RÉPUBLIQUE ZOMBIE

CRÉATION 2020

NINA SANTES | LA FRONDE

Production, diffusion - Élodie Perrin elodieperrin1@gmail.com +33 6 60 50 85 58

NINA SANTES | BIOGRAPHIE

Issue de plusieurs générations d'artistes de la marionnette et du Théâtre Ambulant, Nina Santes a fait ses débuts sur scène en tant que marionnettiste. Depuis 2008 elle a collaboré en tant qu'interprète avec notamment Mylène Benoit, Myriam Gourfink, Catherine Contour, Pascal Rambert, Philippe Grandrieux, Herman Diephuis, Emmanuel Eggermont. Elle est l'auteure de pièces chorégraphiques et musicales, dont Désastre (2012), en collaboration avec le compositeur Kasper Toeplitz, Transmorphonema, un duo avec Daniel Linehan (Vif du Sujet SACD 2014), Self made man (2015), A leaf, far and ever (2016) un duo avec Célia Gondol. En 2018, elle crée le projet Hymen Hymne, actuellement en tournée.

L'influence du contexte familial a façonné chez elle une approche artistique totale, transdisciplinaire. En a émergé un langage chorégraphique articulant le geste avec des pratiques multiples, comme la parole, le chant, la musique, la relation à la matière et aux objets. Ses projets sont pensés comme des espaces alternatifs offrant la possibilité d'une expérience de transformation - des affects, des idées. Un déplacement du regard et de la perception. À travers des dispositifs immersifs pour le spectateur, elle explore la relation entre l'individu et son environnement, entre le temps du travail et celui de la contemplation, entre l'expérience du réel et le jaillissement de la fiction. L'approche artistique de Nina Santes s'intéresse tout particulièrement à la notion de potentialité - d'un corps, d'un individu, d'un groupe - et s'appuie sur une philosophie de l'autodidaxie. Apprendre en faisant, dé-hiérarchiser et faire circuler les savoirs et les pratiques, sortir de sa zone de confort et aller vers l'inconnu, construire des formes de puissance individuelle et de synergie collective.

En 2011, Nina Santes co-fonde l'association La Fronde avec le chorégraphe Kevin Jean. La Fronde est une tentative de créer un cadre coopératif et une façon de travailler en synergie. Parallèlement à un travail de création et de production, La Fronde propose des espaces de questionnement et d'échange autour des conditions de travail, et autour des principes éthiques de mutualisation, de partage, de solidarité.

NINA SANTES | DÉMARCHE

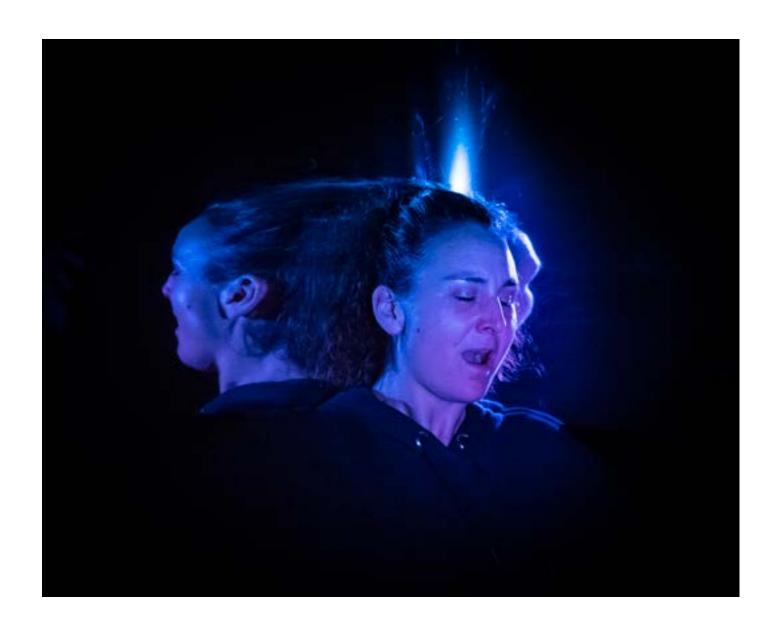
Depuis les débuts de mon parcours d'autrice, je mène un travail croisant les écritures chorégraphiques et musicales, dont les formes plurielles s'intéressent aux processus de construction et de transformation de soi, comme moyens d'empowerment intime, collectif, social.

