

Mélissa Von Vépy
// Cie Happés

PIANO RUBATO

MÉLISSA VON VÉPY & STÉPHAN OLIVA

PIÈCE AÉRIENNE ET MUSICALE // CRÉATION 2023

© Christophe Raynaud de Lage

PIANO RUBATO // 02

Mélissa Von Vépy, artiste aérienne, et **Stéphan Oliva**, musicien, proposent une traversée à bord d'un piano-bateau dont il ne reste que les contours, comme une ossature squelettique à la lisière du tangible.

Cette embarcation fantomatique pourrait être celle du Hollandais volant, la barque de *L'Île des morts* de Böcklin, ou celle qui, en Egypte antique, conduisait les âmes vers l'Autre Rive.

Les passagers de cette sculpture vivante - animée par le souffle de Mélissa Von Vépy et les notes de Stéphan Oliva - explorent un espace transitoire et mystérieux, du Vivant à l'Autre Monde

Une traversée où les éléments air et eau se confondent, laissant place à l'invisible et au silence, pour n'être plus que son, souffle et mouvement.

PIANO RUBATO

PIÈCE AÉRIENNE ET MUSICALE

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

Duo / tout public / durée 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**
Collaboration artistique : **Julia Christ**
Mise en son : **Jean-Damien Ratel**
Lumière : **Sabine Charreire**
Costumes : **Catherine Sardi**
Régie technique : **Julien Chérault**
Administration de production : **Jean-Baptiste Clément**
Production - diffusion - communication : **Triptyque Production / Marie Pluchart** & **Julie Mouton**
Photos : **Christophe Raynaud de Lage**

PARTENAIRES

Production : Cie Happés // Mélissa Von Vépy

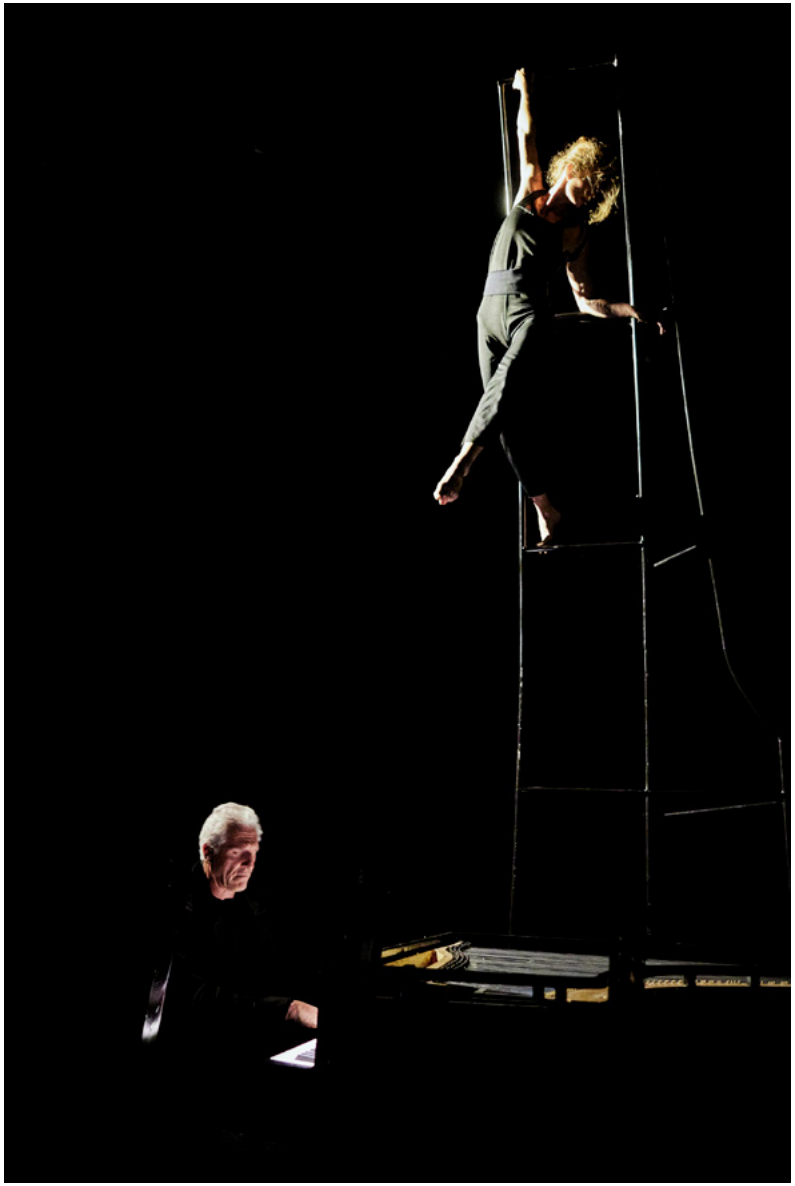
Coproductions :
Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais
Le Sirque, Pôle national cirque Nexon - Nouvelle Aquitaine

Accueil en résidence :
Le Théâtre d'Arles
La Cigalière, Théâtre de Sérignan

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, Cédric Cambon : concéption éléctronique, Jean-François Tobias - association Piano Historique, Emmanuelle Grobet 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.

