

Le sourire des égarés

Dame de Pic/Cie Karine Ponties

Première les 1er et 2 février 2018
Théâtre de Liège – Festival Pays de Danses

22, 23, 24 février 2018
Les Brigittines – Festival In Movement

Note d'intention

Le chaos est parfois la chose la plus reposante à regarder, comme le cerveau identifie tout de suite qu'il n'aura pas besoin de donner un sens à chaque chose, ou parce qu'il est rassuré qu'il existe aussi des systèmes complexes dans la réalité.

Le Sourire des égarés est une pièce pour quatre danseurs qui parle de ces êtres qui, appuyés sur de l'instable, ont habitué le corps au déséquilibre. C'est parler des agités, des irréguliers, des impulsifs, des débordés, des obnubilés, des naufragés. L'accident c'est incrusté en eux, ils sont imprévisibles, malades du rythme, sans répit et à vif. Ce sont d'abord ces fichus corps qui donnent du fil à retordre sans cesse compensé par le soutien des autres.

En projetant les corps, en les sortant de leurs gonds, ces corps-catastrophes posent la question de manière prodigieuse de ce qu'est l'être au monde.

Car il faut être en déséquilibre pour comprendre le monde. Pour découvrir ce qu'il y a de plus singulier et de plus universel en nous - cette flamme tremblante de nos mondes intérieurs qui, par-delà toutes nos différences, fonde notre commune humanité.

Etonnante preuve de la capacité d'adaptation de l'être humain, certes, mais surtout expression de l'obstination inébranlable à « rester debout », à trouver un sens aux expériences de la vie, de la souffrance et de l'effort.

©Andrea Messana

Démarche d'écriture chorégraphique

Ma recherche chorégraphique s'articule autour de la traduction. Traduire, réécrire, non pas nous dans le monde, mais le monde en nous, comme des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants.

Je travaille de manière exhaustive, sur base d'improvisations dirigées en gardant une trace systématique sur support vidéo, en supplément des notes de travail. Cette collecte rassemble pour chaque spectacle entre 50 et 80 heures de matériel utilisable, que je visionne plusieurs fois et sélectionne soigneusement ce qui seront les fondations de la pièce.

Traduire donc, et proposer une écriture, un langage qui part du corps dans lequel il y a plusieurs langues car il n'y a pas qu'un seul désir. C'est une recherche qui nécessite du temps et un dialogue entre tous ceux qui acceptent de s'y investir.

Car la danse n'est pas un but en soi, pour moi, d'un point de vue esthétique ou formel. Elle est plus un moyen pour que le corps soit une expérience à mener, pour éprouver ses limites, ses identité(s) et ses devenir(s).

©Andrea Messana

Les « égarés »

©Andrea Messana

Les quatre êtres que l'on retrouve sur scène sont-ils de chair ou de paille, guerriers sans peur ou naufragés sans repères ? Ils surgissent, rampent, glissent, ploient. Une petite communauté évolue dans ce lieu matriciel, sur ce sol aux couleurs de mousse et de pierre, entre des parois ponctuées de formes oblongues, mi-cocons mi-vitraux.

Au fil d'une danse faite de mouvements et de figures impossibles, de contorsions et d'appuis improbables... une danse qui joue non sur la virtuosité mais sur l'étrange, on suit les parcours apparemment aléatoires de ce petit monde : les zigzags obsessionnels de l'un, l'immobilité inquiète de deux autres, dont des masques escamotent le visage, l'énergie découpée de la quatrième...

Alors que ces êtres entrent et sortent, tels des jack-in-the-box, d'un monolithe où s'encastre un cube, un espace restreint où tout commence et où tout finit, et où ils finissent par s'entasser par magie, ces quatre "égarés" s'approprient le déséquilibre, qui aurait pu les contraindre, pour répondre au chaos.

Alors, avec eux, à travers cet aperçu dans ce monde improbable, tragique, drôle et poétique à la fois, on découvre et on questionne les manières détournées de déjouer notre inadéquation au monde.

