

NYX

Fabrice Melquiot
Camille & Sombre
Théâtre du Centaure

••• DISTRIBUTION

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

Chorégraphie **Camille & Manolo**
Univers sonore **Martin Dutasta**
Création lumière et effets spéciaux **Bertrand Blayo**
Costumes **Clarisse Guichard**
Direction technique **Sylvain Vassas Cherel**
Régie son **Philippe Boinon**

••• PRODUCTION

Administration et Production **Théâtre du Centaure**
Mathieu Paris, Charlotte Grünspan, Dominique Raybaud
Presse **Emilie Khan - aiRPur**

Coproduction
Château-Rouge, Annemasse
La Rose des Vents, Villeneuve d'Ascq
Théâtre Molière, Sète
(En cours)

Diffusion
Théâtre du Gymnase, Marseille
Château-Rouge, Annemasse
La Rose des Vents, Villeneuve d'Ascq
La Filature, Mulhouse
Théâtre Molière, Sète
(En cours)

••• 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 PACA.

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 Métropole Aix-Marseille Provence - Contrat de Ville et l'ACSÉ, la CAF des Bouches-du-Rhône, la Fondation Logirem, Erilia, HMP & 13 Habitat.

1+1=1

Le centaure est un aveu : celui de notre incomplétude. C'est aussi un cri d'alliance : quand tu regardes un centaure, tu vois une relation. Je ne serai entier qu'en étant toi : le centaure est une promesse. Je rêve d'un galop pour ma moitié humaine, je rêve d'une parole pour ma moitié animale : le centaure espère l'impossible, de toutes ses forces rassemblées, il interroge l'animal humain, déplaçant les frontières de soi aux frontières de l'autre : le centaure est un franchissement. Le centaure est de ces rêves qu'on ne réalise qu'en rêve : d'un être fabuleux, nous avons fait une utopie, notre espace quotidien et un recueil de poèmes disant notre rapport au monde, et le rapport du monde à ses propres rêves, son besoin d'autre et sa quête d'ailleurs. C'est à l'intérieur de chacun que le centaure s'élance, là où les secrets ont leur sauvagerie, l'inconscient son étrangeté, là où l'avenir s'arpenne à plusieurs. Nous avons préféré ce corps qui n'existe pas, plutôt qu'un corps qui existe à moitié.

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

Au plateau, il y aura Camille et Sombre, étalon frison : une centauresse, sous la neige, dans les brumes, la nuit.

À l'arrière-plan, il y aura 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.

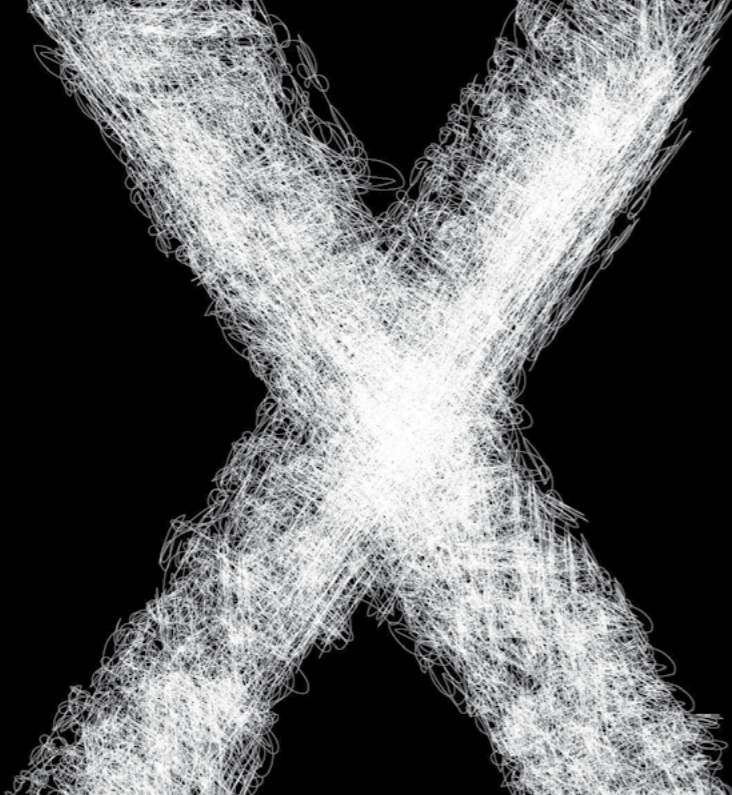
En regardant Camille, les yeux bandés, une canne blanche à la main, chevaucher Sombre, j'ai pensé à Nyx plus qu'à Tirésias, à la nuit personnifiée plutôt qu'à une aveugle. Tant de confiance, de souplesse, de force et de délicatesse dans sa manière d'habiter l'espace en suspendant le temps. Elle venait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

Le spectacle mettra en scène une fiction sonore réalisée par Martin Dutasta, qui se déploiera sur une chorégraphie centaure signée Camille et Manolo, 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 donnera 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 Bagnolet 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 explorera 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 mettra en scène une femme qui prend l'espace au nom des femmes, une Amazone puissante, femme-parole, femme-mouvement, femme-cabrée.

