

Théâtre BAscule
Création 2022

OVALE

inspiré du 'portrait ovale' et autres histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe

Partition pour 3 danseuses hip hop

Théâtre gesticulé.

Tout public dès 6 ans.

Spectacle alliant danse, jeu théâtral et vidéo.

Théâtre Bascule - 9 rue de La Madeleine 61340 Préaux du Perche
02 33 83 95 12 - 06 84 49 18 51 - theatrebascule@free.fr - <http://theatre-bascule.fr>
La compagnie est conventionnée avec le Département de l'Orne et la Région Normandie.

Equipe de création

Ecriture/scénographie/mise en scène	- Stéphane Fortin
Interprètes	- Magali Duclos, Sacha Nègrevergne, Rebecca Rhény
Espace sonore et musical	- Erwan Le Guen
Costumes	- Béatrice Laisné
Construction décor	- Félix Debarre
Vidéo/lumière	- Caillou Mickael Varlet
Diffusion	- Félix diffusion - Suzanne Santini

Illusion du mouvement

Production

Compagnie THEATRE BASCULE

Coproductions

Le Forum Falaise
Scène Nationale Le Volcan, Le Havre,
Sc. Conv. L'ECLAT Pont Audemer
Sc. Conv. L'ARCHIPEL Granville,
Sc. Conv. THEATRE DU CHAMP EXQUIS Blainville s/orne,
CCN Créteil

Autres soutiens

SCNAT 61,
La SOURCE La Gueroulde(27),
THEATRE DES ROCHES Montreuil(93)
Espace François Mitterand Canteleu
Théâtre de Nevers

Avec le soutien Région Normandie
Soutiens en cours DRAC Normandie, Département de l'Orne

Point de départ.

Le Portrait ovale est une micronouvelle fantastique écrite par Edgar Allan Poe en 1842, traduite en français par Charles Baudelaire en 1857. Cette nouvelle, qui fait partie des *Nouvelles histoires extraordinaires*, est une des plus courtes écrites par Edgar Allan Poe.

Elle ne fait que deux pages dans la publication initiale.

Un homme blessé et son domestique s'installent pour une nuit dans un château étrange et abandonné des Apennins. La nuit, alors que le maître ne trouve pas le sommeil, il contemple les tableaux exposés dans sa chambre, tout en lisant le volume trouvé sur son oreiller contenant l'analyse de ces toiles.

Quelques heures plus tard, le narrateur se penche pour déplacer le candélabre qui l'éclaire, un rai de lumière éclaire alors un tableau au réalisme saisissant qu'il n'avait pas remarqué.

Le tableau représente une jeune fille presque devenue femme. Le tableau est peint avec tellement de virtuosité et tellement d'ardeur que la jeune fille paraît vivante, ce qui frappe le narrateur. Après avoir passé plus d'une heure à contempler le tableau, l'homme lit l'analyse de ce portrait dans le recueil.

Le reste de la nouvelle est un extrait de ce volume qui raconte l'histoire du tableau.

La jeune fille était une personne d'une rare beauté qui épousa un peintre, qui était passionné par son art, ce qui la rendit malheureuse.

Un jour, le peintre décida de faire un portrait d'elle, ce qu'elle n'osa refuser. A mesure que les semaines passaient, le tableau était de plus en plus abouti et le peintre, sans remarquer que son épouse allait de plus en plus mal, après des heures passées dans la tour où il la peignait, était de plus en plus absorbé par son travail. Ce travail intensif rendit le peintre fou. Le jour où le tableau fut achevé, le peintre se rendit compte que son tableau était la *vie même*. Quelques instants après, il regarda et sa femme: elle était raide morte !

Dans Ovale, l'héroïne saura s'entourer de ses rêves, de ses fantômes, de ses doubles, Trois interprètes pour un même rôle. Qui manipule qui manipule qui manipule qui...

Le sujet

Je souhaite ici me pencher sur la question du vrai et du faux, observer les représentations du vrai, c'est-à-dire déjà quelque chose d'un peu faussé. Aborder le principe du point de vue, et d'esprit critique, comment déceler le mensonge de la vérité - sans se mentir !

