

Opus 1 – *Blancs*

Opus 2 – *Chroma*

Daniela Labbé Cabrera / Aurélie Leroux

www.compagniedacote.com

Installation performative pour tous dès 6 mois

Conception, écriture et mise en jeu **Aurélie Leroux**

Conception, écriture et jeu **Daniela Labbé Cabrera**

Chant lyrique, jeu et manipulation **Anne-Sophie Durand**

Scénographie, dessins et manipulation **Constance Arizzoli**

Création sonore et régie son **Guillaume Callier**

Costumes **Magali Murbach**

Création lumière **Philippe Gladieux**

Régie générale et manipulation **Claire Tavernier**

Regards chorégraphiques **Isabelle Catalan / Jeanne Ragu**

Production et diffusion **Marion Le Meut**

Crédit image et vidéo **Franck Frappa**

Production La Compagnie d'À Côté

Coproduction la Tribu - Théâtre de Grasse, Théâtre Durance – Château-Arnoux/Saint-Auban, Scènes et Cinés Ouest Provence, Le Carré Sainte Maxime, Théâtre Massalia Marseille, PoleJeunePublic-TPM.

Avec le soutien à la création de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Région Provence Alpes-Côte d'Azur, de la Région Provence Alpes-Côtes d'Azur, du conseil général des Bouches du Rhône et de la Mairie de Marseille.

Avec le soutien de la SPEDIDAM pour Opus 2 - *Chroma*.

Avec le soutien en résidence du CENTQUATRE, établissement artistique de la ville de Paris, du Théâtre de Vanves et du Théâtre Massalia-Marseille.

Opus 1 – *Blancs* a obtenu le soutien du Centre National du Théâtre – texte lauréat de l'aide à la création de textes dramatiques – Catégorie dramaturgies plurielles.

Opus 1 - *Blancs* & Opus 2 - *Chroma* font partis du projet (En)quête de notre enfance, porté en partenariat par la Compagnie d'A Côté et le Collectif I am a bird now.

Production & diffusion

Marion Le Meut / marionlemeut@gmail.com / 06 78 74 35 46

Rendez-vous 2015/2016

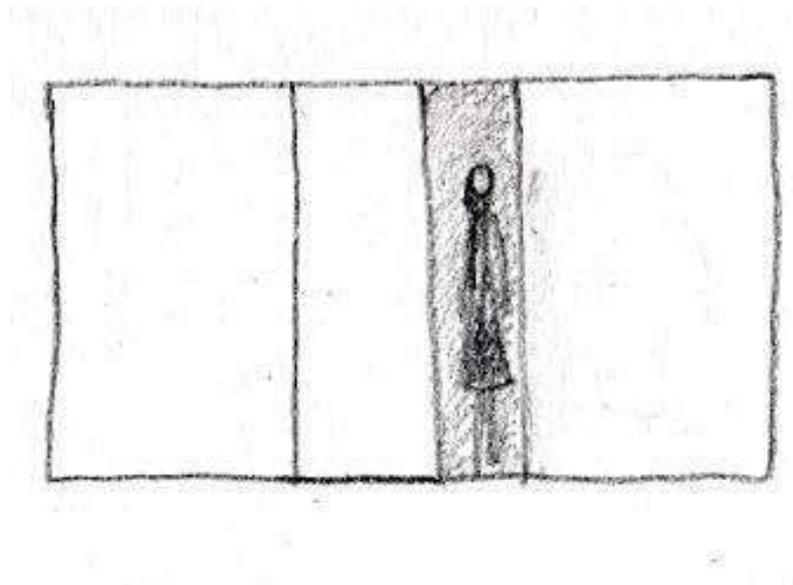
Opus 1 - Blancs

9 et 10 octobre 2015 > Espace Georges Simenon - Rosny Sous Bois (93)
9 et 10 décembre 2015 > Théâtre Victor Hugo - Bagneux (92)
21 au 23 janvier 2016 > Théâtre de Vanves (92)
22 au 24 février 2016 > Théâtre de Grasse (06)
7 au 9 mars 2016 > Le Carré - Sainte Maxime (83)
23 et 24 mars 2016 > Festival Premières Rencontres - Villiers le Bel (95)
1 et 2 avril 2016 > Théâtre de Fos-Sur-Mer (13)
15 avril 2016 > Théâtre Massalia - Marseille (13)
19 avril 2016 > Théâtre des Bernardines - Marseille (13)
27 au 30 avril 2016 > MA Scène Nationale - Montbéliard (25)

Découvrir un extrait de Opus 1 - *Blancs* : <https://vimeo.com/114275096>

Opus 2 - Chroma

22 au 24 février 2016 > Théâtre de Grasse (06)
18 et 19 mars 2016 > TJP-CDN Les Giboulées, Fossé des Treize – Strasbourg (67)
16 et 17 avril 2016 > Théâtre Massalia - Marseille (13)
19 et 20 avril 2016 > Théâtre des Bernardines - Marseille (13)
18 au 20 mai 2016 > Théâtre Victor Hugo - Bagneux (92)

« Où d'où, au fond rêvons-nous ? »

Georges Didi-Huberman,
L'homme qui marchait dans la couleur

Préambule

Tout commence par une tâche de lumière.