Ce que dit la presse

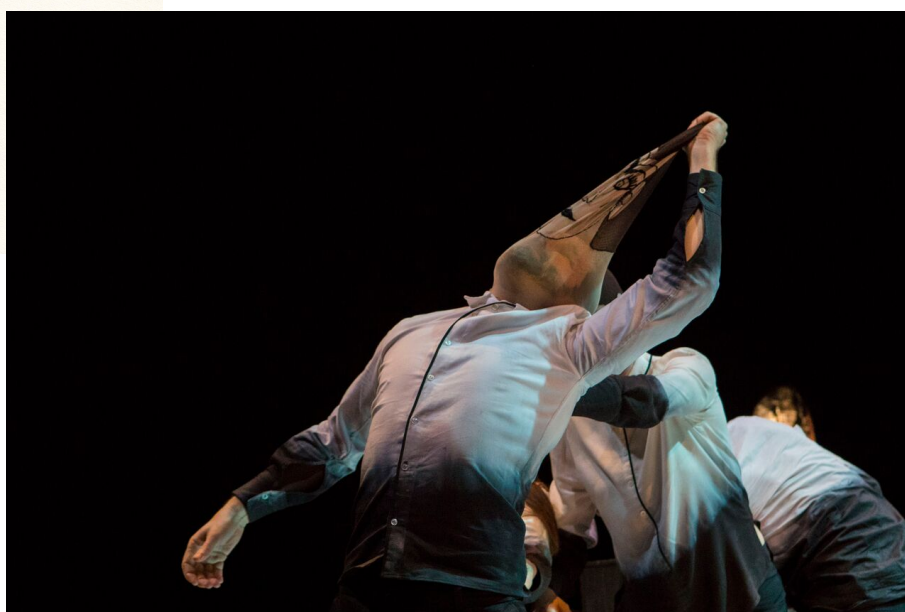
« Et qu'importe si le sens s'échappe, voire tant mieux si les sens s'entrechoquent, si le vivant se frotte à l'artifice, si la raison parfois succombe : c'est le vif qui l'emporte, le vibrant, le désordonné, l'irrésolu avec lequel Karine Pontès n'a pas fini de nous réconcilier, en redéfinissant à chaque pièce un langage du corps conscient de ses failles et traversé par l'humour. »

Marie Baudet – La Libre Belgique

“L'atmosphère est d'abord lynchienne avant de virer dans une seconde partie à l'absurde et au clownesque, en décrochant le sourire de l'intitulé. (...)

Une métaphore de nos existences où l'on ploie sous l'abondance ? Il se dégage en tout cas ici un parfum d'aliénation, depuis le premier rai jusqu'à la fermeture de la guillotine lumineuse. Sombre, mais éclairant. »

Estelle Spoto – Le Vif

©Andrea Messana

Crédits

©Andrea Messana

Chorégraphe Karine Ponties

Interprètes Ares D'Angelo, Eric Domeneghetty, Florencia Demestri, Vilma Pitrinaite Pèpe

Directeur technique, éclairagiste et collaborateur artistique Guillaume Toussaint Fromentin

Régisseur son Benjamin Pasternak

Compositeur David Monceau

Scénographes Wilfrid Roche Maëstroni et Marie Gourdain

Costumière Gaëlle Marras

Photographe Andrea Messana

Administratrice de production Rachel Goldenberg

Assistante de production Nerina Cocchi

Production Dame de Pic/Cie Karine Ponties *Coproduction* :Théâtre de Liège, Les Brigittines, La COOP asbl *Avec le soutien de* Shelterprod, Taxshelter.be, ING, Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge, Ministère de la Fédération Wallonie- Bruxelles - Service de la Danse *Remerciements à* La Microfactory et Joachim Janin

Dame de Pic / Cie Karine Ponties est conventionnée avec le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles et reçoit le soutien de Wallonie Bruxelles International et de l'Agence Wallonie Bruxelles Théâtre/Danse.

La compagnie est en résidence administrative au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles.

Informations pratiques

Planning

- J-2 Arrivée de l'équipe technique (2 personnes au départ de Bruxelles)
- J-1 Montage
- J-1 Arrivée de l'équipe artistique (6 personnes au départ de Bruxelles)
- Jour J Répétition et représentation
- J+1 Retour des équipes artistiques et techniques

Caractéristiques techniques

Veillez nous écrire sur info@damedepic.be et guillaume@labarricade.net avec vos plans techniques afin que nous puissions évaluer les possibilités d'adaptation.

Vidéos

Captation complète (mot de passe: LSDE): www.vimeo.com/damedepic/lesouiredesegaresfull

Bande-annonce: www.vimeo.com/damedepic/lesouiredesegares

Karine Ponties

Chorégraphe

Directrice artistique de Dame de Pic, chorégraphe et interprète, Karine Ponties est l'auteur de près de quarante pièces. L'univers de ses créations se caractérise par son sens de l'absurde, son exploration de l'intimité, de l'organique et des relations humaines.

