

VAGUES

SYNTHÈSE ADDITIVE (QC)
LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS DE CALAIS (FR)

ARTS DE LA MARIONNETTE / THÉÂTRE DOCUMENTAIRE / MOUVEMENT
CRÉATION : FÉV/MARS 24

12 ANS ET +



VAGUES

A la frontière entre le documentaire, le mouvement et l'objet, VAGUES invite à descendre dans l'intimité de l'eau.

“L'être voué à l'eau est un être en vertige. Il meurt à chaque minute”. Gaston Bachelard, L'eau et les rêves.

Sur scène, une interprète : Mélanie.

En voix off, sous une forme documentaire, puis au micro, elle raconte la relation singulière qu'elle entretient avec cette eau. Son enfance sur un bateau, plus tard, son retour aux profondeurs de la grande bleue à travers des plongées en eaux profondes. La pulsion de mort, l'envie de ne jamais remonter. À travers les différentes vagues que traversent Mélanie, se tisse alors un portrait en filigrane d'un parcours en construction. Il y est de question de transidentité, de relations inavouées, d'un corps en prise avec le vieillissement. Pour raconter cette eau, un “lac” circulaire de miroirs sans tain jonchent le sol. Des miroirs impudiques qui l'obligent à se regarder, sans cesse. A accepter le temps qui nous traverse. Des miroirs qu'elle manipule à bras le corps pour donner vie à cette histoire d'eau.

Mélanie Baillaigé - Amélie Poirier

GENÈSE

Mélanie et moi partageons des sensibilités communes. Le mouvement, la danse nous habitent aussi bien que les espaces extrêmement sobres et architecturés. À l'image du butô qui parsème cette proposition. Comme une manière de danser avec celles et ceux qui ne sont plus. Admirative de ses dons de plasticienne et pour ma part, aucunement constructrice pour un sou, j'ai pris depuis quelques années les chemins de la mise en scène. Il nous a semblé que cette alliance de compétences mélangée à une vision commune de l'espace et du mouvement nous mèneraient bien quelque part...

Mélanie avait émis le désir de travailler autour de l'eau. Et travaillant moi-même depuis quelques temps à la rencontre entre le mouvement et les matériaux bruts, il nous a très vite semblé important de transposer cette eau, afin qu'elle n'apparaisse pas littéralement au plateau. Les miroirs sont arrivés comme une nécessité de regarder au-delà de l'eau. D'oser regarder en soi-même. Parfois miroir déformant, avec le jeu de l'auto-fiction que l'on suppose : qu'est-ce que je choisis de dévoiler de moi, qu'est ce qui est la réalité, qu'est ce qui est de l'ordre de l'interprétation de cette réalité.

Et si au début nous planifions de travailler avec de véritables miroirs rigides, le choix final de travailler avec des miroirs sans tain qui se plient et se déplient, créés des formes, nous permettent de mettre à jour aussi bien un bestiaire marin que de suggérer la vie sous l'eau et sur le bateau.

Le son et l'image jouent sur un décalage non littéral. L'image se situe au-delà de l'illustration que propose la voix. Elle ouvre un champ métaphorique, elle vient combler les vides de ce que la parole ne dit pas. Une image en creux. Un contre-point.

