

CONTINUEZ TOUJOURS TOUT DROIT

CRÉATION NOVEMBRE 2023

PIÈCE ABSURDE POUR DEUX INTERPRÈTES & UNE I.A.
DE MARIE ROTH & ELISE ROY

 SIRENES
COLLECTIF
D'ARTS VIVANTS
& D'URBANISME

BANG!

PRODUCTION

PROJET LAURÉAT

PLATEAUX PREMIERS GESTE(S) 2022

CRÉATION EN COURS #7 2022/2023 DES ATELIERS MÉDICIS

COPRODUCTEURS

LE GROUPE GESTE(S)

LES BORDS DE SCÈNES, GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

L'IVT - INTERNATIONAL VISUAL THEATRE

PREMIÈRE LES 10 ET 11 NOVEMBRE 2023 AUX BORDS DE SCÈNES

REPRÉSENTATIONS DU 30 NOV AU 3 DEC À L'IVT

SOUTIENS

THÉÂTRE PUBLIC DE MONTREUIL - CDN, THÉÂTRE DE CHÂTILLON-CLAMART,
 LE NOUVEAU RELAX - CHAUMONT, THÉÂTRE DU REMPART - SEMUR EN AUXOIS,
 THÉÂTRE DES ROCHES - MONTREUIL, THÉÂTRE DE LA GIRANDOLE,
 LE THÉÂTRE DU SAMOVAR, THÉÂTRE DE L'ÉCHANGEUR,
 LA MÉNAGERIE DE VERRE DANS LE CADRE DU STUDIO LAB, LE CN D PANTIN,
 LA FILIÈRE-CFPTS, LA MAISON DU PARC DÉPARTEMENTAL JEAN-MOULIN LES GUILANDS

ÉQUIPE

CRÉATRICES INTERPRÈTES : Marie Roth & Elise Roy

REGARD EXTÉRIEUR GESTUELLE : Claude Bokhobza

CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE : Jérémie Gaston Raoul

COSTUMES : Irène Bernaud

SCÉNOGRAPHIE : Zoé Mary Piéto

ADAPTATION LSF : Igor Casas

I.A. EN LSF : Laurène Loctin

MUSIQUE POST BURN OUT : Lucci

PARTITION VOCALE DES DEUX COMÉDIENNES : Bastien Nouri

VIDÉO : Marie Bertrand (images), Jeanne Le Guillerm (maquillage, dessins), Faustin Navailles (montage)

STAGIAIRES CRÉATION ; Jade Porte (mise en scène) & Violette Roget (costumes, accessoires)

SOMMAIRE

BIOGRAPHIES DES DEUX CRÉATRICES	4
RÉSUMÉ	6
LES FORMATS - Espace dédié & non dédié	7
INTENTIONS GESTUELLES	9
Inspirations	12
BARBARA - UN.E AMI.E QUI VOUS VEUT DU BIEN	13
Inspirations	14
UNE SCÉNOGRAPHIE PLASTIQUE ET SONORE	15
COSTUMES	16
PÉDAGOGIE	17
CONTACTS	18

MARIE ROTH

Dramaturge, clowne et interprète de théâtre physique.

Fondatrice de Sirènes en 2016.

mariehlv.roth@gmail.com

06 22 91 31 15

Marie ROTH est la directrice artistique de Sirènes, collectif au sein duquel elle articule les trois dimensions de son parcours théâtral (dramaturgie, mise en scène et interprète de théâtre physique) avec son parcours en droit, sciences politiques et coopération culturelle (Paris X-Potsdam-Sciences Po Starsbourg). Elle conçoit des projets hybrides, les coordonne et les met en espace : par ex. les projets Désirs Géographes - des mises en récit de territoire créées par et avec des habitant.e.s (CLEA 2019 Ateliers Médicis, Partage Ton Grand Paris 2020, Villes du Futur Polis180 2021) ou encore “Le corps du Rhin”, un monologue mythologique d’un territoire pour une commande de la SPL-Strasbourg en 2022. Elle met aussi en espace les contes musicaux de Pierre Thilloy - Festspillene i Bergen 2016 et Grrranit 2023, et conçoit la performance clownesque “Plongée”.

