

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

rites de passage

création chorégraphique
SOLO - RITUEL
à partir de 10 ans

Gwangwuran mask - Etolo, Sénégal © Robert Gessain, 1969

Dans une société qui n'a plus de rite de passage pour ce seuil si puissant qu'est l'adolescence vers l'âge adulte, j'ai envie de m'adresser directement aux adolescents et adolescentes et leur proposer un rituel. Une adresse directe, en mouvement, pleine d'énergie, de transformations qui puise dans l'anthropologie pour réinventer un continuum entre cultures traditionnelles et contemporaines — Sylvie Balestra

En 2016, Sylvie Balestra a créé Grrrrr, un rituel dansé tout public, à partir de 3 ans. Cette pièce sauvage, ludique, empreinte d'anthropologie fêtera sa 500ème représentation en 2023. Elle est toujours en diffusion et elle est accueillie en France et en Europe dans des CCN, Scènes Nationales, CDCN et Scènes Conventionnées, petits lieux et festivals en ville et en milieu rural.

J'attendais de trouver la nécessité pour créer de nouveau une pièce avec une adresse jeunesse. En 2023, étant lauréate d'un 1% artistique, j'ai conçu un projet avec des adolescent.e.s en milieu fermé. Un rituel de transformation mêlant arts et artisanat avec la construction de parures et masques en cuir ainsi que des vidéos-danse qui seront réunis dans une exposition en 2024. La puissance de l'expérience que nous avons partagée m'a déterminée à concevoir un nouveau solo avec une adresse aux adolescent.e.s et à toutes les personnes. - Sylvie Balestra

rites de passage est un solo chorégraphique

Il évoquera l'adolescence, l'image de soi, la prise de risques, les enfermements, la dépense d'énergie, la peau – celle que l'on a, qui nous colle comme une étiquette et celle que l'on voudrait changer, la mue, la transformation.

Qu'est ce qui fait que l'on devient adulte dans une société où les marqueurs de passage sont flous?

De ces questionnements alimentés par des collectages auprès d'adolescent.e.s, Sylvie Balestra inventera un rituel nouveau, une danse énergique où les adolescent.e.s pourront s'identifier à cette interprète qui se heurte à elle-même et au monde pour inventer son propre avenir avec les autres.

LES INTENTIONS CHORÉGRAPHIQUES

Partir d'un dribble, balle de foot au pied pour aller jusqu'à la transe, c'est le parcours que mènera cette soliste à la recherche du seuil, du passage de son enfance déjà derrière elle vers le monde adulte encore inaccessible.

Depuis plusieurs années Sylvie Balestra écrit des pièces qui partent du réel, de témoignages vivants issus de son travail d'enquête pour aller vers une danse rituelle, hybride qui mélange les cultures, pour que chaque personne s'y retrouve et s'y sente incluse.

La partition chorégraphique sera nourrie par une recherche anthropologique autour des danses et jeux de rue et des danses rituelles comme par exemple la danse des masques lukuta au Sénégal - masques utilisés au cours de "l'initiation" de jeunes garçons à la société des adultes. Ces cultures de danses diverses accompagneront les différentes étapes de transformation de l'interprète.

Les streets dances seront une des matières chorégraphiques à explorer. En partant de passes, dribble, le ballon disparaîtra pour révéler des jeux de pieds et des danses énergiques qui se font partout dans le monde, sur les dalles de béton des villes et qui font pleinement partie du quotidien des adolescent.es.

