

EXODE

PERFORMANCE PHYSIQUE & POÉSIE DANSÉE

CIE LES PARCHEMINIERS

CHORÉGRAPHIE & INTERPRÉTATION :

Thomas Queyrens

CRÉATION MUSICALE & PERFORMANCE LIVE :

Emilie Caumont

Sculpture de Bruno Catalano
« Le grand Van Gogh » dans la série Les voyageurs

DESCRIPTION DU PROJET ARTISTIQUE EN COURS

Ce projet naît d'une rencontre, d'une envie débordante de lier la danse à la musique en live. Il s'inscrit dans une réflexion chorégraphique entamée au coeur de la création « Nomad » en collaboration avec le groupe de musique genevois « Cold Bath » en juin 2019.

L'EXODE? C'EST LE DÉPART EN MASSE D'UNE POPULATION. CELA IMPLIQUE UN DÉPLACEMENT, UNE MISE EN MOUVEMENT, UNE QUÊTE...

Je suis fasciné par la mobilité que l'on possède aujourd'hui grâce à la mise en place accrue des moyens de transport. À l'échelle locale ou internationale, voyager est facilité par l'évolution des sociétés. L'offre et l'envie de découverte sont grandes!

Une toute autre réalité m'interpelle : lorsque le voyage est contraint par l'exil. Quand on s'attache à l'étymologie, exode vient du grec « exodos », ex = au dehors et hodos = la route. L'exode correspond à l'acte de « faire route hors de », souvent hors de chez soi. On peut penser au récit biblique de Moïse conduisant les hébreux hors d'Egypte, mais on ne peut s'empêcher de penser aux flux migratoires et à la situation actuelle des migrants qui traversent les frontières pour fuir la guerre ou des conditions de vie difficiles.

Je fais ici appel à deux réalités qui me touchent et qui s'opposent vis à vis de l'acte de déplacement en masse : celle d'une mobilité « à grande vitesse » dans la quête d'aventure et celle d'un voyage forcé en quête de liberté et guidé par la survie.

L'une comme l'autre sont des points de départ d'une réflexion chorégraphique.

La 1ère m'amène à questionner aussi la patience, l'immobilité dans une société qui en perd l'habitude.

La 2nde me permet de construire un personnage qui, déraciné, traverse plusieurs états émotionnels, seul et entouré.

LANGUAGE CHORÉGRAPHIQUE

3 Temps vont orienter la gestuelle et les qualités corporelles :

- Dans un espace restreint (cercle), gestes minimalistes en tailleur pour étudier une carte. Qualité d'élasticité du bas vers le haut pour évoquer l'élan du départ.
- Dans un couloir, déséquilibres, traversées debout et au sol. Qualité d'élasticité latérale, gain d'amplitude pour évoquer le voyage.
- Dans toutes les directions, répétitions, variation rapidité/slowmotion. Qualités toniques/fluides, frénésie/douceur pour évoquer les états émotionnels.

Mon langage chorégraphique sera fortement lié à l'espace et à l'utilisation de vêtements (voir MISE EN SCÈNE p.5).

Les qualités de mouvement et l'interprétation prennent plusieurs sources d'influence.

INFLUENCES

Bruno Catalano

Bruno Catalano est un artisan sculpteur français, immigré du Maroc. Il conçoit des statues qui représentent des voyageurs avec leur valise en guise de maison.

Selon lui, ce voyageur « *n'est plus l'Homme d'un monde, mais l'Homme dans le monde, encore empreint de sa culture mais devenu fragile face à l'immensité. Sa quête ne se fera pas sans dommages. Homme défragmenté, déstabilisé, dépouillé de ses repères, il marche vers son salut autant que vers sa perte. Tout sera désormais à réinventer. Ce voyageur s'échappe de lui même, à la rencontre de sa terre inconnue* ».

Les moteurs principaux de sa création sont l'exil et le détachement. Cette représentation de l'Homme propulsé dans l'infini du temps et de l'espace me touche particulièrement. En laissant ce trou béant, j'imagine une vie à reconstruire, une reconsidération des priorités, un besoin d'évasion mais sans oublier cette part de soi que l'on transporte. Bruno Catalano parle de « racines en mouvement »!

Ces voyageurs en lambeaux, sont-ils usés par leur quête, creusés par le vent? Toutes ces impressions et cette force dégagée par le travail de Bruno Catalano interpellent mes choix chorégraphiques. Mon personnage, propulsé dans l'espace et à l'épreuve du temps, sera déstabilisé, fragile et en même temps « transporteur » de ses souvenirs.

Hofesh Shechter

La danse d'Hofesh Shechter (chorégraphe israélien) est souvent frénétique. Les danseurs sont des personnages qui entrent en rébellion, se retrouvent perdus, ou jouent aux clowns. Au delà du jeu théâtrale, du jeu de lumières et de la musique tribale, les qualités de mouvement oscillent entre fluidité et impact, amplitude et minimalisme. Ces qualités et cet esthétique me parle fortement et infiltre mon propre langage chorégraphique.

J'ai eu l'opportunité de danser un extrait d'une pièce de la compagnie d'Hofesh Shechter au Ballet Junior de Genève (photo ci-dessous).

