

Compagnie Hippocampe •
Mime and Physical Theatre

Si tu n'étais pas de marbre...

#NEW PERFORMANCE 2019

24-27 January 2019 at Théâtre Victor Hugo_
Bagneux (France)

7 March 2019 at L'Odyssée - Scène conventionnée_
Périgueux (France)

5-8 December 2019 at IVT-International Visual Theatre,_
Paris (France)

TEASER | <https://vimeo.com/318086945>

Artistic direction • Luis Torreão
Production and distribution • Peggy Riess
peggy.hippocampe@gmail.com
+33 6 80 55 23 92
Press and PR BIPCOM • Barbara Augier &
Isabelle Béranger
contact@bipcom.fr
+33 6 63 84 45 73

2 Passage de la Fonderie - 75011 Paris / Tel. 33 (0)1 43 38 79 75 / www.mime-corporel-theatre.com

Contents

Synopsis	04
Intention	05
Compagnie Hippocampe	09
Team	11

Calendar and touring conditions	12
---------------------------------	----

Press	13
-------	----

© Photos Gilles Dantzer, Guendalina Flamini, Peggy Riess

Si tu n'étais pas de marbre...

#CRÉATION 2019

Directed by • Luis Torreão

With • Sonia Alcaraz, Guillaume Le Pape, Mélody Maloux, Luis Torreão

External eye • Lola Atger

Set Design • Marta Pasquetti

Set Construction • Franck Oettgen, Marta Pasquetti

Lighting Design • Leslie Horowitz

Music • Robin Gentien, with the participation of Apolline Kirkklar

Make up • Kristiné Ketiladze

Coproduced by • Théâtre Victor Hugo | Bagneux (FR)

L'Odyssée - Scène conventionnée d'intérêt national | Périgueux (FR)

Residencies •

Associazione Culturale Live arts cultures | Venice (IT)

Silo, Moulin de Boigny | Méréville (FR)

MPAA La Canopée | Paris (FR)

Through a raw and powerful choreographic language, Compagnie Hippocampe unfolds the story of sculptor Camille Claudel. As the artist dives back into her past, to try and change the path of her destiny, she meets again Auguste Rodin, with whom she had a fiery relationship at the crossroad between the arts, passionate love and frustration against her society's opposition to women trying to live off their art. *Si tu n'étais pas de marbre...* summons and brings to life the works born from this passion and, together with Camille's 'resurrection', they weave a variation of her own story in the form of a visual poem whose verses are sculpted by moving bodies. A labyrinth that vibrates with the mystery of artistic creation. That moment in which, manipulated by the artist's capable hand, matter quivers with all the elements of life.

Synopsis

At night, in a sculptor's studio.

A breath of life awakens the works and the stone. The statues leave their podiums.

Camille Claudel moves in their direction. Vacillating at the edge of that abyss in which she once toppled over, she molds with ardor, hurrying from one detail to the next, deciphering the human body.

In this space outside of time, passions and demons take over in darkness. Auguste Rodin, Camille's teacher and former lover,

her alter ego and crushing guardian in the creative process, is there, also at work. As she fervently molds the clay, her whole body becomes an extension of her hand's effort. Human and sculpted material test one another, and become one.

Eventually, in the studio's silence, the works come face to face with their creators. Sculptors and sculpted study and confront each other. These creatures, these others, irreducible selves, that the sculptors attempt to capture and to shape according to their will, inevitably escape their control.

Ensues a struggle against these others, a struggle against the self, a struggle that reflects the passion that burned between the two sculptors. Duo and duel, monstrous and carnal. Camille Claudel comes back in order to measure herself against Rodin for one last time. She, who had been his hand and shadow, invites herself in the light, in order to twist and bend the path of her own story.

Si tu n'étais pas de marbre... leads the audience into the intimacy of encounters: the encounter between lovers, of course, but also the artists' encounter with that matter that, through their gesture, they cultivate and fertilize, and, finally, the creator's encounter with the self that they project onto their work.

Intention

MOVEMENT AND CORPOREAL METAPHOR:

THE PHYSICAL EXPLORATION OF THE CREATIVE GESTURE:

Si tu n'étais pas de marbre... explores the tensions at the base of the relationship between artist and model, artist and work, artist and creative process. For sculptors, the source of the creative act lies in the manipulation of a material or a body, in the attempt to insufflate life into them, like a demiurge. This creative act requires a physical and psychological contact with the elements. In the hands of a sculptor, the material is a live creature that imposes its own laws: weight, resistance, balance...

One of the starting points of our research was the gesture that transforms cold, lifeless material into flesh, such as that it almost seems molded by kisses and caresses, as one day Rodin told art critic Paul Gsell. Much like artisans and workers, sculptors are connoisseurs of materials and tools, which they have to learn to wield with dexterity. Camille Claudel (unlike Rodin) carved her own marbles, this material that was once considered the closest to flesh. This kind of work required an incredible physical strength, a specific carving pace and a remarkable precision in order to empty the shape and let the form at its core come to life and to the surface. On the other hand, modeling consisted in the art of starting from an empty space and filling it with malleable, moldable flesh, through successive additions. As the skin came into contact with a humid material, it turned into a sensual gesture that abolished the distance between the sculptor's and the "other's" body.

Inspired by the physicality of these gestures, we have tried to develop a visual and movement-based language, raw and powerful, that allows us to decline a palette of body textures and rhythms.

Si tu n'étais pas de marbre... is the result of a work that we have been developing over the past nine years. It is the result of an exploration and a common path between sculpture and movement, which also connects to the metaphorical body. Lover of the human body and exquisite observer of gesture, Auguste Rodin tirelessly attempted, throughout his entire life and work, to translate the shivering of human sensation, the palpitation of human thought into his sculptures. As our thoughts tear us in different directions, it is almost as if our bodies were sculpted by them from the inside. Paul Claudel used to write about this: "After all, the body knows as much as the soul. The anatomy's detail is worth as much as psychoanalysis's. Through forms and movement, passions and ideas, the infinity of texture is responsible for a sensation of instantaneous shock."

Camille Claudel's work also led us into the universe of feeling and sensation, of the existential. Claudel used to capture the essentials of being alive, in the lifelike rendition of simple gestures. She questioned the humans' relationships to others, the now that constantly escapes us, pain and imbalance. Through the sublimation of her own personal experiences, her work acquired a universal dimension.

Rodin and Claudel, like Michelangelo before them, worked with the goal of liberating sculpture from its primary condition of immobility, brought by the use of motionless materials. Sculpture is able to represent only a suspended instant. Their genius was to be able to perceive movement by playing with time, by suggesting the before and the after. This time contained within the stone became the signature of life and liveliness, in a sort of contraction of the movement of immediacy.

This work centered around essentiality is what has drawn us mimes closer to these two sculptors. By meticulously studying their work, we have developed a scenic language that replicates the condensation process inherent to sculpture and its metaphorical power.

A WORDLESS SCENIC LANGUAGE, AT THE BORDER BETWEEN THEATRE AND DANCE :

This scenic form, an expression of contemporary mime, has been elaborated without resorting to text, in a field at the border between theatre and dance. It is a language close to choreographic writing, as it finds its origin in the shapes, the torsions and contradictions that can be found within the sculpted bodies at hand; movement created a dramaturgy through an articulation, a dynamic quality, precision, intercorporeal and interpersonal casual connections. Our movement-based work, deeply inspired by Decroux, also borrows tools from music composition, such as the modulation of speed and rhythm, a play around movement's 'colors' and 'textures', and the variations between tones and intensities.

This scenic language inscribes itself beyond the narrative movement of theatre and the fluid movement of dance. It gives shape to a symbolic movement created by contraction; the dramatic movement unfolds in a sequence of images that fragment time and duration, recomposing them differently, like the filmic editing process would do. By modifying the dynamic quality of a movement (speed and intensity), as well as its trajectory (articulation, reduction or extension), we transform the way in which we originally read an action and allow details that would otherwise escape us to appear. We thus modify the spectator's perception by creating a distended relationship between time and reality, and provoke a feeling of strangeness, of foreignness, which awakens the unconscious.