Marie se forme en dramaturgies contemporaines (notamment de la danse et du geste, de l’art en espace public, du chœur, de l’atmosphère etc.) à Nanterre et Bochum (Allemagne) et en clown et autres excentriques à l’École du Samovar. En Allemagne, elle travaille avec l’IIPM-Milo Rau (Cologne/Berlin) et le collectif de théâtre musical Hauen & Stechen (Paris & Berlin). En France, elle collabore en tant que dramaturge avec les Cies OR3S, Bouche Bée et la Cie Des Tâché.e.s, et en tant qu’interprète de théâtre physique, clown ou marionnette avec la Cie Musica Nigella (Quand le diable frappe à la porte - Athénée 2021, Une incroyable histoire de Noël - Philharmonie du Luxembourg 2022) et la Cie Super Surface - Charlotte FUILLET (promotion FAI-AR 2019-2020, Lieux Publics). Elle crée aujourd’hui en collaboration avec Elise Roy le spectacle Continuez Toujours Tout Droit (création nov. 2023 Bords de Scènes, IVT) qu’elles conçoivent et interprètent ensemble. Marie débute aussi actuellement une recherche pour une seconde création appelée La Fuite enchantée : la réinterprétation musicale, textuelle et chorégraphique de l’opéra de Mozart, notamment à travers le regards des clowns - ou comment un art dit mineur s’empare d’un art dit majeur.

ELISE ROY

Elise ROY est chorégraphe et danseuse-interprète. Après s'être formée à la danse classique depuis ses 4 ans, elle se tourne vers la danse contemporaine, la danse-théâtre, la danse contact et le floorwork (CN D, Micadances, Ménagerie de Verre, stages P.A.R.T.S, Barnard College, Mouvement Research, COMPAS) et se forme à Sciences-Po Paris et à New York (Columbia university) aux sciences politiques, sociales et urbaines (2011-2016) - études au cours desquelles elle co-écrit notamment des performances en espace urbain avec le collectif ARTicule.

À New York (2013-2014), elle danse avec Lance Gries - ancien membre de la Trisha Brown Dance Compagny - et le Shen Wei Dance Art. En France, elle collabore en tant que danseuse avec Herman Diephuis, Thierry Micouin, Yaïr Barelli, Efi Farmaki, Catherine Langlade, la Cie Soñal Sinor, le Collectif le Mange-Minutes (projets Alcalines) et la Cie Rêve Général !. Pendant ses études à Paris 8 en Arts du spectacle-danse (2016-2017), elle assiste la création "Les Tranges d'Aventures de Lala Bidoum" de la Cie Laflux, et crée "Les Villes Invisibles" d'après le roman d'Italo Calvino.

En 2018 elle crée la Cie BANG! pour mener des créations chorégraphiques en collaboration avec des artistes d'univers artistiques pluriels. En 2022, elle crée au Théâtre de Champigny son premier spectacle appelé Hors Case : un seule-en-scène entre danse et bande dessinée en collaboration avec le dessinateur Edmond Baudoin. Avec Marie Roth, elles entament ensuite la création du spectacle Continuez Toujours Tout Droit entre clown et danse (création nov. 2023 Bords de Scènes, IVT). Elise débute par ailleurs un nouveau travail chorégraphique avec l'oiseleur Tristan Plot appelé la Chair de Pie (titre provisoire) - pièce pour 1 danseuse, 1 oiseleur, 1 musicien, 1 pie, 1 geai, 2 canaris et 5 pigeons, création prévue en 2025.

Enfin, depuis 2018, Elise participe aussi à l'élaboration et au développement des différents projets théâtraux et de territoire de Sirènes - collectif d'arts vivants et d'urbanisme, en tant que coordinatrice et chorégraphe, notamment pour les projets Désirs Géographes Clichy-Montfermeil (2019-2020), Villes du Futur (2021) & Désirs Géographes Bagnolet & Noue (2021-2024).

