

Prayer [for Quiet]

-le champ de bataille est le cœur humain-

création 2024

*La beauté est une chose terrible et effrayante.
Fedor Dostoïevski, Les Frères Karamazov¹*

Prayer [for Quiet] c'est un hommage au danseur de butô Kazuo Ono, qui a commencé à danser à 51 ans, et qui n'a cessé jusqu'à sa mort, à 101 ans.

Le spectacle est une prière au calme, à la lenteur des mouvements, à la fragilité. Au poids que nous portons dans notre cœur, pour qu'il devienne plus léger. «Un cœur obscur, alourdi par la culpabilité, qui appartient à nous tous», écrit Serena Prina dans sa postface aux Frères Karamazov.²

Et c'est précisément à partir du troisième livre des Frères Karamazov – Les Sensuels, que commence l'écriture de ce projet.

La marionnette et son double

*Le double est la caractéristique la plus normale des hommes,
pas de tout le monde pour dire la vérité.
Je l'ai eu toute ma vie. C'est un grand tourment.*

Fedor Dostoïevski³

*Mais les marionnettes sont plus que des poupées, car elles contiennent l'illusion de la vie.
Ce sont des miroirs symboliques dans lesquels nous sommes surpris·e·s- et parfois
heureux·ses - de nous voir reflété.*

Leslee Asch, curatrice de l'exposition "The Art of Contemporary Puppet Theater"⁴

Dans la scène qui ouvre Prayer [for quiet], est centrale la relation entre la marionnette, K. , et son double, la marionnettiste, dans un jeu continu de miroirs symboliques.

«Tu es moi, tu me dis ce que je pense, mais ce sont les choses les plus horribles, les plus mauvaises, les plus monstrueuses ».

Bachtin écrit à propos de Dostoïevski: «Tout dans son monde vit exactement à la frontière de son contraire. [. . .] c'est pourquoi tout ce qui est séparé et éloigné doit être conduit en un seul "point" spatial et temporel». ⁵

Et c'est ainsi que j'ai décidé de réunir en ce "point", dans ce corps hybride, humain et artificiel, matière animée et matière inerte, Sodome et la Madone. L'effet combiné de la manipulation a vue crée un dédoublement, une dramaturgie complexe où se mêlent inquiétudes et fantômes. C'est issu d' une fracture profonde, ce double que j'ai voulu mettre en scène à travers deux corps qui s'hybrident, le mien et le sien, le blanc et le noir, et qui de temps en temps s'aiment, se soutiennent, se déchirent, entrent en conflit: une fissuration de l'espace symbolique, une brèche dans le signifiant.

Deux esprits nous habitent en tant qu'êtres. L'enfer que nous portons en nous fait partie du paradis que nous portons en nous. Et notre cœur, affirme Dostoïevski, est le champ de bataille.⁶

Le début et la fin. Animé et inanimé.

Ce qui m'anime dans la création de ce spectacle est une recherche du Sacré, une recherche profonde de ce qui me met en relation avec le début et la fin de la vie (maintenant que je suis, au moins selon les lois des probabilités, au milieu), une réflexion sur les choix existentiels dans des situations qui ont à voir avec la naissance et la mort. Une recherche verticale donc, vers le haut mais en même temps vers le bas, ascension et chute.

Deux questions auxquelles je cherche des réponses.

La première: où en suis-je dans l'habiter mon destin?

Et la seconde: "Si les marionnettes sont capables de venir à la vie, sont-elles aussi capables de mourir?"⁷

Butô(s) et Marionnette(s): corps mort / corps animé

*On peut définir la danse butô surtout pour ce qu'elle n'est pas...
ce n'est pas une technique mais une méthode pour remonter à travers le corps aux
origines de l'existence et pour répondre à la question
"qui sommes-nous"?*

Ushio Amagatsu_ cie. Sankai Yuku⁸

La danse butô est une forme de danse contemporaine créée à la fin des années 50 par Tatsumi Hijikata, aussi appelée Ankoku butô, danse des ténèbres.