Tout en silence, vous la suivrez.

Vous vous retrouverez dans un grand cube de papier blanc.

Ce pourrait être une maison en papier.

Un espace fragile, entre équilibre et déséquilibre où les murs ne sont plus de pierres, mais l'appui de vos songes.

Vous continuerez à suivre cette tâche... jusqu'à ce qu'elle s'immobilise en un point précis vous invitant ainsi à vous asseoir sur ce qui pourrait être un tapis de nuages.

Au sol, vous verrez quatre tapis séparés par une allée, où deux traversées se croisent. Cette fine frontière, qui vous sépare les uns des autres, sera l'un des espaces de la scène. Beaucoup de choses s'y passeront, y surgiront, dans une telle proximité, que le désir de vous y faufiler pourrait vous prendre. Que ce désir toujours s'accroisse, sans s'assouvir.

Dans cette maison en papier, n'essayez pas de vouloir tout comprendre. Si maison il y a, elle n'est qu'un bref ancrage, pour nous glisser au cœur de ce que nous sommes, dans cet espace de jeux, ce jeu d'espace qu'est la vie.

Nous croyons que c'est le début, et c'est une fin.

Arrive la fin, nous y croyons et ce n'est qu'un début.

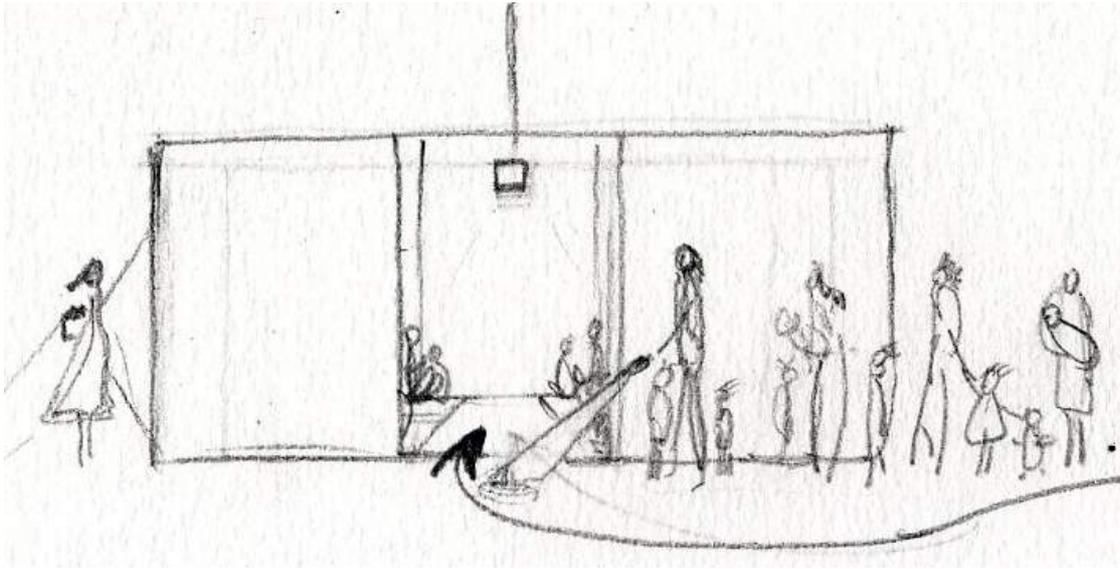
Nous ne nous attendons à rien, parfois même à plus rien, et là... quelque chose se passe.

Nous nous attendons à beaucoup et rien ne se passe.

Parfois me direz-vous nous nous attendons à des choses, et d'autres se tentent. Parfois nous ne nous attendons à rien et c'est un autre rien qui nous attend.

Nous nous y perdons, nous direz-vous, et c'est pourtant ce que la vie porte de plus précieux : la surprise.

Si maison il y a, ensemble, laissons-nous surprendre. Surprendre par tout ce qui pourrait abolir les frontières entre les âges, entre les genres et les formes, dans la création d'une communauté.

(En)quête de notre enfance

(En)quête de notre enfance est un projet qui se construit comme une enquête, sur les liens secrets qui unissent l'art abstrait et le territoire de l'enfance.

