

© Andréa Fernandez

DANSE AÉRIENNE
& MUSIQUE

24 → 25/05

MÉLISSA VON VÉPY
COMPAGNIE HAPPÉS

PIANO RUBATO

SAISON 2024/2025

Relations presse :

Sandrine Julien
04 72 39 74 78
06 65 69 70 53
s.julien@theatrelarenaissance.com

INFORMATIONS PRATIQUES

PARC CHABRIÈRES
dans le cadre de la Fête de l'Iris
Durée 50 mn.

Gratuit - en accès libre

DISTRIBUTION

Conception **Mélissa Von Vépy**
Musique **Stéphan Oliva**
Scénographie **Neil Price, Mélissa Von Vépy**
Collaboration artistique **Julia Christ**
Mise en son **Jean-Damien Ratel**
Lumières **Sabine Charreire**
Costumes **Catherine Sardi**

Avec **Mélissa Von Vépy** danse aérienne,
Stéphan Oliva piano

Samedi 24 mai 15h
Dimanche 25 mai 14h

Production : Compagnie Happés // Mélissa Von Vépy. Coproduction : Culture commune – Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, Le Sirque / Pôle national cirque Nexon – Nouvelle-Aquitaine. Soutien : le Théâtre d'Arles, La Cigalière – Théâtre de Sérignan, Drac Occitanie, Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Conseil départemental du Gard.

Spectacle présenté en partenariat avec le festival Les Utopistes,
dans le cadre de la Fête de l'Iris organisée par la Ville d'Oullins-Pierre-Bénite

PIANO RUBATO

Mélissa Von Vépy, artiste aérienne, et Stéphan Oliva, musicien, proposent une traversée à bord d'un piano-bateau dont il ne reste que les contours, comme une ossature squelettique à la lisière du tangible.

Cette embarcation fantomatique pourrait être celle du Hollandais volant, la barque de L'Île des morts de Böcklin, ou celle qui, en Egypte antique, conduisait les âmes vers l'Autre Rive.

Les passagers de cette sculpture vivante - animée par le souffle de Mélissa Von Vépy et les notes de Stéphan Oliva - explorent un espace transitoire et mystérieux, du Vivant à l'Autre Monde. Une traversée où les éléments air et eau se confondent, laissant place à l'invisible et au silence, pour n'être plus que son, souffle et mouvement.

Ce navire flotte sur la terre ferme, c'est un vaisseau sonore. Il tangue en un voyage sans fin, jusqu'à l'autre monde.

Tentative de rapprochement avec l'invisible, avec les âmes de ceux qui, avant nous, s'en allèrent. Le capitaine est musique, la femme est vent, son souffle anime cet étrange piano-bateau. Tous trois, instruments de passage, émetteurs-transmetteurs inextricables.

RUBATO : terme musical italien, littéralement : « voler ou subtiliser » mais en musique : à jouer rythmiquement avec toute la liberté dont dispose un interprète : sa part de libre arbitre.

NOTE D'INTENTION

« Le piano pour point de départ

Un piano-bateau mouvant, objet scénique et musical. C'est l'instrument de Stéphan autant que le mien. Nous le voulions également existant à part entière, comme une sculpture. Le couvercle du piano, démesurément allongé, est tel une voile de navire de 5 mètres de haut. C'est mon souffle, lié à un contrepoids oscillant dans la coque, qui active le mouvement ; sorte de lent battement d'aile qui me permet d'évoluer sur/sous celle-ci, en condition de plongeuse sous-marine : mon expiration couche le navire, me permettant de frôler le sol, tandis que l'inspiration me soulève dans les airs.

La conception de structures scénographiques étroitement imbriquées à la dramaturgie fait l'une des spécificités marquantes de la Compagnie Happés.

Pour la réalisation de ce « piano-bateau », j'ai poursuivi ma collaboration (depuis 2011) avec le scénographe et constructeur Neil Price.

Cet objet scénique a induit de nombreux challenges techniques ; S'il doit d'emblée interpeller fortement l'imaginaire des spectateurs par sa puissance d'évocation, cet objet scénique est pensé à la fois comme un instrument de musique de grande qualité - sonorisation conçue par Jean-Damien Ratel avec le soutien exceptionnel de « Amadeus sonorisation » -, et bien sûr, il doit remplir la fonction « d'agrès », de support à mes évolutions aériennes.

S'ajoute à cette conception hors norme, le mouvement de la structure : pivotant sur elle-même à 360°, elle oscille à 180° ; la conception électronique d'un dispositif de contrepoids lié à ma respiration a été réalisée par Cédric Cambon.