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.

RUBATO [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.]

EXTRAIT DE LA NOTE D'INTENTION

Le piano pour point de départ

Un piano - bateau mouvant, objet scénique et musical.
C'est l'instrument de Stéphan autant que le mien. Nous le voulions également existant à part entière, comme une sculpture.
Le couvercle du piano, démesurément allongé, est tel une voile de navire de 5 mètres de haut.

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

La conception de structures scénographiques étroitements imbriquées à la dramaturgie fait l'une des spécificités marquantes de la Cie Happés.
Pour la réalisation de ce « piano-bateau », j'ai poursuivi ma collaboration (depuis 2011) avec le scénographe et constructeur Neil Price.
Cet objet scénique a 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 oscille à 180 ° ; la conception électronique d'un dispositif de contrepoids lié à ma respiration a été réalisée par Cédric Cambon.

Une plongée musicale et visuelle

Je voulais, 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.

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

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

Mélissa Von Vépy

PRESSE // EXTRAITS

« Une performance aérienne doublée d'une plongée musicale et visuelle, c'est le pari remporté par le duo Mélissa Von Vépy et Stéphan Oliva qui offre, dans ce concert-voltige, un moment de grâce poétique inoubliable.»
Sceneweb

« Ici, la femme est vent, quand elle n'est pas sirène surgie des cordes d'un piano extraordinaire ; le capitaine est musique. Traversant l'espace de figures aériennes belles à couper le souffle, faisant vibrer la scène, au rythme de notes enchanteresses, tous deux semblent voguer en pleine mer, tantôt calme, tantôt houleuse. Et nous sommes aussitôt submergés par les émotions.»
Léna Martinelli ▪ L**es Trois coups.**

« Piano Rubato est une œuvre muette et intrigante (...) aussi belle qu'hypnotisante. Le mouvement et la qualité du corps dansant et de la musique se rencontrent et se répondent. Le souffle de l'un et le rythme de l'autre se trouvent, se guident, se font l'écho l'un de l'autre.»
Mathieu Dochtermann ▪ **Toute la Culture**

Toute la revue de pressesur le site de la compagnie [ici]

MÉDIAS

Teaser Piano Rubato : https://vimeo.com/774675405

PIANO RUBATO // 08

DIFFUSION

• **12 et 13 janvier 2023 création** ▪ Culture Commune, Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais Commune, Loos-en-Gohelle

• **17 janvier 2023 - 14h30 et 20h** ▪ Le Prato, Pôle national cirque, Lille

• **15 et 16 avril 2023** ▪ Les Franciscaines, Deauville - dans le cadre de SPRING, festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie

• **2 et 3 juin 2023** ▪ Les Soirées Cie Happés, Le lieu de Fabrique, Aigues-Vives

• **23 juillet 2023** ▪ Festival le Grand Jardin, Joinville

• **25 et 26 juillet 2023** ▪ Festival Paris l'été, Cour d'Honneur de la Monnaie de Paris

• **septembre 2023** ▪ Théatre Molière Sète Scène Nationale Archipel de Thau, Sète

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 / de nuit de préférence)

Tout public
Durée : 50'

• 2 représentations minimum (possibilité de 2 représentations par jour à discuter)

• 4 personnes en tournée, merci de nous consulter pour les prix de cessions.