« La danse de la chorégraphe Karine Ponties refuse la gratuité esthétique et exacerbe des histoires souvent bizarres sans les illustrer lourdement. (...) Assurément une expédition à entreprendre en biffant tous les clichés. »

Rosita Boisseau - Télérama

« (...) De la danse théâtre solide, sobre et irrésistible (comme la trame sonore d'ailleurs), avec une gestuelle et une bonne humeur contagieuse (...) et dont la finesse misait juste dans le coeur du public.(...) »

Johanne Tramblay – Danse.com

« (...) une qualité technique impressionnante et une rare sensibilité. » Marie-Gaëlle Breton – Les saisons de la danse

Prix :

- ***Every Direction is North*** : Golden Mask 2017 (Russie)
- ***Pastime Paradise*** : Nommé au Golden Mask 2016 (Russie)
- ***Luciola*** : Nommé au Prix de la Critique 2014 (Belgique)
- ***Mirliflor*** : Mirliflor Golden Mask 2011 (Russie)
- ***havran*** et ***Fidèle à l'éclair*** : Prix Mimos 2009 (France)
- ***Holeulone***: Mention spéciale du jury au Festival Mimos 2008 (France)
- ***Holeulone*** : Meilleur spectacle de danse au Prix de la Critique 2007 (Belgique)
- ***Mi non Sabir*** : Prix du public au Tanec Praha Festival 2005 (Rép. Tchèque)
- ***Brutalis*** : Prix de la création chorégraphique SACD 2002 (Belgique)
- ***Aerowaves*** : Lauréate 1998
- ***Pépinières européennes pour jeunes artistes***: Gagnante de la 4ème édition en 1997

Ares D'Angelo

Interprète

Ares D'Angelo est né à Bologne, Italie. Depuis très jeune il se forme en tant que danseur classique et contemporain au Balletto di Toscana, puis à IT Dansa de Barcelone. Il a collaboré avec des chorégraphes tels que: Roberto Zappalà, le Ballet de Marseille, Lanonima Imperial, Anu Sistonen. Depuis 2012 il habite à Bruxelles où il collabore avec la compagnie Dame de Pic, Umma Umma Dance, Marielle Morales et Salia Sanou.

Florencia Demestri

Interprète

Née à Rosario (Argentine) en 1980, Florencia Demestri est une artiste pluridisciplinaire. Elle a étudié le théâtre, le cirque et la danse contemporaine en Argentine, au Brésil, à Cuba, en Espagne et en Belgique. Elle réside à Bruxelles depuis 2003 et y travaille depuis pour différentes compagnies de danse contemporaine : "Les Ballets C de la B" (Lisi Estaras), Charleroi Danses (Michèle Anne De Mey), Enclave Dance Company (Roberto Oliván), Finger Six collective, David Zambrano et récemment avec le Groupe Entorse. Parallèlement, elle développe ses propres projets : en 2007 "The Last Days Project" avec Claudio Stellato, en 2010 "Do you love me?" avec Pier Giorgio Milano et en 2012 son solo "Olga" et la performance «l'évènement» avec Samuel Lefevre. En 2016, elle crée «Le terrier» avec LOG.

Eric Domeneghetti

Interprète

Né à Montpellier, Eric Domeneghetti exerce d'abord le métier de marin pompier et ambulancier de 1986 à 1993. En 1994, il entame sa formation de comédien puis de danseur avec des intervenants comme Louise Burns, Kristie Simson, Steve Paxton, Julyen Hamilton et Marc Tompkins. Il est assistant à la mise en scène pour des projets de théâtre (Michel Cerda, Bérengère Jannelle) et de danse (Cie Quidam/François Grippeau, Karine Ponties). En tant qu'interprète, il travaille avec Mani Marina Blandini, Pierre Droulers, Tomeo Verges, Erika Zueneli, François Grippeau, Cécile Loyer, Marc Tompkins, Karine Ponties, Mohamed El Khatib. Avec Karine Ponties, il travaille autant comme scénographe (Capture d'un caillot, Brutalis) qu'en tant qu'interprète (Brucelles, Holeulone, Humus Vertebra, babil, Lamali Lokta, Luciola, Tyran(s), Hero%).