Fabrice Melquiot

••• L'ECRITURE

Fabrice Melquiot

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 irons 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 sa 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.

Extrait 1

J'ai dit je t'aime

Je te l'ai dit

Mais tu n'as pas entendu

Après il était trop tard

••• 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, 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, sera plongée dans le noir et le brouillard.

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

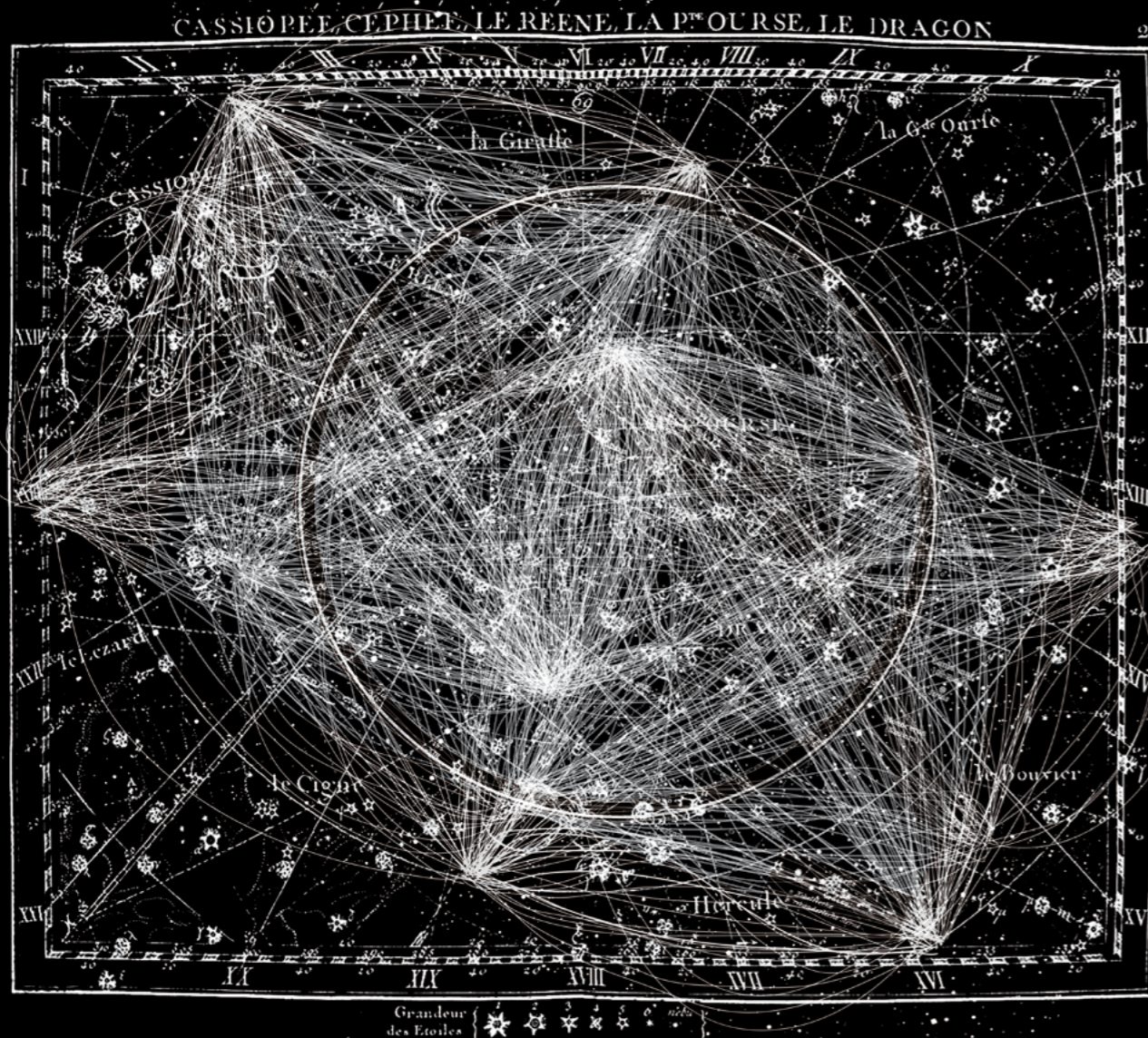
Dans la mythologie grecque, NYX est représentée enveloppée d'un nuage noir. Qu'ils soient blancs cotonneux ou de pluie, qu'ils se fassent nuées ou brumes hivernales, les nuages nous invitent au rêve et à la contemplation. Certains y voient des formes, des silhouettes. Traitée non comme un effet mais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