LES INTENTIONS SCÉNOGRAPHIQUES ET LES COSTUMES

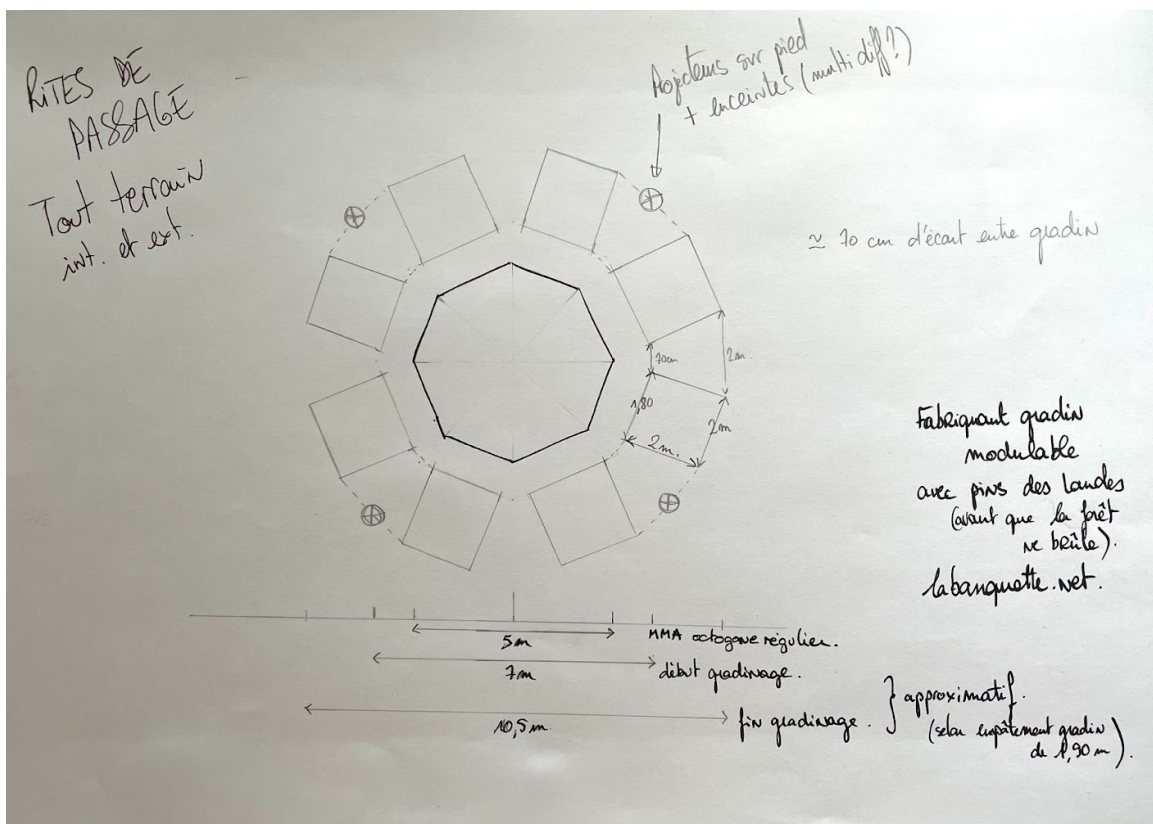
Un tapis de danse blanc et noir encadre la surface de jeu. Des ballons de foot noirs et blancs et des accessoires multicolores qui apparaissent au fur et à mesure : cuir, masques, etc...

Durant le temps du spectacle, l'interprète changera de peaux avec plusieurs costumes-parures, bijoux-armures qui la pareront, la protégeront, lui donneront la force de devenir autre.

Le vêtement est un objet anthropologique en soi. C'est un signe culturel et aussi un outil de métamorphose. La parure est une notion importante dans le travail de Sylvie Balestra. Depuis plusieurs créations (*Grrrrr*, *BBL*, *Viellisse & Élégance*), elle collabore avec des costumières et plasticiennes pour fabriquer des parures qui permettent aux interprètes d'incarner les rituels qu'elle invente. La créatrice pour cette pièce est Aude Desigaux, formée à L'ENSATT au sein des départements Costumier Coupeur puis Concepteur, avec un riche parcours de création de costumes pour la scène (théâtre, danse et opéra), elle a créé les costumes de *Viellisse & Élégance*, dernière création de Sylvie Balestra (2022). <https://audedesigaux.com>