Marie Gourdain

Assistante scénographie

Plasticienne, scénographe, metteur-en-scène, française installée à Prague depuis 2010. Marie a étudié le cinéma d'animation à L'ENSAD Paris (École nationale supérieure des Arts Décoratifs) ainsi qu'à la VŠUP à Prague lors d'un échange Erasmus. Elle a reçu le prix Frédéric de Carfort (2011) et le prix de sculpture de l'ENSAD (2009) pour son travail de sculpture. En République tchèque, elle a travaillé dans le domaine du cinéma d'animation en tant qu'animatrice, coloriste ou décoratrice pour Haffan film ou Anifilm studio par exemple. En tant que scénographe, elle a travaillé pour des pièces comme DIFFERENT? (Barbora Látalová, Zdenka Svítková, 2016), IMAGO (Lucia Kašiarová, 2014), ou sur des projets in situ pour le festival KoresponDance (Dominique Boivin, Jean Gaudin 2014-2017) ou bien encore pour Pisum Sativum (Karine Ponties pour la JAMU, 2012). D'autre part, elle collabore régulièrement avec des équipes françaises ou suisses. Depuis 2015, elle fait partie de la compagnie de théâtre physique tYhle. En 2016, elle a présenté sa première pièce de danse en tant que metteur-en-scène/ chorégraphe : UN, dans laquelle elle performe aussi, aux côtés de Florent Golfier. Puis au printemps 2017, sa deuxième pièce LEGOrytmus à la commande du Studio ALTA (théâtre pour la danse contemporaine et le théâtre physique à Prague).

Plus d'informations sur www.mariegourdain.net / tYhle.cz

Guillaume Toussaint Fromentin

Directeur technique, créateur lumière et collaborateur artistique

De formation littéraire, Guillaume Toussaint Fromentin est une figure peu conventionnelle de la scène belge. Eclairagiste, graphiste et dramaturge, implanté à Bruxelles depuis 2009, il propose une vision décloisonnée des arts de la scène, et s'engage sans concession auprès de ses partenaires artistiques. Si sa recherche autour de l'obscurité et l'organicité l'ont naturellement mené vers la danse, aux côtés de Karine Ponties notamment, il reste très proche du théâtre et des enjeux de société qu'il soulève. L'expertise technique et technologique qu'il tient de la conception et la réalisation de grands événements, alliée à la connaissance du terrain héritée du théâtre de rue ou des nombreuses créations ou tournées à l'international sont un support à sa créativité et au dialogue.

Gaëlle Marras

Costumière

Gaëlle Marras est comédienne, metteur en scène et costumière.

Formée au Conservatoire de Bruxelles en Art Dramatique, elle travaille notamment sous la direction de Julien Roy, Jean-claude Idée, Frédéric Ruymen, Alain Cofino Gomez, Hervé Guerisi, Jean-François Demeyère. Sa curiosité débordante et un profond attrait pour les réalisations techniques, le jeu des matières et le langage des formes la pousseront vers la réalisation de costumes. Elle se passionne pour cette nouvelle dimension du travail de création et entreprend des études de Stylisme à St Luc Bruxelles de 2008 à 2011. Elle travaille ensuite avec Jeroen Bayens, le collectif Rien de Spécial et assiste Françoise Van Tienen au Théâtre Le Public. En 2013, parallèlement à la création costumes, elle poursuit sa démarche théâtrale en formant le « Traces Collectif », un collectif d'acteurs au sein duquel elle signe la mise en scène et les costumes de « Berty Albrecht » de Michèle Fabien en 2016. Aujourd'hui, elle se consacre essentiellement à la création costumes. En 2017, elle collaborait avec la Maison du Conte de Bruxelles pour le spectacle « Ennemi intime », avec la compagnie Bloom pour « le voyage d'Anna Blum de Paul Auster ; mais également pour le au Théâtre de Liège, sur « Spam » mis en scène par Hervé Guerrisi.

Le sourire des égarés est la première collaboration avec Karine Ponties.

David Monceau

Compositeur

David Monceau compose des musiques pour le spectacle vivant et le cinéma : Emmanuelle Vo-Dinh, Rozenn Fournier & Camille Kerdellant, Eric Houguet, Anna Abilikhina, Pénélope Parrau, Ayelen Parolin, Pierre-François Lebrun, Stephano Ricci, Félicette Chazerand...