Self made man (2015) travaille à l'émergence d'une masculinité hybride, contenue, digérée par mon corps, et les potentialités qu'elle ouvre, entre réel et fantasmagorie. Ma rencontre avec Diane Torr, performeuse Drag King, mes échanges et mon expérience initiatique de vie «en homme» à ses côtés pendant une semaine à Berlin, sont le socle chorégraphique et philosophique de ce solo.

Hymen Hymne (2018) est un projet collectif explorant l'idée d'un pouvoir magique et politique des corps, d'un «devenir-sorcière» qui serait avant tout une énergie à invoquer, pour retrouver une puissance d'agir. La pensée et la dramaturgie de cette pièce s'appuient sur un voyage de recherche que j'ai fait avec l'artiste et réalisatrice Camille Ducellier, en février 2017 à San Francisco, et sur notre rencontre avec des pionnières des mouvements éco-féministes telles que Starhawk, ainsi que d'autres groupes d'activistes croisant pratiques spirituelles avec actions de justice sociale et environnementale.

Ces deux pièces, basées sur un travail de recherche, de déplacement de mon corps et de ma pensée, interrogent notre rapport au pouvoir dans ses multiples structures et incarnations, et les processus de transformation que nous mettons en oeuvre comme autant de rituels contemporains.

Créer des spectacles est une façon pour moi d'ouvrir des espaces sensibles, d'inventer des formes pour purger les corps, pour hybrider les images, transformer la pensée, pour préserver une vision du monde complexe, multiple, non-normative et positive.

RÉPUBLIQUE ZOMBIE | CRÉATION 2020 | NOTE D'INTENTION

En 2016, ma soeur a disparu. 17 mois plus tard, elle est réapparue.

Il n'y a pas de mots, pas de gestes, pas de sons, seulement la violence sourde, la réalité d'un corps survivant. Et les processus de résilience, de fictionalisation, de réappropriation de son propre corps, comme autant de moyens de survie.

République Zombies est initialement le titre d'un livre de Micha Berlisnki, retraçant ses années de vie en Haïti, et sa rencontre avec une juge dont la salle d'audience a dû traiter un «cas zombie».

Ce récit de zombification d'une jeune fille agit comme une métaphore du statut de victime ; sa mort sociale, et le processus de recomposition de son corps, de sa présence.

La dimension absurde, surréelle m'interpelle dans ce récit, à travers l'entrechoc du monde juridique occidental avec le monde occulte des zombies, et des sociétés secrètes oeuvrant pour le rétablissement d'une justice alternative.

À travers le croisement de ces deux récits, l'un intime et l'autre fiction-documentaire, le projet *République Zombie* interroge notre relation complexe aux notions de justice et de résilience.

La résilience désigne la résistance d'un matériau aux chocs ; la capacité d'un corps, d'un organisme, d'un système à surmonter une altération de son environnement. La résilience est aussi à mon sens le travail de l'interprète sur scène ; un travail de plasticité, de catharsis, un processus de transformation d'un état, de mutation.

Cette création sera portée par une interprète au plateau, et impliquera également deux à trois performeurs-chanteurs accompagnés par un groupe choral amateur dispersé parmi le public, soutenant ainsi en live la musique et le discours de la pièce. Le dispositif scénique reformera une situation d'agora, ou encore de procès, donnant au public la fonction de témoin actif et engagé dans la situation.

D'un point de vue chorégraphique, je souhaite développer un langage du corps résilient, en prenant pour appui la mythologie du mort-vivant. Le mort-vivant au sens d'un corps qui mute d'un état à un autre, qui évolue dans une zone de passage, dans un «entre». Mais aussi un corps pétrifié, infecté, condamné, marginal. Un corps zombifié, dont la maladie est une danse.

L'imaginaire populaire du zombie sera un appui chorégraphique majeur dans cette recherche autour du mort-vivant, au travers du cinéma de genre notamment et du langage gestuel et expressif qu'on y trouve. Mythe né en Haïti, le zombie est une figure double, grotesque et terrifiante, projection de la violence colonisatrice, il est à la fois victime et anthropophage, maître et esclave.