Extrait 2

Mon loup-poème en moi
Je traverse la rue des Pyrénées
Café le Biarritz
Poste de Police
Une boulangerie

Les gens la nuit
Ces gens-là qui sortent encore la nuit
Oh
Comme ils traversent l'air
Ivres de tout
En apnée
Ivres par goût
Par dépit
Par habitude
Soumission
Hasard
Sous le regard de Nyx
Et de dieux écrits
Blanc sur blanc
Les gens tirent la langue
pour qu'y fonde un flocon
Les gens courent à la fête
qu'on a prévu de
Squatter
Après avoir squatté d'autres fêtes
Ils ne sont pas habillés
pour la neige
Pas pour la nuit
Pas habillés
Ils sont couverts de couleuvres
Des singes leur servent de
Modèle
Stars plastifiées
Elites monstrueuses
Ventilateurs à huit pales
Du vent des grimaces
Suis-je de ceux-là ?

ANNEXES

LE THÉÂTRE DU CENTAURE

direction artistique **Camille & 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 on fabrique des utopies, c'est 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 et industrielles de la Mer du Nord à la Mer Noire.

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 spectateurs 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.

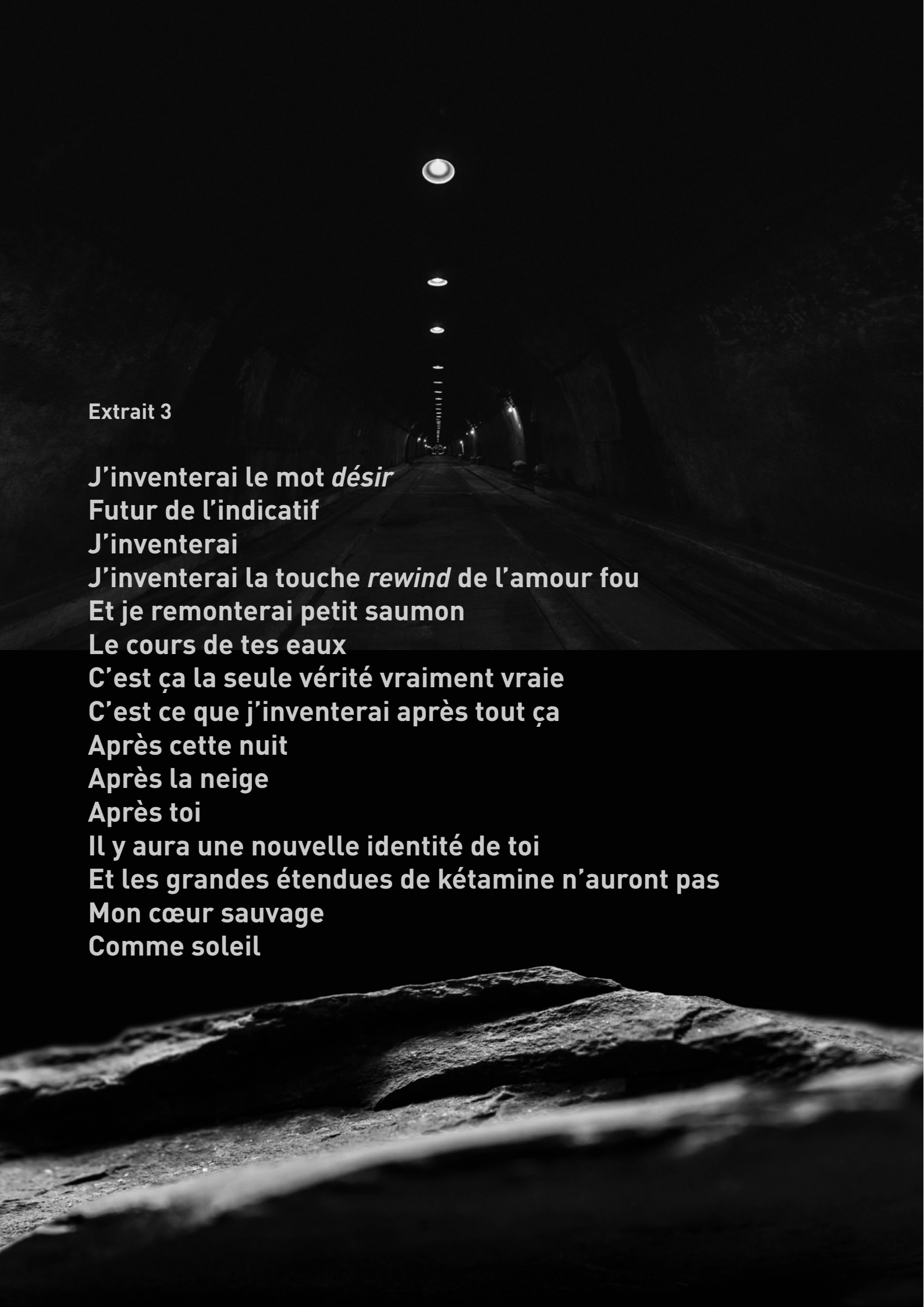
Après la crise des subprimes et une tournée sur les places boursières de Singapour, le monde de la haute finance inspire *La 7e Vague* (2015).

