

Metamorphoseon

Pièce jeune public / danse et musique

Hélène Rocheteau

La Belle Orange – Bureau d'accompagnement d'artistes

Metamorphoseon

NOTE D'INTENTION

Ce qui m'intéresse et ce que je creuse à travers mes pièces, c'est ce que peut un corps, tous les possibles qui l'habitent. Ce qu'il porte en lui de puissance et de fragilité, de désir et de peur – la tension qui en découle. Ce qui émane de ses profondeurs. Le chemin à frayer pour laisser émerger l'inconnu ; la nuit qui l'occupe. Un corps ouvert, instable. La dimension perceptive est aussi très importante dans mon travail : par le mouvement en lien avec la lumière et le son, je cherche à créer un rapport de sensations avec le/la spectateur/trice. Dans la lignée de cette recherche, j'initie un nouveau projet où je serai interprète et accompagnée d'un musicien, autour du thème de la métamorphose, par le prisme des mythes. Je souhaite créer un espace où il faudra défaire toute stabilité du corps en le laissant aller à la transformation. Faire de son corps le lieu de la surgie de formes en constante métamorphose. Je vais plus particulièrement m'inspirer des mythes grecs de métamorphoses. Ces mythes semblent exister depuis La Nuit des Temps. Ils sont la transposition de sentiments et de désirs bien humains. S'ils semblent abolir le réel en abolissant l'espace et le temps, ils sont en fait la transcription de notre réalité. Ce mélange d'onirisme, de fantastique et de profonde humanité qui les constituent, associés à cet aspect archaïque qui les caractérise où se côtoient de nombreux archétypes, sont pour moi une passionnante matière à explorer.

Jeune public

Cette pièce s'adressera à des enfants. Si le corps de chacun.e est à construire, se fait, se fabrique et se transforme sans arrêt, chez les enfants la notion de métamorphose est pour le moins présente. Et le monde de l'enfance est rempli d'inconnu et de questions sur ce monde à la fois merveilleux et effrayant qui l'entoure. Les histoires, contes et mythes apportent des réponses, des éclairages face à ce grand désir de connaissance, à ce grand mystère qu'est la vie. Étant réel et sacré, le mythe sert de modèle et de signification à tous les actes humains. Un récit ancestral du regard humain sur les origines, qui explique et rassure, qui met à distance et humanise : on peut comprendre que les enfants y puisent intuitivement de quoi étancher leur soif. Ces mythes sont aussi un formidable réservoir d'images fantastiques et poétiques ; un univers à multiples strates qui ouvre l'imaginaire de chacun.e. Il me paraissait donc intéressant d'aborder cette thématique en m'adressant spécifiquement à des enfants.

Metamorphoseon sera une plongée au cœur d'un monde débordant d'images, de couleurs et de sons. A travers tout un jeu de perceptions visuelles et sonores, à travers le corps d'où surgira un réservoir foisonnant d'images mouvantes et oniriques, ce projet se veut une invitation au voyage et à la rêverie à travers les mythes de métamorphoses, leur force, leur étrangeté et leurs mystères. Un écho à notre humanité où cohabitent tant de contraires, tant de possibles. Nous sommes vivants et en mouvement, nous sommes multiples et fluctuants, notre identité n'est pas figée, et c'est cela aussi que je souhaite exprimer en filigrane à travers ce projet.