Chorégraphe et interprète.
Fondatrice de BANG! en 2018.

roy.else@gmail.com

06 81 22 91 93

RÉSUMÉ

"Au bal des injonctions, nous dansons tous en rond"

**LA RELATION ENTRE LANGAGE(S) ET AUTORITÉ(S)
EST AU CŒUR DE CONTINUEZ TOUJOURS TOUT DROIT :
UN SPECTACLE ABSURDE OÙ DEUX ÊTRES VENUS
D'AILLEURS INTERAGISSENT AVEC UNE INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE CHARGÉE DE LES ACCOMPAGNER DANS LEUR
PROCESSUS D'INTÉGRATION À LA SOCIÉTÉ HUMAINE.**

**EN INTERPRÉTANT PAR LE CORPS ET L'ABSURDE
LES DIRECTIVES DE L'I.A., LES PERSONNAGES
TORDENT LE SENS DE CES INFORMATIONS PARFOIS
CONTRADICTOIRES ET SI BIEN INTÉGRÉES
QU'ON NE LES QUESTIONNE PLUS.**

"Continuez Toujours Tout Droit" est notre première création commune.

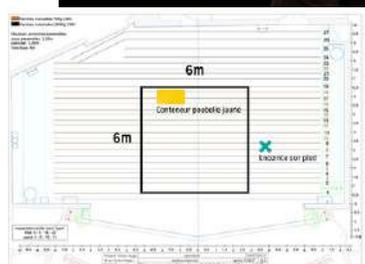
Elle rassemble pour la première fois nos deux langages scéniques (la danse et le clown),
notre amour de l'expressivité du corps et du travail sonore,
une lecture absurde de sujets politiques et intimes,
et un goût pour les formes théâtrales qui ne se déploient pas forcément dans les théâtres.

C'est aussi la première création que nous rendons accessible
aux publics sourds et malentendants.

DEUX FORMATS

THÉÂTRE ABSURDE ENTRE DANSE, CLOWN & CRÉATION SONORE

**UN FORMAT SALLE
AVEC CRÉATION LUMIÈRE
(1 HEURE)**

*Adapté aux publics sourds
et malentendants*

**UN FORMAT ADAPTÉ
AUX ESPACES NON-DÉDIÉS
(30 MINUTES)**

** les costumes & la scénographie apparaissant
sur les photos de ce dossier sont provisoires*

*Jouer avec ce qui « fait autorité »
dans nos langages quotidiens,
qu'ils soient sonores, visuels ou gestuels.*

INTENTIONS DRAMATURGIQUES ET GESTUELLES

Langages et autorités

Notre recherche consiste à éprouver gestuellement le langage comme outil central de toute autorité, qu'elle soit consciente ou non, ostensible ou insidieuse, privée ou publique, opprimante ou protectrice - parce que le langage véhicule des normes, instaure une réalité, et impacte les corps, de la vie privée à la création théâtrale.

La relation entre langage(s) et autorité(s) est le terrain de jeu que nous explorons dès nos premières recherches d'écriture commune, entre danse contemporaine et clown - créature pour laquelle les rapports d'autorité et de statuts donnent du jeu.

Des corps qui parlent

Les corps de nos deux personnages sont à l'image de pages blanches sur lesquelles s'inscrivent progressivement les injonctions de l'I.A. Barbara. Par le mouvement et l'absurde, en étant neuves à ce monde, nous souhaitons jouer des codes de cette société que nos personnages veulent intégrer.

Du geste signifiant au mouvement abstrait et vice versa.