Elle est contemporaine au sens très précis du terme, selon le philosophe Giorgio Agamben: "Contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps." ⁹

La danse des ténèbres apporte avec elle une révolution esthétique, le butô est la fragilité, la maladie, le corps décadent, la mort, l'eros. Ça parle de corps morts et de corps animés. Le corps mort, nié, est pour Kazuo Ono le premier but à atteindre pour que l'émotion qu'il cultive puisse s'exprimer librement, sans être obligé de suivre les logiques coercitives imposées par le corps vivant, le corps social: l'âme doit pouvoir manœuvrer le corps comme un marionnettiste anime une marionnette.

Prayer [for quiet] n'est pas un spectacle de danse butô, et je ne me définit pas de buto-ka. Je pars de la danse butô pour me poser des questions concernant la performance avec une marionnette. Du butô j'assume la radicalité des choix, la non-danse, une perception altérée et extra-quotidienne du passage du temps, la création de paysages intérieurs à travers le corps (les corps).

Comme l'écrit la chorégraphe Frances Barbe: "l'objet transformé du corps butô cherche à échapper à la banalité du quotidien et pointe vers le domaine de la poésie (association et métaphore)".¹⁰

Le travail sur le son

Grâce à un travail sur le son subtil mais immersif, réalisé par Jacopo Dell'Abate, nous pouvons entendre l'âme de la marionnette, ses sentiments et ses pensées les plus cachés.

L'ambiance sonore est créée en «live» grâce à l'utilisation d'un microphone caché dans le corps de la marionnette et d'un autre à la disposition du concepteur sonore lors de la performance.

Genèse du projet

En 2016, dans un atelier de fabrication de marionnettes à taille humaine tenu à Lisbonne dans le cadre du **Projecto Funicular**, a Training Project on Puppetry and Animated Forms, j'ai créé K. , une marionnette inspirée de la figure du danseur butô Kazuo Ono.

Toujours en 2016, K. a pris vie dans un projet collectif (la Barca dei Matti, dirigé par **Natacha Belova**) et dans un premier travail en solo, porté dans l'espace public à Lisbonne, (Santa Maria do Carmo, mai 2016) et à Avignon pendant le festival (juillet 2016). En 2017, **Rosana Barra**, performeuse et danseuse butoh de la compagnie Cuerdo Transitorio, rejoint le projet; nous entrons ensemble dans l'étroite robe de mariée: trois corps, deux performeuses, une marionnette. Quatre bras, trois têtes, quatre jambes. Une chimère, femme araignée. Puis un corps seul. Nous respirons ensemble, nous cherchons le souffle commun, et nous attendons l'arrivée du mouvement. Prayer for Quiet est né. Après une résidence de création à Cal Gras, le spectacle est présenté sous cette forme au festival Test_Témoins Escenic en 2017 (Avinyò) et au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières en 2019 dans la section OFF rue.

En 2021, à la suite des événements et des difficultés de déplacements et économiques qui en ont résulté, je suis revenue en solo. Moi et K. Et tout notre imaginaire.

Après une première présentation au public de cette version en solo, de nouveau dans la section OFF rue de Charleville, en septembre 2021, j'ai eu l'occasion, grâce à la rencontre avec la compagnie **Lateuchus**, de me poser des questions importantes sur le spectacle et son sens, sur des choix stylistiques et dramaturgiques. Et c'est grâce à une résidence qui m'a été proposée par la **Batysse**, Centre dédié aux Arts de la Marionnette, à Pelussin que j'ai tout remis en question, et j'ai décidé de laisser de côté ce que j'avais créé jusque là avec K. pour nous donner une nouvelle chance, aller creuser plus profondément, dans le sous-sol de l'âme humaine. C'est là que les Karamazov entrent, avec leur charge terrible et merveilleuse, et ainsi naît Prayer [for Quiet] - le champ de bataille est le cœur humain.