Mythes de métamorphoses

Les mythes, leurs récits et leurs représentations sont riches d'histoires fascinantes, où intervient la métamorphose. Le mythe met en lumière les interrogations humaines, les forces de l'esprit, la mutation sensible des corps et des êtres. Et plus que tout, il embrasse le désir : à parcourir les mythes de métamorphoses, on est frappé par la force de désir qui les traverse. Désir du différent, de l'étrange, de l'étranger ; désir de fusion avec l'autre. Attirance masculine, prêtée aux dieux aussi, pour la femme, mortelle ou déesse. Soif de savoir et de voir, envie de dépasser son sexe, sa condition sociale, son univers même. Tentation explicite pour la fille d'égaliser l'homme, ou de lui échapper. Et pour le garçon parfois, désir secret, inavouable, de se faire femme ... L'évènement miraculeux de la métamorphose, même si elle est présentée souvent comme le châtement d'une infraction ou du franchissement d'une limite, réalise ce besoin tenace d'aller voir du côté des autres, femme, animal, oiseau, fleur, astre ou même dieu. Et lorsque la force impérieuse du désir est projetée dans le monde sans contrainte des dieux, les récits de leurs expériences et leur mise en images tiennent lieu pour les mortels qui les entendent, les regardent et se les transmettent d'expérimentation ludique et imaginaire du bonheur d'échapper à l'enfermement du corps, en faisant éclater les limites.

« *La métamorphose ouvre sur ce qui est, l'ouvre sur un dehors libérateur* ». M. Leiris

Le goût des Grecs pour les mythes de métamorphoses est inséparable d'une conception mouvante, voire fluide, du monde. La conception qui met l'accent sur l'unité du cosmos et la communion de l'homme avec la nature, est récurrente dans la pensée antique. Ovide place le dernier livre de ses métamorphoses - source d'inspiration poétique et picturale pour ce projet - sous l'autorité de Pythagore : « *Je vous dis qu'il n'est rien dans l'univers entier qui soit stable ; tout fluctue, toute image qui se forme est changeante.* »

Les mythes de métamorphoses : une invitation à se sentir relié au monde et à tout ce qui le compose, humain, minéral, animal, végétal. Une réponse à l'aspiration irrépressible de se sentir à la fois soi-même et un peu plus, identique et différent, changé, transformé, renouvelé.

Danse / musique / voix

Metamorphoseon est une pièce pour une danseuse et un musicien. Par tout un entrelac de forces, d'intensités et de formes qui vont traverser, modeler le corps, il s'agira de faire apparaître et disparaître des figures monstrueuses, hybrides, inspirées des mythes et plus particulièrement des mythes grecs de métamorphoses : Actéon transformé en cerf, Lycaon en loup, Arachné en araignée, Tirésias d'homme en femme et Caenis de femme en homme, les gorgones transformées en monstres par Athéna ... « *Leur chevelure fut transformée en un grouillement de serpents, leur bouche fut dotée de défenses de sangliers, leurs doigts furent remplacés par des griffes de bronze, et des ailes aux écailles d'or leur poussèrent dans le dos* ». Le corps sera aussi traversé, habité par des états et des énergies contraires : tantôt minéral, végétal, aquatique ... D'après Aréthuse transformée en source, Philémon en chêne, et Méduse qui change en pierre quiconque croise son regard ...

Le son occupera une grande place avec la présence d'un musicien chanteur. Le musicien jouera sur ses instruments Baschet. Ce sont des structures sonores, sculptures de métal avec lesquelles il va créer un univers sonore à la fois puissant et subtil ; percussif, vibratoire - organique. La voix sera présente, multiple, en écho chez la danseuse et le musicien - langage des dieux, cris de bête sauvage, chant de sirène ...

La lumière ainsi que des éléments de costumes, accessoires et un décor en constante mutation viendront habiller, donner du relief et du mystère à ce corps-monde, dans un incessant jeu de construction et de déconstruction.

Corps, son et lumière pour une immersion perceptive, ouverte à tous les imaginaires.

EQUIPE ARTISTIQUE

Chorégraphe et interprète : **Hélène Rocheteau**

Hélène Rocheteau est danseuse, performeuse et chorégraphe.

Elle porte son premier projet avec la création en 2013 du duo danse-batterie *BLAST*, concert chorégraphique.

Son travail questionne le corps et ses puissances, la tension entre nature et culture.

