

NYX

CRÉATION

8-9-10 • NOV • 2021

**LES QUINCONCES &
L'ESPAL,**
LE MANS

Invitation auprès du
Théâtre du Centaure
04 91 25 38 10
Réservation auprès de
Les Quinconces & L'Espal,
Le Mans 02 52 60 05 58

Et les:
11 mars 2022 :
Théâtre Molière, Sète,
12-13 avril 2022 :
Château-Rouge,
Annemasse
4-5-6 mai 2022 :
La Rose des Vents,
Villeneuve d'Ascq

THÉÂTRE
DU
CENTAURE

NOTE D'INTENTION

Je retrouve le Théâtre du Centaure, après Otto Witte, Flux, Centaures quand nous étions enfants.

Au plateau, il y a Camille et Sombre, étalon frison : une centauresse, sous la neige, dans les brumes, la nuit. À l'arrière-plan, il y a Nyx, fille du Chaos primordial, sœur d'Érèbe (les Ténèbres), mère d'Éther (le Ciel dans ses parties supérieures, la haute atmosphère) et d'Héméra (le jour), selon Hésiode.

En regardant Camille, les yeux bandés, une canne blanche à la main, chevaucher Sombre, j'ai pensé à Nyx plus qu'à Tirésias, à la nuit personnifiée plutôt qu'à une aveugle. Tant de confiance, de souplesse, de force et de délicatesse dans sa manière d'habiter l'espace en suspendant le temps. Elle venait de cette obscurité qu'elle décréait ; un bandeau sur les yeux, elle disait : c'est (chez) moi.

Le spectacle met en scène une fiction sonore réalisée par Martin Dutasta, qui se déploie sur une chorégraphie centaure signée de Camille, dans les brouillards, la neige et sous les feux de Bertrand Blayo. Deux énoncés à part entière, se répondant, pour ouvrir le sens d'une forme littéraire et dansée.

L'intrigue se donne à entendre en off : une voix rapporte son histoire, celle d'une femme dans Paris, une nuit, en hiver. Elle sort d'un immeuble où vit celle qu'elle aime, on comprend qu'une rupture a eu lieu, qu'un amour a failli. On suit cette femme éperdue de la

rue de Bagnole au Boulevard Sault. Sur son chemin, un loup, un lynx, un cerf et des hommes. D'une sauvagerie métaphorique et consolatrice à une sauvagerie brute et brutale, on explore les zones libres d'une parole strictement féminine, soumise à des violences intemporelles et désireuse de s'en affranchir à travers les mots, par le pouvoir des mots, la prise des mots comme d'une Bastille.

Nyx met en scène une femme qui prend l'espace au nom des femmes, une Amazone puissante, femme-parole, femme-mouvement, femme-cabrée.

Fabrice Melquiot

L'ÉCRITURE

L'écriture de Fabrice Melquiot naît de sensations éprouvées, de rencontres vécues. Lorsqu'il s'engage sur le territoire des Centaures, il entre en immersion dans leur existence, et son rapport intuitif à l'écriture trouve un écho au processus de travail guidé par l'instinct animal. Pour lui, les Centaures ne sont pas un sujet d'écriture, ou un destinataire quelconque ; ils sont le lieu même de l'écriture. L'utopie du Centaure, l'idéal d'un être imaginaire où l'humain et l'animal ne feraient plus qu'un, lui permet, en quelques traits, d'évoquer un univers, un continent où les mythes entrent en nous, comme des instincts, des pulsions de vie.

« Camille ne considère plus les bêtes comme des bêtes, mais comme des amies, des parents, des morceaux d'elle. Elle croit effrontément, poétiquement, passionnément, qu'elle n'est que moitié d'être tant qu'elle ne compose pas, fondue dans sa moitié animale, ce dessin de créature mythologique parmi les plus fascinantes. Ensemble, nous allons de notre pas le moins sûr vers cette terre d'enfance où la mort fait partie du cortège de la vie. » F.M

LA CHORÉGRAPHIE

Et si la créature mythologique était là, ici et maintenant, une réalité triviale et contemporaine simplement vivante devant nous ?