Pour Dame de Pic/Cie Karine Ponties, il compose les musique des pièces havran, Humus Vertebra, babil, Mirliflor, Tuco, Benedetto Pacifico, Pisum Sativum, Lamali Lokta, Luciola, SOI, Tyran(s), Pastime Paradise, Hero%, Every Direction Is North, La peau de l'ombre.

Il est également auteur-compositeur de Olyphant et co-compositeur du projet «Henri Mezey».

Vilma Pitrinaite

Interprète

Après des études en gymnastique Vilma Pitrinaite se forme et travaille en tant que danseuse permanente au sein de Aura Dance Theater en Lituanie. Désireuse d'élargir ses horizons elle part en France et en 2007 intègre la formation du CDC de Toulouse, où elle commence à définir son désir d'être à la fois interprète et auteur. En 2009 - 2010 elle travaille avec la cie La Zampa et suit la formation E.x.e.r.ce au CCN de Montpellier.

En 2010 elle intègre l'Ecole de Théâtre National de Strasbourg (section mise en scène) et initie un projet « En chaque homme, il y en a deux qui dansent » d'après Oxygène de I. Viripaev. Ce projet est repris par WE cie (Vilma Pitrinaite/Thomas Pondevie) aux festivals JT14 (Théâtre de la Cité Internationale, Paris) et Premières (Maillon, Strasbourg). Au sein de WE cie, elle crée un solo « Miss Lithuania » (avec le soutien du CDC Toulouse, CND Pantin et Workspacebrussels), présenté dans le festival Aerowaves Spring Forward 2015 à Barcelone, ainsi qu'en Lituanie, France, Belgique et Ukraine.

En 2016 elle crée Pandora pour la cie Aura. Deux performances - trio « RUN » (avec le soutien de Tanzhaus Zurich) et « MATCH » avec Emily Gastineau (USA), le dernier faisant part de Fillimit et Atlas/Impulztanz, réseaux de jeune création chorégraphique, sont en cours.

Wilfrid Roche Maëstroni

Scénographe

Plasticien, scénographe, photographe, il se forme d'abord à l'école des beaux arts d'Avignon. De 1989 à 2000, il est coauteur et coréalisateur dans le groupe d'intervention plastique Lola Muance (le concept est de créer à chaque fois in situ, une forme éphémère et lumineuse avec des éléments fluorescents). Le groupe travaillera entre autres au Musée Calvet d'Avignon (Echappée – 1996 et Carex - 2000), au Stratfestival de Berlin (1993), au Festival Coup de Chauffe de Cognac (1995), au Festival d'Uzès (de 1992 à 1994), etc.

Depuis 2000, il travaille régulièrement avec les ateliers Artefact : peinture, imagerie informatique, conception et fabrication, etc. Il poursuit sa collaboration avec le Musée Calvet à plusieurs reprises (installations et projections en 2001, 2002, 2007) pour la nuit des musées et répond périodiquement à des commandes de communes ou de privés pour la mise en lumière de lieux et de mémoires photographiques.

Depuis 2006, il collabore avec Jean-Pierre Charrière pour les compositions spectrales (Nuits romanes, festival des Concerts Allumés Poitiers 2006, 2007 et 2008). Scénographies de « Au Dehors » compagnie KIT 2008 et « L'artiste et le dire-vrai » mise en scène de Michel Richard et KIT 2010 Création d'Athanor pour l'exposition Avignon-Sienne, L'Héritage artistique de Simone Martini Musée du Petit Palais, Avignon 2009. Mise en ombres de l'Abbaye aux Dames à Saintes en Charente 2012

Il est un collaborateur de la Dame de Pic depuis 2001, pour ce qui concerne la création, la conception et la réalisation d'éléments de scénographie dans Capture d'un Caillot (2001), Brutalis (2002), le Chant d'amour du Grand singe (2005), Holeulone (2005), Humus Vertebra (2009), Lamali Lokta (2013), Luciola (2014).

Contacts

Karine Ponties / Directrice artistique

karine@damedepic.be

Rachel Goldenberg / Administratrice

info@damedepic.be

+32 494 68 94 30

Bureau
c/o Théâtre Les Tanneurs
Rue des Tanneurs 75
1000 Bruxelles – Belgique
Tel+32 2 411 95 00

www.damedepic.be
www.vimeo.com/damedepic