État actuel du travail et recherche de soutien et de résidences pour la poursuite de la création

Grâce aux périodes de résidence à la Batysse [novembre 2021, avril et septembre 2022] et le soutien financier offert par ce centre, nous sommes arrivés à la création de 40 minutes de spectacle (septembre 2022). Pour continuer (et terminer) la création, nous sommes à la recherche de nouveaux espaces et de nouveaux partenaires de production.

À la lumière de la dernière phase de travail, nous estimons qu'il est nécessaire pour les prochaines étapes:

- une salle de dimensions minimales 5m X 5m et possibilité d'accueillir 3 personnes pour la période de résidence
- un budget permettant de rémunérer les collaborateurs pour les postes suivants:
 - * regard extérieur – aide de mise en scène (Fabiana Iacozzilli, Gabriel Hermand-Priquet, Virginie Schell)
 - * création sonore (Jacopo Ruben Dell'Abate)
 - * création de lumières
 - * réalisation d'une vidéo de présentation (Virginie Schell, Albert Merino)

Biografie artistique

Michela Aiello

Michela Aiello est née à Rome en 1984; elle est marionnettiste et interprète, elle va du théâtre d'objet au théâtre d'ombres, en passant par la marionnette hybride et la danse butô, sans jamais oublier son premier amour, la marionnette à fils.

Sa première rencontre avec le monde des marionnettes a lieu à l'Atelier de Pepe Otaï, en 2010, à Barcelone. L'année suivante, elle crée la compagnie il Cappello Rosso et commence à voyager avec ses spectacles dans les rues et les festivals, entre la France et l'Italie, le Mexique, la Corée, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, le Brésil et l'Argentine.

Après avoir obtenu son diplôme en Arts et Sciences du Spectacle à l'Université La Sapienza en 2006, elle travaille comme assistante de mise en scène à Milan pour les productions du Teatro della Cooperativa (2006-2008), puis fréquente sa première année de mise en scène à la Civica Paolo Grassi (2008-2009).

Depuis 2010, elle étudie et pratique la danse butô avec la compagnie catalane Cuerpo Transitorio et depuis 2017 elle participe à des ateliers résidentiels à l'Espace Nu de Pontedera avec Atsushi Takenouchi.

En 2012, elle reçoit une résidence de recherche à l'ESNAM (École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette) de Charleville Mézières, avec le projet « Under this mask another mask: I'll be never be finished carry all these faces », où elle étudie la fragmentation du corps de la marionnette en une multitude de pièces et de corps.

Elle suit sa formation en participant à des ateliers internationaux dans le cadre du Projecto Funicular (Teatro Nacional Dona Maria II, Lisbonne, 2012-2017) ayant la chance d'avoir comme professeurs Fabrizio Montecchi et Nicole Mossoux, Rene Baker et Agnès Limbos, Natacha Belova et Yngvild Aspeli.

Depuis 2018, elle travaille comme marionnettiste avec la compagnie Fabiana Iacozzilli/ CrAnPi pour le spectacle "La Classe_un docupuppets per marionette e uomini".
En 2020, elle obtient un diplôme post-universitaire à l'Université de Buenos Aires en Lettres et Philosophie en suivant le cours d'Etudes avec une Perspective de Genre, avec le thème "Problèmes et Débats du Féminisme du XXIème siècle."
Depuis 2021 elle travaille comme enseignant de Conception et Réalisation pour le Théâtre de Figure à l'Académie d'Art Dramatique "Cassiopea".

Pour plus d'informations

www.ilcappellorosso.org

Jacopo Ruben Dell'Abate

Diplômé de l'Institut SAE de Milan, Jacopo Ruben Dell'Abate est sound designer, musicien et formateur.