Cette quête s'inscrit dans le temps long à l'échelle d'une vie ou plutôt de deux vies, celle de Sombre et celle de Camille. Avec son cheval, devenu sa moitié, elle réveille la part mystérieuse, archaïque, de l'animal qui sommeille en chaque être humain depuis la nuit des temps. Juchée debout, portée et emportée, elle ne fait qu'un avec son étalon à la robe d'ébène. Elle est l'image d'un être hybride et double, symbole de la réunion de la femme et de l'animal. Cette centauresse privilégie une relation vraie entre sa partie humaine et sa partie animale, c'est l'authenticité de ce lien qui donne à cet être une même identité physique et émotionnelle. Entraînés quotidiennement avec l'exigence d'un danseur ou d'un athlète, Camille et ses chevaux construisent une relation à la fois intime et délicate tout autant que performative. Ils développent ensemble un vocabulaire complexe et précis, singulier à chaque cheval.

La chorégraphie ne peut s'écrire qu'à l'encre de ces deux corps, elle les guide pour inventer un langage du mouvement, de l'espace et de la relation. C'est un langage premier qui prend le temps de voyager en aller-retour avec le langage des mots pour, ensemble, raconter ce poème.

UNIVERS SONORE

L'univers sonore, c'est d'abord une polyphonie de voix de tous âges : celle qui murmure, profère, scande ou chante le texte de Nyx. A travers ce chœur, ce n'est pas une femme qui parle mais toutes les femmes. C'est également le vent et la neige, protagonistes obsédants, c'est un violoncelle qui s'ébroue régulièrement, une guitare qui lâche un folk consolateur dans cette nuit pleine de rumeurs urbaines, mystérieuses, intemporelles. Suggérer, évoquer, ne jamais illustrer. Napper l'espace de mots et les mots de musique, ourler quelques touches de piano avec une bourrasque, miner le champ/chant de cris, de grognements, de vociférations, pour ajouter à la tension de l'intrigue.