Elle démarre en 2014 une recherche autour de l'obscur qui donne lieu au triptyque *La Nuit Manquante* (un solo en 2015, un duo en 2016 et une pièce de groupe en 2017). Ses projets sont conçus comme des expériences sensorielles, avec une approche de l'ordre du rituel, où la lumière et le son participent à créer une forte immersion pour le-la spectateur-trice.

La musique tient une place prépondérante dans sa recherche ; elle est jouée live dans chacun de ses projets. Elle collabore depuis 2013 avec le batteur et créateur sonore Jean-Baptiste Geoffroy, rejoint sur sa dernière création *La Nuit Manquante III* par le guitariste et créateur sonore Jérôme Vassereau.

Pour son nouveau projet, *Metamorphoseon*, elle va collaborer avec le musicien Sébastien Apert.

En tant qu'interprète elle participe à de nombreux projets depuis 2000, avec la Cie La Zampa, Matthieu Hocquemiller, Groupenfonction, Kendell Geers, Eric Oberdorff, Lucie Eidenbenz ...

Elle fait une rencontre marquante en 2011 avec le cinéaste et metteur en scène Philippe Grandrieux, avec qui elle collabore sur le projet *Unrest* (performances et films) jusqu'en 2015.

Elle travaille également en lien étroit avec la musique live et la vidéo sur différents projets avec le collectif le petit cowboy à Toulouse, Grégoire Orio du collectif As Human Pattern à Paris et les musiciens du duo Autrenoir (Mondkopf et Greg Buffier).

Elle se forme à la danse contemporaine et au théâtre à l'Université de Tours entre 1996 et 2000, et poursuit sa formation tout au long de son parcours à travers de nombreux workshops avec Benoît Lachambre, Vincent Dupont, Gisèle Vienne, Erna Omarsdottir ... En 2006 sa rencontre avec le butô sera marquante et elle se formera auprès de Ko Murobushi, Sumako Koseki et Cécile Loyer. Elle a une pratique assidue du yoga depuis de nombreuses années.

Elle se forme également au chant lors de stages avec Barbara Seibold, Laurence Levasseur, Enrique Pardo (Roy Hart) ... Elle suit tout au long de l'année 2016 des cours particuliers auprès de Jean-Baptiste Veyret-Logerias. En 2018 elle suit une formation au Studio des Capucins à Lyon avec Laurence Tavernier et Mireille Antoine : « Voix parlée, voix chantée ».

Elle participe depuis 2002 à de nombreux projets pédagogiques. Elle a collaboré avec la Cie La Zampa à la création d'un opéra d'enfants et d'une pièce chorégraphique avec des adultes handicapés. Elle a été intervenante auprès du public amateur sur deux projets participatifs de la Cie Groupenfonction et collabore avec plusieurs compagnies de théâtre en apportant une approche corporelle au travail des comédiens. Elle donne de nombreux stages et ateliers de danse contemporaine, notamment en milieu scolaire, via par exemple les résidences-missions « danse en collège » portées par La Belle Orange.

Créateur sonore – musicien au plateau : Sébastien Apert

Sébastien Apert est un artiste/musicien, compositeur et producteur de musique. Il exerce autant dans le secteur du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque contemporain) que pour des productions audiovisuelles. Son univers sonore est un mélange singulier d'instruments Baschet (structures sonores) et de voix.

Né à Bordeaux, il est élevé dans un brassage culturel et musical grâce à sa mère et son père, tous deux musiciens et issus eux même de parents musiciens. Il grandit en écoutant les symphonistes français, Ravel ou Debussy et le jazz.

A 20 ans, il part étudier aux Etats-Unis et enrichit son éducation musicale en étudiant les musiques africaines et cubaines mais aussi les musiques populaires, soul et funk. Passionné de toutes les diversités sonores, qu'elles soient traditionnelles ou expérimentales, il exprime très tôt son désir de composer et de toucher à toutes les palettes instrumentales et stylistiques.

Il est diplômé d'Honneur du Musician Institute de Los Angeles.

