

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

rites de passage

---

création chorégraphique
SOLO - RITUEL
à partir de 10 ans

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 noir et des lignes blanches encadre la surface de jeu. Un ballon de foot noir et blanc puis 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*, *Vieillesse & 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 *Vieillesse & 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. L'adolescence est pleine d'angles, de ruptures, de changements de directions. Autour d'espaces ritualisés plus combatifs, j'ai cherché un espace polygonal comme le motif du ballon de foot et je me suis rapprochée d'un espace octogonal de 5m de diamètre, renvoyant au ring du MMA. - Sylvie Balestra

crédit photo : Ivan Mathie

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://honestjnsrecords.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/>

L'ÉQUIPE DE CRÉATION DU SOLO RITUEL

Chorégraphie : Sylvie Balestra
Interprétation : Janice Bieleu
Création lumière : Yvan Labasse
Création costumes : Aude Desigaux
Collaboration à la mise en scène : Cyrielle Bloy
Répétitrice : Garance Bréhaudat
Artiste Sonore : Simone Aubert

SYLVIE BALESTRA, CHORÉGRAPHE ET CONCEPTRICE

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 naturels) 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** 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 et travailleuses dans des usines, agents communaux, joueurs et joueuses de rugby, habitants et habitantes d'un quartier, infirmières en formations, etc. Elle rend compte de son travail de terrain par des pièces chorégraphiques sur scène ou dans des espaces contextualisés.

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, Scène Nationale Pays de Montbéliard et ETOPIA, Centro de arte y

tecnologia, Institut Français). En 2022, elle a conçu une [encyclopédie du geste au travail](#) qui retrace et rend accessible 10 années d'enquêtes et de terrain.

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 milieu rural, en France et en Europe. **Son écriture s'appuie sur le réel, des récits de corps et rend visible des rituels contemporains.**

JANICE BIELEU - L'INTERPRÈTE

Janice BIELEU (2000) commence la danse avec sa sœur. À 12 ans, elle prend à son tour des cours avec son professeur Pascal Luce aka Scalap, danseur de popping boogstyle. Elle développe le popping, mais aussi le hip-hop, à l'aide de chorégraphies et de freestyles. Lors d'un séjour aux États-Unis, elle approfondit un nouveau style de danse, le Lite Feet, une variante du hip-hop d'abord développée à Harlem. Depuis 2018, elle est membre du collectif qui représente la France lors des rencontres de Lite Feet.

En 2019, elle danse dans *DU SALE !* de Marion Siéfert, dont elle signe et interprète les chorégraphies. Depuis, elle apparaît dans le travail d'Yves-Noël Genod, donne des workshops au Cndc d'Angers (entre autres) et travaille avec la compagnie Par Terre d'Anne Nguyen pour le spectacle *HÉRACLÈS SUR LA TÊTE* (2022). Elle est également diplômée d'une licence de STAPS et s'est spécialisée dans l'accompagnement physique des personnes en situation de handicap.

AUDE DESIGAUX - COSTUMIÈRE

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 signe 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 créé les costumes de Vieillesse et Éléance de Sylvie Balestra/cie Sylex. Elle a également travaillé 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>

SIMONE AUBERT, ARTISTE SONORE

Artiste pluridisciplinaire diplômée de la HEAD (Haute Ecole d'Art et de Design de Genève), Simone est principalement active en tant que compositrice multi-instrumentiste sur la scène des musiques expérimentales ou dites inclassables.

Elle joue dans quatre formations en ce moment : Massicot, Hyperculte, Yalla Miku et Tout Bleu avec lesquelles elles offrent une centaine de concerts par an. Elle y développe derrière une guitare, une batterie, un chant ou quelques machines électroniques, avant tout une idée libertaire de la création musicale. Elle cherche ainsi dans l'exploration instrumentale autodidacte, bruitiste et brut, à privilégier les formes d'actions dans l'art à sa contemplation et revendique clairement un engagement politique ce faisant.

En parallèle à son travail au sein de ses groupes, elle est souvent invitée, avec ses univers sonores, à composer pour le milieu du théâtre, de la danse, de l'art contemporain ou de la science. Elle y manie avec sensibilité, les tensions entre force et fragilité, douceur et violence, concept et expérimentation, passant de phases musicales mélodiques à l'exploration bruitiste et dissonante des musiques transgressives.

CYRIELLE BLOY - ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

Après l'obtention d'un DUT carrière Sociale et d'un Master Professionnel Mise en scène et Scénographie, complétées d'expériences diverses et variées au sein de compagnies, sa soif de connaissances, de rencontres l'ont conduit au cœur du processus de création. Elle se professionnalise avec un goût aigu pour l'accompagnement et la mise en place de projets, et occupe les responsabilités de metteur en scène, d'assistante à la mise en scène et d'interprète. Ce qu'elle aime le plus est d'apporter de la réflexion, du contenu et des contours à la création et au vivant. Elle travaille avec plusieurs compagnies de théâtre, de danse, d'art

de la rue avec qui elle se fidélise. Parallèlement, et pendant une dizaine d'années, elle dirige une compagnie de danse théâtre avec laquelle elle écrit en duo des spectacles.