Cette enquête donnera lieu à plusieurs créations, sur plusieurs saisons, s'imbriquant les unes dans les autres comme des poupées russes, en échos, en résonances.

L'écriture scénique naît toujours d'un aller/retour entre différentes expériences menées au contact des enfants (à la maison des Petits au 104 à Paris, à la crèche de la Friche Belle de Mai à Marseille et dans le cadre d'une résidence mené sur le territoire de Bagneux avec le Théâtre Victor Hugo), entre des temps d'échanges avec des spécialistes de la petite enfance, de l'histoire de l'Art (peinture, danse et Théâtre) et notre propre geste et mémoire.

La première création de ce projet est une installation performative divisée en trois opus de 30 minutes imaginée pour le tout public, de 6 mois à 123 ans.

Opus 1 – *Blancs* et Opus 2 - *Chroma* en sont les deux premiers volets.

Ils sont conçus pour être joués ensemble, à la suite, aussi bien que séparément, toujours dans le même espace.

Joué seul, chaque opus est suivi d'un temps d'exploration libre dans l'espace de 30 minutes.

La perspective finale est de constituer un triptyque de 3 Opus. Les Opus pourront être joués séparément pour les premiers âges, mais également en intégral, en soirée pour un public adulte ou familial.

Pour chaque Opus nous nous sommes intéressées à la perception spécifique des plus jeunes enfants, dès 6 mois, et avons conçu chaque partition dans un dialogue avec leur sensibilité, leurs obsessions et les nôtres.

Installation

Pour tout public de 6 mois à 123 ans

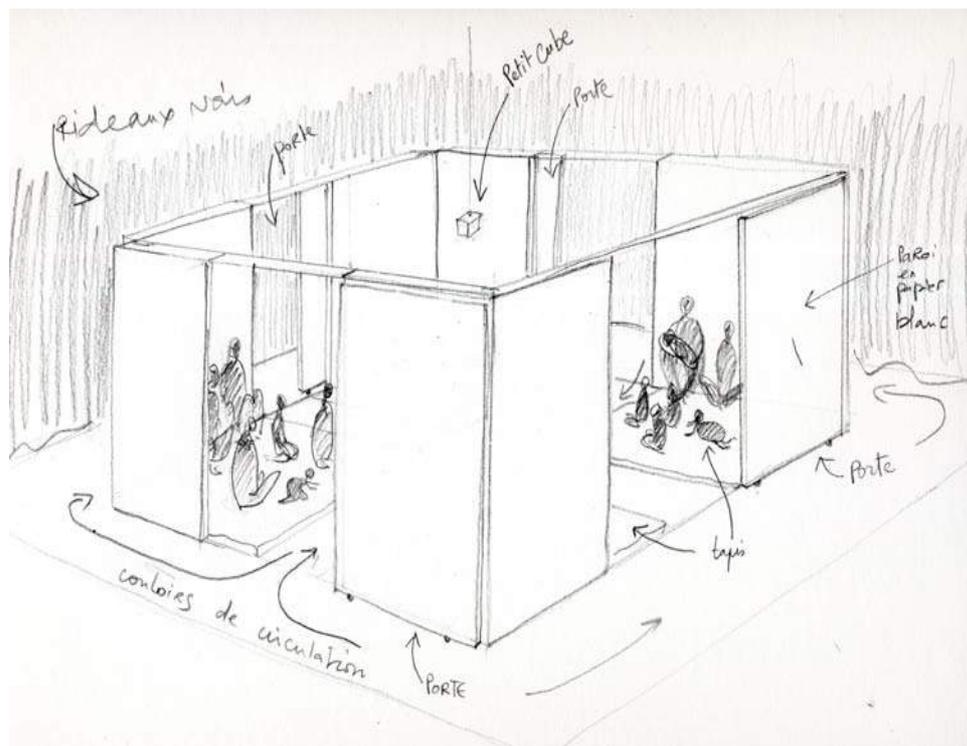
Le dispositif

Le dispositif de l'installation est un cube de papier blanc quadri frontal de 25m² qui contient les spectateurs. Le public est assis sur quatre tapis séparés par deux fines allées qui se croisent (la scène) dans un dispositif qui réunit ainsi interprètes et spectateurs dans une très grande proximité.

L'espace est conçu comme un espace de jeu fait pour être mis en mouvement : ses quatre portes coulissantes sont des lieux d'entrées et de sorties, mais aussi de véritables poumons de la structure qui permettent de faire jouer la structure comme un corps « vivant ».

Les 2 Opus sont écrits comme des partitions rythmiques et chorégraphiques à partir des trois premiers temps fondateurs (le 1, 2 et 3), et du principe de répétition / variation. Ces partitions mettent en jeu les liens entre formes et mouvements, entre figures, timbres et tonalités, elles jettent des ponts entre couleurs et notes, sensation et narration. Tout y est étroitement relié, en résonance, mais sans explication apparente.