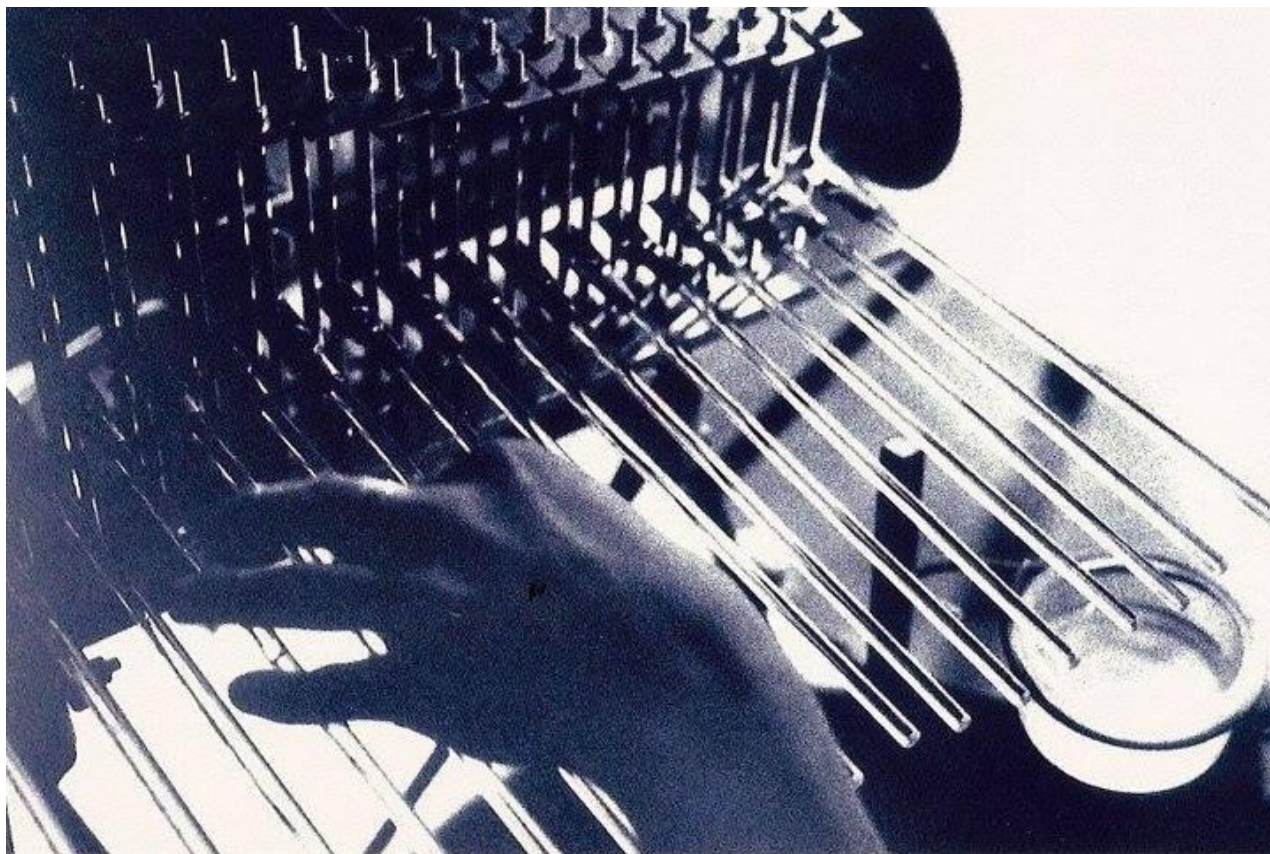
Il a travaillé avec Ya basta (Gotan Project), Georgette dee, Lhasa, Terri Moïse, Cie Quecirque, Cie Anomalie, Mark Turner, Jorg Muller, Ueli Hirzel, Ayin, Sky et Miriam de Sela, Cie Pocheros, Zimpala, David Walters, Chiharu Mamya, Arthur H, Cie Sisyphe heureux, Cie de l'Ebauchoir, Cie L'yonne en scene etc. Il s'est produit dans de nombreux pays : Chili, Islande, France, Autriche, Etats-Unis, Allemagne, Suisse, Suède, Belgique, Hollande, Danemark ...

