Cie Sens Dessus Dessous

La mélodie d'ici et là

(Titre provisoire)

Un spectacle tout public
Théâtre d'illusion
pour objets et vidéos chorégraphiés

CRÉATION OCTOBRE 2019

Note d'intention

Le spectacle *La mélodie d'ici et là* s'inscrit au cœur de la recherche de la Cie Sens Dessus Dessous. En y introduisant un dispositif de scénographie numérique (Mapping vidéo), l'art de la manipulation chorégraphique de l'objet ,développé depuis plus de 10 ans par la compagnie, devient ici un Théâtre d'illusion pour objet et vidéo chorégraphiés.

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

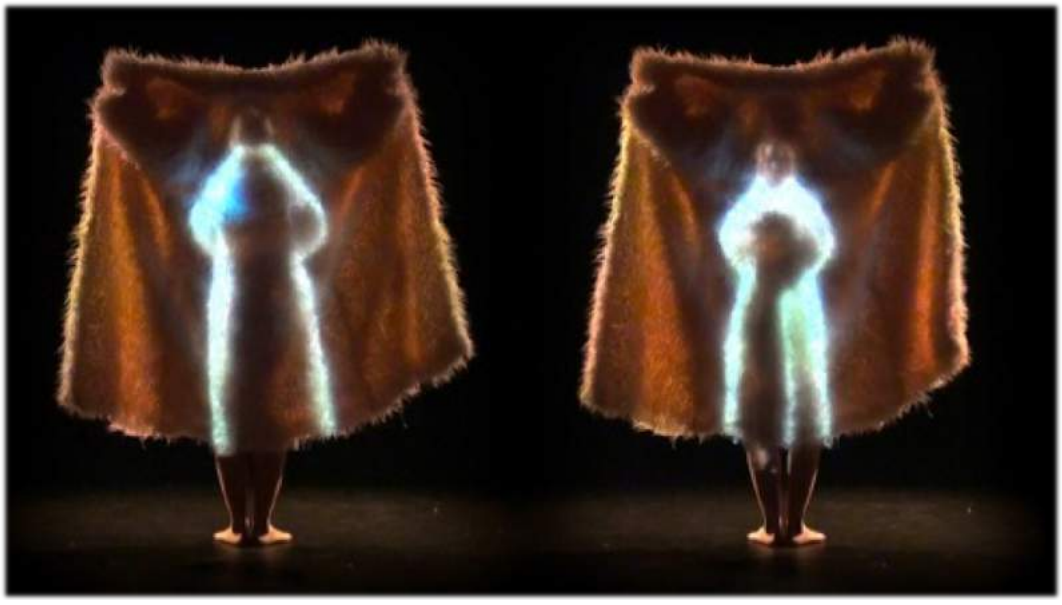
Nous aborderons l'altération des sens, avec une physicalité émanant de ces 3 axes :
La manipulation d'objet, la transformation des corporalités et l'usage de la scénographie numérique.

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

Il souhaite approfondir dans ses spectacles la jonction entre les deux catégories fondamentales de jeu : la contrainte de l'objet comme provocation de l'obstacle physique et le déploiement du vertige visuel grâce à l'art numérique et la manipulation chorégraphique d'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.

Le travail d'écriture porte principalement sur le point de convergence entre jonglage chorégraphique et l'illusion que permettent les arts numériques ; notamment grâce à la conception d'un dispositif de scénographie numérique, comme notamment de vidéo mapping, qui nous permettra de proposer plusieurs réalités simultanément.



Dramaturgie

Le fil narratif du spectacle est la rencontre amoureuse, comment naît la connivence, comment s'installe le lien amoureux ? L'histoire se situe hors du temps, se rit des époques en traversant des situations surréalistes.

La pièce aborde la rencontre, l'attirance entre deux personnes, à travers plusieurs situations fantasques. Se dévoile ainsi la naissance d'une relation entre deux personnes, des ébauches de liens à créer.
Nous explorons les méandres de nos émotions et de notre rapport à l'autre, jusqu'à la rencontre amoureuse.

A la maladresse dans le rapprochement entre les deux protagonistes va se juxtaposer une audacieuse manipulation d'objets ; la relation naissante se fera dans un contexte de jeu(x).

Les barrières s'évanouissent, la frontière entre corps et objet devient floue.

Dans cet univers singulier intérieur/extérieur, chaque élément deviendra progressivement un partenaire pour faire jaillir la fantaisie, chaque objet sera prétexte à libérer l'imagination. Au fur et à mesure, chacun entraînera l'autre dans un tourbillon d'illusions et de poésie.

Inspirées de l'allégresse du roman « En attendant Bojangles », de l'univers surréaliste de Magritte ainsi que de celui de Gérard Garcin, les différentes scènes feront jaillir un théâtre surnaturel, en utilisant la manipulation chorégraphique pour objet et corps.