La collecte, la réinvention des langages et la création de nouveaux liens entre mots, gestes et émotions passe par les corps. À partir d'un geste signifiant dans une culture donnée, nous travaillons à le tordre et à le détourner. Nous le déchargeons de son sens en glissant vers l'abstraction ou lui prêtons au contraire un nouveau sens à priori décalé de son usage premier. Il peut ainsi s'agir de prendre au pied de la lettre ou à contre-sens une prise de parole, d'agir par le corps et de voir quel sens ou émotion surgit, ou inversement. Nous glissons ainsi d'un langage à l'autre pour créer un sentiment d'étrangeté qui ouvre nos cadres d'écriture et d'interprétation.

Musicalité et architecture du mouvement

Nous souhaitons la partition gestuelle très précise, avec une attention particulière donnée au rythme et à la géométrie du mouvement. Ce travail est en partie accompagné par notre regard extérieur Claude Bokhboza - ancien membre du Théâtre du Mouvement.

Nous travaillons à partir de protocoles précis, tels que l'interdépendance d'un individu ou d'un membre du corps sur un autre, la résonance, ou encore la codification de l'espace. Le regard, la face, les expressions, tout comme le souffle sont parties intégrantes de la chorégraphie et de la musicalité du mouvement.

L'impact du clown - un travail sur l'absurde, le décalage, l'étrangeté.

« La moquerie bouffonesque ou la naïveté hypersensible du clown renversent la vision du monde d'une manière toujours rassurante, par le rire ou la compassion, et ont le pouvoir de mettre "en espace le mystère des choses ». J. Lecoq, Le corps poétique.

En mêlant clown et danse-théâtre, il s'agissait de trouver quel "mystère" nos deux corps et leur compréhension décalée de la réalité allaient révéler, mettre en espace.

La faculté du clown - comme des enfants - à tout questionner, à entendre le sens caché d'une expression, à charger un espace d'imaginaire ou à saisir instinctivement le langage du corps nous influence particulièrement, dans la partition de l'I.A. comme dans la notre.

Des corps polymorphes - des corps créatures.

Nos états de corps - tout comme notre relation au plateau - évoluent au cours du spectacle. Les cinq sens de nos créatures sont détournés de manière similaire et pourtant différente dans nos interprétations, de part nos influences personnelles : le clown, le théâtre absurde et gestuel pour Marie, la danse contemporaine acrobatique et la danse-théâtre pour Elise. Sur qui nous rassemble est une forte expressivité du corps.

Dans cette logique d'assimilation, d'appropriation ou d'interdépendance de nos deux personnages, nous travaillons aussi à la fusion de ces deux corps, devenant parfois un seul et même être mouvant, parfois monstrueux ou étrange, en constante évolution, et tendant en fin de processus vers une indépendance de nos particularités.

Un ancrage multigénérationnel et multiculturel.

Nous faisons le pari d'un spectacle qui s'adresse à différents publics. En fonction de son âge ou de sa culture, chaque spectateur aura sa grille de lecture. Certains éléments (gestuels ou sonores) vont particulièrement parler à un.e enfant de 8 ans, certaines références seront plutôt ancrées dans la culture adolescente (tiktok, insta etc.) alors que d'autres feront peut-être sourire les adultes.

A partir de mai - juin 2023, nous allons aussi entreprendre le travail d'adaptation de la voix de Barbara pour les publics sourds et malentendants grâce au partenariat avec l'IVT et Igor Casas. Cela constituera un nouvel ancrage dans une culture qui a ses propres règles, normes, références et humour, et pose évidemment la question passionnante de l'influence du langage signé sur la gestuelle.

Pour écrire, nous fonctionnons en allers-retours entre, d'un côté, un "travail à la table" notamment pour le développement de la partition de l'I.A, et de l'autre, une recherche chorégraphique et sensible au plateau. De manière plus globale, nous abordons l'écriture par un cadre à la dramaturgie plutôt linéaire, dans lequel nous insufflons une logique fragmentaire. Enfin, et cela est essentiel depuis le début, nous présentons régulièrement le travail à différents publics pour nourrir les directions empruntées.