By being translated through movement, the sculpted works liberate the passions that were deposited in them by their authors. The works are woven into the physical score – or also 'escape' it – in order to find their place on stage or in the narrative. Thus, many of Rodin's and Claudel's sculptures appear in the show: for example, Claudel's *les Causeuses* (1893-1905) suddenly comes to life, and offers Camille her revenge

by untying that restricted voice that is finally free to run, knock over the unspoken and unsettle the infamous rumor that targeted all the women who ever dreamed of becoming sculptors.

A VISUAL POEM TO REWRITE CAMILLE CLAUDEL'S TORMENTED DESTINY :

Si tu n'étais pas de marbre... comes from our attachment, our endearing to Camille Claudel's out of the box personality. A willful woman, a genius, besotted by freedom, who decided to live, and to make a living, with her art, at a time when the artistic professional field was not ready yet to welcome a woman full of great ambitions in its ranks, without waves or hustles. Her personal path went against the prohibitions of her time. Camille lived in a century when a woman's horizon did not span beyond marriage. Public opinion saddled women sculptors with all the stigma of social and moral deviance. The world of sculpture was associated with artisanal work and workers' conditions. Scientific theories supported the idea that when women ventured in activities normally reserved to men, they made themselves masculine. Once they were married, women sculptors gave up on their trade and practiced it as a simple hobby: "The sculptor's work is, for a man, a sort of challenge to common sense. For a woman alone, and for a woman with my sister's temperament, a pure impossibility," wrote Paul Claudel. Women artists encountered major social obstacles, declined in various taboos. Since they weren't allowed to study in schools, jealously guarded by men, those women who aspired to become sculptors undertook their learning through private classes, which automatically excluded them from the prize and recognition system, and, in turn, from official commissions. So, it was already at a very young age that Camille Claudel's path ran into the avant-garde's, through the person of Rodin. The experience of pupillage was first and foremost a patriarchal one, and even more so cumbersome as it proved to be difficult for

Claudel to affirm her modernity and singularity in comparison to a shining avant-garde.

By becoming his pupil, Camille was not scared by the prospect of submitting her gifted hand and unique vision to Maître Rodin's control. They shared an ideal of truth, and their collaboration went beyond simple complicity, and became an inextinguishable source of mutual inspiration. But this fusional work only carried one name: Auguste Rodin's. She, who was his muse and hand, was, to the eyes of the world, his mere print and shadow. Her place as the sculptor's wife became impossible to bear, and their break up was very much run by passion: brutal and annihilating.

Camille lived at a time when visual culture, which produced countless representations of women, was modeled by a masculine gaze. Women sculptors had to invent a feminine gaze on the body. Not without mishaps, as they weren't even allowed to study naked bodies... It was only much later that Camille Claudel's name finally joined Rodin's in the pantheon of great creators. 40 years after her death, she suddenly rose to fame and became a sort of contemporary myth, crowned by countless fantasies.

We wanted to play with this physical resurgence, in a timeless space. Camille Claudel re-enters her studio, this place of transformation, of passage, where the constant back and forth between the living and the inanimate, between inertia and movement takes place, in order to write a different ending to her story.

Texte Dorothee Malfroy

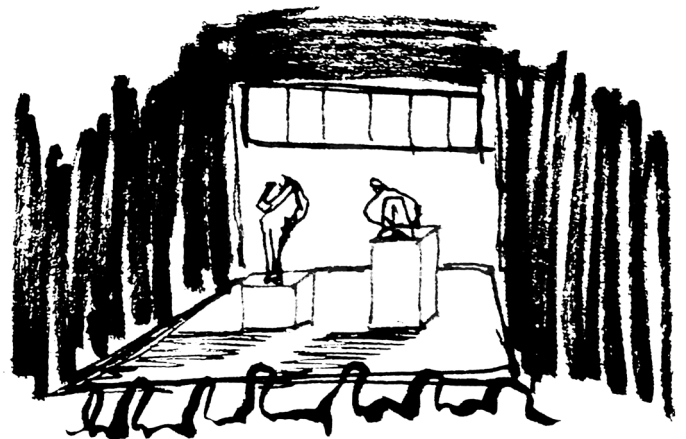
THE SET DESIGN:

The set consists in a few scenic objects lit in a way to define and play with space, as well as enhance the precision of the bodies' movement. On stage appears the image of a sculpture studio, an abandoned place, framed by a black box that progressively closes in the distance in order to highlight the audience's feeling of being immersed in an unreal space. Three cubes, built according to Le Corbusier's Modulor's scale, match human proportions.

With magnets on one side and a metallic surface on another, they can be assembled, or attract or reject each other, depending on magnetic laws at work. The performers can play with them like with a living material, and sculpt forms with them. Used as podiums or as plastic matter, they come to life as, throughout the show, they are transformed from inert objects to living matter. Upstage, a painted canvas acts as a back wall, solid or lit from behind, a living and changing material, that reveals the shape of the statues. A glass wall over the back drop is the only source of light in the show, by reflecting the deformed images of the performer-statues and recreating the impression of sculpture's 360-degree space awareness.

The scenographic concept feeds the manipulation process and facilitates the continuous changes of states embodied on stage by the performers' actions

Texte Marta Pasquetti

Compagnie Hippocampe

#History

Since 1997, Hippocampe has been developing research projects, creating for the stage and developing a transmission practice of Corporeal Mime. At first, the company worked in close collaboration with the Theatre Department research group at Pomona College in California, led by Thomas Leabhart, Etienne Decroux's former assistant. There, experiments led to the presentation of performances in public spaces, museums and universities, as well as to three scenic forms – *Corporeality*, *L'Eau* and *Les Guerres que j'ai vues* – directed by Thomas Leabhart. These were presented in France - Théâtre de la danse, Regard du Cygne, Samovar...

Since 2003, Hippocampe has been offering, under the direction of Luis Torreão, and always in collaboration with Thomas Leabhart, workshops in France and internationally (Conservatoire d'Orléans, Arts en scène - Lyon, EDT 91, Théâtre du Mouvement, Université Paris 8, Campinas University - Brazil, Pomona College - USA, Angel Viana Dance Department - Brazil...), regular Corporeal Mime courses – with the support of the Paris Municipality since 2003 – as well as research laboratories, from which stemmed the following projects:

Labyrinthe-Prototype, an installation-performance presented in 2003 at Théâtre de la danse-Paris. A 150 m2 labyrinth where multiple scenes gave the audience access to a unique live experience of sounds, images and actions.

Traçado, presented in 2004 at the Théâtre de L'Opprimé, explored dreams, childhood images and the traces that these leave in our lives.

Of men and women, first presented in public spaces in 2005, dealt with power relations among individuals.

Labyrinthe 1 (2008) presented a room in which the audience faced themselves, in a revisited version of the *Labyrinthe*-

Prototype. This project was the result of a one-year research process with students and six visual artists – 180 m2 exhibit performance with twelve performers and sixty short pieces.

In 2009 Compagnie Hippocampe became fully professional and gathered a new team under Luis Torreão's direction. The poetical universe of the intimate is the thread of three performances that the company has created to this day:

La Chambre de Camille (2009) – 47 performances, among which Mimos, Avignon, le Lavoir Moderne Parisien, Starcke Stücke-Frankfurt. An investigation around sculpture, and most notably of Auguste Rodin and Camille Claudel's work, led to this piece that tackles sensuality and power dynamics in love relationships and creative passion.

Les Collectionneurs (2015) questions the gray areas in the construction of one's identity. This production received the support of DRAC Ile-de-France, Conseil Général du Val-de-Marne and of the Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris. It has been presented at L'Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux, ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre (both coproducers), at the Warsaw International Mime Art Festival, at Festival Onze Bouge - Paris, at IVT-International Visual Theatre - Paris, at Espace Culturel Boris Vian - Les Ulis, among others.

In 2019, ten years into this collaboration, the company is now devising a new performance, *Si tu n'étais pas de marbre...*, from Auguste Rodin and Camille Claudel's sculpture. The maturity of Compagnie Hippocampe's research appears through a strong choreographic language whose roots are solidly planted in the complicité between the four members of the company.

Luis Torreão belongs to a generation of artists representing the diversity of the contemporary Mime and Physical Theatre Arts scene. He is one of the founding members of the Collectif des Arts du Mime et du Geste and of Mimesis, Paris's only mime festival de mime, whose 9th edition will take place in November 2019 in the context of the 3rd Biennale des Arts du Mime et du Geste.

Compagnie Hippocampe

#Team

LUIS TORREÃO • Theatre director, actor and Corporeal Mime Professor, he is the director of Compagnie Hippocampe. He trained in Corporeal Mime in Paris and the United States with Thomas Leabhart, Étienne Decroux's former student and assistant. A Journalism Studies major in Brazil, he also was the artistic director of Circo Voador, one of the principal centers of Carioca cultural life. In France, he earned a Master in Theatre Studies and is a certified Theatre Arts Professor.

SONIA ALCARAZ • Sonia trained at the Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, where she discovered corporeal stage work through different approaches (contemporary dance, corporeal mime, Lecoq...). She continued her education with Compagnie Hippocampe – with which she now collaborates as a teacher – and with MOVEO - Barcelona. She joined Compagnie Hippocampe in 2009 for performance La Chambre de Camille.

MÉLODY MALOUX • Trained in Dramatic Arts, realistic and psychological acting, Méloody has been working for the past ten years as an actor for the theatre, TV and cinema. Attracted by non-realistic universes, she trained in corporeal mime and became a member of Compagnie Hippocampe in 2009. She directed visual duo, Pendu à mon Ombre, that has been presented in several festivals in France and abroad. Since 2017, she also has been delving into pedagogy as Giles Foreman's assistant at the Paris Giles Foreman Centre for Acting, and has directed end of year projects with the students enrolled in the intensive professional acting training program.

GUILLAUME LE PAPE • After a university degree in Theatre and Performing Arts, Guillaume trained in dramatic corporeal mime with the Compagnie Hippocampe, which he joined in 2009 for production La chambre de Camille. Since then, he has become a regular performer and also collaborated with companies Dos à Deux, Troisième Génération, L'Atelier des possibles..., with which he tours in France and internationally. Since 2016, he has also worked in the cinema, most notably under the direction of Francois Ozon (stunt in L'Amant Double) and Robin Deriaud (principal role in Paris est noire). He has also directed (Cie L'Eau Prit Feu) and has been developing his own artistic work (Nightcall, 2017).

MARTA PASQUETTI • A garden and landscape designer, she worked in theatre for the first time with costume designer F. Sonnino for A Streetway Named Desire directed by Antonio Latella. In 2013, she was the set and costume designer for Silvio's Glam Democracy directed by Gerardo Maffei, with whom she also worked on Un Petit poisson and Feu pour feu. In 2015, she designed the set for Dans la joie et dans la bonne humeur by le

Collectif La Distillerie. After a Set Design diploma, she interned at the Construction Workshops of the Théâtre National de La Colline in Paris and assisted set designer Sigolène De Chassy for the new show of contemporary circus Collectif AOC. She joined Compagnie Hippocampe in 2017 for the conception of the set design of Si tu n'étais pas de marbre...

LESLIE HOROWITZ • Technician in different Parisian venues - Carreau du Temple, théâtre de la Pépinière, théâtre de Poche Montparnasse... - Leslie follows several companies on tour and during festivals, among which the Avignon Off. After a 2016 diploma in lighting design at the Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle, she has been assistant lighting designer and lighting designer for various companies.

ROBIN GENTIE • Musician, composer, actor and pedagogue, Robin joined the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Pontedera in 2012. He is also member of the Open Program, directed by Mario Biagini, with whom he taught and performed in ten countries until 2016. Since then, he has worked in Argentina, Brazil and the United States with Latin rock group ENGINE, of which he is a cofounder, as well as a guitarist and composer. He has collaborated with musicians such as Vieux Farka Touré, Trio da Kali and Chongo de Colombia.

APOLLINE KIRKLAR • Violin player with a 2016 Master from the Lyon Conservatoire National Supérieur Musique et Danse, and currently enrolled at the Paris Conservatoire National Supérieur Musique et Danse, she has also trained at the Guildhall School of Music and Drama in London. With a passion for chamber music, she is the founder of several ensembles such as Trio Fauve (accordion, violin, cello) and Duo Syia with violin player Lucie Arnal. She is also a member of the Ensemble Intercontemporain, the National Orchestra of France, the National Opera of Lyon, the Dijon-Bourgogne Orchestra, as well as the Orchestre des lauréats. She explores various new musical forms, such as improvisation with Beñat Achiary, Ramón Lopez abd Vincent Lê Quang, and musical theatre with company VoQue, founded by Jacques Rebotier.

Calendar 2017/19

Premiere 24-27 January - Théâtre Victor Hugo de Bagneux (France)

7 March - L'Odyssée, Scène conventionnée d'intérêt national de Périgueux (France)

16 June – Warsaw International Mime Festival (Poland)

2018_

Residence 5 days | MPAA La Canopée – Paris (FR)

Residence 5 days | Silo, Moulin de Boigny – Méréville (FR)

Residence 10 days | Théâtre Victor Hugo - Bagneux

Residence 6 days | Odyssée Scène conventionnée d'intérêt national - Périgueux

2019_

Residence 5 days | Théâtre Victor Hugo - Bagneux

Création 24 to 27 January 2019 | TVH Théâtre Victor Hugo de Bagneux

7 March 2019 | L'Odyssée, Scène conventionnée d'intérêt national de Périgueux

8-5 december 2019 | IVT-International Visual Theatre, Paris

Conditions de tournée

TOURING CONDITIONS

Team

4 performers, 1 lighting technician, 1 stage technician

Duration 1h

Stage characteristics

· Minimum : 8m width x 7m depth

· Dance floor

To be provided by the theatre

· Lights: see lighting plan

· Sound system adapted to the venue

Set 3 cubes, 1 painted canvas to be hung upstage (L 7m x H 3,5), with, on top, a plexiglass glass wall (H 1m x L 7m)

Price on demand

Extra charges

· housing and per diems for 6 people

· return journey for 6 people from Paris

· Set transport from and to Paris

· Rights (through SACD)

*A short version (30min) of the performance is also available. This form can be adapted in situ – for public spaces, museums, etc...

Compagnie Hippocampe

Press

#NEW PERFORMANCE 2019

nd angle

SCULPTURES PRENNENT VIE

Hippocampe a revisité fin janvier la célèbre histoire d'amour entre Camille Claudel et son professeur et amant Auguste Rodin. Cette création de quatre représentations au théâtre Victor-Hugo, "Si le marbre" est une création où les corps racontent cette histoire et en danse, comme si les sculptures des deux artistes prenaient vie sous nos yeux. Ce poème sans mot où se mêlent amour de l'art et de l'autre rend un vibrant hommage à celle qui a vécu dans l'ombre de son mentor et dont le talent ne fut enfin reconnu... que 40 ans après sa mort.

Stien Bellanger

BAGNEUX INFOS - MARS 2019 - N° 274

BAGNEUX INFOS - MARS 2019 - n° 274

About

Si tu n'étais pas de marbre...

« *Compagnie Hippocampe is one of France's most emblematic Physical Theatre companies [...]* »

Dordogne Libre

"Moving bodies, manipulations and incredibly precise mime performers allow this surprising and infinitely poetical dance to unveil unexpected dialogues[...]. Luis Torrea's direction is clean and resolutely modern."