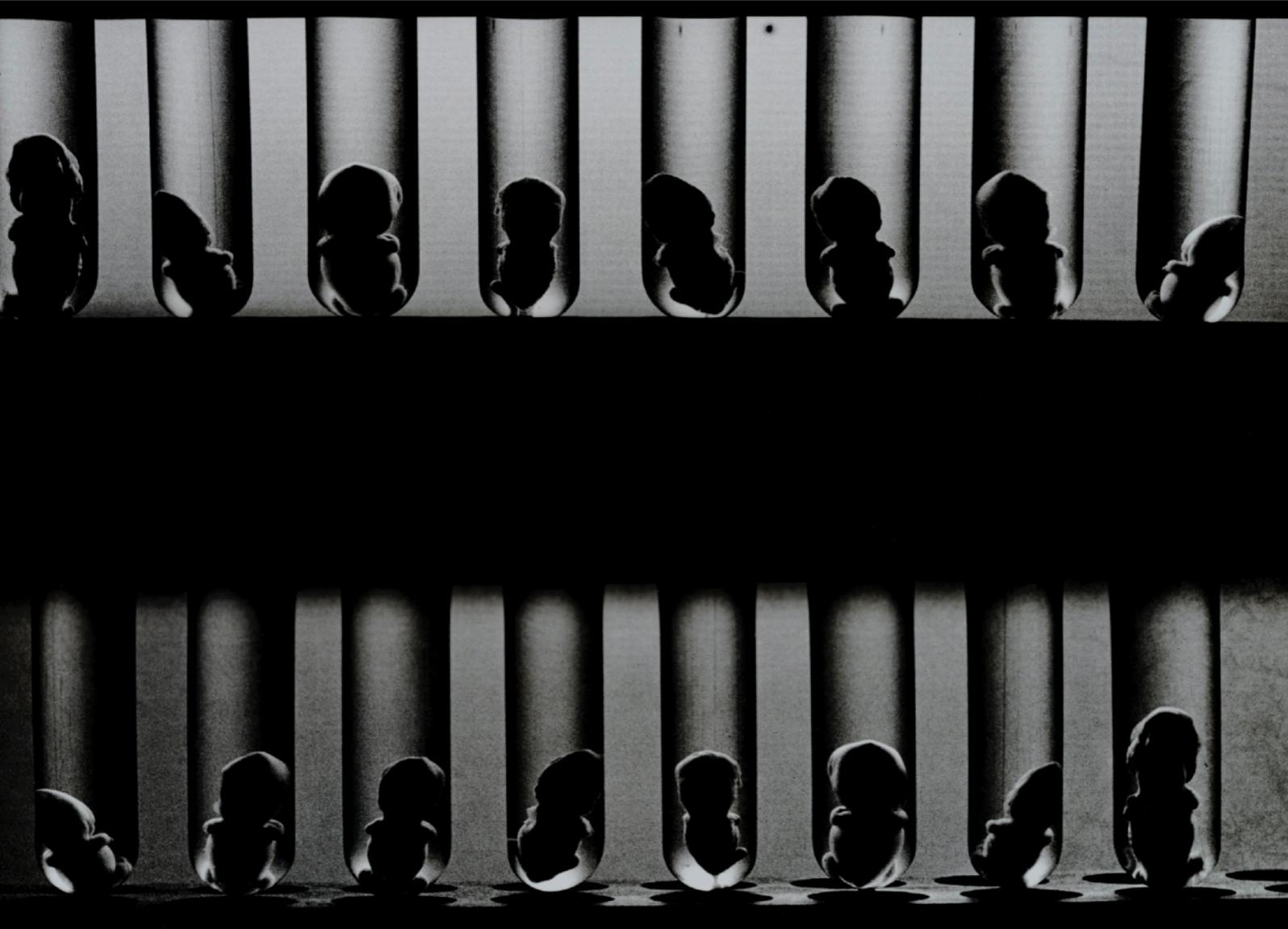
Il a travaillé comme régisseur son pour différents artistes de la scène musicale comme Gazzelle, Fedez, Giovanni Truppi, