

DOWN - Titre de travail

Mélissa Guex / Cie Sumo

Création mars 2024

CALENDRIER

Juillet 2022 : Festival Impulstanz à Vienne, six semaines de workshop et de spectacles. Présentation de ma recherche dans le cadre du programme « Atlas ». Projet et participation soutenue par Pro Helvetia

5-16 décembre 2022: Workshop de « soul dance » avec David Zambrano , et session recherche au Tictact Center à Bruxelles avec un groupe de danseurs.x.euses

Dès novembre 2022 : Financement et recherches de partenaires/ coproducteurs.x.ices

17 décembre - 3 janvier : Voyage de recherche autours du costume avec Augustin Rebetez au Guatemala

2-12 janvier 2023: session de recherche avec Clément Grin, batteur sur le projet dans notre studio de répétition à Renens

13-14 janvier 2023 : Carte Blanche au festival GOGOGO, théâtre du Grütli ; présentation d'une première étape de travail avec Clément Grin, batteur

17 janvier 2023 : Programmer's meeting Berne

11 février: 2023 Festival Rollande Léonard: présentation de la recherche menée à Bruxelles dans le cadre du festival d'improvisation à la Grange de Dorigny

Mars 2023: Recherche et invitation au publique test à la « soul dance » dans notre local de répétition à Renens

Période de création :

Novembre 2023: Théâtre Sévelin avec toute l'équipe artistique et technique

Premières : Mars 2024: Printemps de Sévelin - Théâtre Sévelin

CRÉDITS

Chorégraphie et interprétation : Mélissa Guex

Batterie : Clément Grin

Composition sonore: Charlotte Vuissoz

Lumières et directrice technique : Justine
Bouillet

Costumes et scénographie : Lucie Meyer

Administration et production : Milena Pellegrini

Conseiller artistique: Alain Borek

Production : Cie Sumo

Coproduction : Théâtre Sévelin 36

RÉSUMÉ DU PROJET

*« to exist independent of the mainstream, it's a political...,
it's a political feat in my opinion ! »*

Jem Cohen & Fugazi

Je ressens l'urgence de créer avec mon temps. En tant que jeune femme, danseuse, et chorégraphe, j'utilise le corps pour transmettre ma hargne, et la scène comme champ de bataille. Mon travail s'inscrit aux travers de pensées féministes, coloré par mon amour pour le club, et ma passion pour le costume.

Artiste associée au Théâtre Sévelin³⁶ depuis 2019, j'ai présenté « *sous-sol* », un premier travail solo suivi de « *Rapunzel* » présenté dans le cadre du festival des Printemps de Sévelin en 2022 et actuellement en tournée (ADC - Genève, Südpol - Luzern). La compagnie SUMO, dont le siège est à Lausanne, a été constituée afin de pouvoir créer et promouvoir mes activités de danseuse et chorégraphe. La même équipe artistique et technique m'accompagne depuis les débuts et, ensemble, nous développons un travail grinçant, à l'esthétique élaborée, non dénuée de noirceur.

Je situe mon travail entre la danse, le théâtre et la performance. Mon but est de susciter des réactions fortes, de créer des images scéniques jamais vues auparavant. Je ne recherche pas à choquer le public, mais plutôt à le questionner et le faire voyager. La régularité de l'entraînement du corps et la discipline dans le travail cohabitent avec ma passion de la scène et ma folie artistique.

Un parcours que je veux offrir au public pour donner du sens au spectacle vivant.

« *DOWN* » C'est une nouvelle création chorégraphique pour une batterie et un corps dansant. // Un concert performatif et explosif comme tentative de réponse au down collectif. // Une recherche autour de la culture soul et la musique punk.

La saison de l'été, je l'ai vécue comme une ascension de haute montagne. Un aller simple pour le sommet, une loop sur le pic d'un grand huit. J'ai traversé de nombreuses foules, différentes, mais similaires. Festival de musique, festival de danse, festival d'arts vivants, camp d'été de danseurs.x.euses, rencontres, concerts, spectacles, et stages. Un privilège et un voyage sans fin qui donnaient la sensation d'une nouvelle réalité; celle d'une montée constante sans jamais penser à redescendre. Dans mes notes de voyage, je fais un constat très simple; la musique et la fête sont deux ingrédients que chacun.x.e utilise à sa manière, comme recette et remède contre les maux du monde.