ELISE ROY & MARIE ROTH - juin 2023

INSPIRATIONS

Charlie Chaplin

Oona Doherty

Marlene Monteiro Freitas

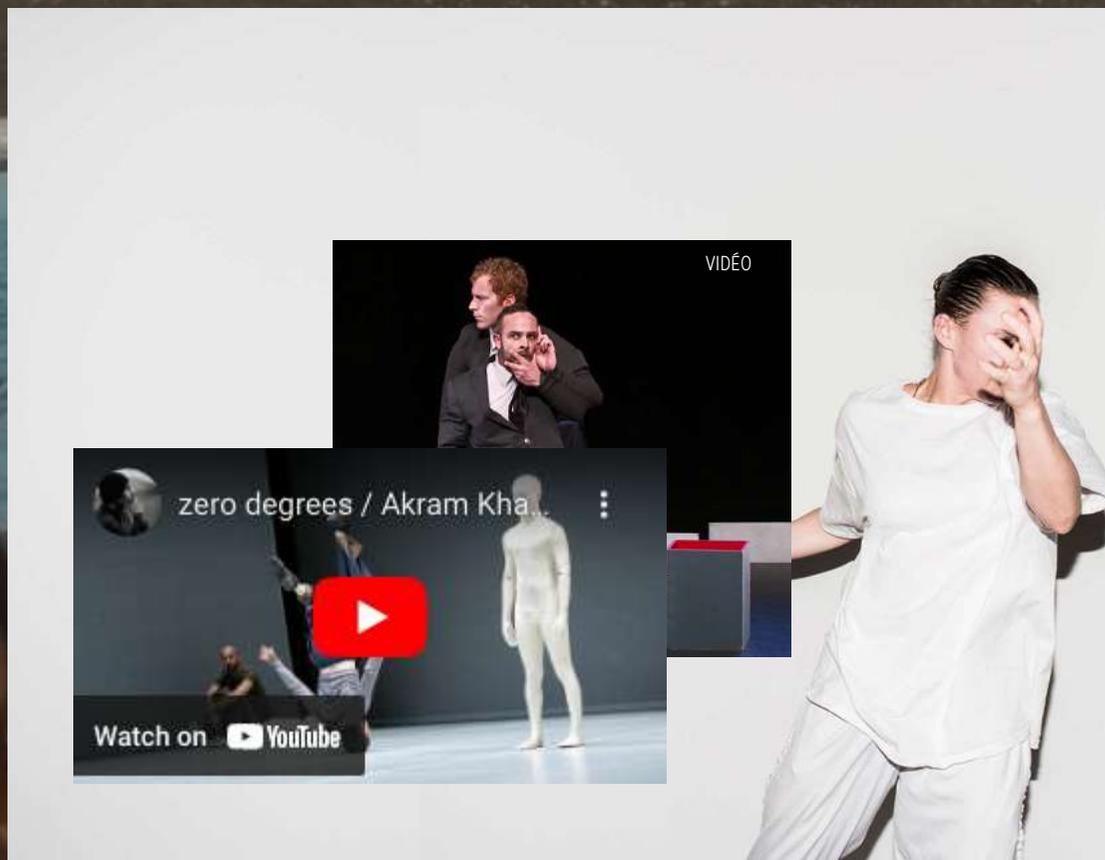
Théâtre du Mouvement

Pina Bausch

Jacques Lecoq

L.S.F

...

NOTES SUR BARBARA, UNE AMIE QUI VOUS VEUT DU BIEN

L'I.A. Barbara - l'incarnation deS autorités sur les corps

L'I.A Barbara est le troisième personnage du spectacle, car ce sont ses prises de paroles qui nous permettent de voir et d'entendre ces injonctions quotidiennes si bien intégrées que nous ne les questionnons pas toujours, que l'on a l'habitude de suivre par conviction, par habitude, par confort ou de peur de ne pas prendre la bonne voie.