Afin de déployer ses recherches, elle s'ouvre en simultané aux métiers du cinéma, toujours à l'endroit de l'assistantat et de la mise en scène, et trouve ainsi sur les tournages une autre façon de maintenir son énergie et sa créativité. Plus souvent dans les métiers de l'ombre, elle est animée par le travail en collectif, et met à disposition ses idées foisonnantes et sa sensibilité dans l'écriture, la dramaturgie, l'accompagnement des interprètes et la fabrication d'images vivantes. Elle se sent aussi bien dans le dialogue avec les aspects artistiques que les aspects techniques, ce qui fait qu'on l'a qualifié souvent de « couteau suisse » qui sourit. Plusieurs casquettes donc, et toujours avide d'aventures, d'expériences et de projets. Aussi, et ça a participé à sa professionnalisation, elle a développé l'enseignement de sa pratique des arts de la scène, et intervient au sein de formations, accompagnant par exemple les étudiants de l'université où elle a fait ses premières armes. Installée à Bordeaux, elle poursuit ces navigations entre les projets, les équipes, et les géographies.

Voici un petit aperçu des spectacles dans lesquels son enthousiasme et son énergie ont été, sont et seront déployés : Avec Collectif OSO : Timon/Titus, L'Assommoir, Pavillon Noir. Avec Opéra Pagai : Safari Intime, La cité Merveilleuse, Cinérama, Le Grenome de l'Estuaire. Avec Jeanne Simone : Sensible Quartier. Avec Née d'un doute : Duo d'escalier, Monde Parallèle. Avec Cie Sylex : Grrrrr, Vieillesse & élégance, Rites de Passage. Avec Ussé Inné : Boum, Le grand Oui. Avec Astropophe : Le Gros Crépuscule. Avec La Chèvre Noire : Sanatorium, Illkept, Mourir pour un serpent à plume.

CALENDRIER DE CRÉATION

PHASE 1 - LA GENÈSE : 2 janvier au 5 février 2023 , 5 semaines de travail dans le cadre d'un 1% artistique avec les jeunes du Centre Éducatif Fermé Bergerac (24)

18 au 22 septembre 2023 : résidence d'écriture au studio de SYLEX - Chapdeuil (24)

18 au 22 décembre : résidence - accueil studio à La Manufacture CDCN La Rochelle (47)

12 au 16 février 2024 : résidence au GLOB théâtre, scène conventionnée Art & création, Bordeaux (33).

25 au 29 mars 2024 : résidence aux Van, inscrite dans un parcours chorégraphique du 9 mars au 12 avril 2024 en Ardèche avec Format Danse (07)

9 au 13 septembre 2024 : résidence au GLOB théâtre, scène conventionnée Art & création, Bordeaux (33).

30 septembre - 4 octobre 2024 : résidence au Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac (87)

21 au 21 octobre 2024 : résidence au Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale (16)

31 octobre au 6 novembre 2024 : résidence au Pôle National de Cirque, L'Agora de Boulazac (24)

CALENDRIER DE TOURNÉE (en construction)

---

7 et 8 novembre 2024 : Pôle National de Cirque, L'Agora de Boulazac (24)

12 au 14 novembre 2024 : GLOB théâtre, scène conventionnée Art & création, Bordeaux (33).

7 au 9 janvier 2025 : Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale (16)

15 au 18 janvier 2025 (option 1) : Points Communs, scène nationale de Cergy (95)

entre le 27 et le 31 janvier 2025 : Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac (87)

entre le 5 et le 15 février 2025 : Festival POUCE ! - La Manufacture CDCN Bordeaux / La Rochelle

2 au 5 avril 2025 (option 2) : Points Communs, scène nationale de Cergy (95)

Les partenaires et soutiens de la pièce chorégraphique

Coproduction Le Théâtre du Cloître - scène conventionnée à Bellac, l'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, le Glob Théâtre - scène conventionnée Art & Création à Bordeaux, l'Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine (OARA), le Théâtre d'Angoulême - scène nationale, La Manufacture CDCN Bordeaux La Rochelle, Format Danse Ardèche, l'Agora - Pôle national Cirque de Boulazac, Avec le soutien du 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

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).

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.

PRODUCTEURS ET SOUTIENS 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)

L'ÉQUIPE DE L'EXPOSITION ETHNOBRUT, ASSOCIÉE AU SOLO

Conception : Sylvie Balestra

Scénographie : Isabelle Fourcade : <https://www.isabellefourcade.com/>

Réalisation vidéos : Camille Auburtin. <https://www.camilleauburtin.com/>

Conception Lumière: Serge Damon Graphisme : Guillaume Ruiz, <http://guillaumeruiz.com/>

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

Mathilde Idelot
06 63 75 42 32

mathilde.idelot@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