Mon retour en Suisse a été marqué par la rencontre de Clément Grin, batteur et artiste lausannois. Une rencontre cosmique entre deux prêcheurs.euses de l'improvisation et du rythme. Une nouvelle montée de sensations qui m'aura aussi valu une blessure et un temps d'arrêt de ma pratique. « *DOWN* » c'est le titre de travail de ce projet.

Forcée de mettre le temps au ralenti pour prendre soin, cette période m'a ouverte vers de nouveaux questionnements et échanges avec des artiste.x.s et ami.e.x.s. J'entretiens en ce moment plusieurs correspondances avec des personnes d'âges et d'horizons différents sur le « down ». Touchée par les récits et les histoires échangées, je souhaite utiliser le corps et la scène pour tenter d'offrir une brèche solaire et intemporelle. Le down décrit comme les moments de descente après l'extase, vague de dépression, la sensation du corps qui lâche, et de l'esprit qui se détache. À travers ces échanges, je questionne le rythme de la descente, la musique de la montée, le corps qui se fige ou qui suit ce tambour d'émotions. Je perçois également le down comme un nouveau décor dans les limbes où les grosses caisses battent le rythme pour danser avec les démons. Et c'est cet instant que je souhaite proposer sur scène: ***Une performance explosive comme tentative de réponse au down collectif. Un duo aux couleurs vives et aux costumes de fête. Un concert au rythmes punk, dans un décor encore inconnu, à consommer comme une drogue que l'on prendrait pour remonter.***

RECHERCHE ET MÉTHODOLOGIE

En trois étapes de travail:

- Artisanat
- Correspondances
- Collectif et partage de pratiques

1. Le corps et l'instrument comme outil de travail.

Avant de devenir artistes, soyons des artisans.

C'est un pratique que j'entretien avec mon corps et que partage avec Clément Grin et sa batterie.

Chacun dans notre local, on invite l'autre pour travailler notre outil en commun. Au fil de nos rencontres, nous développons un langage rythmique et des codes d'improvisations communs

Session d'écoute et partage de bibliothèque musicale

Session pour deux batteries

Session pour deux corps

Session pour une batterie et un corps

Ces échanges nous amènent à questionner les limites de nos outils, le soin qu'on leur apporte, leur force comme leurs faiblesses.

Deux artisan·e·s au travail et en dialogue avec leur instrument.

2. Echanges et correspondances sur le down

Pratique de l'écriture et collection de récits.

Avec entre autres;

Thomas Hauert, Kadem Djafar, Augustin Rebetez, Mathilde Vandenheede, Oscar, Aurélie, Jo, Alain Borek, ...

- De quelle couleur est ton down ?

- Quelle est sa musique ?

- Dans quels paysages tu te trouves quand tu es en bas ?

- Quels sont les personnages qui peuplent cet espace (imaginaires ou réels)

- Quel rythme pour la descente ?

- Quel rythme pour la montée ?

ARCHIVES FESTIVAL

3. La musique, le concert, les festivals - une invitation collective

Je suis fascinée par le rythme d'un festival de musique; la cohésion des corps qui s'articule dans le chaos de la foule, les mains qui frappent le rythme invisible, tous·x·tes synchronisés.x.es sur le même tempo. Killbe, Terraforma, Luff, Impulstanz, Ozzora, des événements qui se distinguent par leur programmation et leur géographie, mais qui rassemblent tous des foules en quête de sensations sonores et physiques. Un instant d'utopie et de rassemblement qui traverse le temps.

Qu'est ce qu'on vient chercher dans ces événements ?

Qu'est-ce qui se passe quand tout est terminé ?

Comment chacun.x.e retourne à sa propre réalité ?

Gourmande de ces rassemblement autour de la musique, je suis également active et présente dans le milieu de la nuit et du club. Je tisse des liens avec ma pratique artistique en organisant des sessions guidées et collectives de « *techno somatique* » ; l'idée d'aborder la fête en pleine conscience, en pleine journée. Je propose à un groupe d'amateurs.x.ices un fil rouge et un espace dans lequel explorer le mouvement et le son en collectif. Une façon pour moi de répondre à une demande d'un espace où se défouler, de poursuivre la quête de sensation de festivalier.x.ères et d'explorer dans d'autres conditions la musique et la fête.

« *We're not going to Church to pray on Sunday anymore, so let's gather and dance together* » David Zambrano

À Bruxelles, auprès du pédagogue et danseur David Zambrano, c'est la « *soul dance* » qui fait désormais partie de mes outils de travail et de création. Partager avec le corps, ce que la voix offre dans la musique soul. Emotions et vibrations. Pour cette pratique, je travaille à me défaire des masques sociaux et des boucliers performatifs. La recherche se fait dans la direction de l'ouverture totale pour que le mouvement naisse des parties les plus fortes comme des plus vulnérables. Le point de départ est solitaire et il se partage en collectif.

Pour ces deux aspects du travail, je vais poursuivre mes recherches à travers des invitations collectives et individuelles. Partager ma pratique et trouver des réponses dans le mouvement. Ce qui motive ces rassemblement, c'est le besoin pressant de répondre à celles·x·eux en quête d'espace où pouvoir lâcher.

Le point de départ est physique, je ne tente pas de faire de la psychologie collective.

Comment bouger ensemble ?

Quel est le rythme d'une foule ?

Qu'est-ce qui nous rassemble ?

Ces recherches sont motivées par mon désir de créer avec le public présent pendant les performances. Pouvoir développer un vocabulaire qui compose avec les mouvements d'une foule. Trouver son rythme, aller avec, à contre sens, accélérer ou l'arrêter complètement.

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE

La pièce s'articule autour de la dramaturgie d'un concert. Une invitation pour le public et les deux performer·euse de se retrouver dans le monde du club et de la fête. L'idée est de reprendre certains outils techniques et scéniques sans avoir la prétention de faire un concert que l'on partage dans l'imaginaire commun. Ici, c'est le corps qui est à l'ouvrage et c'est le point de départ de cette création. Le corps qui danse, le corps qui chante. Le corps au milieu de la foule et le corps sur scène. Accompagné par la batterie, le duo va emmener le public dans une transe guidée.

Première partie dans le foyer : Partage d'une *soul dance* dans le foyer du théâtre

Concert performatif : Entrée dans l'espace scénique transformé par les codes d'un club

Rappels : Selon le lieu et le dispositif, le public sera invité à rejoindre la scène pour clôturer la performance

ESPACE SCÉNIQUE

Dans la série de performance « *Episode* » en duo avec Charlotte Vuissoz pour la musique, nous avons proposé une collection d'improvisations in situ dans différents espaces urbains et scéniques. Foyer de théâtre, hall de musée, parking, skatepark, espace d'art contemporain, squat, ou encore jardin de villa. Un travail de composition avec l'architecture du lieu et en dialogue avec le public qui habite l'espace.

Ces différentes expériences m'ont menées à rencontrer de nouveaux lieux, et aussi d'autres publics. Je souhaite poursuivre cette quête de la performance et du partage inclusif en déployant mon travail vers différents environnements.

Pour la performance « DOWN » j'imagine l'espace scénique modulable. L'idée d'un kit que l'on peut transporter et transposer selon l'architecture du lieu. D'abord pensé et créé pour une salle de spectacle, le dispositif du projet nous permettra de voyager léger. Reprenant les codes d'un concert en club, la performance pourra se dérouler dans différents lieux. Selon l'évènement, le public aura la possibilité d'être assis en gradin, ou debout face à la scène.

ESPACE SONORE

Le travail s'articulera autour de la spatialisation du son. L'amplification de la batterie, les vibrations des pas sur le sol et la projection de la voix. Donner à entendre et focaliser sur différents tempo en jouant avec la rythmique et le silence.