Théâtre Actu

"An immense challenge, connecting full statuary immobility with movement's resources. To discover!"

L'Humanité

A propos des

Collectionneurs

« *Let yourself be carried away by the magic of this peculiar story to understand its poetic mechanics, and to cheer on its fluidity and inventiveness* »

Vaucluse Matin

« *An intimate exploration in a fantastic and thrilling environment made of transformations, apparition-disappearances, somewhere in between Kafka and Lewis Carroll* »

A Nous Paris

« *Don't wait and go discover Compagnie Hippocampe, whose enthusiasm and exigency we have never stopped loving* »

Télérama

A propos de

La chambre de Camille

« *A dreamlike moment outside of this world, a breath of fresh air... Luis Torrea. Remarkable detail-oriented and -inspired style and craft. Pushing the limits between theatre and dance, this cultural UFO begs to be taken in with wide open eyes* »

A Nous Paris

« *The sculptures come to life through a contemporary mime technique that breathes a new life into the genre. Superb. A dive into the Visual Arts that transcends the stage. An actual work of art* »

toutelaculture.com

« *Fragments of wonderful love writings, excerpts from Ibsen's When We Dead Awaken, Apollinaire's Letters to Lou, and Rodin's letters to Camille Claudel (...). The plastic effect is impressive, especially in the passages from one extreme to the other: a puppet as pliable as dough that then becomes stiff dead [...]* »

theatredublog.fr

« *An actual poetic gem full of romance! A mix of cruelty and sensuality. An atypical performance!* »

France Bleu Vaucluse

« *At the border between theatre and mime, La Chambre de Camille [...] reveals what desire, passion* »

La Scène

Compagnie Hippocampe • Mime and Physical Theatre

Si tu n'étais pas de marbre...

Mercredi
DL
6 mars 2019

RENDEZ-VOUS

SPECTACLE Entre mime et danse, *Si tu n'étais pas de marbre* proposera demain de revisiter l'œuvre de Rodin et Claudel.

Hippocampe met la sculpture en mouvement

La compagnie Hippocampe sera à L'Odyssee, demain à 20 h 30, pour présenter son spectacle *Si tu n'étais pas de marbre*. « Il a fallu que je te connaisse et tout a pris une vie inconnue, ma terne existence a flambé dans un feu de joie. » Extrait d'une lettre d'Auguste Rodin à Camille Claudel. On imagine le sculpteur murmurer « Si tu n'étais pas de marbre... » à ses créations, ancrées au sol, qui aspirent à s'élever. À moins que, mises en mouvement, ce soient les œuvres elles-mêmes qui laissent échapper ces paroles ? Ce poème visuel et corporel, inspiré des sculptures de Camille Claudel et Auguste Rodin, donne vie à la matière et fait cohabiter le désir de création et l'exaltation amoureuse. La compagnie Hippocampe est l'une des compagnies emblématiques de théâtre physique en France, son metteur en scène, Luis Torrealba, en est l'ardent défenseur.

Huit années de recherches

Elle explore avec cette pièce une forme contemporaine du mime qui repousse les frontières entre le théâtre et la danse, en donnant au mouvement du corps clarté, articulation, dynamique, complexité et précision, comme le sculpteur lorsqu'il taille le marbre. Ce spectacle est le fruit d'une recherche que la compagnie mène depuis huit ans sur le rapport contradictoire entre sculptures immobiles et mouvement. Ce spectacle est également un hommage de la compagnie Hippocampe à Étienne Decroux en 2018, 120 ans après sa naissance. Decroux s'est fortement inspiré de la statuaire. Il trouve dans les sculptures de Rodin la représentation du corps vivant et décrit le mouvement figé du sculpteur comme l'expression d'une lutte à l'intérieur du corps dont chaque partie semble vouloir atteindre une direction opposée. C'est cette contradiction intérieure qui, selon Decroux, relie le mouvement au théâtre, lequel n'existe pas sans le conflit.

Si tu n'étais pas de marbre, demain à 20 h 30 à L'Odyssee. Renseignements au 05 53 53 18 71. Tarifs : de 9 à 20 euros.

Ce spectacle est le fruit d'une recherche sur le rapport contradictoire entre sculptures immobiles et mouvement.
PHOTO DR

LE SITE DE LA CRITIQUE THEATRALE

« SI TU N'ÉTAIS PAS DE MARBRE... » La Compagnie Hippocampe touche du doigt un rêve

CRITIQUES

PAULA GOMES

5 MARS 2019

C'est sur cette même scène du Théâtre Victor Hugo de Bagneux que Luis Torreño et trois comédiens de la Compagnie Hippocampe avaient donné un avant-goût de leur nouvelle création « Si tu n'étais pas de marbre... » lors de la « Nuit du Geste » un an plus tôt. Un moment festif, point d'orgue de la deuxième Biennale des Arts du Mime et du Geste au cours duquel ce poème visuel, corporel et en mouvement d'une grande sensualité, inspiré par *L'Âge mûr* de Camille Claudel, marqua inmanquablement les esprits. Les quatre artistes explorent le mouvement et nourrissent leurs spectacles depuis dix ans de leur passion créative.

En 2009, la pièce « La Chambre de Camille » mettait en lumière la figure de Camille Claudel et ses amours tumultueuses avec Auguste Rodin. Dans cette nouvelle création, on retrouve la sculptrice dans son atelier malaxant la terre et taillant le marbre avec délice au milieu d'œuvres d'un profond réalisme, incarnées tour à tour par les comédiens. De l'œuvre controversée *L'Âge d'Airain* de Rodin où certains s'accordaient à dire qu'il avait été moulé directement sur le modèle tant le résultat était saisissant, aux œuvres les plus célèbres comme *Le Penseur*, *la Vague*, *l'Âge mûr* ou *la Valse*, les tableaux se dessinent et éclairent subtilement la relation artistique et amoureuse qui unissait le maître Rodin à sa jeune élève. Dans cet espace intime et silencieux, le temps suspendu laisse la part belle à l'imagination, à la transformation et à la création où tout devient possible ! Admirative, en proie aux doutes, à l'urgence et à la fulgurance créative, les rêves de Camille prennent vie soudain entre ses doigts. Les protagonistes font éclater leurs sentiments, s'aiment, se déchirent, se mêlent ou s'effacent parfois derrière leurs sculptures empreintes de leur passion dévorante, qui s'animent à leur tour et content leur histoire. Guidé par les corps en mouvement et leurs manipulations, ce ballet surprenant et infiniment poétique révèle des dialogues inattendus et un travail de précision auquel les mimes corporels donnent tout l'éclat en rendant également hommage au maître Étienne Decroux.

La mise en scène de Luis Torreño est épurée et résolument moderne. Le corps est sa matière de création et à travers le parcours étonnant de Camille Claudel, il met en lumière la complexité de la démarche créative, le rapport qu'entretient l'artiste à son œuvre et tous les espoirs qu'il y dépose. À tous les âges de la vie, la ferveur et le questionnement est là, la nécessité de faire. De belles images se dessinent et l'on admire le travail sur les corps, la subtilité de la matière posée et tous les menus détails qui montrent une structure maîtrisée et l'intensité de cette belle pièce où la dramaturgie est puissante. La proposition d'une grande justesse touchera tous les créateurs, passionnés et les doux rêveurs qui se laisseront porter par la beauté des corps en mouvement et la musique qui les accompagne. Si l'artiste sculpteur Theo Jansen rêve que ses œuvres mobiles continuent à vivre après lui, souhaitons à la Compagnie Hippocampe que leurs œuvres s'inscrivent aussi dans le temps. Retrouvez ce vibrant spectacle le 7 mars à Odyssée – Scène conventionnée de Périgueux et à l'International Visual Theatre à Paris.