L'invention d'un rituel est un enjeu périlleux au théâtre. Pour trouver les relations et les confrontations nécessaires à un rituel - sinon il perd de son sens - l'espace est déterminant. Pour *Grrrrr*, le cercle de 3m de diamètre est arrivé très tôt dans ma réflexion. Les personnes sont autour, très proches, nous faisons communauté. Tout y est amplifié ! Pour *RITES DE PASSAGE*, je suis à la recherche du même type d'espace avec une dimension symbolique forte. Si les spectatrices et spectateurs sont autour, cela ne pourra pas être en cercle, trop doux. L'adolescence est pleine d'angles, de ruptures, de changements de directions. Je commence à rechercher autour d'espaces ritualisés plus combatifs. - Sylvie Balestra

Une des pistes envisagée : une espace polygonal comme le motif du ballon de foot ou l'espace de combat du ring de MMA - ci dessous - dessin Cyrielle Bloy - mars 2023

rites de passage vers une version tout terrain ?

Notre intention est que cette pièce puisse être jouée sur scène, dans une fosse de théâtre, dans des salles de fêtes. Une des pistes envisagée et qui reste ouverte à ce jour, c'est la possibilité de jouer en extérieur, directement sur une dalle de béton.

L'enjeu pour la création lumière sera de répondre à cette grande capacité d'adaptation de la pièce, dans ces divers lieux intérieurs et/ou extérieurs.

LES INTENTIONS MUSICALES

Nombre de jeunes rythment leur journée avec de la musique. Casque aux oreilles ou enceinte bluetooth, du matin au soir, la musique fait corps avec cette période de l'adolescence, c'est pour cela que la composition sonore sera centrale dans ce solo.

La confrontation d'une interprète solo face à la communauté d'autres jeunes nécessite d'être soutenue par une musique englobante, puissante et immersive pour une expérience émotionnellement partagée.

La musique rythmera les différents états de corps et chorégraphies de l'interprète.

Elle puisera aussi bien dans des rythmiques de musiques traditionnelles que de musiques actuelles de plusieurs pays et ethnies dans le monde. La bande-son originale sera commandée à une musicienne, elle sera diffusée, il n'y aura pas de musique live.

Les premières références musicales qui nourrissent la recherche :

<https://nyegenyegetapes.bandcamp.com/album/ndjila-wa-mudujimu>

<https://hyperculte.bandcamp.com/album/hyperculte-2>

<https://honestjonsrecords.bandcamp.com/track/nwapfundla>

Simone Aubert, musicienne vivant en Suisse et diplômée de la HEAD (Haute Ecole d'Art et de Design de Genève), joue actuellement dans 4 formations : Massicot, Hyperculte, Yalla Miku et Tout Bleu. Compositrice pour la scène, elle a été invitée par Sylvie Balestra à concevoir la bande-son de la pièce.

<https://simoneaubert.ch/>

NOTE SUR LA GENÈSE DU PROJET : UNE CHORÉGRAPHE LAURÉATE d' 1% ARTISTIQUE - COMMANDE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Cette pièce trouve son origine dans une création partagée, d'un rituel de transformation par le biais de l'art et de l'artisanat que Sylvie Balestra a mené en janvier 2023 avec des jeunes en milieu fermé, au Centre Éducatif Fermé (CEF) de Bergerac en Dordogne, suite à une commande (1% artistique) du Ministère de la Justice.

C'est la singularité de la démarche de Sylvie Balestra, chorégraphe-chercheuse, et son approche transdisciplinaire qui a été retenue par les ministères de la Justice et de la Culture.