Tout ce blanc est - dans les théâtres - entouré de noir.

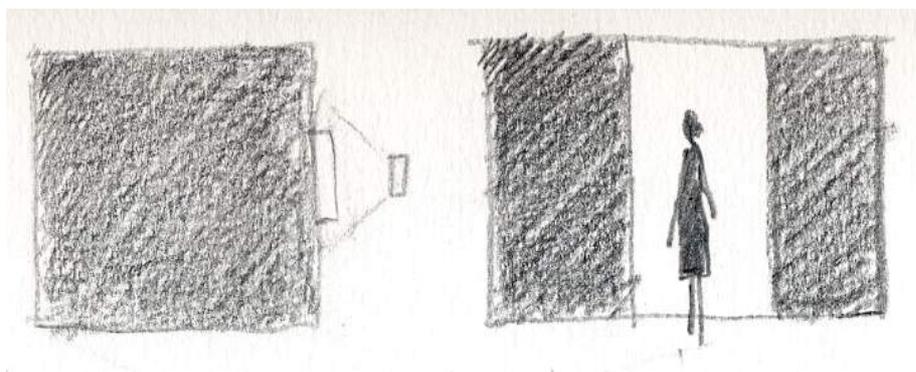
La lumière

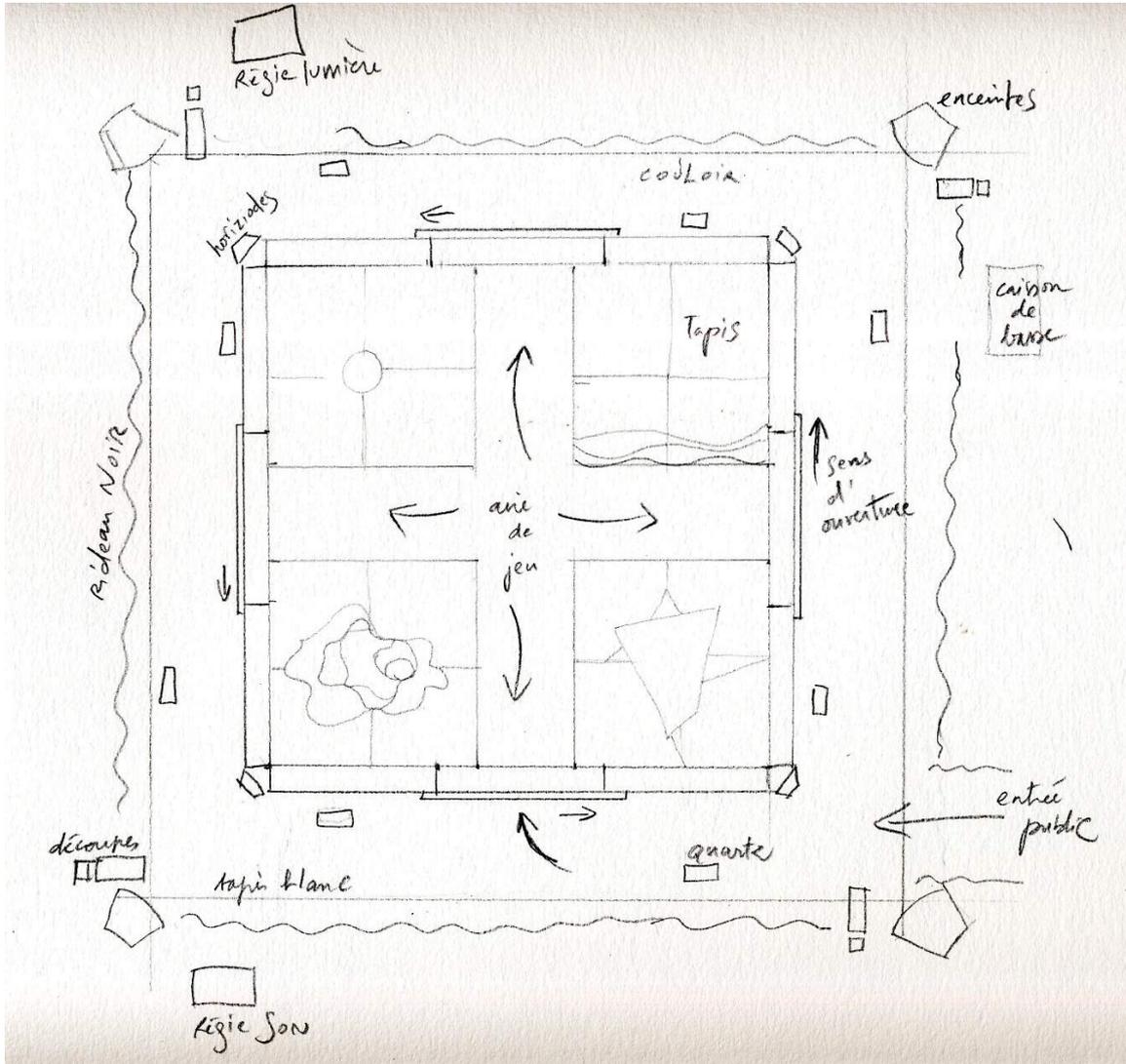
Le dispositif lumineux structure l'espace depuis l'extérieur. Entourés de découpes, il permet aux corps des manipulateurs, vêtus de différentes couleurs, de se déplacer autour de cet espace et de faire vivre ce « hors-champ », créant des réflexions sur les parois. Du blanc pour l'opus 1, de la couleur pour l'Opus 2. À l'extérieur, dansant, apparaissant et disparaissant dans cette lumière, en ombre ou en réflexion, ils sont les interprètes cachés mais néanmoins palpables du spectacle. Des cycliodes et des quartzs au sol entourent également la structure, qui peut ainsi être imbibée par une autre diffusion de la lumière.