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 ; un lieu conçu et bâti comme une œuvre d'art.

En 2017, 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* (2017).

Aujourd'hui, après 30 ans d'existence, les Centaures sont toujours là, plus dynamiques que jamais, s'attelant à leurs projets de territoire et leur travail artistique.

Les années 2020 verront naître la création chorégraphique *Sortir de la nuit* et la création théâtrale *Nyx*. Encore un long chemin pour l'utopie des Centaures.

Extrait 3

J'inventerai le mot *désir*
Futur de l'indicatif
J'inventerai
J'inventerai la touche *rewind* de l'amour fou
Et je remonterai petit saumon
Le cours de tes eaux
C'est ça la seule vérité vraiment vraie
C'est ce que j'inventerai après tout ça
Après cette nuit
Après la neige
Après toi
Il y aura une nouvelle identité de toi
Et les grandes étendues de kétamine n'auront pas
Mon cœur sauvage
Comme soleil

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... Depuis l'été 2012, Fabrice Melquiot est directeur du Théâtre Am Stram Gram 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 traditions équestres, Camille est plongée dans l'univers du théâtre dès son plus jeune âge. Depuis 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 y 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 & Manolo, tous deux singuliers et complémentaires, dirigent ensemble la compagnie. À la fois différents et indissociables, ils incarnent la philosophie du Centaure et sa réalisation concrète.

CHORÉGRAPHE • **MANOLO**

Il guidera les pas de la centauresse et en écrira le langage chorégraphique. Penseur et poète du réel, Manolo est un homme-animal au corps de liane. Il a fondé le Théâtre du Centaure en 1989. On lui doit les fondements de cette démarche singulière qui remonte pour lui à un rêve d'enfant. Un enfant qui ne savait pas lire ni écrire mais qui vivait déjà à cheval « Quand je serai grand je serai centaure et on construira un château avec des artistes et des chevaux ». Aujourd'hui ce château existe dans la deuxième ville de France comme un trait d'union entre Ville et Nature. Aujourd'hui Manolo est un acteur-centaure fondu dans ses moitiés animales, il est une quête de symbiose.

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.

FICHE TECHNIQUE SYNTHÉTIQUE

Public Tout public dès 14 ans et scolaires (fin collège et Lycée)

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 50x50 cm de tartin.

1 boîte démontable de 2,5x2,5m, un pare botte.

CALENDRIER DE CRÉATION

• 2020

Juin

Première ébauche dramaturgie par Fabrice Melquiot

Test des Vortex, des fumées et de certains éclairages spécifiques

Automne

Première version du texte

Entraînement en fonction du séquençage

Travail en allers-retours texte/chorégraphie

• 2021

Janvier

Premières chorégraphies

Enregistrements et montage de la fiction et de l'univers sonore

Avril (1er au 8) - Théâtre du Centaure

À partir de la fiction sonore et de la matière chorégraphique premier assemblage des matières travaillées pendant un an, affinage des séquences et de la dramaturgie.

Avril (26 au 1er mai) - Théâtre du Centaure

Résidence 7 personnes, 7 jours

Premiers filages

Mai (12 au 19 - à confirmer) - La Rose des Vents, Villeneuve d'Ascq

Résidence 8 personnes, 7 jours

Création lumière et premières présentations devant un public restreint

• 2021 / 2022

Théâtre du Gymnase - Marseille

La Rose des Vents - Villeneuve d'Ascq

Château-rouge - Annemasse

La Filature - Mulhouse

Théâtre Molière - Sète

(en cours)

Extrait 4

Chaque heure

est un choc

qui dure

une heure

Théâtre du Centaure | 2 rue Marguerite de Provence - F-13009 Marseille | www.theatreducentaure.com
Matthieu Paris | administration@theatreducentaure.com | +33 (0)4 91 25 38 10 | +33 (0)6 85 56 22 96