Sortir le week-end

THÉÂTRE

Guendalina Fiorini

La compagnie Hippocampe fête ses dix ans en beauté avec une création singulière, *Si tu n'étais pas de marbre*, entremêlant danse, mime et musique. Elle poursuit ses investigations autour de Camille Claudel, mais cette fois à travers la relation dévorante, destructrice, que la plasticienne noua avec Auguste Rodin. Sonia Alcaraz, Guillaume Le Pape, Mélody Maloux et Luis Torrealo sont les auteurs et interprètes de ce spectacle mis en scène par Luis Torrealo qui fuit les sentiers battus. Les comédiens incarnent les sculptures de Camille et Auguste. Un sacré défi reliant la totale immobilité statuaire et les ressources du mouvement. À découvrir ! ■ **F. C.**

Du 24 au 27 janvier, Bagneux, Théâtre Victor-Hugo, www.mimie-corporel-theatre.com.

L'OFFICIEL DU SPECTACLE

© Guendalina Fiorini

SI TU N'ÉTAIS PAS DE MARBRE

Une nuit, dans un atelier de sculpture où les statues de Camille Claudel et Auguste Rodin prennent vie : que raconteraient-elles si elles pouvaient bouger ?

Mise en scène Luis Torrealo. Avec Sonia Alcaraz, Mélody Maloux, Guillaume Le Pape.

À découvrir au
THÉÂTRE VICTOR HUGO DE BAGNEUX
du 24 au 27 janvier.

SI TU N'ÉTAIS PAS DE MARBRE

Théâtre contemporain – Conception Compagnie Hippocampe, mise en scène Luis Torrealo. Avec Sonia Alcaraz, Mélody Maloux, Guillaume Le Pape :

● Une nuit, dans un atelier de sculpture, où les statues de Camille Claudel et Auguste Rodin prennent vie : que raconteraient-elles si elles pouvaient bouger ? Ces sculptures, empreintes d'un amour figé dans leur chair de marbre et d'argile, portent un regard sur les émotions déposées en elles par leurs créateurs. Qu'a-t-on ancré dans ces corps immobiles ?

● *Si tu n'étais pas de marbre...* est une pièce conçue comme un poème visuel, corporel et en mouvement qui explore les rapports du créateur à sa création. Elle donne vie à la matière et fait cohabiter le désir de création et l'exaltation amoureuse. On y décèle aussi les contradictions et les tensions dramatiques présentes dans le mouvement des corps, confrontés aux chemins tumultueux de l'amour.

Théâtre Victor-Hugo • Bagneux (92) ("Pièces de théâtre")

Si tu n'étais pas de marbre...

#January 2019

sortir à Bagneux

La passion en un pas de deux

Peut-être avez-vous admiré, lors de la dernière Fête des vendanges, les chorégraphies sensuelles proposées au Clos des sources ou dans le parc Richelieu (photo). Ces scènes étaient extraites du spectacle, *Si tu n'étais pas de marbre*, présenté dans sa version complète ce mois-ci au théâtre Victor-Hugo.

"Nous voulons donner à voir le déroulé de l'histoire d'amour entre Auguste Rodin et Camille Claudel au travers de leurs œuvres, explique Luis Torrealba, le metteur en scène, également acteur de la pièce. Leurs moments heureux, leurs conflits et finalement leur séparation." Le spectateur est propulsé, une nuit, dans l'intimité d'un atelier de sculpture. Là, les statues les plus connues des deux célèbres artistes s'animent pour laisser voir les émotions et les tourments qui ont permis de les façonner. La fougue d'une passion naissante à l'origine de *L'Éternel printemps* d'Auguste Rodin. Les mésententes ayant donné naissance à *La Voie de Camille Claudel*. Les supplications d'une femme implorant l'homme qu'elle aime, forgées par la

sculptrice dans *L'Âge mûr* après leur rupture. "Les sculptures de l'époque ont figé les tensions et les contradictions. Elles réussissent à fixer le drame dans le mouvement." Le metteur en scène y voit une illustration parfaite du théâtre. Cet art dans lequel l'être humain est toujours tiraillé entre plusieurs possibilités. Pourtant, sur scène, pas un mot échangé entre les acteurs. Le spectacle mêle danse et théâtre-gestuel. "Les paroles peuvent être trompeuses. Le mouvement permet de montrer des choses de l'ordre de l'âme. Nous avons cherché à nous débarrasser des explications pour faire vivre au spectateur un moment sensible."

CAMILLE CLAUDEL RÉHABILITÉE

Touchés par la qualité intrinsèque des œuvres de Camille Claudel, les membres de la compagnie Hippocampe mènent depuis dix ans une recherche sur le rapport entre ses sculptures immobiles et le mouvement. Ils voient dans l'atelier du sculpteur un lieu de passage où s'effectue un constant aller-retour entre la vie du modèle et la mort dans le mouvement figé. Sur scène, ils utilisent leurs corps comme un artisan travaillerait la glaise ou le marbre. Les

statues luttent pour sortir de cet endroit où on les a ligées."

Cette prospection a débuté en 2009, date de création de la compagnie, par une première pièce *La Chambre de Camille*. Pas complètement satisfaits de ce premier jet, Luis Torrealba et ses acteurs-danseurs ont voulu approfondir le sujet. "Nous menons un travail dans la continuité, au travers de nos spectacles et de nos ateliers dans le 11ème arrondissement de Paris. Nous voulons donner une autre place à Camille Claudel, la réhabiliter en quelque sorte." Dans la réalité, la sculptrice sombre peu à peu dans la folie après la séparation avec son amant et mentor. Dans le spectacle, à la lisière entre le fantastique et la romance, elle prend le dessus. La créatrice finit par trouver la paix en reprenant son œuvre. "À la fin, Camille laisse Rodin figé dans l'atelier."

● Méréva Balin

Si tu n'étais pas de marbre de la compagnie Hippocampe
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier à 20h30 ;
dimanche 27 janvier à 17h.

Dès 12 ans.

Réservations : 01 46 63 96 66, reservationtvh@valleesud.fr

Si tu n'étais pas de marbre...

#Reportage Claudel et Rodin like models.

13 December 2018

4 Jeudi 13 décembre 2018

GRAND PÉRIGUEUX

DL

SPECTACLE

Les sculptures de Rodin et Claudel en chair et en os

La compagnie Hippocampe donnera un aperçu de son nouveau spectacle, inspiré des sculptures d'Auguste Rodin et Camille Claudel, cet après-midi, dans une sortie de résidence au Palace. Les comédiens donnent vie aux œuvres sculptées dans le marbre.

Maéva LOUIS
m.louis@dordogne.com

La compagnie Hippocampe ne vous laissera pas de marbre. PHOTO R.P.

Apriori, l'art figé de la sculpture n'a rien à faire sur une vivante scène de théâtre. A priori seulement. Car les artistes de la compagnie Hippocampe ont trouvé une brillante idée pour faire se rencontrer les deux univers. Ils sont toute la semaine en résidence au Palace, en train de mettre le point final à un spectacle dont le travail a commencé voilà un an et demi. Si tu n'étais pas de marbre... se présente comme un « poème visuel » inspiré des

sculptures d'Auguste Rodin et Camille Claudel. Sous les yeux du public, elles prennent littéralement vie pour raconter une histoire : celle de l'amour entre les deux sculpteurs mythiques du XIXe et XXe siècles.

« En janvier 2019, cela fera dix ans qu'on travaille ensemble, avec cette équipe, et le premier spectacle était déjà fait à partir des sculptures de Rodin et Camille, explique Luis Torreal, le fondateur et metteur en scène

de cette compagnie parisienne. À l'époque, c'était une Camille réinventée qui venait se venger de Rodin. Cette fois, on a voulu aborder plus les tourments et l'exaltation de l'amour à travers la création. »

Sur scène, quatre interprètes se contournent dans une étrange chorégraphie sans paroles, tantôt dans la peau de l'un ou l'autre personnage, ou dans celles de leurs sujets sculptés dans la pierre. « Ce n'est pas un specta-

cle historique, c'est une fantaisie, on pourrait même dire du fantastique, puisqu'on voit un atelier de sculpteurs qui se réveille la nuit », détaille Luis Torreal.