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

Selon les situations de duo, le corps sera amené à être décomposé 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.

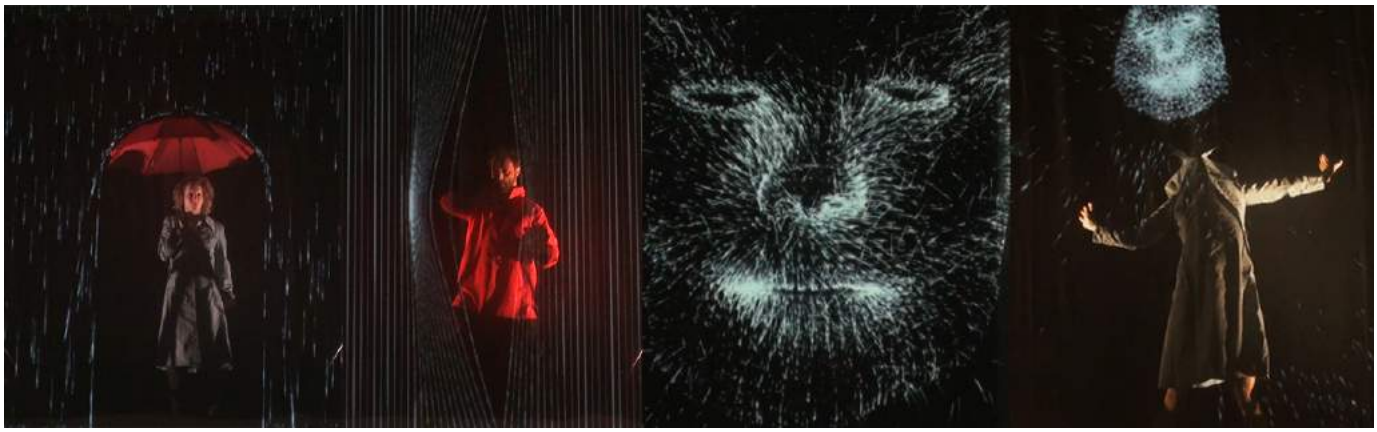
Partant de l'intimité de chaque personnage, les rencontres seront abordées dans des situations incongrues. Ces différentes manières **d'appréhender l'autre** à travers le mouvement feront apparaître le contraste dramatique, comique et poétique entre un **« accordage »** et un « **désaccordage » relationnel**.

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.**

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

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 prestidigitation, 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 développerons le potentiel de chaque objet pour donner de l’illusion. La relation à l’objet convoque l’imaginaire collectif de la magie et de maîtrise de l’objet partenaire. La manipulation d’objet se jouera ici des limites du réel pour permettre à l’objet notamment de voler ou de s’émanciper de son manipulateur.

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.

Une scénographie de l'illusion

Maquette d'inspiration de la scénographie

Conception d'un dispositif vidéo spécifique pour une scénographique numérique :

Une attention particulière de la création est portée à la création de la scénographie numérique afin de permettre, par la mise en scène des objets et surfaces, le développement d'une illusion entre réalité virtuelle et tangibilité des éléments visibles.

La scénographie numérique s'inspire de René Magritte, décloisonnant univers intérieur et univers extérieur, en composant une scénographie graphique donnant au spectateur une sensation de déstabilisation.

Mapping 3D :

Pour souligner la narration, un dispositif autour de la scénographie numérique a été imaginé.

Pour concevoir notre théâtre d'illusion, dans lequel les scènes chorégraphiques prendront place, nous avons fait appel aux nouvelles technologies vidéo pour le spectacle vivant, le mapping d'image en 3D et un système de création d'images en temps réel.
Ces outils vont nous permettre de distordre la réalité instantanément, favorisant le déploiement de la création et du jeu sur scène. Donner à voir autrement l'image réelle, faire se côtoyer espace réel et espace imaginaire…

Pour créer l'illusion de différentes temporalités, périodes ou lieux, nous agencerons des projections sur un décor composé de tulles, panneaux et d'éléments du quotidien (fauteuil, table, tapis).
Ce décor est neutre et clair, afin de permettre la meilleure accroche possible pour la matière vidéo, le texturage ou les éléments vidéo en mouvement.

Cette technique nouvelle permet une projection fine, recouvrant les volumes et en même temps celle-ci réduit le nombre de vidéoprojecteurs de façon conséquente.
Le rapport entre possibilité infinie et investissement technique est ainsi très raisonnable, ce qui demeure important pour nous dans une perspective de diffusion de cette création dans le réseau le plus large possible, y compris à l'étranger.

