

VIEILLESSE ET ÉLÉGANCE

CRÉATION PARTAGÉE AVEC 8 SENIORS

Conception et chorégraphie : Sylvie Balestra
Compagnie SYLEX

*Rituel d'empuissancement joyeux pour se tenir debout face à un monde
qui invisibilise les corps vieillissants*

Création Avril 22

Production Compagnie SYLEX **Coproductions** Culture Commune | Scène Nationale du Bassin Minier - Carré-Colonnes | Scène Nationale, Le Champ de foire Saint André de Cubzac, l'Espace d'Albret Nérac, Le Théâtre du Cloître Bellac **Soutiens** Bordeaux Métropole - DRAC Nouvelle Aquitaine - Département du Lot-et- Garonne - Chorège | Centre de Développement Chorégraphique National Falaise Normandie, L'Espace Treulon, Bruges **Accueils en résidence** OARA (résidences rémunérées), Le Théâtre du Cloître Bellac, l'Espace d'Albret Nérac, Chorège | Centre de Développement Chorégraphique National Falaise Normandie

VIEILLESSE ET ÉLÉGANCE

CRÉATION PARTAGÉE AVEC 8 SENIORS

Dans une époque où les corps vieillissants sont assez peu représentés dans la société mais où les personnes âgées n'ont jamais été aussi nombreuses, je ressens le besoin d'aller vers cette communauté des seniors pour imaginer une création chorégraphique partagée.

Ma question première étant : comment tenir debout dans une société où l'on devient petit à petit invisible ?

Avec ce travail, je cherche encore une fois ce qui nous met en mouvement, chacun, personnellement, dans nos communautés. Les rituels sociétaux et intimes de ce groupe seront le point de départ de cette création.

En mettant le focus sur des corps moins mobiles, c'est aussi pour moi, une façon d'interroger notre rapport à la danse, sa dimension performative et sensible.

Qui peut danser ? Qu'est-ce qui fait danse ? sont des questions toujours passionnantes à partager.

Ce projet vient de la rencontre avec des seniors et de leur rapport à l'élégance. Leur façon d'être « swag » pour ceux qui sont nés avant l'invention de cette expression.

Sylvie Balestra

SYLVIE BALESTRA ET SA MÉTHODE DE TRAVAIL

Depuis plus de dix ans, Sylvie Balestra utilise les outils de l'anthropologie pour ses créations. Ce que met en jeu l'anthropologie c'est de rendre compte de la diversité des êtres humains, de leur mode de savoir. C'est un mode de connaissance, avec ses méthodes et ses outils : l'observation et l'entretien en font partie. Cela signifie qu'elle effectue une enquête préalable à ses spectacles pour entrer en proximité avec des personnes afin d'en observer les rituels, les savoirs-faire ; ce qui en fait une communauté. Pour ce travail de création partagée, elle s'intéresse à la communauté des plus de 65 ans, généralement nommés séniors. Pour fabriquer et écrire la partition chorégraphique du spectacle elle s'est donc nourri de ses rencontres avec des femmes et des hommes qui lui ont confiés leur parole autour du sentiment de vieillesse, de leur rapport à la mort mais surtout à la vie : à la danse comme fête, aux bals comme espace de séduction et convivialité, à cette sensation de danse enivrante. C'est ce qui sera re-convoqué dans cette pièce.

PARTITION CHORÉGRAPHIQUE

"Pour moi la thématique de l'élégance est profondément chorégraphique. C'est un mot dont nous avons tous une définition différente et qui relève de l'invisible, du ressenti. L'élégance tient de notre posture face au monde, une attitude du corps et une manière de prendre l'espace.

Ma recherche chorégraphique s'articule autour de ce terme, que j'ai envie de partager avec cette communauté." Sylvie BALESTRA

La partition chorégraphique inventée pour cette communauté est pensée comme un rituel d'empuancement. Elle évolue d'un rapport intime, individuel pour aller vers le collectif. De la mémoire des danses traversées dans la vie de chacun et chacune (bals, fêtes, boums...) les personnes (re)font corps avec d'autres pour inventer un rituel.

