

Cie *Anticlimax*

DUOLOGIE ANIMALE

Conférence dansée
Forme croisée/ Théâtre-Danse
Dossier de production
Création automne 2025

Distribution

Ecriture et mise en scène:

Anne-Sophie Juvénal

Chorégraphie:

Marika Rizzi

Jeu:

Anne-Sophie Juvénal

Marika Rizzi

Regard mise en scène/ régie vidéo

Jessica Servières

Costumes:

en cours

Lumières et régie:

en cours

Durée envisagée: 1h

Public envisagé: Tout public

Photographies: Jessica Servières et David Ruellan

Note d'intention

Duologie Animale, est une exploration poétique et philosophique de la frontière entre l'humain et l'animal.

Prenant la forme d'une conférence, un duo composé d'une comédienne et d'une danseuse interroge le rapport entre langage animal et langage humain, faisant émerger sur le plateau une esthétique de l'hybridité.

A partir de l'oeuvre de Brian Massumi «Ce que les bêtes nous apprennent de la politique», Anne-Sophie Juvéнал et Marika Rizzi imagine une écriture entre corps et texte qui déconstruit avec humour et poésie les présupposés consacrant l'humain comme une espèce à part. Jouant du langage et de ses possibilités de renversement, le projet établit un parallèle entre l'art de la performance et la créativité du monde animal. A travers le langage métaphorique des parades et des jeux, l'animal n'exprime-t-il pas un véritable sens artistique? Ne produit-il pas de véritables performances?

C'est sur ce territoire partagé que nous souhaitons poursuivre notre écriture de plateau; en nous libérant d'une vision naturaliste, nous permettons de déplacer la rencontre avec l'animal sur un terrain moins convenu, bien que familier: celui de l'Art et de la création.

Ce projet souhaite mettre en valeur, au-delà du rationalisme dominant, que le Vivant est source de ravissement esthétique et que l'instinct n'est pas seulement au service de la survie des espèces mais qu'il sert aussi la créativité.

Anne-Sophie Juvéнал

Ecritures d'après: Ce que les bêtes nous apprennent de la politique de Brian Massumi et Vers une écologie de l'esprit de Grégory Bateson.

Partenaires: Le 100 à Paris, le Théâtre de l'Arlequin à Morsang-sur-orge, les Rencontres de Scènes sur Seine, Mains d'Oeuvres, Collectif Costume, le Silo de Méréville, La Parole Errante à Montreuil, le 6B à Saint-Denis.

Prochaine étape: Présentation d'une maquette de 30 mn, le dimanche 2 avril au 6B, dans le cadre des Scènes du 6.

2 avril 2023

Festival les Scènes du 6

Présentation publique d'une étape de travail au 6B à Saint-Denis.

Maquette de 30 mn

La compagnie Anticlimax a été invitée par le 6B à Saint-Denis et Clyde Chabot de la Compagnie de théâtre, La Communauté Inavouable, à présenter devant le public du Festival *Les scènes du 6*, une étape de travail de Duologie Animale. A cette occasion, nous avons présenté une maquette de 30 minutes des deux parties du spectacle. Nous avons également entamé une réflexion sur les costumes et sur l'ambiance sonore du projet. Le travail a reçu un très bon accueil public.

Novembre 2022

Etape de création au Silo de Méréville (91)

7 jours de travail au plateau

Durant cette résidence au Silo de Méréville, les deux interprètes ont exploré les théories sur le langage de Gregory Bateson, qui ont permis d'établir que l'animal avait conscience des signes qu'il émettait et qu'il était capable de jouer avec ces signes afin de tromper un autre animal.

Pour expliquer au plateau cette théorie, nous nous sommes amusées à déconstruire ce qu'était le langage. «le langage est fait de signes auxquels on peut se fier. Ou pas. ». A partir de là, nous démontrons au plateau comment nous pouvons fabriquer la duperie ou créer une illusion. Comme celle du spectacle. «Et l'animal alors? Est-ce que le boeuf bluffe? Qu'est-ce que le caméleon dissimule? Est-ce que l'hippocampe avance masqué?»

