie de cirque « les Choses de Rien » dans laquelle il crée la pièce chorégraphique *Bienheureux sont ceux qui rêvent debout sans marcher sur leur vie*. Depuis 2015, Il apporte régulièrement son regard dans des créations, au titre de metteur en scène et de regard extérieur.

Florent Hamon travaille actuellement en tant qu'interprète pour Théâtre Dromesko et la chorégraphe Tania Carvahlo.

Calendrier de création

2018 :

Du 4 au 15 juin : Le Théâtre de Rungis (94)

Du 29 au 31 août : Espace Jacques Brel – Romainville (93)

Du 10 au 18 septembre : Théâtre d'Ivry – Antoine Vitez (94)

Du 28 novembre au 5 décembre : Fresnes – 36 du mois (94)

Du 17 au 21 décembre : Théâtre d'Ivry - Antoine Vitez (94)

Du 26 décembre au 5 janvier : Théâtre Le Tivoli à Montargis (45)

2019 :

Du 25 février au 9 mars : CAT – Ivry sur Seine

Du 8 au 19 avril : Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt (54)

23 - 27 avril : Le Théâtre de Rungis (94)

5 au 10 mai : CAT- Antoine Vitez (94)

Du 24 juin au 2 juillet : Nouvel espace culturel de Romainville (93) (à confirmer)

Du 29 juillet au 7 août : Nouvel espace culturel de Romainville (93) (à confirmer)

Du 25 au 30 Août : Chalon en Champagne

Du 2 au 15 septembre : Théâtre Antoine Vitez – Ivry sur Seine

Du 21 octobre au 28 octobre : Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt (54)

PREMIERES

Théâtre du Vellein, Villefontaine (38) du 20 au 22 novembre 2019

9 au 15 décembre 2019 Théâtre Antoine Vitez, Scène conventionnée d'Ivry-sur-Seine (94)

19, 20 décembre 2019 L'Athéna / La Ferté Bernard (72)

Tournée 2020

24, 25 janvier Espace culturel / VINCENNES (94)
30, 31 janvier Espace Prévert / SAVIGNY LE TEMPLE (77)
6 février Théâtre de St Lo / ST LO (50)
14 février La Pléiade / LA RICHE (37)
27 février Nouvel espace culturel / ROMAINVILLE (93)
1 au 3 mars Centre culturel Picasso / HOMÉCOURT (54)
13 -15 mars Festival Art'Tek / MARMANDE (47) *
21- 29 mars Festival UP / BRUXELLES *
14- 22 août La Route du Cirque / NEXON (87) *

* option

Les partenaires

Production : Cie Sens Dessus Dessous

Coproduction : Théâtre d'Ivry – Antoine Vitez, Service culturel de Montargis (45)
Centre culturel Pablo Picasso – Homécourt (54) – Compagnie Désuète – Conseil départemental de l'Essonne (91)

Résidences : Théâtre de Rungis (94), Espace Jacques Brel et Nouvel Espace culturel - Romainville (93), 36 du Mois - Fresnes (94), Théâtre d'Ivry - Antoine Vitez (94), Théâtre Le Tivoli à Montargis (45), Centre Culturel Pablo Picasso - Homécourt (54)

Contacts

Cie Sens Dessus Dessous

Diffusion/Production - Cécile Bellan : +33 (0)6 12 60 02 38
diffusion@sensdessusdessous.fr

Artistique - Jive Faury : +33 (0)6 03 83 41 74
cie.sensdessusdessous@gmail.com

www.sensdessusdessous.fr