S'apprêter, prendre soin de soi, revêtir un costume, se transformer peu à peu et aller vers l'extravagance : chacune et chacun prend sa place, assume son élégance et sa beauté dans une parade sans complexes. Dans une dernière transformation, la communauté se réunit dans une ronde qui mêle pulsations et balancements et fait surgir une danse plus ancienne encore. Au final cette « tribu dansante » invite les spectateurs et spectatrices à prolonger la danse dans un grand bal.

SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES et LUMIÈRES

"Cette pièce sera aussi l'occasion de poursuivre mon travail autour du costume commencé avec le solo Grrrr et le duo BBL. Les vêtements sont des parures qui parlent de nos communautés, de notre milieu social. Ce sont aussi des accessoires symboliques qui participent de nos rituels, de nos transformations. Un costume nous rend beau, fier, fort, courageux/ belle, fière, forte et courageuse. » *Sylvie BALESTRA*

Aude DESIGAUX, créatrice des costumes de la pièce invente des accessoires/parures hybrides à partir d'éléments ethnographiques. Par leurs volumes et leurs couleurs, ces éléments transforment les personnes, leurs mouvements et les danses elles-même. Ces costumes sont pensés pour être portés par les différent.es interprètes que nous rencontrerons au fil des créations partagées.

L'espace scénique est volontairement sobre s'inspirant de l'esthétique des lieux de bals. Il est composé de chaises colorées et d'un tapis danse blanc. L'emplacement de ces chaises évoluera au cours du spectacle comme dans un bal, les protagonistes se rapprochant selon les affinités.

Le travail de lumière accompagne la dramaturgie du spectacle en évoluant d'un rapport intime et individuel vers plus d'extravagance pour un collectif.

VIEILLESSE ET ÉLÉGANCE, CRÉATION PARTAGÉE

Cette pièce est une CRÉATION PARTAGÉE, proposant à des personnes âgées de continuer à danser. Elles n'ont pas besoin d'avoir dansé ou de se considérer comme danseuses. Durant le processus d'incorporation de la partition (concentré en douzaine de jours) elles partageront une expérience artistique intense. De leur singularité, elles deviennent groupe, de leur état de participant.e.s, elles deviennent interprètes.

LA MUSIQUE : une bande son de toutes nos danses

La musique de *Vieillesse et élégance* est pensée comme une bande son, c'est pourquoi elle s'appuie sur des styles musicaux divers. Elle est assemblée par Nicolas GODIN, musicien et compositeur.

Dans cette bande son on pourra retrouver à la fois un oratorio de Haendel mais aussi, pour ré-activer nos mémoires, plonger dans musiques à danser des années 1960 à 2020 : rock, twist, etc. On y entendra aussi des musiques traditionnelles revues par des artistes actuels, des chansons pop ou de la musique répétitive comme celle de Terry Riley. Un medley joyeux qui devrait donner envie à toutes les générations de danser.

LES VIDÉOS DANSE : PORTRAITS SENSIBLES AUTOUR DE LA CRÉATION

Sylvie BALESTRA a invité la réalisatrice Camille AUBURTIN à accompagner cette création , afin de réaliser une collection des portraits sensibles des participant.e.s.

- des “micro portraits” des personnes qui dansent dans la pièce. Ce sont des capsules de vidéos danse qui cherchent à révéler la singularité des personnes à travers les thématiques de la pièce : souvenirs de bals, vêtements élégants dans leur garde robe, manière de s’apprêter chez soi, etc.
- des vidéos danses : “ 1 lieu /1 danse à 2”. Il s'agit d'un fragment du spectacle dansé à deux dans un lieu atypique hors du théâtre comme un jardin ou un lieu apprécié par les personnes.