ESPACE VISUEL

La transformation du corps et de l'espace par le costume et la lumière. Le travail autour du costume et de la transformation occupe un rôle clef dans mon travail artistique. Pour chaque projet, j'ai le désir de proposer une nouvelle silhouette qui s'inscrit dans l'univers performatif. Pour ce projet, j'imagine un personnage caméléon, avec les possibilités de se fondre dans la foule, et de s'en défaire. Les différentes parties de la performance seront orchestrées par des changements de silhouette et/ ou d'espace lumineux.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Chorégraphie et interprétation

Mélissa Guex (*1993) est danseuse, chorégraphe et performeuse. Elle grandit dans un petit village au pied du Jura Suisse. Elle prend goût à la scène en pratiquant l'improvisation théâtrale et décide de se former à la fois à la danse et au théâtre. Elle étudie d'abord à l'école Lassaad à Bruxelles, qui enseigne le théâtre de mouvement à travers la pédagogie Lecoq. Puis, elle entre à

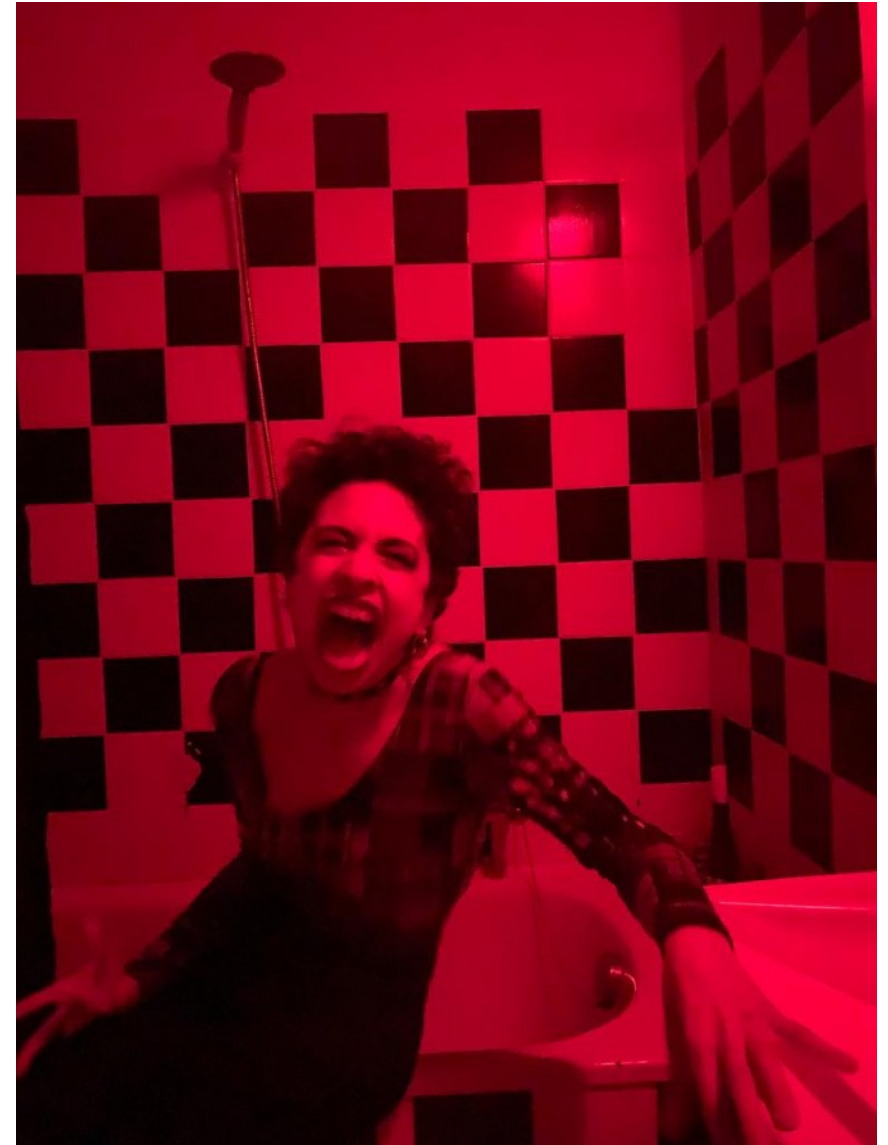
La Manufacture à Lausanne, et obtient son Bachelor en danse contemporaine en juin 2019. Suite à ses études, Mélissa devient artiste associée du Théâtre Sévelin et crée la compagnie SUMO à Lausanne. Elle présente son travail solo « *sous-sol* », suivit de « *Rapunzel* » en tant que chorégraphe et interprète. Elle collabore et participe à différentes créations et monde artistique avec entre autres, Géraldine Chollet, Augustin Rebetez et Anna Marija Adomaityte pour sa pièce « *pas de deux* »

Mélissa jongle entre le monde de la nuit et le théâtre où elle expérimente différentes formes de performances. Elle explore la transformation par le costume et investit l'espace urbain comme un terrain de jeu.