« Political Mother » Hofesh Shechter - Ballet Junior de Genève (2018)
Crédit photo: Gregory Batardon

« Tauberbach » (2014) d'Alain Platel

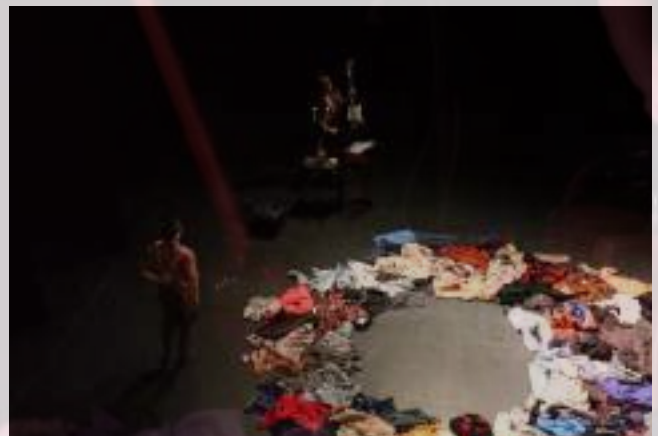

Une pièce que j'ai pu voir à Genève reste fortement ancrée dans ma tête. Alain Platel, chorégraphe et metteur en scène belge, traite dans cette pièce de la survie avec dignité dans des conditions quasi-impossibles. En collaboration avec une actrice et en partant du documentaire de Marcos Prado racontant l'histoire d'une femme dans une décharge près de Rio de Janeiro, Alain Platel imagine un plateau rempli de vêtements. Les images sont fortes et je me retrouve plongé dans une oeuvre cinématographique totale.

MISE EN SCÈNE

De cette dernière source d'inspiration en découle ma mise en scène. J'aimerais donner à voir un paysage rempli de vêtements. Ils peuvent représenter ce peuple que je suis, que j'emmène, sur lequel je m'appuie. Au delà de l'image rendue et de leur manipulation, les vêtements me permettront également une découpe précise de l'espace correspondant aux 3 temps de la pièce :

- Cercle pour le départ
- Diagonale pour le voyage
- Désordre pour les états émotionnels

Captation 18 novembre 2019 Espace Treulon Bruges

EXODE Création lumière 9 janvier 2020 à 3IS Bègles

La lumière a une place essentielle.

Fort d'une formation suivie en octobre 2019 (« Fabrique de la danse » Paris), j'ai réalisé une création lumière en partenariat avec l'école 3IS Bègles, pour soutenir ma thématique et ma découpe de l'espace.

Plan de feux fourni en annexe.

CRÉATION MUSICALE

Voix

Instruments

Guitare Gibson SG 2008 et Aria 1960
Piano Roland

Matériel

Pédales :
Lazard Valeton Fuzz, Ana Echo, California Harley Benton,
Big muff electro-harmonix, Loop station boss RC 30
Ampli Loud box mini Fishman 60W

L'objectif était de créer un « décor sonore » pour le danseur...

Nous avons collaboré pour la composition musicale en partant d'ambiances, d'images, de ressentis. Il s'agit d'un réel processus de création en parallèle de la recherche chorégraphique. La musique nourrit le mouvement, le mouvement oriente la musique.

1er temps : composition à la guitare et voix en anglais sur le rêve du voyage et le déracinement, puis voix (Loop) pour obtenir une ambiance de départ de croisade, pèlerinage avec création d'un thème comme fil conducteur.

2ème temps : création d'un son de paquebot (guitare Aria + Big muff + loop), qui devient frénétique, avec réutilisation du thème, pour tomber vers une atmosphère désertique.

3ème temps : composition piano voix en français et réutilisation du thème.

Influences musicales : PJ Harvey, Phoebe Bridger, Tamino, Laurent Gaudé

PROPOS FINAL

Quels sont les enjeux de l'envie viscérale du voyage? Ceux de la fuite forcée? Embrasser l'horizon en quête d'aventure ou fuir sa terre d'origine en quête de liberté... Excitation, plénitude ou peur, doutes, sentiment de déracinement... EXODE c'est un homme qui traverse un désert de vêtements, comme un peuple qu'il suit ou traîne en fardeau. Il se pose les questions d'une vie nomade, de la quête du bonheur, de la recherche de liberté guidée par la survie. Jusqu'où son exode l'emmène-t-il ?

Cette performance, en étroite collaboration avec Emilie Caumont qui compose l'univers musical et jouera en live, fait écho aux flux migratoires qui touchent le monde. Il n'en reste pas moins un moment poétique où danse, chant et musique se combinent.

DATES

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

23 au 26 Mars - *Marches de l'été* Bouscat

18 au 22 Mai - *Tchai Bar* Bordeaux

Juin - *Château Palmer* Cenon

SCÈNES

13 Février - *Vivres de l'art* Bordeaux

20 Mars - *La Manufacture « Plateau Chorégraphique »* Bordeaux

23 Mai - *La Glacière* Mérignac

12 Juin - *Bois Fleuri* Lormont

27 Juin - « *Points de vue* » *Marché des Doves* Bordeaux

PARTENARIATS

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud

Ecole 3IS Bègles

Ville de Ludon Médoc