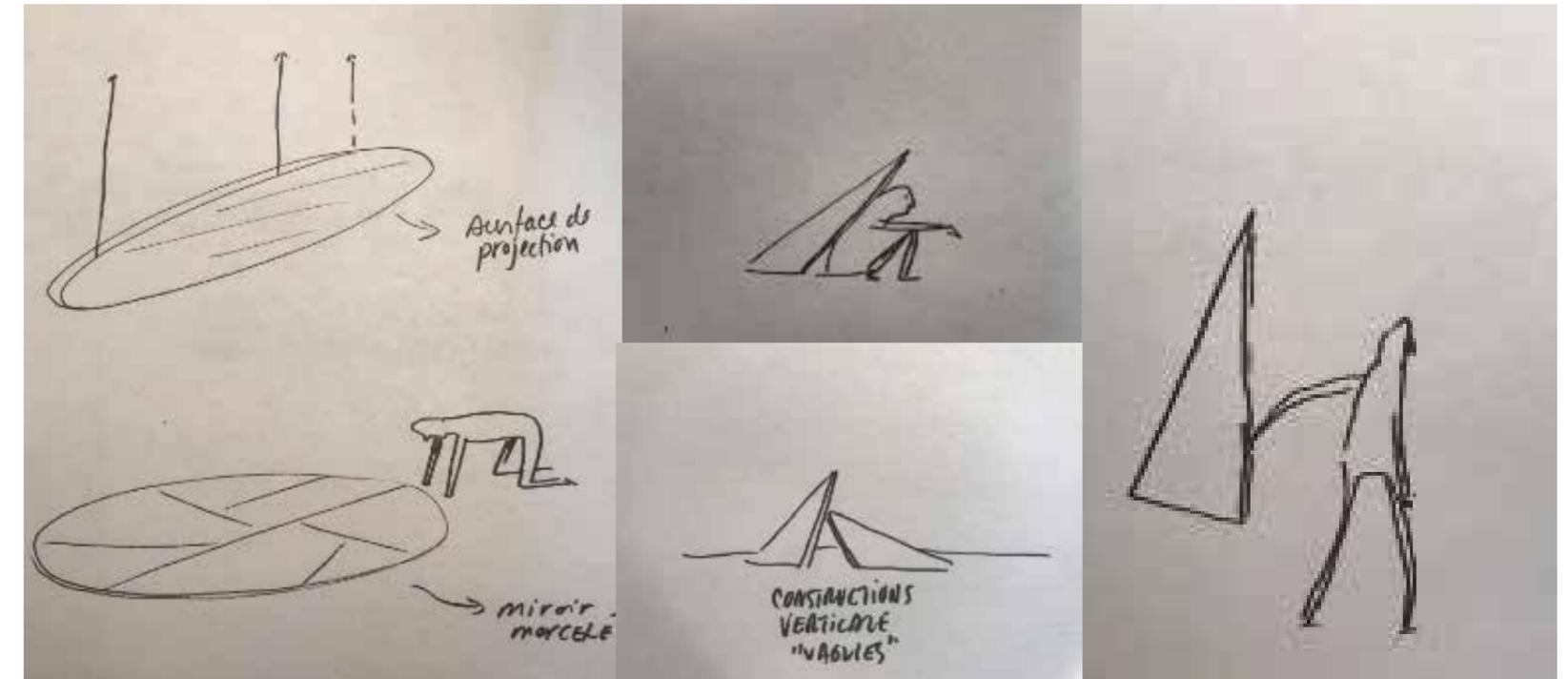
Amélie Poirier

Mélanie Baillaigé - Amélie Poirier

IMAGES DE RECHERCHE



LE DISPOSITIF SCÉNIQUE



SCÉNOGRAPHIE MARIONNETTIQUE

Le lac de miroirs disposé au sol est inspiré par une installation du plasticien islandais Olafur Eliasson. La simplicité de cette forme, nous a amené à penser ce lac comme un puzzle dans lequel viendrait s'imbriquer des triangles de différentes tailles. Ces triangles sont pour les 2/3 constitués d'un matériau plastique transparent recouvert d'un filtre miroir sans tain. Dans 1/3 des cas, il s'agit d'une surface plastique bleue non réfléchissante.

Les triangles-miroirs sont souples et offrent des possibilités de pliages. Les triangles bleus, sont rigides et offrent de possibles verticalités. Ils peuvent également s'assembler rapidement à l'aide de tiges métalliques, créant des formes pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur.

Au début du spectacle, le lac est parfait dans sa rondeur. Au fur et à mesure de la représentation, Mélanie le déploie, hisse des verticales, met en mouvement et plie certains de ces miroirs, créant des formes marionnettiques abstraites. Des installations se tissent, le miroir-puzzle se déplie comme un castelet qui s'éclate au sol, sur tous les plans et dans tous les niveaux de l'espace.

Ces miroirs viennent nous raconter cette ivresse des profondeurs, cette ivresse d'une âme démultipliée. Bien plus dense que nous nous pensons souvent nous-mêmes.

Les formes bleues sont un rappel mémoriel des fonds marins, un espace qui donne d'autant plus de présence au miroir de part leur absence de réflexion.

Au-dessus du lac et de l'interprète, un filtre lumineux circulaire vient tempérer la lumière et architecturer l'espace. Il offre un toit à ce sol. Il vient nourrir l'espace dans une dimension autre. A la fois surface de réflexion de la lumière et chapeau bienveillant. Au fur et à mesure de la représentation, il se déploie dans une forme de verticalité, devenant surface de projections pour des ombres abstraites. Témoin du monde qui s'offre à nous, une fois de l'autre côté.

OEUVRE SOURCE



Installation d'Olafur Eliasson.

Quand on est en plongé et qu'on s'approche du fond, les couleurs changent. Quand on est en surface et qu'on regarde vers le fond, tout est bleu royal, puis plus on approche des êtres vivants, des coraux, des poissons, même du sable, les rouges commencent à atteindre l'oeil. Et tout d'un coup à mesure qu'on avance, le décor prend vie. Pis on se rend compte que ce qu'on percevait comme une tapisserie monochrome devient un festival multicolore qui existe pas sur la croute terrestre, qu'on peut pas percevoir aussi clairement, de manière aussi pure.