Nous n'avons pas voulu faire de Barbara une autorité qui saurait facilement être pointée du doigt. Barbara n'est pas simplement une Autre, qui juge, évalue ou ordonne à l'image de Big Brother dans 1984 d'Orwell. Au contraire : elle est faite de voix plurielles et quotidiennes, souvent contradictoires, qui font autorité et qui sont délocalisées et intégrées partout, et surtout en nous-mêmes.

L'écriture de sa partition naît d'inspirations diverses issues des sciences politiques et sociales (sociologie de l'intégration, Durkheim, Foucault, la notion de « face » chez Goffman et son étude sur les « contraintes rituelles » dans les interactions) ; de références populaires comme la vidéo Be a Lady They Said ou les montages médiatiques tels que le VU ; d'œuvres théâtrales (Falk Richter - For the disconnected child & Complexity of Belonging) qui analysent les systèmes dans lesquels interagissent les humains ; ou encore de références issues de la littérature comme La Zone du Dehors d'Alain Damasio.

Plus qu'un discours à charge, nous souhaitons que ce duo - devenu réel trio en considérant la place de Barbara - pose la question du libre arbitre.

Dresser un tableau décalé et subjectif de notre réalité

Nous avons écrit les prises de paroles de Barbara en collectant des médias et information de notre réalité ou de celles d'autres générations ou milieux socio-culturels. Nous retrouvons ainsi dans sa partition des références aux voix des systèmes SIRI et GPS, aux serveurs vocaux, aux tutos Youtube, aux médias et réseaux sociaux, au langage bien-être et développement personnel, aux annonces gouvernementales, ou encore aux codes de langage du management d'entreprise ou de la publicité.

Comme une catharsis, il s'agit de rire et de détourner notre quotidien pour mieux l'appréhender.

Barbara - une voix et un corps signant

Par ses interventions sonores, l'iA Barbara organise l'espace et les rapports des personnages entre eux et avec le public. En tant qu'I.A., Barbara est donc au départ une voix désincarnée à qui nous décidons de redonner corps pour la rendre compréhensible par les sourds et les malentendants. Ses prises de paroles sont signées en LSF par une comédienne et composées dans une création vidéo diffusée sur deux écrans intégrés à la scénographie. Les autres sons seront traduits par des signaux visuels, notamment grâce à un circuit de LED délimitant l'espace de jeu.

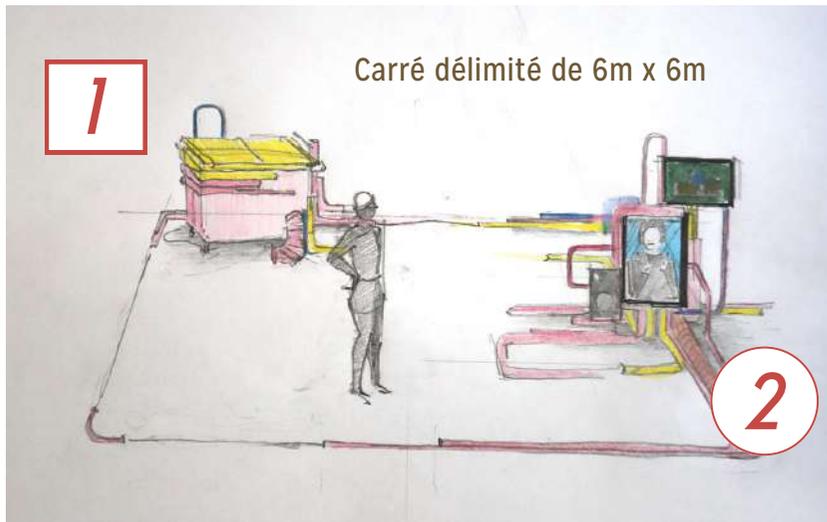
INSPIRATIONS POUR BARBARA

Médias, Réseaux sociaux
I.A.
Culture pop

UNE SCÉNOGRAPHIE PLASTIQUE & SONORE

**UNIVERS POP & RÉTRO-FUTURISTE
NON RÉALISTE**

Dessin provisoire de Zoé Mary Piéto

1
**C'EST UN LIEU DE PASSAGE &
UN REFUGE POUR LES DEUX
PERSONNAGES**

Les lumières sculptent l'espace.