Depuis une vingtaine d'années, la recherche de Sébastien Apert s'est beaucoup axée sur l'identité sonore. Trouver d'autres voies sonores en proposant une alternative à l'uniformisation de la musique majoritairement véhiculée par les médias. Sa démarche s'oriente vers des sons acoustiques et réels produits de manière digitale et naturelle en contraste aux productions sonores électriques et électroniques. La découverte des instruments Baschet a été pour lui une source d'inspiration ainsi qu'une possibilité concrète de développer un univers musical et visuel singulier.

Au fil des années et des spectacles qu'il a co-crés dans le cadre du cirque contemporain, du théâtre et de la danse, Sébastien Apert a su transformer ces instruments en leur apportant une touche personnelle, notamment dans la conception des structures, leur donnant une esthétique personnelle et une mobilité (structure mobile sur roues) afin de développer la musique en mouvement.

Sébastien Apert cherche à susciter l'imaginaire en combinant des textures à la fois visuelles et expérimentales.

Sébastien Apert au Cristal Baschet

Eclairagiste : **Pascale Bongiovanni**

Pascale Bongiovanni commence sa carrière en 1983 au TNP chez Roger Planchon à Lyon et à la Maison de la Danse. Depuis 1994, elle collabore régulièrement avec Hubert Colas aux conceptions lumière de la Cie Diphtong. Elle intervient également sur de nombreux projets de théâtre, danse, musique et vidéo (Cirque Archaos, Cie La Zampa, Cie Skalen, Théâtre du Centaure, N+N Corsino, Collectif Eudemonia ...). En 2010, elle crée *Burn Out*, installation - lumière / performance dans laquelle elle se met en scène, et en 2016 *RICHARD TOI !* librement inspiré du *Richard III* de Shakespeare. En 2013 elle crée les lumières de *BLAST*, première pièce d'Hélène Rocheteau.

Scénographie / Costumes : **Elodie Quenouillère**

Elodie Quenouillère est scénographe et plasticienne. Après des études en Arts appliqués et design d'espace, elle se forme à la scénographie sous la direction de Denis Fruchaud à l'ENSATT. Depuis lors elle a collaboré avec la compagnie le souffleur de verre, les obstinés, Catherine Anne, le théâtre à l'envers, le théâtre Dromesko, compagny Amare, Les emplumées qu'elle co-crée en 2012. Animée dans son travail par la dimension sensorielle offerte aux spectateurs par l'espace, elle poursuit ses recherches au côté de l'artiste Florent Hamon.

Regards extérieurs : **Alma Palacios et Clotilde Alpha**

Alma Palacios est danseuse et comédienne. Elle commence un cursus en danse contemporaine au CNR de Paris puis le poursuit au CNSM de Paris. Elle est ensuite admise à P.A.R.T.S. (Bruxelles). De 2008 à 2011 elle obtient le prix d'études Migros pour la danse contemporaine. Depuis la fin de sa formation, elle travaille comme danseuse et comédienne. En mai 2012 elle crée avec Frank Vercruyssen (cie Tg STAN) *Mademoiselle Else*, un texte d'Arthur Schnitzler puis dans *Nusch*. Elle participe en septembre 2012 au Tryangle Research Laboratory coordonné par Tiago Rodrigues à Montemor, Portugal. Elle est interprète pour Guillaume Guilherme, Mathilde Monnier, la Cie 7 Pépinières, Thomas Fourneau. En 2014, elle crée avec l'écrivain-chanteur-compositeur Jacinto Lucas Pires le spectacle *Libretto* au théâtre Maria Matos (Lisbonne). Avec Ruth Vega Fernandez, Georgia Scalliet et Pauline Moulène elle crée la compagnie LIV. Elle travaille également à la création d'un solo : *What's the matter*. Elle joue actuellement dans *Bovary* et fait partie d'*Occupation Bastille*, projets dirigés par Tiago Rodrigues au Théâtre de la Bastille à Paris. Elle est interprète dans *La Nuit Manquante III* d'Hélène Rocheteau, pièce créée en 2017.