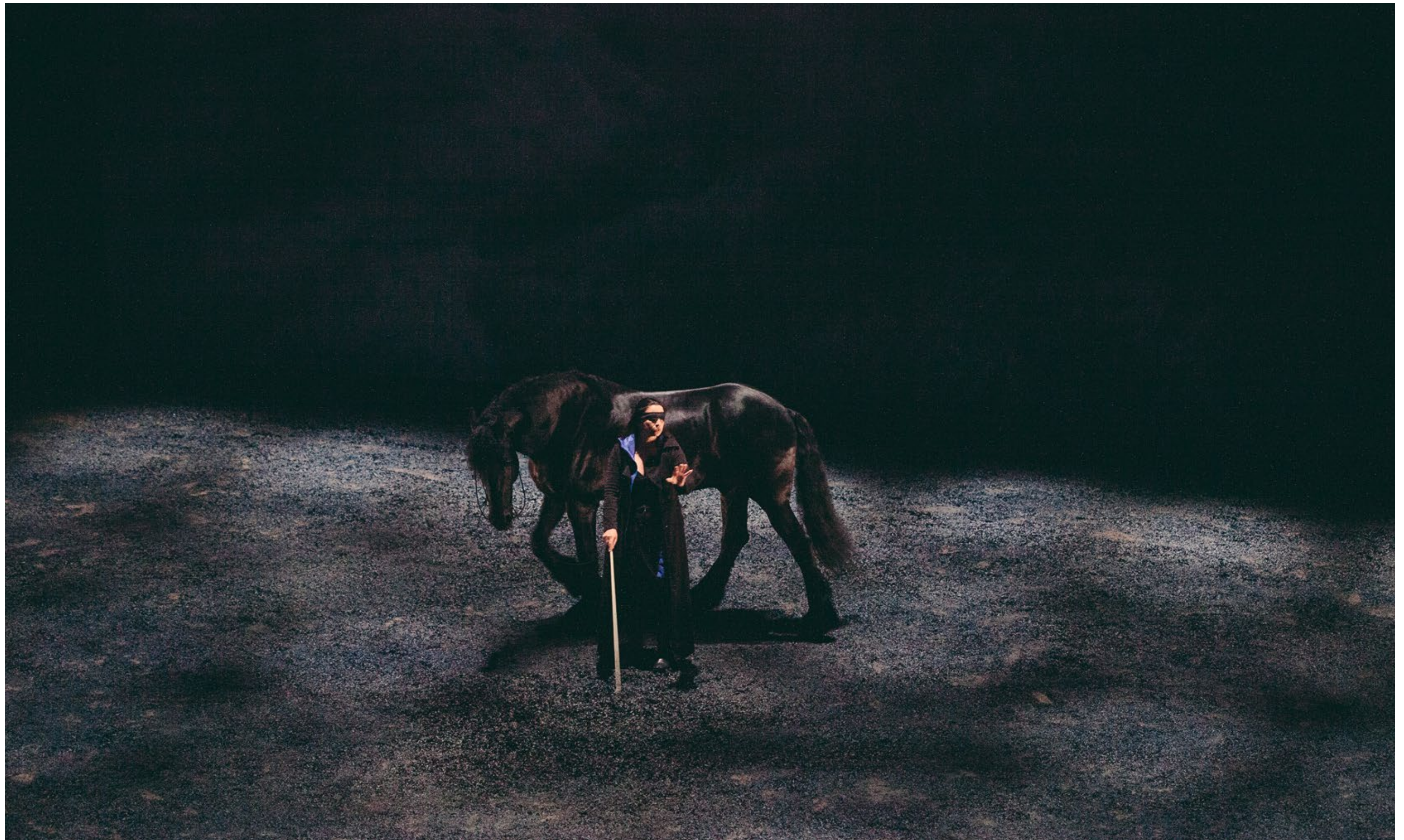
UNIVERS VISUEL

Issu du chaos originel, NYX, enveloppée de nuages, est plongée dans le noir et le brouillard.

L'espace vide et sombre permet à l'imaginaire de fonctionner comme un espace mental, car dans le noir, la lumière fait des merveilles. Et de cette nuit primordiale naît la lumière comme un élément magique. Elle construit une architecture immatérielle. Car la nuit se voit au regard du jour. À très faible intensité, aveuglante ou à contre-jour, elle plonge le regard dans une expérience d'hallucination visuelle s'affirmant en contraste avec la robe noire de la centauresse.

Dans la mythologie grecque, NYX est représentée enveloppée d'un nuage noir. Qu'ils soient blancs cotonneux ou de pluie, qu'ils se fassent nuées ou brumes hivernales, les nuages nous invitent au rêve et à la contemplation. Certains y voient des formes, des silhouettes. Traitée non comme un effet mais en tant que personnage, la fumée très froide, très lourde bouge, devient matière. On voit NYX, sous la neige, comme enveloppée par un phénomène physique, météorologique.

EXTRAIT NYX

Je reste couchée
Une heure
Dans mon lit
Avec le monde entier
Le monde entier
Est couché là
Dans mon lit
Avec moi
Et en moi
Sous le sable du mystère de ma pensée
Qui coule sur
Le monde
Jusqu'à l'ensevelir

Dans un an je fêterai
Mes noces de coton
Avec le silence
Où tous mes cris
Où tous mes cris se taisent
Où tous mes cris
Où tous mes cris s'élèvent
Où tous mes cris vous disent
Vous disent
Tous mes cris vous disent
Tous mes cris vous crient