Les capsules réalisées par Camille AUBURTIN sur les 4 premières éditions de Vieillesse & Elégance sont visibles ici <https://vimeo.com/user179589582>

Camille AUBURTIN a réalisé de nombreux films de danse et sur la danse. Son dernier film LES ROBES PAPILLONS, sur sa grand-mère danseuse, accompagne notre projet en le proposant en projection en amont du projet pour rentrer en contact avec les futur.es participant.e.s.

Bande annonce des ROBES PAPILLONS en ligne : <https://vimeo.com/474678046>

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Sylvie BALESTRA

Danseuse-chorégraphe, formée à la **danse contemporaine** (Master 2 Arts du Spectacle, Université Nice-Sophia Antipolis & BDX III) et aux **pratiques somatiques** (Feldenkrais et BMC). Son parcours est jalonné de rencontres avec des chorégraphes, artistes et performeurs : Anna HALPRIN, Julyen HAMILTON, Mark TOMPKINS, Patricia KUYPERS, Anne COLLOD, Kitsou DUBOIS, etc. Elle a décidé de sortir des studios de danse au sens propre du terme pour danser dans des lieux non-dédiés au spectacle (musées) et en extérieur (dans les espaces publics et la nature) en collaboration avec des chercheurs en urbanisme, paysage, architecture et sciences humaines. Elle reprend des études universitaires en **anthropologie de la danse et des pratiques corporelles** (master 2) pour acquérir et intégrer ce point de vue scientifique dans sa démarche artistique.

Depuis 2010, elle développe, avec la cie SYLEX, **des créations à partir de communautés qu'elle observe et accompagne** : travailleurs dans des usines, agents communaux, joueurs et joueuses de rugby, habitants d'un quartier, infirmières en formations, etc. Elle rend compte de son travail de terrain par des pièces chorégraphiques à la fois sur scène (RUGBY, 2013) ou dans des espaces contextualisés (PIÈCE ÉBAUCHÉE, jouée dans une usine en activité).

Elle utilise la vidéo et d'autres outils numériques (cartographies, blogs, installations) pour rendre compte de sa démarche et l'ouvrir à de nombreuses personnes (Lauréate de la SMART RÉSIDENCE 2015, Scène Nationale Pays de Montbéliard et ETOPIA, Centro de arte y tecnologia, Institut Français)

Son rituel dansé Grrrrr, créé en 2016 et toujours en diffusion avec 500 représentations dans des CCN, CDCN, Scène Nationales, Scènes Conventionnées, festivals et petites salles en France et en Europe.

Son écriture s'appuie sur le réel, des récits de corps et rend visible des rituels contemporains.

CYRIELLE BLOY, assistante

Après l'obtention d'un Master Professionnel Mise en scène et Scénographie, sa soif de connaissances, de rencontres et d'expériences l'a conduit au cœur du processus de création en tant que metteur en scène, assistante à la mise en scène et interprète.

Entre 2009 et 2015, elle créait en duo avec Aude Le Bihan les spectacles de la compagnie La Chèvre Noire. De 2011 à 2019, elle assiste les créations du Collectif OS'O, L'assommoir, Timon/Titus et Pavillon Noir. En 2016, elle collabore avec Sylvie Balestra, Cie Sylex, dans la création de Grrrrr, ainsi que la Cie Les Lubies sur le spectacle Ravie. Elle accompagne en regard extérieur de la Cie Jeanne Simone, Cie La collective, et Cie Née d'un doute. En novembre 2019, elle assiste Anne Cécile Paredes pour son premier spectacle Asile. Depuis 2019, elle collabore avec la Cie Opéra Pagaï sur l'ensemble du projet artistique (Safari Intime, Cinérama, Cité Merveilleuse, L'homme de l'estuaire).

L'écriture d'images, de corps dans l'espace et de l'être en présence, sont de forts domaines d'intérêts et de recherches. Depuis 2018, elle intervient autour de l'écriture de plateau à l'université Montaigne au sein de l'UFR Art.