Une plongée musicale et visuelle

Je voulais, pour cette pièce, creuser l'essence de ma pratique de l'aérien comme celles du Butô et du Qi gong, pour composer, avec Stéphan Oliva, une partition à la fois sonore et visuelle.

Par résonances ou en contre-point des notes de Stéphan, faire danser ce piano-bateau, me fondre dans l'air, incarnant physiquement et sans affect, par mon souffle et mes muscles, une femme-vent.

Le piano est ici devenu embarcation, vaisseau, navire. Extrapolation de son potentiel intrinsèque, la musique nous déplace, en dedans. C'est pourquoi nous avons conçu l'écriture de cette performance comme un voyage en pleine mer, tantôt calme, tantôt houleuse, en surface ou dans les profondeurs, abordant des îlots aux teintes singulières. »

Mélissa Von Vépy

BIOGRAPHIES

MÉLISSA VON VÉPY

Conception, interprète

Née à Genève en 1979, MéliSSa Von Vépy débute le cirque à l'âge de 5 ans puis intègre le Centre national des Arts du Cirque dont elle sort diplômée en 1999 en tant que trapéziste.

Au sein de sa compagnie, Happés, elle crée des spectacles mêlant sa pratique de l'aérien, de la danse et du théâtre.

Les éléments scénographiques qu'elle conçoit font partie intégrante de la dramaturgie de ses pièces, toujours fondées sur l'expression aérienne : les dimensions physiques et intérieures de la gravité.

Auprès de fidèles collaborateurs artistiques - Sabine Charreire, Pascale Henry, Sumako Koseki, Stéphan Oliva, Neil Price, Jean-Damien Ratel, Catherine Sardi... - MéliSSa Von Vépy explore, depuis une vingtaine d'année, les infinies métaphores de nos mouvements verticaux.

STEPHAN OLIVA

Composition, piano

Né en France, pianiste de jazz, improvisateur, compositeur (musique de film, de théâtre, de spectacles vivants), interprète de musique classique et contemporaine, Stéphan Oliva suit une voie singulière, marquée par ses fidélités, ses émois et ses rencontres.

De la voie de Bill Evans (dont un concert entendu en public l'amena au jazz) aux voix de Susanne Abbuehl, de Linda Sharrock ou d'Hannah Schygulla (qu'il accompagne), de l'ascèse (Lennie Tristano, revisité avec son compère François Raulin) au trapèze (son duo avec la « danseuse aérienne » MéliSSa Von Vépy), de Paul Motian (qu'il révère et invita) aux musiques de films (qu'il compose), Stéphan Oliva est décidément un pianiste et un musicien atypique et pluriel.

Apparu sur la scène du jazz au début des années 90, après de solides études classiques, Stéphan Oliva s'intègre d'emblée à un groupe informel d'instrumentistes de sa génération (Claude Tchamitchian, Jean-Pierre Jullian, Bruno Chevillon, François Merville...) qu'animent les mêmes aspirations esthétiques. Ils deviendront vite les espoirs du jazz hexagonal et restent aujourd'hui des références au niveau européen.

NEIL PRICE

Scénographie, construction

Neil Price est né à Hemel Hempstead en Angleterre où il fait des études d'ingénieur.

À l'âge de 20 ans, il part pour un tour d'Europe en tant qu'artiste de rue et demeure en France où il vit depuis. Il rencontre L'Estock Fish, troupe de théâtre de rue - cirque, avec qui il crée plusieurs spectacles.

En 2004 il rejoint Les 3 points de suspension / Dakota, compagnie franco-suisse. Il réalise les scénographies, conçoit les accessoires et joue avec eux en tant que comédien et régisseur technique (*Voyage en bordure du bord du bout du monde, Nié Qui Tamola, Looking for paradise, Bains publics, Ostrea Odulis, Squash*).

Depuis 2011, il réalise les scénographies de MéliSSa Von Vépy / Cie Happés pour chacune de ses pièces (*VieLLeicht, J'ai horreur du printemps, L'Aérien, Noir Ml, Les Flyings*).

Constructeur-ingénieur hors-pair, Neil Price travaille en étroite collaboration avec les metteurs en scène pour matérialiser leurs idées, dans le souci constant de servir un propos, un univers esthétique singulier, tout en respectant un cahier des charges précis en termes de sécurité et de praticabilité.

Depuis une dizaine d'années, de nombreux artistes du spectacle font appel à ses compétences pour réaliser leur scénographies (Sumako Koseki, Ana Ventura, Thomas Guiral, Mathilde Jaillette, Olivia Csiky Trnka, Sarah Devaux...)

Il collabore actuellement avec MéliSSa Von Vépy (*Piano Rubato*), La Compagnie du Prélude (*Littoral*) et Charlie Moine (*Le comité des fêtes*).