Je suis trop petite pour chevaucher le
Silence Sombre Silence
Je suis trop petite pour chevaucher la
peur
Je suis trop petite pour être une femme
qu'on emporte dans la nuit
Je suis trop petite pour être une femme
qu'on viole
Je suis trop petite pour être celle qui
étouffe, qu'on étrangle et qui tremble
Trop petite pour me plaindre
Trop petite pour qu'on me plaigne
Maman !
Aide-moi Maman
Regarde-moi Maman
Regarde-moi je t'en prie
Regarde-moi

De vivante à vivante
D'intouchable à intouchable
Maman
Aide-moi à changer les mots
Il faut changer les mots
Un seul mot peut tout

Un mot

Je suis trop puissante pour chevaucher
le Silence Sombre Silence
Je suis trop puissante pour chevaucher
la peur
Je suis trop puissante pour être une
femme qu'on emporte dans la nuit
Je suis trop puissante pour être une
femme qu'on viole
Je suis trop puissante pour être celle qui
étouffe, qu'on étrangle et qui tremble
Trop puissante pour me plaindre
Trop puissante pour qu'on me plaigne

FICHE TECHNIQUE SYNTHÉTIQUE

Tout public dès 14 ans
Bord plateau, document pédagogique
disponible

Durée +/- 60 mn
Équipe 6 personnes en tournée / 1
cheval
Représentations 3 minimum
Planning J -1 montage et générale,
démontage le soir de la dernière
Espace 12 m d'ouverture minimum / en
salle
Résistance à la charge d'1 tonne en
ponctuel, sinon étude selon le plateau
La compagnie apporte une couche de
4 cm de plaques de tartan recouvrant
tout le plateau

Distribution

Texte et mise en scène
Fabrice Melquiot
Avec Camille & Sombre [étalon frison]

Chorégraphie Camille
Univers sonore Martin Dutasta
Scénographie Jeanne Roualet
Création lumière et effets spéciaux Bertrand Blayo
Costumes Clarisse Guichard
Direction technique Sylvain Vassas Cherel
Régie son Philippe Boinon
Grooming Jérémy Gutierrez