Comment doit-on interpréter ce qui nous est donné à voir, à entendre ? Comment rester vigilant.

Je souhaite aborder ces questions à travers deux projets de création. Le premier OVALE, le second DEMOS (création 2024).

Dans le premier volet, la question sera abordée d'un point de vue esthétique, gestuel et dansé à travers le genre fantastique. A travers la question : de ce que je vois, que dois-je croire ?

Dans le second volet, la question sera abordée par la parole et une écriture contemporaine sur la thématique de la rumeur. A travers la question : de ce que j'entends, qui dois-je croire ?

OVALE s'inscrira dans l'univers du conte
DEMOS, dans une autre forme de réalité.

Parfois la réalité est déformée, elle est ovale.

L'outil

Je souhaite proposer ici aux interprètes de prolonger la recherche menée lors du projet ZOOM DADA où se mêlaient jeu théâtral, danse hip hop et utilisation de principes vidéos et lumineux simples pour créer illusion. Il s'agira ici de :

- jumeler un jeu théâtral et une pratique de la danse, le hip hop, afin de développer une dramaturgie, sans que la parole ne soit un outil. Sens et émotion seront portés par l'énergie et le vocabulaire offerts par les corps au plateau.

- s'appuyer sur une scénographie qui sera dynamique et évolutive, permettant de provoquer des pertes de repères en modifiant et créant de nouveaux espaces. Deux axes de travail à approfondir pour construire et déconstruire l'espace :

- un mobilier manipulé par les 3 interprètes, à vue ou masqué.
- développer une scénographie digitale. Un travail vidéo/lumière qui orientera l'attention vers ce qu'il y a regarder ou au contraire permettra la diversion.

- L'image vidéo, entre ombre et lumière :

La vidéo sera une source lumineuse et un miroir ovale déformant.

Une source lumineuse pour faire apparaître les corps qui dansent et mettre en évidence les silhouettes.

Un miroir ovale qui déformera une réalité, en accentuant l'aspect fantastique : superposition / collage / transparence / mapping / reflet / écho / ombre. Dans un souci de synchronisation entre l'espace et le mouvement, sera envisagé l'utilisation de la vidéo interactive.

L'ombre sera non seulement indicatrice de volume mais surtout de dynamique : la densité et la qualité d'une ombre projetée donnera au choix de l'assise ou de l'ancrage aux corps dans le sol ou dans le réel.

La vidéo mettra en mouvement les corps immobiles ou absents, fera apparaître ou disparaître le fantôme des histoires racontées par les corps dansés.

La vidéo atteindra ainsi son objectif : nous faire circuler entre le vrai et le faux. Le faux, par l'image qu'elle renvoie, le vrai, joué par les trois interprètes, qu'elle saura mettre en lumière.

On s'appuiera, comme pour les créations passées, sur un processus d'écriture au plateau. L'univers scénographique (mobilier et digitale) se construira suivant la même dynamique :

- Création du scénario (story-board)
- Création des images, des animations motion design 2D-3D, compositing...
- Sélection des matières/support retenues suivant les effets escomptés.

Notre thématique vrai/vivant/vérité – factice/virtuel/mensonge, sera portée par l'utilisation de ces techniques liées à l'informatique et la modernité, en contraste avec nos sources d'inspiration situées principalement avant 1914.

Tout d'abord avec l'oeuvre d'Edgar Allan Poe et l'époque romantique.

Mais également, car il s'agit ici d'impressions, d'expression et de lumière, la peinture (Degas), le cinéma relevant de la fable (Méliès) ou de l'expressionnisme, la danse(valse)....

Afin d'étoffer et d'articuler plus encore la partition dansée qui accompagne ou se confond avec le jeu, la compagnie a souhaité inviter Magali Duclos, interprète du spectacle ZOOM DADA depuis 2017. Elle sera au plateau et à l'écriture.

La danse hip hop nous permettra de travailler sur les contrastes. Elle tissera ce lien entre la photographie et le cinéma, deux inventions de cette époque moderne naissante. Deux outils pour représenter le monde, le vrai, le faux, un ressenti, une idée :

D'un côté l'image arrêtée, saccadée (popping), de l'autre un mouvement souple, ralenti(slide, wave,..).