Avec sa compagnie, Mélissa Guex et son équipe développent une oeuvre grinçante, basée sur une esthétique élaborée, non non dénuée d'obscurité.

Elle a gardé un lien fort avec Bruxelles et se rend régulièrement dans la capitale Belge pour prendre part à différents événements, notamment dans le centre de David Zambrano.

Mélissa Guex vit à Lausanne.

Batterie et performance

Clément Grin (1992*), est originaire d'Yverdon-les-Bains. Il est batteur et compositeur diplômé d'un master performance/composition dans la classe de Cyril Regamey et Emil Spanyol obtenu à la Haute Ecole de Jazz de Lausanne. Il est membre de Meimuna, Hold, Monument, Duo Sonore, Gr'Ørch, Bart Plugers Blossom and Blasphemy et joue régulièrement pour d'autres projets qui l'emmènent parfois jusqu'en Chine. il s'est produit notamment au Jazz Onze+ Festival, aux Docks, à Jazzwerkstatt, au Cully Jazz Festival, au Bee-Flat ou encore au Moods. Plusieurs de ses productions musicales et visuelles sont disponibles. Son groupe Monument sortira son album sur le label Humus Records en 2023.

Lauréat de la Bourse Talent et Créativité de la Fondation Barrière 2019 et sélectionné comme artiste associé à l'ABRI

pour la saison 2020-2021, année durant laquelle il a développé deux projets pluridisciplinaires dont DANCE THE WORLD'S STILL MOVING avec les danseur.euse.s Collin Cabanis et Fabio Zoppelli qui sera présenté lors de l'édition 2022 du Festival Antigél. En été 2016, Clément Grin fonde le Collectif du Présent qui réunit des artistes du Canton de Vaud. Plusieurs créations mêlant danse, espace et musique verront le jour : vernissage de l'exposition la Grand Place au CACY, en juillet 2016. En 2018, le collectif présente *Les Gouttes du Temps* au festival le Castrum. La même année, La Cie Synergie et Cie Moost demande Clément Grin pour une création de danse improvisée.

Collaborations: Aurélie Emery / Elina Duni / Ganesh Geymeier / Béatrice Graf / Nicolas Masson / Colin Vallon / Rootwords / Pierre Audétat / Création pour Le Castrum *les Gouttes du Temps* / Dominique Scheder / Création du Festival *Dans les Villages*, par le Collectif du Présent / Création avec la Cie Synergie, Castrum 2018 / 60 Miles Trio / Louis Matute

Scénographie et costumes

Lucie Meyer (1994*) est née à Paris, et travaille aujourd'hui comme scénographe. C'est en grandissant à Hong-Kong qu'elle découvre et se passionne pour la calligraphie chinoise. Son intérêt pour le graphisme et les arts plastiques grandissant, c'est auprès de Claudine Berta-Maillol et au sein de l'Académie de Dessin de Toulouse qu'elle approfondira sa technique. Suite à son passage en classe préparatoire ENS Arts & Design à Toulouse, elle intègre la formation de scénographie à l'ENSATT en 2014. Diplômée, elle s'envole pour Québec afin d'assister la scénographe Véronique Bertrand.

Pluridisciplinaire, elle aime et cherche autant expérimenter l'espace que ce soit en salle ou en plein air. Elle travaille principalement pour le théâtre (Elodie Chamauret, Christophe Burgess, Sarah Calcine, Collectif A6, Nina Negri) mais aussi pour le spectacle urbain avec la Cie Picto Facto en tant que constructrice et marionnettiste (2016-2020). Depuis 2015 elle est décoratrice pour La Ruche au Paléo Festival à Nyon et travaille parallèlement pour l'opéra en assistant notamment le scénographe Falko Herold à l'Opéra de Lyon (2020). Elle travaille aujourd'hui entre la France et la Suisse avec l'envie de croiser les disciplines scéniques et plastiques au sein de sa pratique.