Janvier 2022

Etape de création au Théâtre de l'Arlequin à Morsang- sur-Orge/ le 100 à Paris

8 jours de travail au plateau

Dans cette étape de création, la comédienne et la danseuse ont tenté au plateau une mise en jeu d'un extrait de l'essai philosophique: *Ce que les bêtes nous apprennent de la politique* de Brian Massumi.

Dans cet essai l'auteur analyse que l'animal met en scène dans le jeu de combat une contradiction performative qu'il dépasse et qui lui permet d'apprendre, d'aiguiser son instinct et de développer ses forces vitales. Pour Brian Massumi :

Quand nous humains éprouvons la paradoxe comme un effondrement, l'animal lui n'éprouve aucun trouble. Et quand nous humains disons « ceci est un jeu », nous assumons notre propre animalité.

En créant une dialectique entre la philosophie de Brian Massumi et les principes de logique formelle d'Aristote, nous sommes arrivés à la démonstration poétique et fantaisiste que l'hyppocampe était un animal paradoxal qui nous invitait à dépasser notre rationalité stérilisante.

Extrait du texte:

Dans la forêt, nos deux louveteaux sautillent sur un fil suspendu entre deux logiques qui s'étreignent dangereusement, qui se chevauchent dans un geste partagé:

Ceci n'est pas un combat, ceci est un jeu... mais l'empreinte du combat est là suspendue au-dessus des têtes, orientant la situation, exerçant sur elle une menace, celle de tout faire basculer hors jeu, dans la vérité de la blessure, loin du mensonge de la morsure...

Et l'animal apprend par le jeu. Sa capacité d'abstraction monte d'un cran. Il élabore des stratégies. Un combat pour jde faux est une préparation au combat réel qui sera peut-être un jour nécessaire. Dans le jeu l'animal mobilise les possibles !

Tout réside dans cet écart qu'il cruse entre morder et mordiller, bouger et gambader, exécuter une action et la dramatiser.

C'est une affaire de style ! D'exagération, d'embellissement, de malice, de grâce discrète !

Le geste dans un jeu de combat est combatesque! Comme un combat mais avec un «je ne sais quoi» un plus, une petite chose en -esque...

Quelques sources et références:

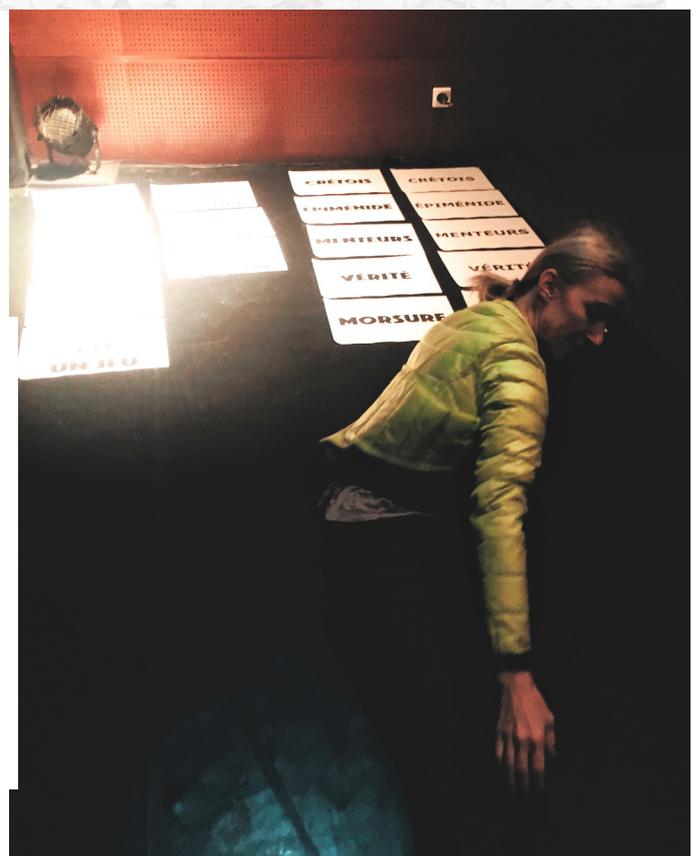
Brian Massumi: Ce que les bêtes nous apprennent de la politique