Le Son - Le Rythme

Les corps et l'espace sont des objets sonores à part entière. Les corps respirent, on entend le bruit de leurs pas, de leurs souffles, du bruissement sur les feuilles de papier lorsqu'ils passent. Une porte respire. Une autre chante comme un oiseau. L'autre bruisse, elle est feu. Une autre encore grince. Le son définit ainsi un espace géographique et ludique, et dirige le regard dans un espace où les événements sont multiples, où tout – corps, espace, lumière et son - est tempo, temps et contretemps, un concert donc, à plusieurs voix.

En interaction avec la lumière, l'espace et le jeu, le son est une composition à part entière. De l'opus 1 à l'opus 2, il évoluera par la répétition et la variation de ses thèmes et de ses motifs, d'une ritournelle à une polyphonie colorée, du silence au surgissement du chant lyrique.

Il n'y a pas d'un côté, l'audition, sens du temps, et d'un autre, la vision, sens de l'espace. Le rythme met de la vision dans l'audition, continuant les catégories l'une dans l'autre dans son activité subjective, trans subjective.

Henri Meschonnic, *Critique du rythme*

Opus 1 - *Blancs*

Partition pour un corps seul, avec trois partenaires, lumière, espace et son.

L'Opus 1 - *Blancs* s'interroge sur le développement du regard et de nos perceptions en s'inspirant des livres d'art abstrait que le designer japonais Katsumi Komagata a conçu en suivant l'évolution du regard de son enfant, de sa naissance à la station debout. Il s'inspire plus particulièrement du premier livre «First Look» tout en noir et blanc.

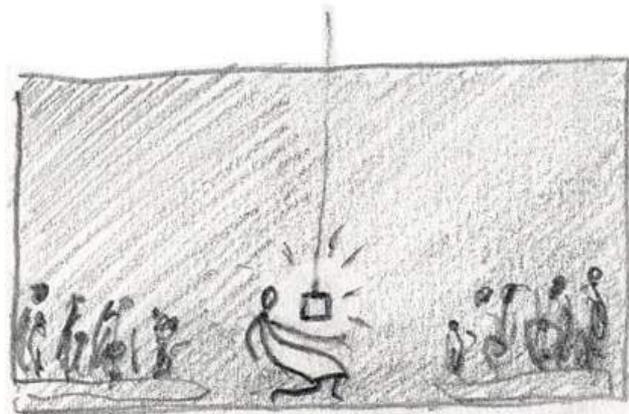
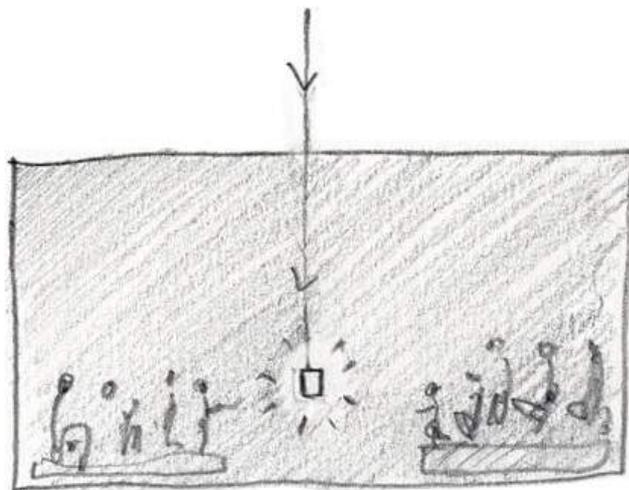
Sans commencement, sans fin, l'Opus 1 - *Blancs* est celui d'une venue au monde. Le blanc cherche par la lumière ses blancs. Les sons tentent par leur bégaiement de notes, une musique. Le corps, de désirs en désirs, de pas en pas, cherche sa danse, tâchant de voir ce qu'il ne peut voir, de toucher ce qu'il ne peut prendre. Tout est au bord de la chute.

C'est un spectacle entre vertige, bégaiement, éblouissement, désir d'envol et chute, à la frontière des genres entre danse, théâtre et musique. Une partition où les éléments (corps, espace, lumière et son) dialoguent ensemble dans des correspondances, avec des variations, des leitmotifs comme des ritournelles enfantines, où la répétition joue un rôle fondamental.

L'Opus 1 – *Blancs* se termine par l'arrivée de la couleur : des pommes rouges envahissent l'espace. Ce sera le début de Chroma.

Opus 1 - *Blancs* a été créé en mai 2015 au Théâtre Massalia à Marseille.

Texte lauréat de l'aide à la création du Centre national du Théâtre.

Opus 2 - *Chroma*

Partition pour deux corps, avec trois partenaires, lumière, espace et son.

Chroma (n) : Chromie, indice de la couleur, intensité de la couleur, saturation colorée, saturation de la couleur.

L'Opus 2 - *Chroma*, s'inspire plus largement que le précédent des œuvres abstraites qui ont fait de la couleur leur royaume (notamment celles de Mark Rothko).

Dans la prolongation de la partition musicale et chorégraphique de l'Opus 1 - *Blancs*, il est celui du jeu de la disparition de toutes les frontières.

L'Opus 1 porte en lui l'Opus 2. Comme le noir et le blanc portent, à leur manière, les couleurs.

Opus de la couleur, de la révélation du 2, de la multiplicité, de l'infini, *Chroma* nous emmène dans un concert foisonnant où, sous le pouvoir de la couleur, les corps, la lumière, les sons et l'espace enchevêtrent leurs voix, dans la complexité du vivant et la coexistence de différents mondes.

Thèmes, motifs, formes de l'Opus 1 se répètent pour se transformer ou disparaître, et faire apparaître d'autres éléments. Couleur et chant s'emparent des corps et de l'espace. Ton, saturation et luminosité s'animent, déstabilisant toutes limites et perspectives. L'espace de papier devient ici le lieu d'une véritable expérience sensorielle, celle du bouleversement des frontières et du temps.

Un espace synesthésique où entre rêves et réalités, dans le jeu des limites et de l'illimité, se cherchera le trouble d'être vivant.

Création : février 2016 au Théâtre de Grasse

puis au TJP-CDN Strasbourg dans le cadre de la Biennale Giboulées 2016, au Théâtre Massalia, au Théâtre des Bernardines, au Théâtre Victor Hugo, Bagneux et en tournée en 2016/2017.

Le temps d'exploration post-opus

Chaque opus lorsqu'il est joué seul est suivi d'un temps d'exploration libre de 30mn qui est pensé comme un espace de liberté laissé au public au sein de l'installation.

Après l'Opus 1 – *Blancs*, chacun pourra explorer les livres d'arts de Katsumi Komagata, dans sa propre temporalité créant ainsi le possible espace de partage entre parents et enfants, assistantes maternelles et bébés.

Pendant ce temps, le musicien continuera à « jouer » avec les enfants, qui auront la liberté de se déplacer, de vaquer d'un livre à l'autre, mis à leur disposition.

Ce deuxième temps nous permet également d'être à la fois observatrices des enfants quant aux sensations/émotions que leur procurent ces livres, mais également d'être en proposition vis-à-vis d'eux. Il s'agira aussi pour nous de tester différentes propositions et de les adapter en fonction des réactions que nous aurons perçues.

Pour L'Opus 2 – *Chroma*, une proposition différente sur ce temps d'exploration sera imaginée.

L'équipe

Daniela Labbé Cabrera, *conception, écriture et jeu*

Elle se forme au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à Paris, puis à la « Ernest Buch Höschule » de Berlin. Elle travaille aussi bien comme comédienne que sous le regard de chorégraphes. Elle à été interprète pour Serge Tranvouez, Claude Buchwald, Irina Brook, Stéphanie Loïk, Véronique Caye, Jean-Pierre Baro, Joséphine de Meaux, Mahmoud Shahali, Michaël Batz, Ricardo Lopez-Muñoz, Felix Ruckert, Alexandre Fernandez... Elle fait partie, depuis sa création, de la troupe Européenne menée par Antonio Latella, en Italie. Elle conçoit et développe un travail personnel vidéo et documentaire, notamment dans des spectacles dans lesquels elle s'interroge sur la mémoire, mettant en interaction le plateau avec l'image vidéo : Le diptyque Théâtre/cinéma *Le bain & L'apprentissage* d'après deux récits de Jean-Luc Lagarce, et le *Voyager Record*, un spectacle multimédia tout public à partir de 8 ans qu'elle écrit et conçoit avec Anne Elodie Sorlin. Elle est directrice artistique du collectif I am a bird now, au sein duquel elle a développé une recherche spécifique sur l'enfance.

Aurélie Leroux, *conception, écriture et mise en jeu*

Elle se forme à L'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes, tout en poursuivant un master 1 et 2 sur la notion du Détour, mené en parallèle à la faculté de Saint Denis et à l'ENS.

En tant que comédienne, elle a notamment travaillé avec Jean-Pierre Vincent, Gildas Milin, Didier Galas, Valérie Dréville, Charlotte Clamens, Séverine Astel, David Lescot, Oskaras Korsunovas. Pendant plusieurs années, elle a été collaboratrice artistique à Moscou, d'Alain Fourneau dans le cadre d'un projet franco-russe, mené avec la troupe de Youri Pogrebitchko.

Directrice artistique de la Compagnie d'A Côté, elle y crée plusieurs projets à la frontières des genres (danse/Théâtre/musique/vidéo) dans le continu d'un questionnement sur la mémoire, le rythme et la vie. Elle mène différents ateliers pour nourrir son geste (direction d'acteurs pour les films de fin d'études des réalisateurs de l'ESAV, École Supérieure des arts visuels de Marrakech, atelier sur la couleur au théâtre de Bagneux, Atelier cinéma/théâtre à Etrechy).

Constance Arizzoli, scénographe, manipulation et régie lumière

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, elle a travaillé comme scénographe auprès de Joséphine de Meaux, Pascale Adrillon, Sebastien Eveno, Serge Tranvouez, Marcel Bozonnet. Elle a réalisé des installations plastiques pour des festivals et a été l'assistante du scénographe et metteur en scène Daniel Jeanneteau, ainsi que de Françoise Darne pour des muséographies. Elle participe à la création de trois spectacles en tant que collaboratrice, scénographe et auteur, avec Ricardo Lopez Muñoz. Elle poursuit actuellement différentes voies parallèle, l'écriture, la photographie, le graphisme et la vidéo. Elle est administratrice du collectif Humeur Locale.

Guillaume Callier, musicien, compositeur et régie son

Diplômé de l'Institut Supérieur des Techniques du Son, il travaille comme ingénieur du son dans plusieurs studios d'enregistrement et de post-production. Musicien, il monte deux groupes de rock, avant de se diriger vers l'électroacoustique et la composition pour le documentaire et le spectacle vivant. Il a notamment créé les sons et musiques des spectacles de Camille Regnault, Michel Cerda, Stéphanie Loik (« Palais de glace », « Les Ponts », « Les sacrifiées ») ou encore le dernier spectacle de Diane Regnault, « Originale ».

Isabelle Catalan, regard chorégraphique, Opus 2 - Chroma

Isabelle Catalan est chorégraphe de plusieurs pièces et performances et danseuse interprète notamment dans les pièces de Praxis, Marie Cambois, Nasser Martin Gousset, Fanadeep. Elle collabore comme chorégraphe au théâtre avec Les Chiens de Navarre, Jeanne Candel et Samuel Achache, comme assistante à la dramaturgie avec la chorégraphe Aina Alegre et a collaboré comme chorégraphe au cinéma avec les réalisatrices Laurence Ferreira Barbosa et Sandrine Rinaldi. Elle est actrice dans quatre films d'Olivier Séror avec qui elle a également co-écrit le scénario de son premier long métrage. Elle a réalisé en 2014, le moyen métrage « Rage ». Elle est à l'origine de la création « Exquis cadavre » mise en scène et chorégraphiée par 8 metteurs en scène et chorégraphes dont elle sera l'interprète.

Anne Sophie Durand, chant , Opus 2 - Chroma

Pianiste de formation, elle se forme au chant à la maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles. Elle intègre plusieurs grands ensembles de musique ancienne français, le Concert Spirituel, Le Parlement de Musique, Jacques Moderne, puis les Éléments. Elle poursuit sa carrière en solo sous la direction de Christophe, Martin Gester Hervé Niquet, de Jean-Marc Andrieu. Passionnée de théâtre et d'opéra, elle collabore entre autre avec Antonio Latella, Philip Pickett, Alexandre Myrat, Fraçoise Lasserre, Michele Tadini. Elle mène également un travail auprès de chœurs, axant son travail sur l'écoute au sein du groupe.