Les corps comme des « drames en mouvement »

Les connaisseurs reconnaîtront de nombreux chefs-d'œuvre empruntés aux deux amants-artistes : *Le Penseur*, *La Vierge*, *L'Âge mûr*, *L'Homme perché*, *La Jeune Fille à la gerbe*, *La Fortune*, *Salomé*, *Le Baigneur*... « Dans l'œuvre de Camille et Rodin, on voit les drames à l'intérieur de ces corps figés, les drames en mouvement. Si elles ne pouvaient bouger, avec toute cette tension, elles joueraient un mouvement dramatique et pas éponouissent », interprète le metteur en scène.

Les comédiens sont accompagnés d'une guitare électrique et d'un violon joués par deux musiciens en live. « On a voulu ce son un peu rock parce que c'est aussi la pierre, et en même temps, le violon ramène à quelque chose de plus romantique. »

Le grand public pourra avoir un aperçu du spectacle et échanger avec les artistes lors d'une sortie de résidence (gratuite), cet après-midi à 15 heures, au Palace.

THÉÂTRE Après une résidence à l'Odyssée, la compagnie Hippocampe présentera son travail demain au Palace.

La relation entre l'artiste et sa sculpture mise à nue

En travail à l'Odyssée toute cette semaine, la compagnie Hippocampe propose une sortie de résidence demain, à 15 heures, au Palace. Elle présentera sa création *Si tu n'étais pas de marbre*.

Une nuit dans un atelier de sculpture, où les statues de Camille Claudel et Auguste Rodin prennent vie. Que raconteraient-elles, si elles pouvaient bouger ? Ces sculptures, empreintes d'un amour figé dans leur chaire de marbre et d'argile, qui portent un regard sur les émotions, déposées en elles par leurs créateurs. Qu'est-ce qui a été fixé dans ces corps immobiles ?

Un tourbillon de souvenirs libérés

Si tu n'étais pas de marbre donne vie à la matière et fait cohabiter le désir de création et l'exaltation amoureuse. Un tourbillon de souvenirs libérés habite les statues qui redevennent chaire et déclarent, à travers le mouvement, les passions qui les ont façonnées, jaillissantes

La sculpture est un art qui requiert passion et exaltation.
PHOTO DR

d'exaltation et de sensualité. On y décèle aussi les tensions dramatiques présentes dans les mouvements de ces corps, confrontés aux chemins tumultueux de l'amour.

Les investigations de la compagnie Hippocampe autour des sculptures ont déjà donné lieu à un spectacle créé en 2009, *La Chambre de Camille*. La figure de Camille Claudel y réinvente son histoire d'amour et se venge de Rodin. Dans cette nouvelle pièce, la compagnie explore un champ plus large des relations entre

l'artiste et son œuvre : une relation passionnelle qui peut être à la fois source de création, de destruction et d'exaltation.

Tantôt sculpteurs et tantôt sculptés, les acteurs travaillent sur scène leurs corps à la façon d'un artisan qui travaille la matière. Ce théâtre en mouvement cherche à rendre compte avec force, humour et tendresse du drame qui se joue à l'intérieur du corps.

Sortie de résidence de la compagnie Hippocampe : *Si tu n'étais pas de marbre*. Gratuit. Réservation conseillée : 05 53 53 70 39.

Compagnie Hippocampe

#La Nuit du Geste &
Festival Mimesis, 2017

Textes : Myriam Kajouli

ANOUS PARIS

affaires culturelles

2e biennale des arts du mime et du geste La Nuit du geste

L'enseignant de mime, de théâtre gestuel ou visuel aura déjà coché la date sur son agenda. À raison : cette première Nuit du geste ouvre la 2e Biennale des arts du mime et du geste avec un joli coup de projecteur sur les artistes qui ont redynamisé cette discipline héritée de toute une lignée de figures mythiques (Étienne Decroux, Jacques Lecoq, Marcel Marceau et Henryk Thomaszewski) aujourd'hui disparues. Proposée sur l'ensemble du territoire par le GLAM (Groupe de liaison des arts du mime et du geste) et le Collectif des arts du mime et du geste, la Biennale 2017 nous less de l'œil avec pas moins de 51 compagnies, 23 spectacles, 5 rencontres, 14 portes ouvertes, 14 stages pratiques dans 21 villes. Cette plongée dans des univers oniriques, défilés, touchants, sans parole ou presque, débute donc avec La Nuit du geste, une nuit entière (de l'après-midi au premier matin) dédiée au langage du corps et au mouvement dramatique avec, entre autres, le Théâtre du mouvement, les Alèves de l'École internationale de mime corporel dramatique, de l'École Hippocampe et les élèves du DUTT pour un spectacle détonnant qui durera la soirée. Il y aura de quoi faire sur la scène et en-dehors du théâtre, dans les halls, les corridors ET au bar. Autre impératif : la 7e édition de Mimesis, un passionnant festival de formes courtes conçu par les compagnies Hippocampe, Les Diaphanes, Rosee Mompino-Messip et Platform 88 (7-10 décembre à l'IVT ou International Visual Theatre). Avec un seul mot d'ordre : affirmer la pluralité et la vitalité de la création contemporaine avec de nombreux spectacles comme *Délicate-esse* d'Emmanuelle Labont (9-26 novembre à l'IVT-Paris) ou *Je fais rencontrer par hasard* (Théâtre du corps l'Estagelle - Julien Descaud le 12 décembre à l'Odéon, Paris), etc. Plus un mot, on y va...

Mimodirper
la compagnie
Hippocampe
© Nicolas Perle

La Nuit du Geste : le 10 novembre de 15h à l'après-midi au Théâtre Victor Hugo.
14 avenue Victor Hugo, Bagneux (92). M^o Mairie de Montrouge.
Navette A/R gratuite 20 h. Entrée : 12,60 €. Infos : 01 46 68 95 66.
Biennale des Arts du mime et du geste : du 8 novembre au 17 décembre.
Programme complet sur le site du Collectif : www.collectifartsmimegeste.com

ANOUS PARIS

Les Collectionneurs

2015

« Ce spectacle mélange plusieurs disciplines comme le théâtre d'objet, la danse, la marionnette. Il parle de l'homme à travers toutes ses images, qui font écho en nous, dans notre intimité profonde. La compagnie Hippocampe se réapproprie des choses que l'on a pu voir ou lire dans des genres un peu fantastiques, comme la littérature de Kafka ou le cinéma de Lynch (...). En tant de spectateur on est complètement à l'abandon, on flotte et on accepte ce procédé parce que les protagonistes maîtrisent ce qu'ils font en terme de chorégraphie, de mouvement ; il n'y a pas de place pour le hasard même si ça le suggère. C'est un spectacle un peu ovni qui aura toute sa place dans le cadre du Festival Onze Bouge en terme d'originalité, de création, et qui peut plaire aux enfants comme aux adultes (...).

CAMILLE FEIST
ACTHEURE 2 JUIN 2015

SPECTACLE Le Palace accueille *Les Collectionneurs*, une pièce de théâtre tout en mime et en geste, demain.

Quand le mime se mêle de la quête de soi

L'univers, inquiétant et fantastique, fait écho à celui de Kafka ou Lewis Carroll. PHOTO DR.