Clotilde Alpha est danseuse et pédagogue. Après une formation en danse contemporaine à Tours, elle suit de nombreux stages avec Daniel Larrieu, Laurence Rondoni, Mié Cocquempot, Bernardo Montet, et se forme ensuite au butô avec Sumako Koseki, Ko Murobushi, Cécile Loyer. Elle danse tout d'abord dans des projets pour l'espace public, avec les compagnies Arcane XVII, Ex-Nihilo, Off, Le Muscle, en France et à l'étranger. Puis elle collabore en tant que danseuse et chorégraphe avec la Cie Kovka. Elle s'investit depuis plusieurs années aux côtés de l'artiste plasticienne Zazü pour des performances dansées dont XXArt à Tours et avec la Cie Les Fous de Bassan. Elle est assistante lumière pour la danseuse Diana Nersisyan Dubois. Elle mène de nombreuses actions de pédagogie en danse auprès de différents publics. Elle est regard extérieur sur les pièces d'Hélène Rocheteau, éclairagiste sur *La Nuit Manquante I* et interprète dans *La Nuit Manquante III*.

LA BELLE ORANGE – Bureau d'accompagnement d'artistes

Hélène Rocheteau intègre en 2015 La Belle Orange, producteur délégué de ses pièces.

Basé à Tours, et dirigé par Matthieu Roger, La Belle Orange est un bureau d'accompagnement d'artistes qui promeut la place de l'art contemporain au sein de notre société en soutenant la création artistique dans le champ du spectacle vivant. La Belle Orange engage tous ses moyens humains, matériels et financiers pour permettre aux artistes de développer et pérenniser des projets à la hauteur de leurs ambitions.

La Belle Orange assiste en administration et production les artistes et compagnies qui désirent être accompagnés dans le développement de leur projet artistique, avec une attention particulière portée aux artistes chorégraphiques. Ses missions, définies en concertation avec l'artiste, vont de la gestion administrative d'une compagnie au montage et suivi de nouvelles créations, en passant par la gestion des relations institutionnelles, la recherche et le suivi des partenariats en coproduction ou bien encore le conseil en stratégie de développement. Elle place l'impératif d'exigence artistique au centre de tous les projets qu'elle porte et défend.

Partie prenante de plusieurs réseaux culturels professionnels, La Belle Orange mène une réflexion axée autour du développement du champ chorégraphique et artistique, en Région Centre-Val de Loire et au-delà. Près d'une vingtaine de partenaires accompagnent La Belle Orange sur l'ensemble du territoire. Ce bureau se veut lieu ressource en termes de diffusion de l'information, de collaborations entre artistes, de mises en réseaux. Car il nous faut plus que jamais provoquer aujourd'hui de nouvelles rencontres, de potentielles déflagrations artistiques capables de réinventer notre quotidien.

Sources et références littéraires :

Les métamorphoses d'Ovide

L'homme-cerf et la femme-araignée et *Arbres-filles et Garçons-Fleurs* de Françoise Frontisi-Ducroux

Références visuelles :

Kiki Smith

Agata Kawa

Bart Hess

Armand Point - *La sirène*

Frédéric Dumain

Gustav Klimt - *Pallas Athena*

CONTACTS :

Hélène Rocheteau

helenerocheteau@yahoo.fr

+33664538575

Matthieu Roger – La Belle Orange

labelleorange.prod@gmail.com

02 47 52 51 56

<http://labelleorange.fr/helene-rocheteau/>

