

Mélissa Von Vépy
// Cie Happés

présentation au 04 juillet 2022

PIANO RUBATO

Création les 12 et 13 janvier 2023
à Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais Commune

Performance aérienne - concert
de et par Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva

Contact production-diffusion :

Thomas Balouet

+33 6 51 88 61 40 / thomas@melissavonvepy.com

www.melissavonvepy.com

PIANO RUBATO

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.

*structure en cours de construction
mars 2022*

« RUBATO » est un 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*.

Performance aérienne - concert

Duo / tout public / durée envisagée : 40-50'

Diffusion prévue dans différentes configurations : théâtres (gradins - frontal), ou lieux non dédiés : plein air, halls, friches, arènes... (public installé en semi-circulaire)

Conception et interprétation : Mélissa Von Vépy

Composition musicale et piano : Stéphan Oliva

Scénographie : Neil Price, Mélissa Von Vépy, *électronique :* Cédric Cambon

Mise en son : Jean-Damien Ratel

Lumière : Sabine Charreire

Costumes : Catherine Sardi

Régie technique : Julien Chérault

Production - diffusion : Thomas Balouet

Administration de production : Jean-Baptiste Clément

production : Cie Happés // Mélissa Von Vépy

coproductions : Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais

Le Sirque, Pôle national cirque de Nexon

Accueil en résidence : La Cigalière, Théâtre de Sérignan

Le Théâtre d'Arles

soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Occitanie,

La Région Occitanie, Pyrénées – Méditerranée

Le Conseil Départemental du Gard

soutiens spécifiques et remerciements : Amadeus Audio : développement d'un dispositif électro-acoustique sur-mesure, Jean-François Tobias - association Piano Historique, Raphaële Von Vépy et Andy Steiner

La Cie Happés // Mélissa Von Vépy est franco-suisse.

Elle est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Occitanie.

Mélissa Von Vépy est artiste associée au Sirque – Pôle National Cirque de Nexon.

Note d'intention

Après avoir mis en scène cinq artistes-interprètes pour « Les Flyings » (création février 21), et 12 ans après la création « Miroir, Miroir » (Sujets à vifs – Festival d'Avignon 2009, environ 150 représentations à ce jour), je souhaite retrouver la scène avec le compositeur Stéphan Oliva pour une nouvelle création en duo.

Le piano pour point de départ

Un piano - bateau mouvant, objet scénique et musical.

Ce sera l'instrument de Stéphan autant que le mien. Nous le voulons également existant à part entière, comme une sculpture.

Le couvercle du piano, sera démesurément allongé, tel une voile de navire de 5 mètres de haut.

C'est mon souffle, lié à un contrepoids oscillant dans la coque, qui en activera le mouvement ; sorte de lent battement d'aile qui me permettra d'évoluer sur/sous celle-ci, en condition de plongeuse sous-marine : mon expiration couchera le navire, me permettant de frôler le sol, tandis que l'inspiration me soulèvera dans les airs.

Sculpture réalisée par feu mon père, Bernard de Vépy, à l'origine de ce projet, de par le mouvement qu'elle inspire, les couleurs et sensations fortes de la matière : métal, bois calciné, plâtre, huile, pigments, plumes - 1995

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

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

Actuellement en cours de construction, cet objet scénique 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 oscillera à 180° ; la conception électronique d'un dispositif de contrepoids lié à ma respiration sera réalisée par Cédric Cambon.

Une plongée musicale et visuelle

J'aimerais, 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.

Je tendrai vers une écriture chorégraphique épurée, minimaliste, des états de corps, des zones de concentration qui se déplacent, cherchant une présence suspendue, en transparence, et un mouvement « à la corde ».

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

« ...Nous étreignons les âmes de ceux qui avant nous s'en allèrent et ils nous confèrent leur force. Voilà d'où vient le pouvoir illimité du butô (...) Le danseur est là. Il ne raconte rien. Mais son corps a un passé qui lui confère un poids, une épaisseur. Anonyme, il est porteur d'un contenu humain, d'un condensé de vie vécue... » Tatsumi Hijikata (co-fondateur du Butô)

A l'instar de cette citation, musicalement, il ne s'agira pas d'interpréter une composition musicale, mais plutôt de trouver les systèmes de jeux improvisés d'une chorégraphie sonore qui sont naturellement « inscrits » dans « l'historique » du musicien, qui, tel le capitaine du vaisseau fantôme, erre de scène en scène, avec son bagage musical.

« Je me suis habitué à la mort : un pianiste est un homme déguisé en croque-mort, avec en face de lui, constamment, son piano qui ressemble à un corbillard. » Arthur Rubinstein

L'île des Morts - Arnold Böcklin (1880)

Le piano est ici devenu embarcation, vaisseau, navire. Extrapolation de son potentiel intrinsèque, la musique nous déplace, en-dedans. C'est pourquoi nous concevons 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.