Parallèlement au spectacle vivant, depuis 2013, elle élargit son domaine d'action pour s'engager dans les projets cinématographiques. Elle multiplie les expériences en tant qu'assistante réalisateur : Hélix Aspensa, court métrage de Grégoire Grasselin, 2014 - LOW, moyen long métrage de Renaud Cojo, 2015 - Les Grands, saison 1, série de 10 épisodes réalisée Vianney Lebasque, 2016 - Le Club, court métrage d'Esteban.

GARANCE BRÉHAUDAT, danseuse

Danseuse formée au CRR de Paris en danse contemporaine.

À l'issue de ce cursus, Garance devient interprète pour plusieurs projets de Dominique Brun et elle collabore pour les créations de la compagnie Embellie Musculaire. En 2020, elle rencontre la chorégraphe Sylvie Balestra - cie Sylex pour la reprise du solo Grrrrr.

Parallèlement, elle poursuit le 2ème cycle supérieur en Notation du Mouvement – Laban au CNSMD de Paris et est diplômée du Master Danse à l'Université de Paris 8. Actuellement, elle coopère à plusieurs projets pédagogiques comme DÉMOS et elle participe activement à des projets de sensibilisation autour de créations comme Le Poids des choses & Pierre et le Loup de Dominique Brun, Pull Over et Jogging de l'Embellie Musculaire et Grrrrr de Sylvie Balestra – cie Sylex.

AUDE DESIGAUX, créatrice des costumes

Aude Désigaux s'est formée à L'ENSATT au sein des départements costumier Coupeur puis Concepteur.

Au théâtre elle travaille avec les collectif Os'O, Traverse et les metteurs en scène , Thomas Bouvet, Pascale Daniel-Lacombe, Jean-Claude Grumberg, Baptiste Guiton, Pauline Laidet, Shady Nafar, Christophe Perton, Sylvie Peyronnet, Pauline Ribat.

À l'opéra, elle signe une création costumes pour l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris ainsi qu'une création costumes pour la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Elle assure les créations costumes de quatre opéras mis en scène par Claude Montagné pour le festival de Sédières. En Janvier 2020, elle signera les costumes d'Orphée et Eurydice, mis en scène par Thomas Bouvet à l'Opéra de Rouen.

Pour la danse, elle a travaillé avec Frédéric Cellé, Rachel Matéis, Farid Berki et assuré la recréation des costumes d'un ballet de Merce Cunningham pour l'Opéra de Lyon.

Elle a travaillé également comme chargée de production costumes sur une production de Robert Hossein, et des opéras de Macha Makeïeff, Laurent Pelly et David Marton.

<https://audedesigaux.com/>

Camille AUBURTIN, réalisatrice

Issue du milieu chorégraphique et cinéphile, Camille Auburtin développe depuis 15 ans une recherche autour du mouvement. Elle réalise différents objets filmiques autour du corps et du mouvement : suivis de créations chorégraphiques, films expérimentaux, portraits d'artistes, films de commande et outils de médiation autour de la danse. Elle a réalisé des e-mallettes pour Le Gymnase, CNDC de Roubaix, La Manufacture - CNDC Bordeaux – La Rochelle.

Depuis 2013, elle mène des projets de création vidéo-danse, partagés avec des personnes détenues à la Maison d'Arrêt de Bordeaux-Gradignan.

Diplômée d'un Master 2, Histoire et Analyse des Arts de la Scène, elle écrit également des articles sur la vidéo-danse pour plusieurs plateformes spécialisées.