Gregory Bateson: Vers une écologie de l'esprit

Aristote: Histoire des Animaux, Les principes de la logique

Gilles Deleuze et Félix Guattari: Milles plateaux.

etc...

15 février 2022

Présentation d'une étape de création
dans le cadre des Rencontres de Scènes sur Seine
à Mains d'œuvres à Saint-Ouen

Etape de recherche

**Avril 2021 au 6B à Saint-Denis
(4 jours)**

*Dans ce temps d'exploration libre, nous sommes partis de différents matériaux sonores, visuels et textuels: des chants d'oiseaux, des vidéos de parade d'oiseaux et des extraits du livre de Vinciane Despret *Habiter en Oiseau*.*

La danseuse a tenté un rapport chorégraphique avec un chant de merle, un des plus beaux chants de la nature, tentant d'en prolonger les rythmes, les ritournelles et les contrepunts, incarnant petit à petit un jeune merle qui dessine son territoire et s'y déploie grâce à son chant. Le plateau devenant le territoire à conquérir pour la danseuse, qui à travers le geste chorégraphique qu'elle déploie rejoint la puissance d'une présence animale et d'une puissance créatrice.

La comédienne s'est engagée sur le plateau dans un travail de composition d'une figure à la fois observatrice et commentatrice, observant l'oiseau et son comportement, en prenant appui sur des extraits d'*Habiter en oiseau*. La notion de territoire chez l'oiseau faisant également écho à la notion d'identité, ontologiquement instable et en transformation permanente.

Nos avons également explorer les analogies entre le travail de l'artiste et la capacité de l'animal à produire de l'Art et de la Beauté.

Pistes de travail chorégraphique pour une forme croisée

Nous souhaitons avec Marika Rizzi aborder le travail de la danse dans un esprit de dialogue avec les mots, le texte et la forme plus théâtrale de la conférence. Pour cela nous élaborons quelques principes qui nous permettent d'avancer sur le chemin d'une forme croisée où la danse n'est pas juste illustrative mais participe d'un langage scénique complexe et hybride.

Pistes de travail:

- La danse peut être sur le plateau un contrepoint au texte ou un écho, une résonance, un commentaire, une critique...
- Elle reprend des principes ou des idées qui traversent le texte, comme principe de composition, comme par exemple le paradoxe, le combat, le territoire, le devenir animal...
- La danse fait écho à une démarche de déconstruction qui est forte dans la philosophie de Brian Massumi.
- L'écriture du geste est stabilisée par des principes de composition, tout en restant dans une écriture instantanée, qui se réinvente, sans chercher la reproduction à l'identique.
- Le comportement animal, l'animalité, les chorégraphies des animaux nourrissent le travail de la danseuse, qui dans sa trajectoire devient une figure hybride, mi-humaine, mi-animale.

Pistes scénographiques et costumes

- Nous souhaitons concevoir une forme techniquement légère, facilement transposable d'un espace à l'autre.
- Nous partons du plateau nu qui pourra vivre des métamorphoses en lien avec l'action l'évolution du récit.
- L'esthétique globale est celle de la conférence et de la performance. Présence d'un paper board, projections d'un power point, présence de costumes et d'accessoires au plateau. Les changements de costume se font à vue.
- L'esthétique globale joue avec les codes du cabaret et du duo: présence de costumes à plumes, lumières joyeuse festive sur de smoments dansées. Costumes à plume.
- Nous avons envie de travailler avec des matières organiques, comme des feuilles d'arbre, de la terre, des plumes avec lesquelles les interprètes pourront jouer mais aussi des éléments de costumes à base de plumes par exemple, évoquant tour à tour l'oiseau, l'univers du spectacle...
- Nous souhaitons collaborer avec une costumière afin de réaliser un travail autour de la métamorphose en utilisant costumes, masques, accessoires, maquillage...
- Des écritures projetées au mur (titres, sous-titres, citations, mots clés) ou des matières vidéo viendront ponctuer et structurer la représentation.
- Le travail de l'éclairage sera simple, accompagnant les interprètes dans différentes ambiances. (conférence, cabaret, forêt...)

Présentation de la compagnie *Anticlimax*

L'Anticlimax du grec anti («contre, opposé») et climax («point culminant»), est une figure de style qui permet de contredire par une antithèse l'idée première évoquée. Avec des effets de symétrie, elle permet de dévoiler les contradictions internes à un personnage, son ambivalence, sa part d'ombre...

La compagnie de théâtre Anticlimax a été fondée en 2013 par Anne-Sophie Juvénal, comédienne et metteuse en scène. Anticlimax a ouvert un espace de recherche sur la question de l'identité. Anne-Sophie Juvénal a réuni le temps d'une expérimentation l'actrice Marie-Laure Crochant et la vidéaste Muriel Habrard autour de la figure d'Orlando de Virginia Woolf pour explorer ses mille facettes. Puis avec la création *Herculine Barbin/ mes souvenirs*, la compagnie a poursuivi avec une réflexion scénique sur la question de l'identité et du genre, qui a réuni l'acteur Anthony Roullier, le musicien Jonathan Prager et la créatrice lumière Jennifer Montesantos.

Herculine Barbin/ mes souvenirs a été créé à l'Espace Jacques Tati à Orsay en janvier 2016 et a été repris au Théâtre Paris-Villette en mai 2016 dans le cadre du festival « SPOT ».

Des projets de sensibilisation sont proposés par la compagnie en parallèle de ses créations, notamment en Seine-Saint-Denis, sur le thème de l'égalité filles-garçons en partenariat avec Citoyenneté Jeunesse et la région Île-de-France (à travers le dispositif «Jeunes pour l'égalité»), dans le cadre «la culture et l'Art au Collège» soutenu par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. En 2017, Anne-Sophie Juvénal a travaillé avec le musicien Jonathan Prager sur une création sonore autour des *Métamorphoses* d'Ovide dans deux collèges de Seine-Saint-Denis.

En 2018, la compagnie Anticlimax entame un nouveau projet entre installation et performance //SUJET NOUS qui explore les identités collectives et le sentiment d'appartenance.

Plusieurs éditions de //SUJET NOUS ont eu lieu: au Silo de Méréville en Essonne, au Domaine de Chamarande, à la Maison d'arrêt de Fleury Mérogis, au collège Dora Maar à Saint-Denis.

En 2020, Anne-Sophie Juvénal initie un troisième projet *Duologie Animale* qui interroge la relation trouble entre l'animal et l'humain à travers le prisme de l'altérité. Anne-Sophie Juvénal invite l'artiste chorégraphe Marika Rizzi pour explorer ce rapport sur le plateau, dans une forme entre conférence et performance.

La Cie Anticlimax évolue vers la création d'objets artistiques hybrides, mêlant théâtre, vidéo, création sonore, arts plastiques, danse. La compagnie s'inscrit dans une démarche de théâtre contemporain, tourné vers des formes nouvelles, aspirant au décloisonnement des disciplines et des publics.

Anne-Sophie Juvéna

Écriture/ mise en scène/
jeu

Après des études de lettres-modernes et arts du spectacle à l'Université Lyon 2, elle se forme en tant que comédienne à l'École d'art dramatique Jean Périmony et à travers différents stages : au Workcenter de Grotowsky, à l'Académie des arts de Minsk, avec Nadia Vanderheyden, Tapa Sudana, Frédéric Ferrer, Alain Béhar.