Comme un tracé de ses contours qui nous situe en bordure du tangible, il n'en reste que l'ossature, le squelette, de notre piano-bateau. C'est l'essence qui est exposée, la mécanique de cet instrument qui véhicule son histoire et toutes les musiques dans son ADN. Le vaisseau est habité !

Passagers de cette sculpture vivante, concrètement animée par mon souffle, nous aimerions sonder cet espace transitoire et mystérieux, du Vivant à l'Autre Monde.

On pourrait imaginer notre embarcation comme celle du *Hollandais volant*, comme la barque de Böcklin, ou celles de l'Égypte antique, conduisant les âmes vers l'Autre Rive.

Une traversée où les matières intérieures et extérieures se confondent, laissant place à l'invisible et au silence, là où l'intellect comme l'égo n'ont plus cours, et n'être plus que son, souffle et mouvement.

Mélissa Von Vépy

Equipe artistique

Mélissa Von Vépy // Cie Happés conception, interprétation

Née à Genève en 1979, elle débute le cirque à l'âge de 5 ans puis intègre le CNAC 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.

Après 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.

Les créations :

2021 : *Les Flyings (*quintet*)

2018 : Noir M1 (*solo*)

2017 : *L'Aérien, causerie-envolée (*solo*)

2015 : J'ai horreur du printemps (*concert- spectacle avec un quatuor de jazz*)

2013 : VieLLeicht (*solo*)

2009 : *Miroir, Miroir (*duo pour miroir et piano*)

2009 : Dans la gueule du ciel (*duo*)

2007 : Croc (*solo, co-mise en scène: C. Ikeda*) et En suspens (*quintet co-mise en scène : C. Moglia*)

Co-mise en scène avec Chloé Moglia :

2005 : I look up, I look down...(*duo*) / Prix Art du cirque SACD - 2007

2003 : Temps Troubles (*trio*)

2001 : Un certain endroit du ventre (*duo*)

**spectacles actuellement en diffusion*

Interprète : *Talk Show* (2017) de Gaël Santisteva, *Ce qui n'a pas de nom* (2015) de Pascale Henry, *Hans was Heiri* (2012) de Zimmermann & de Perrot, *UCHUU-cabaret* (2008) de Carlotta Ikeda, *Les Sublimes* (2003) de Guy Allouche.

Transmission et conseillère artistique : Mélissa Von Vépy dirige régulièrement des ateliers, master-class sur l'aérien et est invitée en tant que collaboratrice / conseillère artistique par plusieurs compagnies.

Elle travaille actuellement à la création *Plonger* (automne 23) de Sarah Devaux / Cie Menteuses, dans le cadre de son compagnonnage avec la Cie Happés.

La Cie Happés // Mélissa Von Vépy est franco-suisse.

Elle est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Occitanie.

Mélissa Von Vépy est artiste associée au Sirque – Pôle National Cirque de Nexon

Stéphan Oliva compositeur, pianiste

Stéphan Oliva est un pianiste et compositeur naviguant entre divers univers artistiques (jazz, cinéma, BD, théâtre, cirque...).

Il fait partie des pianistes européens de grands talents dont le nom évoque une modernité inscrite dans la grande histoire du jazz et de l'improvisation. Reconnu pour la finesse de son jeu, son originalité et son éclectisme.

Né en France, pianiste de jazz, improvisateur, compositeur (musique de film, de théâtre, de spectacles vivants), interprète de musique classique et contemporaine.

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 révere 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.

Mais Stéphan Oliva n'est pas un musicien de clan ni de caste: il suit une voie singulière, marquée par ses fidélités, ses émois et ses rencontres. Evans, Tristano, Windsor McCay, Paul Auster, Brahms, Berg, Bernard Hermann, Giacinto Scelsi, G.W. Pabst... constituent pour lui un panthéon vivace, source d'inspiration plutôt qu'objet de dévotion compassée.

Quant à son jeu de piano subtil et raffiné, il trouve avec tous ses partenaires le contrepoint poétique qui le complète et qu'il accompagne (...) avec l'évidence d'un enchantement renouvelé.

Régulièrement invité sur les radios françaises (Radio France, TSF, FIP...) pour ses multiples actualités et son rapport au cinéma, Stéphan Oliva se produit sur de nombreuses scènes à travers le monde s'adressant avec passion et partage à un large public.

- 4**** jazzman (1992 - 1999 - 2002 - 2008 - 2010-2019)

- « Grand Prix » album Jazz de l'Académie Charles Cros 2017 - Le Choix de France Musique 2010, 2012 et 2013, 2017, 2019

Écouter Stéphan Oliva :

En direct sur France Musique, 12 février 2022 :

<https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/jazz-club/stephan-oliva-fait-son-cinema-au-sunside-5846899>

Stéphan Oliva "Cinéma invisible" - Bonus track #1 :

https://www.youtube.com/watch?v=K6am_mB7Qw

Neil Price scénographe, constructeur

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*, cie franco-suisse.