Elle a réalisé un documentaire de création Les Robes Papillons, produit par *Les Films du Temps Scellé* à Bordeaux : "*Ma grand- mère Micheline Rampon Auburtin, une ancienne danseuse des Ballets Russes de Monte Carlo, au côté de Bronislava Nijinska (sœur de Nijinski) et de Serge Lifar, est aujourd'hui atteinte de la maladie d'Alzheimer. Physiquement immobilisée, son esprit et son regard naviguent entre rêve et réalité. Des souvenirs subsistent dont certains sont curieusement ravivés par le toucher, la sensation et l'ouïe...*"

LA FABRICATION DU SPECTACLE 2021 2022

2021

COLLECTAGE ET ENQUÊTES DE SYLVIE BALESTRA auprès d'une cinquantaine de seniors : Entre mars 2021 et juillet 2021

RECHERCHE _ Semaine d'écriture chorégraphique 1 : du 19 au 24 Juillet 2021, au Théâtre du Cloître de Bellac. **Élaboration de la pré-partition issue des intuitions et des entretiens menés au printemps. Première invitation à des seniors sur le plateau.**

RECHERCHE _ Semaine d'écriture chorégraphique 2 : du 11 au 15 Octobre 2021 - Espace d'Albret de Nérac. **Poursuite du travail de composition sur scène avec des seniors volontaires.**

RECHERCHE _ **Semaine d'écriture chorégraphique 3** : du 15 au 19 novembre 2021 à Chorège, Centre de Développement Chorégraphique National Falaise Normandie. **Finalisation de la partition chorégraphique avec une équipe de seniors volontaires**

2022

PRÉPARATION de la première création partagée au CHAMP DE FOIRE :

1 Février 2022 : Diffusion film "Les Robes papillons" de Camille Auburtin et rencontre-échanges des personnes intéressées pour participer à la création.

19 mars 22 au 31 mars : résidence de création au Champ de foire - St André de Cubzac avec la première équipe de seniors interprètes.

1 er avril : PREMIERE CRÉATION PARTAGÉE de Vieillesse & Elegance au Champ de foire - St André de Cubzac

3 juin : SECONDE CRÉATION PARTAGÉE à L'ESPACE D'ALBRET – NERAC après 12 jours de résidence de (re)création avec de nouveaux seniors volontaires.

2023

26 mars - TROISIEME CREATION PARTAGEE à CULTURE COMMUNE - Scène nationale du Bassin Minier du Pas de Calais

1er juillet - QUATRIEME CREATION PARTAGEE au Festival National de Bellac

CREDITS PHOTO : Clara Rambaud - Chorège | Centre de Développement Chorégraphique National Falaise Normandie

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe Sylvie Balestra, SYLEX interroge ce qui met chacun d'entre nous en mouvement. In situ, dans l'espace public ou l'espace privé SYLEX travaille à rendre visible la façon dont l'activité humaine affecte et modèle le corps.

En complémentarité avec son propre travail de recherche et de création, SYLEX intervient sur les territoires dans le cadre de projets contextuels ou de commandes en lien avec des enjeux géographiques, sociaux ou symboliques. L'écriture chorégraphique de Sylvie Balestra se nourrit de l'observation anthropologique et de l'écoute des savoirs intimes et singuliers d'individus en mouvement au sein d'une communauté de travail, sportive, géographique.

SYLEX développe un art de la relation et de l'attention au corps physique, aux corps de métier et au corps social. L'équipe met en place des protocoles de recherche associant les habitants de ces territoires ou les membres de ces communautés par des entretiens, des temps de pratique, de la prise de vue, des temps de convivialité. Ces protocoles conduisent à un travail de création chorégraphique et/ou à des objets artistiques qui prennent place dans l'espace public concret ou sur le web.

Chorégraphe

Sylvie Balestra,
06 81 87 93 75
sylvie.balestra@sylex.fr

Directrice de production

Anne Berger
06 17 42 20 19
anne.berger@sylex.fr

Administratrice de production et développement

Mathilde Idelot
06 63 75 42 32
mathilde.idelot@sylex.fr

Administratrice de production

Gaëlle MARTY
06 49 17 29 94
admin@sylex.fr

Communication et Presse

Marie-Pierre Bourdier - Overjoyed
06 60 66 36 38
mpbourdier@gmail.com

website : sylex.fr

Siège Social : LA MONERIE 24310 PAUSSAC-et-ST VIVIEN
SIRET 505 343 053 000 35 - APE 9001Z - Licence: 2-1037981