Extrait de la voix off documentaire



Mélanie Baillairgé

Brillante illustratrice québécoise, le talent plastique de Mélanie est mis au profit de diverses formes : design d'objets et de personnages, illustrations, images de marque, espaces narratifs, signalétique. Dernièrement, son travail d'illustration pour le film documentaire et l'ouvrage "Seuls" a été largement récompensé au Québec. Plus récemment, elle explore la forme narrative du dispositif marionnettique afin de sortir l'histoire du cadre. Formée au sein du DESS en Théâtre de marionnette contemporain de l'UQAM à Montréal, elle joue dans la distribution québécoise de "SCOOOOTCH !" d'Amélie Poirier, travaille avec l'auteur et metteur en scène québécois Jocelyn Sioui sur le spectacle "Mononk Jules" (prix Rideau), collabore régulièrement avec le Théâtre de la Pire Espèce et co-crée plusieurs petites formes en espace public : "Chaperons en cabinettes" et "Alice en cabinettes" sous un format Lambe-Lambe (festival Castelier sur l'herbe, festival marionnettes plein la rue -Montréal- etc.).



Amélie Poirier

Française, Amélie Poirier passe par la danse avant d'intégrer l'ESNAM de Charleville-Mézières. Après plusieurs pièces pluridisciplinaires et documentaires, une tournée au Québec et en particulier à la Chapelle à Montréal, elle intègre le DESS en Théâtre de marionnette contemporain de l'UQAM à Montréal. Sa première pièce jeune public : DADAAA (2019) est présentée en France et dans des festivals internationaux. Sa dernière création franco-québécoise : SCOOOOTCH ! (2021) a dorénavant déjà été présentée de nombreuses fois en France, au Canada et à l'étranger avec le soutien de l'Institut Français. Elle est artiste associée au Théâtre des Ilets : Centre Dramatique National de Montluçon-Auvergne et au Théâtre jeune public le Grand Bleu à Lille. Son travail, à la frontière entre danse, théâtre, arts de la marionnette et musique est porté en France par Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais et au Québec par Synthèse Additive.

BIOGRAPHIES

Synthèse Additive

Créée en 2020 à Montréal (Qc), Synthèse Additive est née de la rencontre entre trois artistes multidisciplinaires issues du DESS en Théâtre de Marionnette Contemporain de l'UQAM à Montréal (Mélanie Baillairgé, Marika Karlsson et Amélie Poirier).

Evoluant comme une entité à géométrie variable, Synthèse additive vise à porter les projets des trois artistes de manière individuelle et/ou à titre collaboratif.

Revendiquant un théâtre de marionnette résolument multidisciplinaire et contemporain, Synthèse additive combine de nombreuses sources disciplinaires (danse, marionnette, théâtre, arts visuels etc.) dans lesquelles l'abstraction vient à la rencontre des petit.e.s et grand.e.s.

De part les origines des différentes co-directrices de la compagnie (France, Finlande et Québec), Synthèse additive pense ces créations sous la forme de co-productions avec des compagnies étrangères dans l'envie de faire rayonner la marionnette contemporaine québécoise au-delà des frontières.

<https://syntheseadditive.ca/>

Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas de Calais

Créés en 2016 à Lille (Fr) et nommée ainsi à la manière d'une fumisterie DADA, la compagnie porte les spectacles de l'artiste Amélie Poirier. Elle y déploie une recherche pluridisciplinaire où des spectacles pour ados/adultes côtoient des spectacles adressés à la petite enfance ou plus récemment en espace public. C'est avant tout le sens dramaturgique qui vient dessiner les contours des différents spectacles. La relation corps/objets est au cœur de la démarche de création de la compagnie.

Les Nouveaux Ballets développent par ailleurs depuis plusieurs années un travail avec les habitant.e.s en milieu rural et semi-rural dans le Caudrésis-Catésis, principalement autour des questions d'enfance et de parentalité.

Au sein du Junior Ballet de la compagnie : un espace est dédié aux partages de connaissances, de pratiques et de savoirs avec plusieurs artistes émergentes. Dans ce cadre, un projet ERASMUS + a vu le jour entre 2019 et 2021 avec différents partenaires européens, autour de la place des créatrices et de celles qui les accompagnent dans le spectacle vivant.

www.nouveauxballets.fr



Conception
Mélanie Baillairgé et Amélie Poirier

Construction et interprétation
Mélanie Baillairgé

Son et mise en scène
Amélie Poirier
ameliepoirier.ballet@gmail.com // +33 7 66 12 26 54

Administration de production
Frédérique Rebergue
frederiquerebergue@gmail.com

Diffusion
Claire Girod
clairegirod.diff@gmail.com // +33 6 71 48 77 18