Production

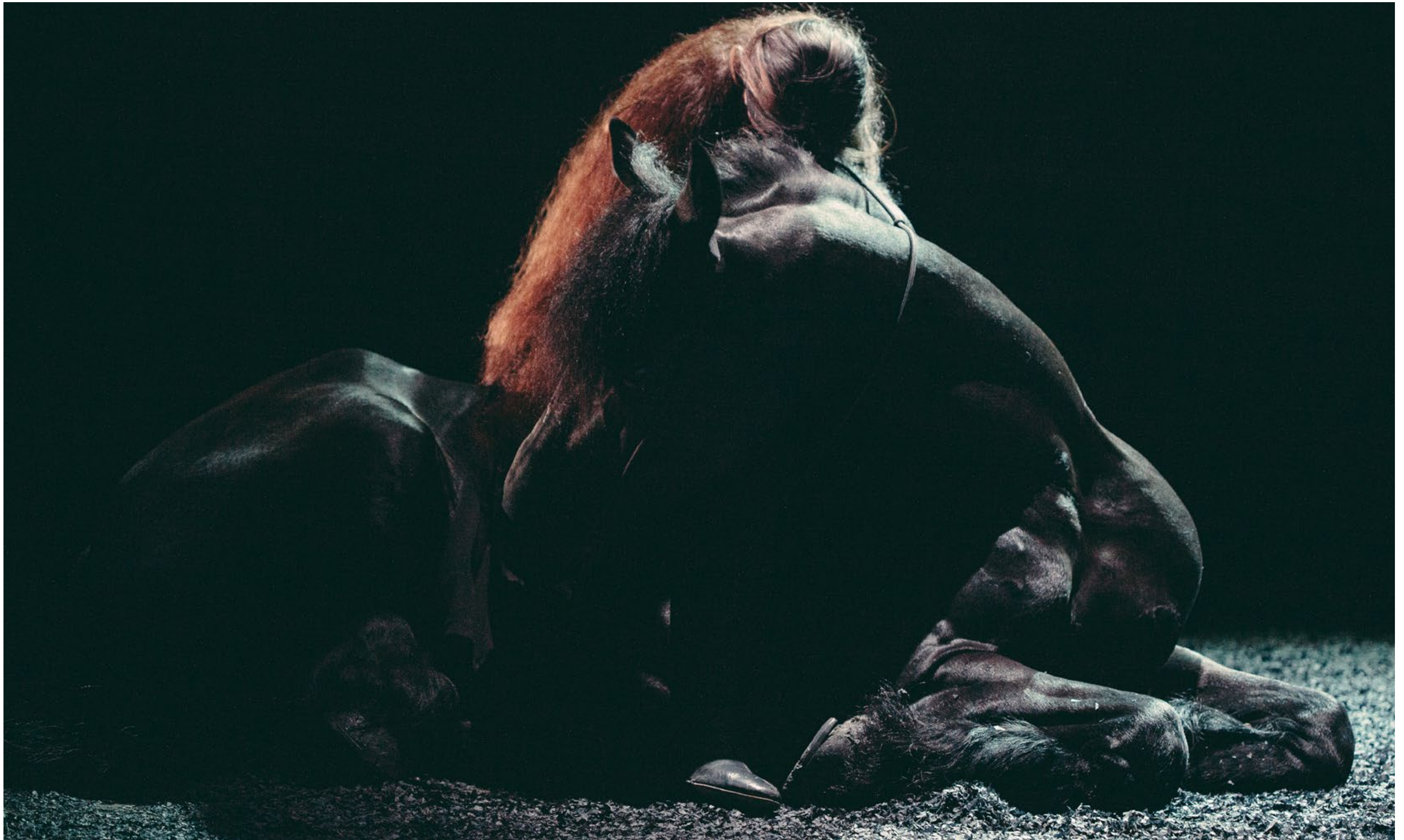
Administration et Production Théâtre du Centaure
Matthieu Paris, Charlotte Grünspan, Dominique Raybaud
Presse Clémence Pierrat
Photos Francesca Todde
Travail quotidien et soins de Sombre Séverine Deperrois

Coproduction

Château-Rouge, scène conventionnée Annemasse
La Rose des Vents, scène nationale Lille Métropole Villeneuve d'Ascq
Théâtre Molière Sète, scène nationale Archipel de Thau
Les Quinconces & L'Espal, scène nationale Le Mans

Diffusion 21/22

8-9-10 novembre 2021 : Les Quinconces & L'Espal, Le Mans
11 mars 2022 : Théâtre Molière Sète,
12-13 avril 2022 : Château-Rouge, Annemasse
4-5-6 mai 2022 : La Rose des Vents, Villeneuve d'Ascq | programmé dans le cadre
du nomadisme de La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole, Villeneuve
d'Ascq / La Condition publique, Roubaix

L'ÉQUIPE

Auteur, metteur en scène • Fabrice Melquiot

Fabrice Melquiot et les Centaures se sont rencontrés en 2004 lors d'un atelier d'écriture. Avec eux, il a écrit trois créations : Flux, Otto Witte et Centaures quand nous étions enfants dont il a également signé la mise en scène. Auteur de pièces de théâtre, de poésie, de chansons, de performances et metteur en scène. Il a publié près de 50 pièces chez l'Arche Editeur. Il est l'un des auteurs vivant les plus joués de France, ses textes sont traduits dans une douzaine de langues et ont été représentés dans de nombreux pays : Allemagne, Grèce, Mexique, Etats-Unis, Chili, Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie... De 2012 à 2021, Fabrice Melquiot a été directeur du Théâtre Am StramGram de Genève, Centre International de Création et de Ressources pour l'Enfance et la Jeunesse. Fabrice Melquiot a reçu de nombreuses distinctions dont le Prix Théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre.