« Qui suis-je ? » Cette question a hanté déjà plus d'un homme. Comment réussir à y répondre ? Comment définir ce que l'on est réellement ? Cette interrogation essentielle, la compagnie Hippocampe tente d'y répondre à travers sa nouvelle œuvre, *Les Collectionneurs*. Finalement, l'homme est toujours seul. Seul face à lui-même. La pièce, à mi-chemin du théâtre et du mime, part de ce postulat pour traiter avec tendresse et humour, de la relation que l'homme entretient avec les objets qui l'entourent. Joseph Lexis rassem-

ble les collections de son passé. Ces objets chargés de souvenirs l'entraînent dans un univers inquiétant et fantastique, qui fait écho à celui de Kafka ou de Lewis Carroll.

Un avant-goût donné lors de Mimos 2014

À travers ces choses inanimées, le héros cherche désespérément une image de lui. Il cherche à se découvrir, à savoir enfin qui il est en réalité. Dans chaque objet de sa collection, Joseph Lexis a laissé une petite partie de lui. Ce puzzle géant doit lui permettre, petit à petit, de se (re)construire. Cette création donne à la

compagnie Hippocampe l'occasion d'explorer un univers magique, fait de transformations, d'apparitions-disparitions, et ponctué de touches d'humour. Poupées et mannequins évoquent cette zone trouble de transition entre l'objet animé et l'acteur marionnettique.

Les festivaliers de Mimos 2014 avaient pu apprécier une courte scène de ce spectacle en préparation, dans le programme Mimesis ; le voici dans sa troublante et exigeante totalité, coproduit avec l'Odyssée.

Demain à 20 h 30, au Palace à Périgueux. Durée : 1 h 10. Tarifs : 18/16/14/9 €.

Le Parisien

Entre Kafka et Lewis Carroll

10 Janv. 2015, 07h00 | MAJ : 10 Janv. 2015, 05h48

Joseph Lewis rêve de comprendre qui il est. Seul au milieu des autres, il remonte le fil de son existence. Il ramasse dans son passé des objets chargés de souvenirs qui s'animent et l'entraînent dans un univers inquiétant et drôle, semblable à celui de Kafka ou de Lewis Carroll. *Les Collectionneurs*, nouvelle création théâtrale de la compagnie Hippocampe, s'interroge sur le labyrinthe de la construction de l'identité, traite avec humour de la solitude et avec tendresse de la quête d'une image de soi.

Une rencontre avec l'équipe artistique aura lieu à l'issue de la représentation.

A Demain, à 17 heures à l'espace culturel André-Malraux (2, place Victor-Hugo). Tarif : 20 EUR ; réduit, 15 € ; jeune, 9 €. Durée : 1 h 10.

Paris • Ile-de-France
pariscope

SÉLECTION DES NOUVELLES PIÈCES

LE NUMÉRO ACCOMPAGNE LE NOM DE CHAQUE SALLE CORRESPOND À CELUI QUI FIGURE DANS LA LISTE ALPHABÉTIQUE DES THÉÂTRES.

Les collectionneurs

Mime-théâtre par la Cie Hippocampe.

Mise en scène Luis Torreño. Avec Senia Alcaraz Cartagena, Guillaume Le Page, Mélody Maleux, Luis Torreño.

Joseph Lewis rêve de comprendre qui il est. En remontant le fil de son existence, il ramasse les collections de son passé. Ces objets chargés de souvenirs s'animent et l'entraînent dans un univers semblable à celui de Franz Kafka ou de Lewis Carroll.

INT - International Visual Théâtre 05

ANOUS PARIS

à réserver

Mieux vaut tôt que jamais !

Du 12 au 21 mars

"Les Collectionneurs"

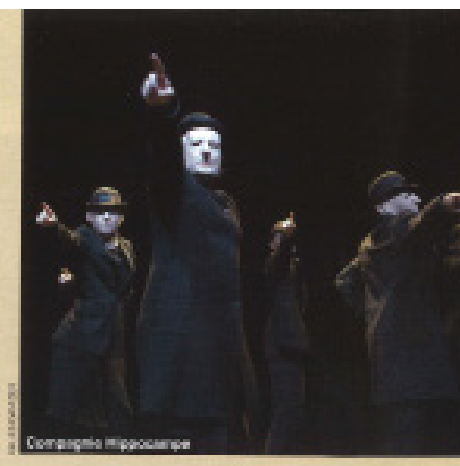
Les jeudis à 19 h, vendredis et samedis à 20 h.
International Visual Theatre (IVT), 7, cité Chaptal
9°. Tél. : 01 53 16 18 18. Spectacle visuel dès 9 ans.
Pour Luis Torrealba, l'identité est chose trop sérieuse
pour ne pas en faire œuvre artistique. Avec
sa Cie Hippocampe, cet acteur, metteur en scène
et professeur de mime corporel explore les zones

troubles de la quête de soi, à travers la figure
du collectionneur et de ses objets accumulés
comme autant d'extensions de lui-même.
Résultat : une exploration intime dans un univers
inquiétant et fantastique, fait de transformations,
d'apparitions-disparitions, entre Kafka et Lewis
Carroll. La difficile construction de l'identité
comme une ouverture poétique sur le monde ?
On signe !

Guide

Théâtre gestuel : un nouvel élan ?

Bien qu'en plein renouveau, le théâtre
gestuel éprouve des difficultés
à acquérir une réelle visibilité.

Cie Hippocampe

Longtemps, le mime a souffert d'une image vieillotte, enferrée qu'il était dans l'unique référence à Marcel Marceau, d'aucuns ajoutent, mystique Luis Torrealba, directeur artistique de la Compagnie Hippocampe, qu'un autre grand maître, Étienne Decroux l'aurait introduit dans l'histoire de l'expressionnisme théâtral, du music-hall et des réflexions d'Edward Gordon Craig sur la scénarisation. Fait dans le silence, ce place éternelle au théâtre gestuel ou aux arts du mime et du geste. Tout n'est cependant pas effacé : la terminologie, ce changement d'appellation traduisant aussi une évolution esthétique perceptible depuis plusieurs années. « Certaines compagnies peuvent aller vers le marionettisme, la danse, le théâtre rituel, le cirque, constate Chantal Achilli, directrice de l'Odéon de Perpignan et du festival Mimos. Nous sommes dans ce mélange des formes qui fait aujourd'hui la richesse des arts du mime. »

Aussi certains ont-il le théâtre gestuel peine contrôlée à être reconnu comme un genre à part entière par la sphère institutionnelle, et à acquiescer sa visibilité auprès des professionnels : L'Odéon est la seule scène conventionnalisée du mime et du geste légalement dotée depuis peu d'un centre de ressources, et les festivals, comme l'Inter-Mimique Mimos, quasi inexistants. Peu de lieux acceptent de s'engager en coproduction et la diffusion des projets se heurte, de culture, à une certaine frilosité des programmeurs. « Nous simulons une attention comparable à celle réservée par les arts de la marionnette

et le nouveau cirque il y a 20 ou 30 ans », résume Luis Torrealba, directeur du Groupe de l'œuvre des arts du mime et du geste (GOM) fondé en 2008 afin de promouvoir cette discipline, disséminer l'ensemble des acteurs du spectacle vivant et les tutelles. À l'automne prochain, le GOM organisera une manifestation d'intérêt national appelée à devenir une biennale. Par ailleurs, quatre compagnies (Hippocampe, Les Éléphants roses, Béatrice-Musique et Plafirien 68) se sont associées en 2011 pour proposer à Paris le festival de formes créatives bilatérales. Enfin, depuis 2009, le Groupe Carleto, association regroupant quinze structures de diffusion, sélectionne dix à huit compagnies qui présenteront chaque année leurs prochaines créations lors de Plateau en mouvement une semaine de professionnalisme. « À l'issue de cette présentation, nous divisons de manière trois compagnies en production et en diffusion », précise Chantal Achilli.