Cette danse permettra aussi de transformer les corps, d'exprimer l'improbable, la monstruosité, ou au contraire légèreté et apesanteur. Puis, enfin, cette danse ancrera les héroïnes pleinement dans le sol pour reprendre le cours de l'histoire.

Théâtre Bascule

Le Théâtre Bascule est une compagnie créée à l'initiative de Stéphane FORTIN en 1998. Implantée sur le territoire rural du Perche en Normandie, elle propose des spectacles, le plus souvent accessibles aux jeunes publics, où les disciplines et les genres se succèdent ou se croisent : texte contemporain, théâtre gestuel, théâtre d'objet, jonglage, danse hip hop, mât chinois, acrobatie, danse verticale.

Ces spectacles ont pu être diffusés sur le territoire national et à l'étranger (Suisse, Belgique, Luxembourg, Espagne, Pologne, Inde, Pays Bas).

Edgar !

Par leur diversité de formats, ces créations souhaitent s'inscrire sur une large palette de lieux : structures labellisées (danse, théâtre, cirque...), musées, centres culturels, salles des fêtes, rue, cafés, fermes, jardin...

Lors du travail de création, une attention toute particulière est faite à ce qui peut donner illusion, et précisément dans l'écriture du corps dans l'espace, sa mobilité et son rythme ; un espace qui s'inscrit autour d'une écriture sonore et lumineuse et selon les projets, accompagné d'un travail vidéo.

La manipulation d'objet (parfois jonglé) et du dispositif scénographique accompagne ce travail de forme et de sens.

Trajectoires 2011...2024

Après les mises en scène de plusieurs écritures contemporaines (S.LEBEAU, P.DORIN, E.DARLEY, D.RICHARD), la Compagnie s'oriente, depuis 2011, vers des propositions sans texte.

A travers des formes diverses : Théâtre gestuel, cirque, danse verticale, danse (horizontale !), théâtre d'objet.

Les protagonistes des créations Bascule reprendront la parole en 2024, avec un texte destiné aux adolescents 11/16 ans, autour de la thématique de la rumeur(projet commande d'écriture – Aurélie Namur), des mots, des maux – titre du projet « Demos »

Clair obscur de lune

Un projet de territoire

La compagnie défend un travail de sensibilisation sur son territoire d'implantation : stages danse, cirque, jeu, ateliers de pratiques artistiques. Depuis peu, elle propose des résidences d'artistes. Elle organise, tous les deux ans, sur le Pays Perche Ornaï « Les Insulaires - zévèn'ments pour p'tits zé grands», programmation à caractère familial regroupant diverses formes artistiques et rendez-vous(exposition, atelier...).

Des actes sans paroles>(*en diffusion/ = en production)

2024	- Démos écriture Suzanne Lebeau	= Théâtre/marionnette - dès 9 ans.
2022	- Ovale	= théâtre gesticulé hip hop - dès 6 ans
2022	- Infantia	= théâtre sonore – tt petit enfance.
2021	- Racines	= théâtre d'objet sur tas de terre – dès 3 ans
2020	- Casse-tête	= Cirque théâtre(jonglage) – dès 6 ans
2018	- Est-ce que je peux sortir de table ?	* Cirque théâtre musique(mat chinois/acrobatie)
2015	- Zoom Dada	* Théâtre gesticulé/hiphop
2015	- Le temps retrouvé	* Théâtre d'objet (tout public)
2014	- Les Obligés	Danse verticale (tout public)
2013	- Jongle	* Cirque théâtre (jonglage)
2011	- Actes sans paroles 1 Samuel Beckett	Théâtre gestuel et machinerie

Stéphane Fortin – Ecriture, scénographie, mise en scène

Après une formation au conservatoire du Mans(1993/97), il rencontre l'univers de metteurs en scène bien distincts : Antoine CAUBET (Théâtre des Bernardines), Eric Didry (TGP), Marcel KREMER (Théâtre Agora / Belgique), Ismail SAFWAN (Flash Marionnette), Christian CARRIGON (Théâtre des Cuisines).