*Grâce à deux écrans intégrés à
l'installation plastique de Barbara, la
voix de l'I.A est traduite et interprétée
par une comédienne en LSF*

2
**L'I.A BARBARA
UNE INSTALLATION
LUDIQUE & ORGANIQUE**

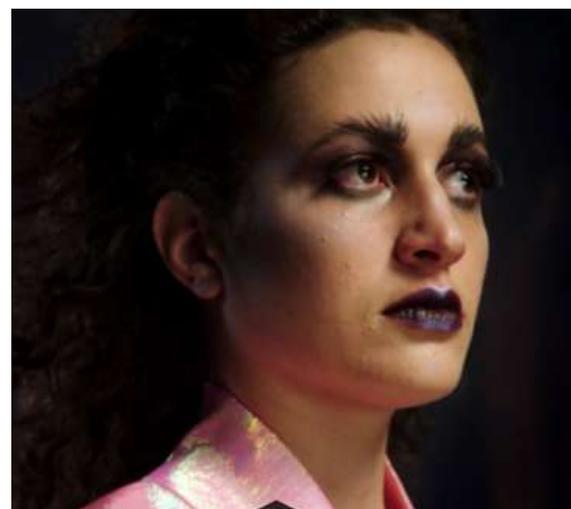
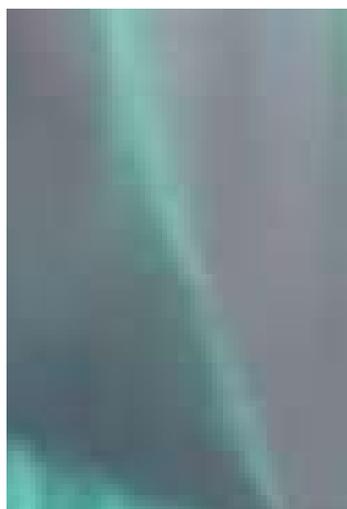
conçue comme une installation
pouvant être observée et
entendue de manière autonome.

**ELLE DIFUSE DU SON, DE L'IMAGE ET
DE LA LUMIÈRE, ET MAÎTRISE
L'ESPACE-TEMPS DU SPECTACLE.**

COSTUMES

Dessins provisoires d'Irène Bernaud

Des jeux de lumière sont réalisés avec les zones réfléchissantes des costumes.

ATELIERS

Il s'agit d'un format hybride entre spectacle et objet de médiation. Dans le cadre des résidences ou en tournée, le spectacle peut être accompagné de rencontres mais aussi d'ateliers abordant à la fois les thématiques et les médiums du spectacle en passant par la danse, clown/théâtre physique, l'écriture absurde ou même la création sonore.

*ATELIERS POSSIBLES DU PRIMAIRE AU LYCÉE,
PUBLICS SPECIALISÉS OU FAMILIAL*

ZOOM SUR NOTRE RÉSIDENCE "CRÉATION EN COURS" ATELIERS MÉDICIS

De janvier à juin 2023, nous nous sommes rendues régulièrement à Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon en Haute Marne (52), pour travailler avec 15 élèves de CM1 et CM2 de la classe de Karine Theveny de l'École Primaire Raymond Boin.

Cette résidence nous a permis de partager nos outils de création avec les enfants, d'apprendre avec eux à devenir de "grands observateur.ice.s" et à percevoir les langages comme des terrains de jeu infinis.

Cela a inspiré notre travail de création et nourri notre proposition pédagogique.

CONTACTS ARTISTIQUES

Marie Roth
06 22 91 31 15

Elise Roy
06 81 22 91 93

collectifsirenes@gmail.com

LIEN VIDÉO

[Interview Groupe Geste\(s\)](#)
juin 2022 (10 mins)