D'abord impliquée dans les collectifs d'artistes CQFD et NECTAR, elle met en scène un premier spectacle à partir des poésies de Michel Houellebecq, puis Manque de Sarah Kane. En 1999, elle rencontre la metteuse en scène Clyde Chabot avec qui elle va collaborer sur de nombreux projets en tant qu'actrice, assistante à la mise en scène, collaboratrice dramaturgique. La Communauté Inavouable met en scène un théâtre expérimental, notamment en bousculant le rapport avec le public qui se retrouve acteur de la création. Le travail de la compagnie a été représenté à la Ménagerie de verre, au Forum du Blanc-Mesnil, à la Comédie de Saint-Étienne, aux Laboratoires d'Aubervilliers, à l'OARA scène d'Aquitaine, au Studio de Vitry-sur-Seine, à l'Université de Chicoutimi au Québec...

Particulièrement attirée par les esthétiques contemporaines et les auteurs vivants, elle a également travaillé avec Urszula Mikos, Jean-François Deméyère, Jean-Paul Queinnec, Kristof Langromme, sur des textes de Sarah Kane, Michel Vinaver, Sonia Chiambretto, Jean-Paul Queinnec, Heiner Müller, Yan Allégret... Elle a aussi collaboré avec la chorégraphe Marion Faure sur son spectacle de danse/ théâtre « Coups et blessures » et avec la metteuse en scène Sylvie Busnel sur son installation-performance « Song of Songs » réalisée à New York au PS1-MOMA. Au cinéma, elle a joué pour Philippe Grandrieux, Mamma Keita, Muriel Habrard.

En 2013, elle fonde la compagnie Anticlimax, avec laquelle elle met en scène plusieurs spectacles : Herculine Barbin/ mes souvenirs, //SUJET NOUS et en 2020 Duo-logie Animale.

Parallèlement, elle poursuit une activité de pédagogue et d'intervenante artistique dans différents cadres: Elle intervient depuis régulièrement dans des collèges et des lycées en Ile-de-France, également dans des hôpitaux et des centres pénitenciers.

Marika Rizzi

Chorégraphie/ jeu

Italienne d'origine, elle réside à Paris depuis 1992.

Interprète en danse contemporaine, elle travaille entre autres avec Blanca Li, Alexandre Perigot, Haim Adri, et dans des projets de théâtre avec Arnold Pasquier et Clyde Chabot. Membre de la compagnie Felix Ruckert de Berlin, elle participe à ses tournées et projets chorégraphiques, qui questionnent la relation et la proximité avec le public.

En juillet 2005, elle bénéficie d'une résidence au centre Dock11 à Berlin où elle crée et joue le solo *Objet d*, présenté à Naples et à Kanizja. En 2007/08 elle intègre la cie Odile Duboc pour les tournées de *Rien ne laisse présager de l'état de l'eau*.

Pendant les dernières dix années, elle s'oriente vers les pratiques de composition instantanée et de contact improvisation. Elle enseigne régulièrement à Paris, Rome, Naples, Berlin et intervient dans le milieu scolaire en France ainsi qu'en Italie.

Praticienne certifiée de Shiatsu (technique énergétique japonaise), elle en intègre des principes dans son approche du corps en relation à la danse.

En 2011 elle rencontre Deborah Hay qui l'invite à participer au projet de transmission de solo SPCP (Solo Performance Commissioning Project). Elle fera partie de la dernière session du projet témoignée dans le film documentaire « Turn Your Fuking Head » et elle présente son adaptation du solo « Dynamic – measuring silence » en 2013.

En Novembre 2018 elle a tourné dans le dernier long métrage de Damien Manivel « Les Enfants d'Isadora » autour du solo « La Mère » d'Isadora Duncan.