Il en réalise les scénographies, en 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 M1, 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 Cie du Prélude – *Littoral* et Charlie Moine – *Le comité des fêtes*.

Presse - extraits

A propos de *Miroir, Miroir* duo précédent de Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva
(création 2009 - Les Sujets à vif - Festival d'Avignon)

« ...Un vrai dialogue s'instaure, le musicien - Stéphan Oliva - relançant la trapéziste pour la pousser dans ses derniers retranchements. Tout cela dans un état de grâce poétique qui tutoie la perfection. Une performance éblouissante dans sa fragilité épurée. »

Les Trois Coups, Marie-Christine Harant

« ...Ici, le miroir se traverse au sens propre comme au figuré, et la voilà coincée de l'autre côté. Là-haut, pourtant, les mêmes questions subsistent. Mais, en l'espace de quelques minutes, le corps a accouché d'un reflet et d'un monde à part, trouble et cruel, servi par une interprète de haute volée.»

La Terrasse, Nathalie Yokel

« ...Créé en Avignon en 2009, ce moment poétique est un superbe cadeau du jazz à l'art tout court. »

Jazz Magazine, Philippe Méziat

« ...Miroir, Miroir de la Franco - Suisse Mélissa Von Vépy. Un miracle de grâce et de poésie dans le cadre des « Sujets à vif » proposés par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Venue du cirque, c'est une danseuse des airs à l'imagination de grand chorégraphe... »

Le Figaro.fr, Nathalie Simon

« ...Mélissa Von Vépy offre un moment de grâce aérienne et poétique, accompagnée au piano par Stéphan Oliva. Beau, bouleversant, sublime. Une demi-heure miraculeuse de beauté pure. On touche ici, par ce jeu au-dessus du sol, quelque chose de la spiritualité que l'on cherche dans l'art, on est touché par cette magie maîtrisée et poétique. On pleure et on applaudit...Allez-y ! »

Figaro blog, Armelle Héliot,

« ...Epoustouflant ! La jeune femme passe de l'autre côté du miroir, comme avalée par lui, puis elle réapparaît. Expérience limite de connaissance de soi ? Volonté de rentrer en soi ? On voudrait que cette beauté-là ne s'arrête jamais, jamais... »

Le blog de Vincent Josse

Extraits vidéos de *Miroir, Miroir* : <https://www.melissavonvepy.com/miroirmiroir/>

Planning de création

Septembre 2021 à mai 2022 :

- montage de production (voir budget prévisionnel)
- recherche et construction scénographie à Aigues-Vives, c/o Cie Happés

Résidences de création : (10 semaines)

- mai-octobre 2022 : Aigues-Vives, c/o Cie Happés (5 semaines)
- 22-27 août 2022 : La Cigalière - Théâtre de Sérignan (à confirmer)
- 31 octobre-5 novembre et 28 novembre-2 décembre 2022 :
Le Sirque, Pôle national cirque de Nexon, [présentation étape le 5 nov. 16h \(à confirmer\)](#)
- 12-16 décembre 2022 : Théâtre d'Arles, [présentation étape le 15 dec. 18h \(à confirmer\)](#)
- 5-14 janvier 2023 : Culture Commune, Scène nat. du Bassin Minier du Pas-de-Calais

Diffusion (calendrier pré-achats en cours)

- 12 et 13 janvier 2023 **création** LOOS-EN-GOHELLE, Scène nationale Culture Commune
- 17 janvier 2023 (2 rep) LILLE, Le Prato, Pôle national cirque
- mai 2023 SERIGNAN, La Cigalière
- 2 et 3 juin 2023 AIGUES-VIVES, c/o Cie Happés, Soirées
- 8-13 août 2023 NEXON, Le Sirque, Pôle national cirque
- septembre 2023 SÈTE, Scène nationale, ouverture de saison

conditions d'accueil

Diffusion prévue dans différentes configurations : Théâtres (gradins - frontal), ou lieux non dédiés : plein air, halls, friches, arènes... (public installé en semi-circulaire)

Performance aérienne - concert, tout public, durée envisagée : 40-50'

- 2 représentations minimum, possibilité de 2 représentations par jour à mini. 4h d'intervalle
- 4 personnes en tournée, merci de nous consulter pour les prix de cessions.

Conditions techniques (voir fiche technique prévisionnelle)

Dimensions minimums de l'espace de jeu : un cercle de 10m de diamètre (sol plat - résistance : 500 kg / m²), hauteur sous grill ou plafond : 7m.

Nous demanderons du matériel de sonorisation et de lumière

Contact production-diffusion :

Thomas Balouet +33 6 51 88 61 40

thomas@melissavonvepy.com / www.melissavonvepy.com