Ces techniques de pointe, auxquelles nous faisons appel, sont déjà mises en œuvre dans beaucoup d'installations d'artistes visuels dans le monde, que ce soit dans des musées d'art contemporain ou à l'occasion de performance de grande ampleur.

L'outil permet de créer son propre dispositif pour répondre au plus près au besoin de la création.
Nous collaborons pour la conception de cette scénographie avec Jacques Hoepffner, vidéaste notamment des spectacles de Rachid Ouramdane, créateur de système vidéo pour le spectacle vivant et formateur vidéo pour les écoles nationales de formation en régie de théâtre.
Il est le pilier et le représentant de cette technique actuellement en France.

Grâce à ces techniques de scénographie numérique, nous pouvons ainsi transformer l'espace, en créant plusieurs intérieurs qui se modifient très subtilement ou au contraire très subitement pour façonner l'illusion voulue et mener à une distorsion de la réalité.

Les images en mouvement :

Avec ce spectacle, nous souhaitons déployer un univers de fantaisie, suivre un mouvement nous emmenant dans un vertige joyeux et coloré, dans un abandon maîtrisé, passer du drôle à l'inquiétant, convoquer l'impossible et l'absurde, évoquer la puissance de l'existence de l'imaginaire par l'illusion.

Une tapisserie qui dégouline, et se met en mouvement, une tempête de neige, des yeux réels sur un livre tentant d'amadouer par le regard à une boule de feu embrasant les corps et le mobilier, tous les éléments visuels, virtuels seront partenaires de l'illusion et de l'univers surréaliste de la relation entre nos deux protagonistes.

Les objets prennent vie sur le plateau... une lampe s'allume au gré des variations musicales d'un chant d'un des personnages, une canne virevolte… les objets seront animés jusqu'à devenir comme vivants.

Au fil du spectacle, tel dans un film muet, apparaissent également des images évoquant les situations burlesques ou fantastiques de Buster Keaton ou encore les personnages peints par René Magritte.

Les Tulles :

Le tulle est idéal pour les effets d'apparition / disparition. Il s'utilise également comme surface de projection.
Un jeu de lumière subtil sur les tulles suffit pour que s'ouvre un monde de rêve et d'illusion. Une projection adéquate de lumière devant ou derrière ces toiles fait apparaître et disparaître les deux protagonistes, afin de mixer les vidéos ainsi que les chorégraphies, réalité et illusion.

La musique, acteur de l'imaginaire collectif

Pour ce spectacle, nous souhaitons une composition musicale qui participe à l'émergence de l'illusion, tout comme la lumière.
Pour ce faire, après la création musicale du précédent spectacle (*Dis)-cordes*, la Cie renouvelle la précieuse collaboration artistique avec Pierre le Bourgeois.

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 émerger un imaginaire collectif.

Si l'illusion se conçoit grâce à la conception de l'image dans l'espace, elle s'allie également à la conception du temps, avec l'écriture musicale. La musique contribuera à l'émergence de l'illusion comme la lumière. Elle sera animée entre les paramètres d'un son réel tel que le son de la pluie, le son amplifié d'une goutte d'eau, agencé musicalement pour se métamorphoser en une mélodie musicale.
La musique sera écrite au service de la situation, de l'image de l'interaction avec les protagonistes et des perceptions que nous souhaiterons mettre en avant. La musique a une place indispensable dans la relation objet, corps et image pour le développement de la situation et de la poétique de l'illusion suggérée.
Contribuant à transformation de la perception, une scénographie musicale permettra une amplification certaines situations. Sons réels et sonorités amplifiées contribueront à une modification de la perception des sens, mais également à donner à entendre la chair des corps sur le plateau, avec lesquels la musique sera en interaction.

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 de création

Conception et interprétation : Aurélie 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
Graphisme et illustration : Sènga la Rouge (Agnès Boulmer)
Création lumière : Hugo Oudin
Costumes et accessoires : en cours
Chargée de production et diffusion : Cécile Bellan
Administration : Marie-Hélène Fleutiaux

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 scénographique et vidéo dans l'espace public.

Aurélie Galibourg
Artiste chorégraphique et actrice physique. Formée à la danse et aux techniques de jeu physique à Paris, Montpellier et Montréal (Canada), elle travaille avec la Cie 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 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.

Collaboration artistique

Composition musicale :
Après la création (*Dis)-Cordes*, la Compagnie renouvelle sa précieuse collaboration artistique avec le compositeur et musicien **Pierre le Bourgeois**. Successivement élève de l'Ecole Nationale de Musique de Beauvais, où il apprend le violoncelle aux côtés de Jacques Bernaert et Olivier de Mones, et de la formation Jazz à Tours, Pierre mène aujourd'hui une carrière de violoncelliste, mais aussi de bassiste et arrangeur. Il joue avec le groupe Les Enfants des autres, Néry, Bertrand Belin, Daniel Darc, Benabar, Jad Wio, Alain Bashung, Kafka, et touche à la réalisation sur des albums de Didier Superet Manu Larrouy. Depuis 2002, sa collaboration avec Nosfell comme arrangeur, compositeur et musicien a donné naissance à 3 albums et au spectacle *Le Lac aux Vélies*. Il compose de nombreuses créations musicales pour le spectacle vivant dont les créations de la compagnie DCA de Phillipe Découflé.