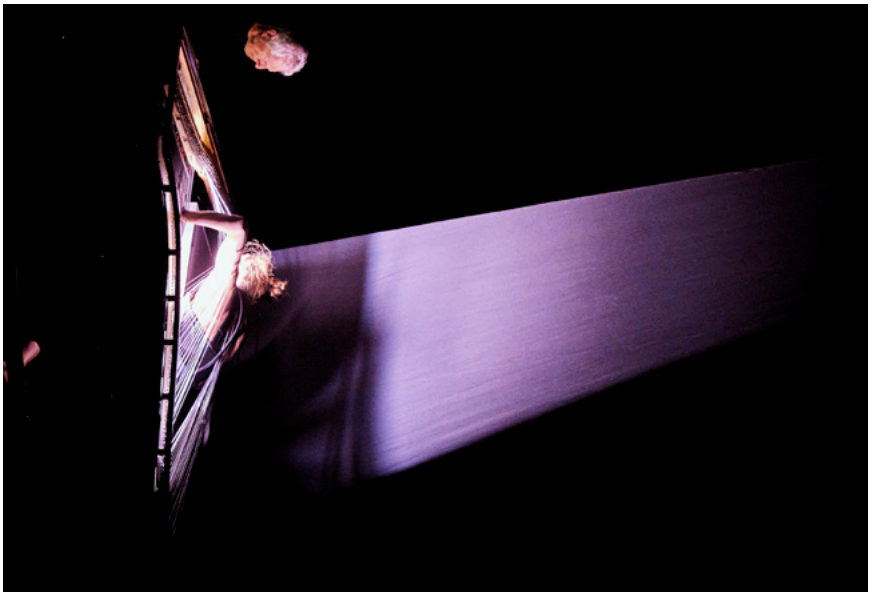
CONDITIONS TECHNIQUES

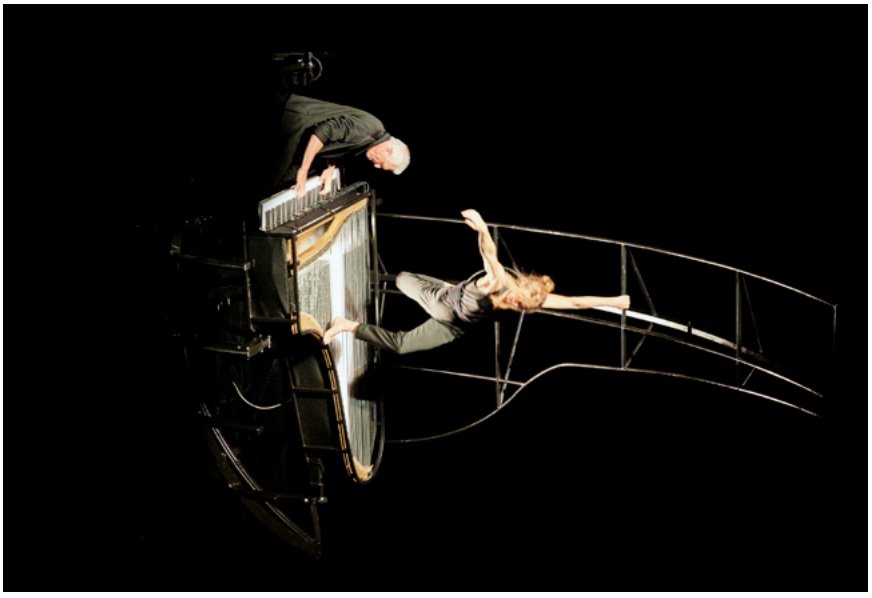
Dimensions minimums de l'espace de jeu :
un cercle de 10m de diamètre (sol plat - résistance : 500kg / m2), hauteur sous grill ou plafond : 7m.

NB : pour les représentations hors théâtres, nous avons besoin d'une arrivée électrique (16A) ainsi que d'un pied à crémaillère lumière.
Pour le reste, nous sommes entièrement autonomes, transportant notre propre matériel son et lumière (projecteurs LED).

> voir fiche technique

PIANO RUBATO // 10

ÉQUIPE 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 créé 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.
Auprès 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)

Co-mise en scène avec Chloé Moglia :
2007 : __En suspens__ (quintet co-mise en scène : C. 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 Alloucherie.

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.

STEPHAN OLIVA • compositeur, pianiste

Né en France, pianiste de jazz, improvisateur, compositeur (musique de film, de théâtre, de spectacles vivants), interprète de musique classique et contemporaine, Stephan Oliva fil suit une voie singulière, marquée par ses fidélités, ses émois et ses rencontres.
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 révère 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.

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 - ***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*, N*ié 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*.

CONTACTS

Artistique // Mélissa Von Vépy
mvv@melissavonvepy.com

Technique // Julien Chérault
+33 (0) 6 22 34 13 59
juliencherault@gmail.com

Diffusion & Production // Triptyque Production
Marie Pluchart
+33 (0) 7 49 22 16 08
marie@triptyqueproduction.fr

Communication // Triptyque Production
Julie Mouton
+33 (0) 6 87 08 83 47
julie@triptyqueproduction.fr

MÉDIAS

www.melissavonvepy.com
Facebook : Mélissa Von Vépy