Actrice-centaure • Camille

Issue d'une famille d'artistes de tradition équestre, Camille est plongée dans l'univers du théâtre dès son plus jeune âge. Depuis plus de 25 ans, elle dirige le Théâtre du Centaure avec Manolo. Elle y a signé une dizaine de mises en scènes et réalisé une trentaine de films. Elle est également l'architecte du lieu de vie des centaures, palais de bois sculpté, inspiré de l'Indonésie où elle a fait ses

études. Tous les jours de son existence, comme sur la scène, Camille œuvre à ne faire qu'un avec ses trois étalons frisons noirs. Centauresse debout comme une herbe flottante sur trois chevaux, elle représente l'équilibre fragile et la puissance de la nature.

Camille et Manolo dirigent ensemble la compagnie. Complémentaires dans leur singularité, ils incarnent la philosophie du Centaure et sa réalisation concrète.

Univers sonore • Martin Dutasta

Il a étudié la guitare classique au CNR de Lyon et la prise de son à l'ENS Louis Lumière à Paris. Après plusieurs années en tant qu'ingénieur du son au Metropolis Studio de Londres et Mega Studio à Paris, il rejoint Ubisoft où il participe à la création audio de nombreuses productions multimédia. Installé aujourd'hui dans les Alpes, il participe à la définition de logiciels de créations sonores destinés aux musiciens pour la société Arturia. Il développe en parallèle des projets artistiques associant création sonore et photographie (notamment Les Enfants du Monde 2015, Centaures, quand nous étions enfants 2017).

Créateur lumière • Bertrand Blayo

Arrivé au Théâtre du Centaure pour la création de La 7e Vague, il expérimente depuis de nombreuses années un dialogue sensible entre la lumière et le

corps du danseur, notamment pour les créations du Ballet National de Marseille avec lequel il a parcouru le monde. Il est également formateur certifié ETC à l'ISTS d'Avignon où il enseigne les enjeux techniques de la lumière. Comble des hasards heureux, la nuit est son sujet de mémoire de fin d'étude à l'ENSATT.

Création costumes • Clarisse Guichard

Plasticienne et professeure de conception du vêtement contemporain dans l'enseignement supérieur de la mode, ses créations sont inspirées par les arts visuels et les grands couturiers tels qu'Alexander Mac Queen, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo. Depuis plus de 10 ans, ses costumes accompagnent par leur technicité le jeu de l'acteur centaure et participent à la dramaturgie.

THÉÂTRE DU CENTAURE

Direction artistique
Camille et Manolo

Fondé en 1989 par Manolo puis rejoint en 1992 par Camille, le Théâtre du Centaure est l'endroit où l'on fabrique des centaures, trait d'union entre l'homme et l'animal. C'est une hétérotopie, le lieu concret, réel où l'on fabrique des utopies, une cabane d'enfants pour héberger l'imaginaire.

Au début, il y a eu Tulkas (89), Sanemory (93) et Karna (94), les pièces de l'enfance, celles où la matière première se cherche et pose les fondamentaux.

1995 marque l'arrivée de la compagnie à Marseille, à laquelle succède la création des Bonnes de Jean Genet (1998). Cette interprétation pour trois Centaures dans un salon Louis XV, foulants les plateaux de théâtre, marque l'histoire du nouveau cirque par sa singularité et l'invention d'un nouveau langage.

En 2002, le festival IN d'Avignon, accueille Macbeth d'après William Shakespeare qui impose sous son chapiteau volcan, un univers complet aussi bien théâtral qu'architectural. Une caravane de 20 personnes, 12 chevaux et cinq semi-remorques partent pour une année entière sur les routes de France.

En 2005, le poème visuel Cargo place le Centaure dans le monde d'un port industriel et permet au Théâtre du Centaure de franchir les barrières de la langue et d'explorer l'Europe.