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 Électrique). 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.

Graphisme et illustration :
A la suite de la réalisation de *Carnet* autour de la création *(Dis)-cordes* et après une collaboration graphique pour d'autres projets de créations extérieurs, avec Jive Faury et Aurélie Galibourg, la compagnie s'associe avec l'Artiste **Sènga la Rouge**, pour les illustrations et le graphisme animé.Ancienne étudiante à l'École nationale supérieure des Arts décoratifs, Sènga la Rouge-aliasAgnès Boulmer est illustratrice et plasticienne. Passionnée par les voyages et la couleur, elle se consacre pendant près de quinze ans aux carnets de voyage. Depuis quelques années, sensible à leur immense poésie, elle se consacre à l'univers du cirque et de la danse. Elle poursuit depuis plus de 18 ans une activité de directrice artistique en design graphique dans le domaine de l'édition.
Forte de ces expériences combinées, elle aime mêler typographie, couleur et dessin, pour créer des objets graphiques uniques – ainsi que cela a été le cas pour la précédente création de la Cie Sens dessus dessous, *(Dis)-cordes*.

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 30 janvier au 5 Février Fresnes – 36 du mois (94)
Du18 février au 9 mars : Théâtre Antoine Vitez- Ivry-sur-Seine (94)
Du 11 au 31 mars : 104, Paris (demande en cours)
Du 8 au 19 avril : Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt (54)
22 - 28 avril : Le Théâtre de Rungis (94)
Du 6 au 17 mai : Nouvel espace culturel de Romainville (93) (à confirmer)
Du 2 au 15 septembre : Théâtre Antoine Vitez – Ivry-sur-Seine (94)
Du 21 octobre au 28 octobre : Centre Culturel Pablo Picasso à Homécourt (54)

C.C Picasso /Homécourt (54) : 29, 30 et 31 octobre et 4,5 novembre 2019 - PREMIERES
Théâtre Antoine Vitez d'Ivry-sur-Seine (94) du 9 au 14 décembre 2019
L'Athéna / La Ferté-Bernard (72) les 19, 20 décembre 2019

La tournée 2019 - 2020 est en cours de construction

Les partenaires

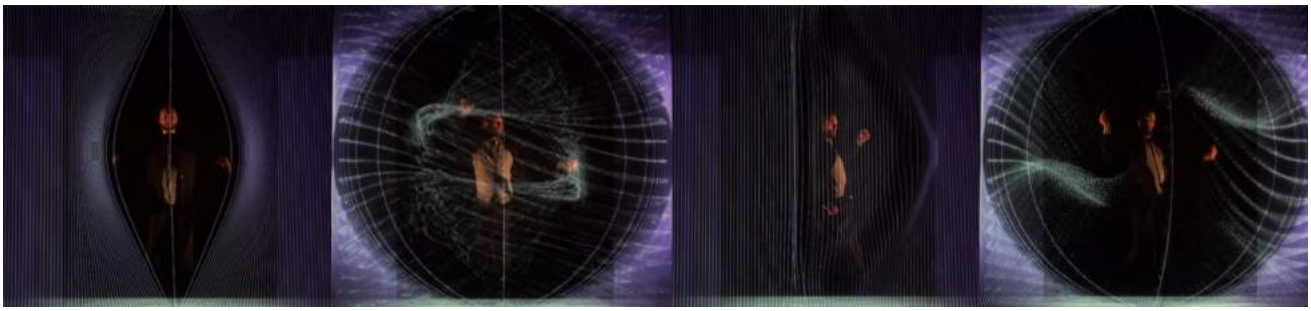
Production : Cie Sens Dessus Dessous

Coproduction : Théâtre d'Ivry – Antoine Vitez, Service culturel de Montargis (45)
En cours : Centre culturel Pablo Picasso – Homécourt (54)

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)

Préachats acquis : Centre culturel Pablo Picasso – Homécourt (54), Théâtre Antoine Vitez – Ivry (94), Théâtre du Vellein – Villefontaine (38), Centre culturel Athéna – La Ferté Bernard (72), Centre culturel de Romainville (93)

Contact en cours : la Pléiade – La Riche (37) – Théâtre de l'Agora - scène nationale d'Évry (91) Service culturel de Pantin (93) - Service Culturelle de Vincennes (94) - La Batoude , Beauvais (60)



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