Le monde des arts initiaux paraît être efficacement complété par la création d'une école, reconnaissance institutionnelle portée par Luis Torrealba qui lie lui-même la mise en place de formations à l'essor de la discipline : laquelle – un atout la fréquentation de Mimos – attire de plus en plus de publics. Un signe encourageant, qui permettra peut-être de mettre fin à ce paradoxe : encore insuffisamment reconnue dans l'hexagone, la riche tradition française des arts du mime et du geste est regardée comme un modèle à l'étranger. ■ MARIE-AGNÈS JOUBERT

Compagnie Dos à Deux

Arthur Billaud et André Clari ont tiré de leur double parcours de comédiens et danseurs la volonté de développer au sein de leur compagnie (créée en 1997 à Paris) une esthétique qui marie l'écriture chorégraphique et théâtrale, tout en faisant appel à l'acrobatie, la marionnette et le théâtre d'objets. Accordant une large place à l'impersonation, les situations dramatiques proposées sont toujours empreintes d'un réalisme qui dissimule une étonnante et une espace de création entre le personnage et le geste. La manipulation des corps, jusqu'à les transformer parfois en corps-objets, constitue un autre aspect important de leur travail sur le mouvement.

www.dosadeux.com

Compagnie Hippocampe

Si la transmission (atelier d'étude du répertoire du mime, cours et stages thématiques) occupe une place centrale, la compagnie créée en 1997 par Luis Torrealba (formée par Thomas Loublert, ancien assistant d'Étienne Decroux) mène également depuis dix ans des productions qui se situent à la frontière du mime et du théâtre. Privilégiant les récits et la mise en scène par le vivant plutôt que par une narration linéaire, les spectacles d'Hippocampe ont pour fil rouge l'infini. La *Chambre de Carleto* (2010) abordait ainsi les aspects de force dans la relation amoureux et la passion créatrice, tandis que *Les Collectionneurs* (2012) s'interrogeait sur les liens d'identité de la construction de l'identité. www.mime-corporel.fr/hippocampe

→ PARIS Télérama Sortir

Les 19, 20, 21 mars, International Visual Theatre.

Les Collectionneurs

De Luis Torrealba, Sonia Alcaraz Cartagena, Guillaume le Pape et Melody Maloux, mise en scène de Luis Torrealba, musique de Fernando Del Papa. Durée : 1h30. 19h (jeu.), 20h (ven., sam.), International Visual Theatre, 7, cité Chaptal, 9°, 01 53 16 18 18, ivt.fr (9-24€).

La courte scène présentée cet été au festival Mimos (Nîmes) a éveillé notre curiosité sur la nouvelle création de la compagnie Hippocampe, dont on n'a jamais cessé d'aimer l'exigence et l'enthousiasme. Aux frontières du mime et du théâtre, elle nous plonge dans la vie de Joseph Lewis, toujours en quête de son identité dans les objets qu'il collectionne. Représenté par un masque, il se démultiplie dans un univers onirique et sombre, faisant autant écho à Lewis Carroll qu'à Kafka. Le travail sur la musicalité du mouvement devrait enrichir le jeu et révéler les émotions complexes d'un homme en proie à la solitude. À découvrir sans tarder.

La chambre de Camille

2015

AFFAIRES CULTURELLES SCÈNES • 43

TEXTES: MYRIEM HADJJI

ANOUS PARIS

mime_

"La Chambre de Camille"

Un poème visuel inspiré de Camille Claudel et d'Auguste Rodin, et découlé de références littéraires poétiques.

●●●●● Le mime corporel n'a pour vous aucun attrait particulier ? Nul besoin d'être en communion avec le genre pour y trouver du plaisir : acteur, metteur en scène et directeur de la Compagnie Hippocampe, Luis Tomaco se charge de faire sauter vos réflexions. Sa billes ? Un style et une science du détail remarquables. Avec, en prime, une façon tonique de gérer l'héritage d'Étienne Decroux, figure tutélaire revendiquée, qui s'attache à perpétuer la tradition de l'enseignement du mime corporel (l'association propose depuis 1997 cours, stages, ateliers de recherche...), tout en explorant une voie d'expérimentation tournée vers la création. Deux ex machina qui tire les ficelles de cette première production significative, ce metteur en scène-acteur-professeur a coordonné un long poème visuel, librement inspiré de Camille Claudel et des sculptures d'Auguste Rodin.

L'exercice est d'une grande beauté formelle mais peut dérouter les amateurs d'intrigues fléchées : il brosse en effet une somme cryptée d'actions, d'images et de textes l'ignorant van des références littéraires si pointues que même les plus studieux peinent à s'y retrouver (Quand nous nous réveillons d'entre les morts d'Isidore, extraits de Lettres à Lou d'Apollinaire...). On y voit Camille convoquer les fantômes de son passé, revisiter les épisodes marquants de sa vie ou régler ses comptes avec le maître. Mais faut-il accepter de s'égarer dans cette expérience esthétique inédite pour que le charme opère. Souvenirs, abandon de soi, sentiments amoureux encore imprégnants.

Tout cela est ici exploré en un belvédère sensuel d'états d'âme changeants, un embrouillamini vertigineux de corps monolithiques bercés par une superbe bande-son musicale (Ricardo Hierz).

Certains tableaux plongent dans l'expérience intime, d'autres scrutent la puissance de vie liée à la créativité, tous invitent à voyager dans cet espace-temps réinventé parce que rêvé, et à débiter dans les creux de la narration et les digressions humoristiques la météorologie intérieure des personnages. Et voilà ! Repoussant les frontières entre le théâtre et la danse, cet ovni culturel se voit des yeux comme du petit lait.

Ça a l'air facile, c'est en fait de l'horlogerie de fée. Tout est chronométré, composé, saupesé au gramme près. La distribution qui réunit Sonia Alcaraz Cartagena, Melody Maloux, Guillaume le Pape et Luis Tomaco mérite un coup de chapeau collectif, tant est satisfaisante la façon dont ils font exister le décor et sentir l'élasticité des corps. On se laisse charmer, sans être sûr de ce que le spectacle raconte, et peut-être n'en sait-on pas beaucoup plus quand il prend fin. Mais de l'élan qui l'anime et qu'il communique, on est tout à fait certain. Un moment onirique hors du monde, un souffle d'air dans un monde asphyxié.

Jusqu'au 4 juin, du mardi au samedi à 20 h 30 au L'après-midi moderne parkien, 35, rue Léon, 97, M^o Château Rouge.
Places : 10-17€. Tél. : 01 42 52 09 14 ou 08 92 68 36 22 (0,34 €/mn).
www.hippocampe.asso.fr

en bref_

Le métro ose la tendresse !

Le 31 mai, Mille et "Les Voleurs du dessin" (une escouade de musiciens, comédiens et poètes) s'associent pour injecter un peu de douceur dans le métro ! Vivement impliqués dans cette grande campagne baptisée "Osez la tendresse", Les Voleurs du dessin improviseront des concerts zen avec des chansons de leur répertoire et des reprises populaires. Rendez-vous aux heures de pointe dans les cinq plus grandes stations parisiennes pour un moment humain et chaleureux !

Grand Slam national et Coupe du monde

Vous aimez le slam ? Du 30 mai au 5 juin, Paris East Village accueillera un grand festival populaire axé autour de ce mouvement poétique. Toutes créations de haute volée garanties lors de cette cinquième Coupe du monde (les cadors du genre seront présents), mais aussi lors du huitième Grand Slam national (64 poètes venus de toute la France) et du Grand Slam international des jeunes et des enfants. L'occasion de découvrir les meilleurs slameurs du monde, et puis des ateliers, des hommages, des masterclass et des concerts surprise.

Théâtre de Ménilmontant, Espace Fiel, La Marquinerie, Espace Belleville, Cabaret Culture Rapide, Paris. :
www.grandslamnational.com

Artistic direction • Luis Torreão

Production and distribution

• Peggy Riess

peggy.hippocampe@gmail.com

+33 6 80 55 23 92

Press and PR BIPCOM

• Barbara Augier et

Isabelle Béranger

contact@bipcom.fr / +33 6 63 84 45 73