Dans le prolongement de cette création, Flux réunit une dizaine de films d'art tournés dans les zones portuaires de la Mer du Nord à la Mer Noire. Il emmènent les spectateurs

par un voyage sonore et visuel dans des espaces exceptionnels naturels ou industriels.

Fabrice Melquiot qui collabore à cette précédente création, écrit le texte Otto Witte, pièce poétique et loufoque pour un Centaure-baudet du Poitou d'une inquiétante étrangeté.

En 2011, les Centaures conçoivent les Surgissements, apparitions inattendues des Centaures dans l'espace du réel, (gares, prisons, centres urbains) qui préfigurent leur implication dans la cité.

En 2013, Marseille, leur ville d'attache, est nommée capitale européenne de la culture. Camille et Manolo écrivent TransHumance, un projet qui devient l'un des événements phare de la capitale. 4 millions de téléspectateurs assistent à « Des racines et des ailes » qui couvre l'événement et le 9 juin, 4 000 animaux entrent dans la ville de Marseille, sous le regard suspendu de 400 000 personnes. Durant ces trois semaines de marche, les Centaures dessinent pour le regard des oiseaux des Animaglyphes, grandes œuvres vivantes de land art.

Après la crise des subprimes et une tournée sur les places boursières de Singapour, le monde de la haute finance inspire La 7e Vague (2015).

En 2016, la ville de Marseille fait un geste fort et octroie à la compagnie 8 000 m2 de terrain au pied du Parc national des Calanques. Le Théâtre du Centaure travaille pendant quatre ans à la réalisation et la construction de son

nouveau lieu conçu et bâti comme une œuvre d'art vivante.

Depuis lors, les Centaures renforcent leur implication territoriale et développent leur projet de lieu vers une transition écologique: création d'une Amap, jardins et formations en permaculture, ramassage des encombrants à cheval, biblio-calèche, plantations d'arbres dans le quartier, parcours poétique du lieu, formations aux pratiques douces ...

En 2017, pour les 25 ans de la compagnie, Fabrice Melquiot propose à Camille et Manolo de raconter leur propre histoire, celle d'enfants qui ont cru en leur rêve, Centaures Quand Nous Étions Enfants.

2019 est l'année de L'Envol, pièce chorégraphique qui traite du handicap et de l'énergie créatrice qui permet de le sublimer.

Les années 2021 et 2022 voient naître deux solos, Nyx avec la centauresse Camille-Sombre sur un texte écrit et mis en scène par Fabrice Melquiot et Animal, avec Manolo et quatre chevaux noirs, chorégraphié par Kaori Ito.

Aujourd'hui, après 30 ans d'existence, les Centaures sont toujours là, plus dynamiques que jamais, s'attendant à leurs projets de territoire et leur travail artistique. Encore un long chemin à venir pour l'utopie des Centaures.

Création

8-9-10 novembre 2021

Les Quinconces & L'Espal, Le Mans

Et les :

11 mars 2022

Théâtre Molière, Sète

12-13 avril 2022

Château-Rouge, Annemasse

4-5-6 mai 2022

La Rose des Vents, Villeneuve d'Ascq

SOUTIENS ET PARTENAIRES

Le Théâtre du Centaure est conventionné par la Ville de Marseille et la DRAC PACA. Il est soutenu par le Département des Bouches-du-Rhône, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le projet de lieu reçoit le soutien de l'Etat au titre du Fond National pour l'Aménagement du Territoire, et les actions, agréées par le Rectorat – Académie d'Aix Marseille, sont soutenues par la Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille Provence – Contrat de Ville et l'ACSÉ, la Fondation Logirem, Erilia, HMP & 13 Habitat.

Théâtre du Centaure

2 rue Marguerite de Provence | 13009

Marseille

www.theatreducentaure.com

Contact : Matthieu Paris, administrateur
administration@theatreducentaure.

com

+33 (0)4 91 25 38 10 | +33 (0)6 85 56 22 96

Photo et graphisme
© Francesca Todde