Philippe Gladieux, créateur lumières

Il développe une approche tangible de la lumière, une recherche qui s'inscrit dans un espace résolument organique. Accueilli par le théâtre de la Bastille sur un procédé d'interprétation de l'organicité en lumière, il crée l'outil shape. Il a collaboré comme créateur lumières avec Caterina et Carlotta Sagna, Yves-Noël Genod, François Chaignaud, Olga de Soto, Robert Cantarella... Il a également mis en scène : CDROM, textes de JL Godard, Médianges et Silence.

Jeanne Ragu, collaboration chorégraphie, Opus 1 - Blancs

Titulaire d'un Certificat d'Etude Chorégraphique, elle créé, un duo avec Pauline Barboux, une nouvelle discipline aérienne inspirée de la matière des cordes de danse voltige:La Quadrisse. Un travail profond sur l'évolution de deux corps en l'air, entre imbrications et contre-poids, un corps à corps ou chacune grâce à l'autre lutte contre la gravité, dans une constante recherche d'un point d'équilibre. Elle intègre l'Académie Fratellini où elle obtient le DMA des Arts du cirque. Elle travaille notamment avec Stéphanie Loik, Cisco Aznar, Kitsou Dubois et la compagnie l'Envolée Cirque.

Claire Tavernier, régisseuse générale et manipulation

Formé au travail corporel et au Théâtre gestuel à l'Espace Catastrophe à Bruxelles, auprès de la Compagnie Hippocampe et du Théâtre du Mouvement, elle a également collaboré avec la compagnie l'Acte Théâtral. Elle se forme à la fabrication de décor et accessoires au CFPTS. Elle réalise des éléments de décor pour diverses compagnies : Makadam Kanibal, La compagnie Pierre à Feu, le Théâtre Transparent, La Compagnie des Frères Kazamaroffs et travaille régulièrement au théâtre de La Colline. C'est dans un esprit de juste utilisation de la matière, des techniques et de l'énergie humaine qu'elle tente, aujourd'hui, de faire fleurir son travail pour le spectacle vivant.

Compagnie d'A Côté

Basée à Marseille, la Compagnie d'A côté a été créée par Aurélie Leroux suivie d'un groupe de comédiens issus pour la plupart de l'ERAC. Dès ses débuts, sa préoccupation principale et ses enjeux ont été de questionner le vivant, comment le vivant s'invente, là, au quotidien, ensemble. Et de faire du plateau un espace actif du sensible, indissociable du politique.

Partant au plus souvent d'une écriture de plateau, à la frontière entre différentes pratiques (danse, musique, théâtre, vidéo), d'un projet à l'autre se recherche un théâtre qui pourrait être l'espace d'une mémoire active, un « grenier de la mémoire » ; un théâtre qui serait un espace d'affirmation de désirs, de rêves, de subjectivités où se questionne sans cesse cette nécessité si simple : d'être un être humain face à un autre être humain. Ce fil conducteur se retrouve d'un projet à l'autre.

Les créations

De 2014 à 2016 : Création de *Enquête de notre Enfance, Opus 1 - Blancs et Opus 2 - Chroma*.

De 2012 à 2013 : Création de *Où dois-je encore monter avec mon désir ?* volet 1 et *Ne demande pas à ton ombre la charité* volet 2. En collaboration avec Florence Pazzottu.

De 2010 à 2011 : Création de *Pas encore prêt*, une composition libre sur le sursis, écrite à partir de différents matériaux (scientifiques, documentaires et poétiques), De 2007 à 2009 : Création de *Tâtez-là si j'ai le cœur qui bat*, à côté de Tchekhov.

A ce jour la compagnie a notamment été soutenue par Le Théâtre des Bernardines (Marseille), Le Théâtre de la Bastille (Paris), La Fonderie (Le Mans) et Made in Cannes, La Friche (Marseille), le Théâtre de la Vignette (Montpellier), Le 104 (Paris), le festival Actoral (Montévidéo), Le Théâtre Massalia (Marseille) et le Théâtre de Vanves. Elle a reçu des aides à la création de la ville de Marseille, la Région Provence Alpes-Côte d'Azur, le Conseil général des Bouches du Rhône, La Drac Provence Alpes-Côte d'Azur, de la SPEDIDAM et du Centre National du Théâtre.

Aurélie Leroux - Directrice Artistique
contact@compagniedacote.com
Tél : 06 18 41 56 09

Marion Le Meut - Production et diffusion
marionlemeut@gmail.com
Tél : 06 78 74 35 46

www.compagniedacote.com

www.iamabirdnow.com
www.compagniedacote.com