Il est notamment interprète pour le Théâtre de l'Ephémère (Didier LASTERE - « Eloïse et Philémon » 1977/1999) avant de créer sa compagnie, en 1998.

En marge d'une quinzaine de créations pour le Théâtre Bascule, il écrit et met en scène en 2017 « Une balade sans chaussettes » (cirque et théâtre) pour la cie Elefanto (Toulouse). Ils collaboreront (2019/2021) pour leur prochaine création jeune public autour de la thématique des monstres.

À l'automne 2018, a débuté une collaboration avec Denis PAUMIER, Cie Les Objets Volants (Reims), invité à l'écriture et à la mise en scène d'une création jeune public(jeu/ massue).

Il collabore sur 2018 et 2019 à l'écriture/mise en scène pour des projets jeune public avec des compagnie de danse hip hop : cie Tensei(Ferney Voltaire) - Cie Shamploo(Genève).

Histoire de fantômes –

Magali Duclos / interprète

C'est à 15 ans qu'elle découvre le hip hop. Avec son groupe «les Daltons», elle présente au festival des Rencontres Urbaines de la Villette et au festival Suresnes Cités Danse en 2001 le spectacle «La Ballade des Daltons».

Reconnue pour ses performances en battle, elle sera appelée à voyager dans le monde entier pour participer aux compétitions, les juger ou donner des stages.

Elle découvre le clown et suit régulièrement des stages avec Hervé Langlois.

En parallèle elle s'initie au théâtre avec Vincent Rivard.

Elle devient chorégraphe et crée notamment 5 spectacles (solo ou duo) entre 2004 et 2015.

Elle est chorégraphe ou interprète pour d'autres artistes(**Nathalie Pernette, Denis Plassard, Stéphanie Nataf, Mireille Laroche, Coline Serreau, Francine Vidal, Karima El Kharraze, Sophie Galitzine, Emmanuel Laborit**).

Elle collabore régulièrement depuis une dizaine d'années avec la **Cie Kafig (Merzouki)** et la **Cie Par terre (Anne N'Guyen)**.

Plus récemment, on a pu la voir danser dans l'Opera « les Indes Galantes » mis en scène par **Clément Cogito**.

Sacha Nègrevergne / interprète

Adepte des danses Hip hop depuis 2002, Sacha se spécialise rapidement dans le popping, grâce auquel elle développe un style singulier alliant puissance et féminité.

A partir de 2008, elle commence à travailler pour des compagnies professionnelles telles que **Farid'O, Cie Massala, la Cie Par Terre (chorégraphe Anne N'Guyen)** ou encore la **cie Rualité pour l'opéra de Paris avec "les Indes Galantes" (chorégraphié par Bintou Dembélé)**. Armée de sa double formation en théâtre et en danse, Sacha multiplie les voyages et est reconnue pour ses performances comme juge et compétitrice dans des battles internationaux. (**Juste debout, Ibe, Uk bboy Champs etc**)

Depuis 2012, elle crée, danse et chorégraphie, également au sein du **collectif Bandidas** qu'elle a co-fondé avec Cintia Golitin, Rebecca Rhény, Farrah Elmsakini et Magali Duclos. Elle organise également depuis 2018 les sessions "**More Than a Woman**", sessions laboratoires d'entraînements et de rencontres féminines.

Zone d'ombre et de lumière – William Turner. Un bateau au loin ? une cathédrale à la dérive ?

Rebecca Rhény / interprète

Danseuse depuis 1998, Rebecca se forme aux différents styles des danses urbaines et se spécialise en popping avec des danseurs pionniers français et internationaux. Elle monte sur scène avec la **Compagnie Par Terre, Anne Nuyen** et performe dans l'évènementiel, les battles (compétitions), spectacle de rue... Elle co-crée le **collectif Bandidas** en 2012 avec lequel elle développe ses projets et spectacles.