L'écriture musicale de la pièce sera composée de chants collectifs et de prises de parole. La recherche musicale croisera deux axes : la fonction historique du choeur comme agora, et la situation du procès. Une série d'entretiens sera réalisée en amont de la création, notamment lors de rencontres avec des interlocutrices du champ de la justice. Des récits de différente nature se télescoperont et formeront un discours choral hybride, allant de la parole articulée à l'énergie pure du son, du cri, de l'altercation, de la rumeur.

RÉPUBLIQUE ZOMBIE | CRÉATION 2020 | PISTES

« Seule l'Anthropophagie nous unit. Socialement. Économiquement. Philosophiquement.

Unique loi du monde. Expression masquée de tous les individualismes, de tous les collectivismes. De toutes les religions. De tous les traités de paix.

La lutte entre ce qu'on appellera Incréé et la Créature-éclairée au nom de la contradiction permanente de l'homme et de son Tabou. L'amour quotidien et le modus vivendi capitaliste. Anthropophagie. Absorption de l'ennemi sacré. Pour le transformer en totem. L'humaine aventure. La terrestre finalité. Mais seules les pures élites sont parvenues à réaliser l'anthropophagie charnelle, qui porte en elle le sens le plus élevé de la vie et évite tous les maux identifiés par Freud, maux catéchétiques. Ce qui se produit n'est pas une sublimation de l'instinct sexuel. C'est l'échelle thermométrique de l'instinct anthropophagique. De charnel, il devient électif et crée l'amitié. Affectif, l'amour. Spéculatif, la science. Il se dévie et se transfère. Nous en sommes arrivés à l'avilissement. La basse anthropophagie agglomérée dans les péchés de catéchisme — l'envie, l'usure, la calomnie, l'assassinat. La peste des dits peuples cultivés et christianisés, c'est contre elle que nous agissons. Anthropophages.»

Extraits du Manifeste Anthropophage, Oswald de Andrade

RÉPUBLIQUE ZOMBIE | CRÉATION 2020 | INFORMATIONS

DISTRIBUTION

Conception, chorégraphie et composition musicale - Nina Santes
Création et interprétation - Betty Tchomanga, Olivier Normand (chanteurs en cours)
Collaboratrice artistique - Lynda Rahal
Collaboratrice recherche documentaire - Camille Ducellier
Direction de choeur - Jean-Baptiste Veyret Logerias
Scénographie - En cours
Création lumière - Annie Leuridan
Création sonore - Nicolas Martz

PARTENAIRES ENVISAGÉS ET CONFIRMÉS

CDCN Atelier de Paris Carolyn Carlson Théâtre National de Chaillot Fabrik Potsdam Le Quartz - Scène nationale de Brest

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

11 au 23 février 2019 - Résidence de recherche, Chaillot Fabrique, Théâtre National de Chaillot 22 avril au 4 mai 2019 - Résidence de recherche, CDCN Atelier de Paris Carolyn Carlson 27 mai au 8 juin 2019 - Résidence de recherche, CDCN Atelier de Paris Carolyn Carlson 9 au 27 septembre 2019 - Résidence de création (1 semaine - lieu en cours) 21 octobre au 1er novembre 2019 - Résidence de création (1 semaine - lieu en cours) 18 au 22 novembre 2019 - Résidence de création (1 semaine - lieu en cours) 2 au 6 décembre 2019 - Résidence de création (1 semaine - lieu en cours) 16 au 20 décembre 2019 - Résidence de création (1 semaine - lieu en cours) 13 au 31 janvier 2020 - Résidence de création (1 semaine - lieu en cours) 13 evirier 2020 - Résidence de création (2 semaines - lieu en cours) 15 Mars 2020 - Résidence de création et première (1 semaine - lieu en cours)

NINA SANTES | LA FRONDE | LIENS ET CONTACTS

LIENS

- Hymen Hymne (création 2018)

Teaser #1: vimeo.com/247296501 Teaser #2: vimeo.com/247302589 Teaser #3: vimeo.com/247307779 Teaser #4: vimeo.com/247311406

Teaser #5: https://vimeo.com/251715282

- A leaf (création 2016) https://vimeo.com/182877842

- Self made man (création 2015) https://vimeo.com/120154847

- *Désastre* (création 2012) https://vimeo.com/78513733

www.ninasantes.com

CONTACTS

Artistique - Nina Santes ninasantes@gmail.com +33 6 24 41 72 85

Production, diffusion - Élodie Perrin elodieperrin1@gmail.com +33 6 60 50 85 58