Lucie vit entre Lyon et Lausanne.

Création Lumière

Justine Bouillet (1990*) commence son parcours avec un baccalauréat en sociologie, pour ensuite s'essayer à plusieurs expériences telles que le service, la vente ou encore le travail en alpage pour finalement arriver au monde du théâtre.

En effet, après une expérience bénévole au festival Out de la HESTR à Lausanne en tant que technicienne du spectacle, elle se découvre une passion notamment pour la lumière.

Depuis, elle travaille régulièrement pour le théâtre Sévelin 36 à Lausanne, le théâtre Arsenic et la grange de Dorigny. De plus elle collabore avec plusieurs compagnies Lausannoises depuis 2015 :

la Cie Sumo (Mélisha Guex), la Cie Alma Vénus (Nina Negri), Cie Sami, La Cie 2.1 de Lisa Como, la Cie X Samizdat de Jonas Lambelet, La Cie vilains (Simon Crettol), Cie Bilbao (Ariane Moret) en tant qu'éclairagiste ce qui lui permet d'assouvir une de ses passions, la création.

Justine vit à Lausanne.

Création et installation sonore

Charlotte Vuissoz (*1990) est sound designer et compositrice diplômée de la Haute Ecole d'Art et de Design (HEAD) à Genève et de ARD&NT Institute à Milan.

Elle grandit avec la musique : le piano, sa mère qui chantonne, le torrent à côté, ses frères et sœurs lui forment l'oreille aux différents styles (metal, pop, rock, soul, reggae, musique classique, jazz). Elle abandonne assez vite le piano et se met à la batterie qu'elle pratique au côté du groupe Yellow Teeth pendant plusieurs années.

Ce n'est que depuis 2017 qu'elle commence à composer dans sa chambre. Sa méthode de composition est intuitive : elle aime ce qui est bricolé, sculpté, partir d'un tronc et tailler dedans, commencer en appuyant sur un bouton, puis un autre. Sans trop d'artifices.

Accompagnement artistique

Alain Borek (1983*)est né à Lausanne en 1983. Diplômé de la Manufacture en 2009, il collabore depuis en tant qu'acteur aux projets de Adrien Barazzone, Sandro De Feo, Cédric Dorier, Forced Entertainment (UK), Massimo Furlan, Christian Geffroy-Schlittler, Phil Hayes, Christophe Jaquet, Ludovic Payet, Anne-Lise Prudat, Jean-Yves Ruf, Valentin Rossier, Barbara Schlittler, Magali Tosato et Matthias Urban. Au cinéma il joue sous la direction de d'Ursula Meier, Antoine Tinguely, Laurent Fauchère, Christophe Saber et Arnaud & Jean-Marie Larrieu. De 2010 à 2013, Il assiste à la mise en scène Christian Geffroy-Schlittler, Christophe Jaquet, Jean-Yves Ruf et David Bauhofer.

Comme metteur en scène, il initie ses projets et dirige également des commandes : Peanuts (2010), Je pleurais, mes larmes rigolaient sur mes joues (2013), Fils Gillégitimes (2013), C'était Hier (2014), Vivre Mieux ! Vivre Vraiment (2015), A Trop Presser Les Nuages (2015), Tu Devrais Venir Plus Souvent (2016), D'autres (2017), Les Chiens (2017), L'espace et nous (2019) et BOUCLE D'OR 2020 (2020). Passionné par le travail collectif et structuré, il met ses compétences techniques et artistiques au service d'équipes artistiques dont il accompagne le processus de création en tant que dramaturge et metteur en scène. Il a notamment collaboré aux projets de Tiphane Bovay-Klameth, Simon Romang, Aurore Jecker, Mélissa Guex, Vincent Veillon, Tomas Gonzales, Isabelle Bonillo et des compagnies Frakt', Déroute Chronique, Le Quatuor bocal, The National Institute, Slalom, Tamiero et du collectif Duncan.

Depuis 2009, il enseigne le théâtre, l'animation, la prise de parole en public et l'improvisation dans le cadre de différentes institutions dont la Manufacture, l'école de théâtre des Teintureries, l'école de théâtre Diggelmann, l'Université de Neuchâtel et le conservatoire pré-professionnel de la Chaux-de-Fonds.