Elle enseigne la danse depuis 2004 dans différents contextes: scolaires, éducatifs, social... La pédagogie du jeu et du plaisir est au cœur de sa transmission. Elle enrichit sa pratique d'une formation en shiatsu qui nourrit une approche du corps et du mouvement plus global. Forte de cette expérience, elle initie le dispositif transversal "Holimouv" qui allie mouvement et trace afin de développer les potentiels et l'intégrité de chacun. Ainsi le mouvement qui laisse une trace, dans le corps et à l'extérieur du corps, crée un lien entre visible et invisible engageant l'individu de façon globale (corps, cœur, esprit).

Erwan Le Guen / Compositeur - Arrangeur – Violoncelliste

Formé à l'École Normale Supérieure de Musique de Paris, son travail de compositeur se dirige rapidement vers la musique à l'image. Cinéma, Télévision et Ciné-Concerts s'imposent comme une évidence et le poussent à explorer les nouvelles techniques de composition et la musique assistée par ordinateur.

Membre régulier de la troupe de Colors le Spectacle d'Improvisation, il accompagne les comédiens improvisateurs dans la construction instantanée et sans réflexion d'un caractère ou d'une histoire.

Désormais tourné vers le spectacle vivant, il compose et interprète pour le cirque actuel, la danse et le théâtre musical (Compagnie Bivouac, Compagnie Elefanto, Sneaky & Raptor, Compagnie Chaos Carré). Sa musique s'enrichit et voyage à travers le monde (Europe, Israël, Corée, Taïwan, Australie, Pérou).

En 2020 il signe comme violoncelliste, arrangeur et comédien avec Prisca Demarez au Théâtre de l'Archipel à Paris et travaille à l'écriture d'une comédie musicale.

Caillou MV / lumière – vidéo

Dans l'univers artistique de Caillou Varlet il y a la lumière et le mouvement ... et la photo, la vidéo, l'image et la scénographie numériques, le mapping, les installations interactives et projections immersives... entre autres

A la tête de l'équipe de Enlight, il capte aussi bien l'intime qui définit un individu que l'immense qui donne du souffle et invite au rêve.

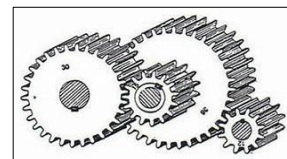
Sa capacité à épouser des approches nouvelles lui donne l'occasion d'explorer des rapports sensibles et sensoriels inattendus dans ses nombreuses collaborations.

Ainsi, à l'écoute des autres créateurs ou des sujets qui sont au cœur de son propos, il crée des croisements atypiques. Il apprivoise la technique numérique... Elle n'est jamais un but en soi.

Ancien danseur, il maîtrise les langages du spectacle et possède une vision globale d'un projet de création et de représentation. Il réalise des scénographies pour le spectacle vivant, pour la scène, dans les milieux de la danse, de la musique et du théâtre. Il collabore et travaille avec de nombreuses compagnies dans le milieu du spectacle vivant : Cie Ayaghma, RidZ Cie, GMVL (Groupe des Musiques Vivantes de Lyon), Yasmina Reza, Cie En phase, Cie Grand Bal, Christine Hassid Project, Cie Entité etc.

OVALE

Création 2022

Fiche technique prévisionnelle

4 personnes en déplacement – 3 artistes/1 régisseur

Montage : 6h - besoin deux personnes

Autonomie vidéo

Espace scénique/encombrement minimum envisagé :

(Sol horizontal et plan) ouverture 9,50 m, profondeur 7 m, hauteur 4 m.

Durée: 50 min

Tout public /Séance scolaire envisageable dès 6 ans.(CP/6eme)

2 séances envisageables par jour.

Jauge : 300 personnes

CONTACTS

Direction Artistique/production

Stéphane Fortin: 06 84 49 18 51

stephane_fortin_2@hotmail.com

Diffusion

Suzanne Santini

felixdiffusion@gmail.com

06 87 80 85 36

Théâtre Bascule

Association loi 1901

siret 43382928000034 code APE 90001Z licence 2-0003671

9 rue de La Madeleine 61340 Préaux du Perche – France

Cie soutenue par le département Orne et conventionnée avec la Région Normandie