En 2019 elle est accueillie au Centre d'Art Contemporain Les Moulins de Paillard dans le cadre d'une Résidence Territoriale dans les Pays de la Loire. L'accueil en résidence durera trois années. Elle y proposera « Les Permanences d'Artiste » tous les derniers dimanche du mois dans une de salles d'exposition.

SOPHIE TOUSSAINT

Scénographie / Costumes

Diplômée en Arts Appliqués, j'ai un BTS Design d'Espace à l'Ecole Boule et en scénographie à l'ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), Sophie Toussaint vit à Paris et travaille dans toute la France en mêlant ses divers savoirs faire liés à l'espace et au spectacle vivant.

Elle travaille avec des compagnies de théâtre, des arts de la rue et de danse. Elle travaille régulièrement avec la compagnie Le Concert Impromptu et la danseuse Violaine Dufès avec qui elle a co-écrit le spectacle jeune public Musique de papier puis Baaang! ; la Fabrique Fastidieuse ; le Collectif Random ; la Cie Nosferatu ; et plus récemment avec le Cie IMLA.

Elle travaille également sur des expositions, et des aménagements d'espace pour lesquels elle met à disposition son savoir-faire et sa vision de scénographe pour exposer des œuvres originales, ou promouvoir des artistes.

Passionnée par la danse, elle expérimente le lien entre le corps et l'espace public. Passionnée également par l'artisanat, elle aime réaliser les patines de ses décors ou pour des bâtiments publics, et expérimenter diverses techniques (modelage, moulages, couture, tissage, gravure, céramique).

En 2023, elle a été engagée par l'Opéra Garnier pour la confection de masques sur les productions de la saison.

JESSICA SERVIÈRES

Régie/ Vidéo/ Regard extérieur

Directrice photo sur de nombreux films, Jessica Servières investit le champ des arts numériques au travers d'installations vidéo et photo. Avec le souci de toucher un public non averti et de rendre les personnes co-auteurs de l'œuvre, elle interroge ce qui

Elle a réalisé des expositions photographiques, Vous êtes bien urbains, sur l'Homme et la mégapole dans différents pays, une série de portraits urbains panoramiques rétroéclairés (Inside Out), une exposition grands formats dans la rue sur la place des femmes dans la ville (Fleurs de Cité), des installations vidéo (Les Eaux de là, Ici Tout le temps, Fleurs de Cité) réalisées et diffusées dans des lieux atypiques.

Elle rend sensible une humanité complexe par le détournement, l'hybridation, l'exploration des limites des outils de production et de diffusion visuelles, afin de déplacer le regard du spectateur sur son quotidien, entre le proche et le lointain, la réalité et la fiction. De 2013 à 2015, elle est responsable de la Plateforme Arts, Sciences et Technologies de la Maison des Sciences de l'Homme – Paris Nord, et aujourd'hui, membre du conseil du numérique de Seine Saint-Denis.

Elle travaille régulièrement avec des artistes du spectacle vivant à travers des projets artistiques ou des ateliers.

Étapes de création

Calendrier prévisionnel

**Avril 2021 : Etape de recherche au 6B à Saint-Denis (4 jours)
réunissant la comédienne et la danseuse**

**Janvier 2022 :
Résidence de création au Théâtre de l'Arlequin à Morsang-Sur-Orge
en Essonne (2 semaines)**

**février 2022
Les Rencontres de Scènes sur Seine/ présentation d'une étape de travail**

**Novembre 2022
Etape de création au Silo de Méréville**

**Avril 2023
Festival Scènes du 6 au 6B (Saint-Denis)
Présentation d'une maquette**

**Septembre/ juin 2024-2025
Etapas de création (3 semaines)**

**Automne 2025: Création finale
La Reine Blanche
à Paris**

Contacts

Anticlimax
C/o Maison des Associations
25 rue Lantiez
75017 Paris

Mail: cie.anticlimax@gmail.com

Tel: 06 83 32 68 39

Site internet: <https://www.anticlimax.fr/>