Dans cette phase 1, elle a conçu le projet avec la Maroquinerie Nontronnaise (pôle sud-ouest de l'entreprise Hermès) qui a mis à disposition trois artisans, leurs outils et des cuirs pour la fabrication de masques. Elle a ensuite passé 5 semaines en immersion avec les jeunes du CEF. Ensemble, ils et elles ont plongé dans un processus artistique, en mettant en jeu leurs cultures. Ces rencontres ont été filmées par la réalisatrice Camille Auburtin. <https://www.camilleauburtin.com/>

Ces réalisations - 7 parures et les images associées - seront exposées dans une installation conçue en collaboration avec la scénographe, muséographe et architecte Isabelle Fourcade : <https://www.isabellefourcade.com/>

Ces parures exposées dialoguent avec des courts-métrages associés, réalisés par Camille Auburtin. A partir des prises de vue faites avec les jeunes, au CEF, ces vidéos mettront les masques en mouvement : les ballons de foot, basket et de rugby deviennent progressivement un masque, une armure, un mythe. Les mineurs, dont l'anonymat est préservé grâce aux masques, incarnent ses parures dans les vidéos.

Pour accompagner l'exposition, un livret d'exposition sera conçu et édité par le graphiste Guillaume Ruiz, regroupant sous la forme d'un journal le récit de ce projet, des témoignages et des visuels.

<http://guillaumeruiz.com/>

LE CALENDRIER DE DIFFUSION DE L'EXPOSITION

Du 19 septembre au 13 octobre 2024 à La Fabrique Pola à Bordeaux
Diffusion 2024 -2025 (en cours) dans les salles d'exposition du Ministère de la Justice à Paris et en Région

PRODUCTEURS ET SOUTIEN DE L'EXPOSITION

Le Ministère de la Justice, DRAC Nouvelle Aquitaine - Politique de la ville, La Maroquinerie Nontronnaise, La Région Nouvelle Aquitaine – service Jeunesse, l'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, La Fabrique Pola (Bordeaux) – autres partenaires en cours

Cette exposition peut accompagner la diffusion du solo si le théâtre souhaite l'accueillir et créer un temps fort autour du spectacle. Certains éléments comme les vidéos, les masques, etc. serviront à la mallette pédagogique autour du spectacle, lors de rencontres avec les jeunes, les classes, les ateliers chorégraphiques et les formations.

Dossier détaillé de l'exposition sur demande.

PARURES EN COURS DE RÉALISATION - AU CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ

L'ÉQUIPE DE CRÉATION DU SOLO RITUEL

Chorégraphe : Sylvie Balestra
Interprétation : une danseuse - en cours de distribution
Création lumière : Serge Damon
Création costumes : Aude Desigaux
Collaboration à la mise en scène : Cyrielle Bloy
Artiste Sonore : Simone Aubert

CALENDRIER DE CRÉATION

Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires en production et en accueil en résidences.

2023:

PHASE 1 - LA GENESE : du 2 janvier au 5 février, 5 semaines de travail dans le cadre du 1% avec les jeunes C.E.F Bergerac

Du 18 au 22 septembre : résidence d'écriture à Studio de Chapdeuil (24)

Du 18 au 22 décembre : résidence - accueil studio (scénographie, costumes, sons) à La Manufacture CDCN La Rochelle (47)

2024 :

Du 12 au 16 février : résidence au GLOB théâtre, scène conventionnée d'intérêt national Art & création, à Bordeaux (33).

Du 25 au 29 mars : résidence à Format Ardèche. résidence inscrite dans un parcours chorégraphique du 9 mars au 12 avril 2024 sur le territoire de Vans (07).

Du 9 au 14 septembre : résidence au GLOB théâtre, scène conventionnée d'intérêt national Art & création, à Bordeaux (33).

En septembre : 1 semaine de résidence au Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac (87)

En octobre : 1 semaine résidence au Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale (16)

Représentations et tournée dès la saison 2024-2025 (novembre 2024 – juillet 2025)

Les partenaires et soutiens de la pièce chorégraphique (en cours)

Le Théâtre du Cloître - scène conventionnée à Bellac, l'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, le Glob Théâtre - scène conventionnée à Bordeaux, l'Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine (OARA), le Théâtre d'Angoulême - scène nationale, Format Danse Ardèche, La Manufacture CDCN Bordeaux La Rochelle, le CCN Mille plateaux de la Rochelle

SYLEX est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la Dordogne

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

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

Jeanne Dantin
06 84 61 70 97

cie.sylex@gmail.com

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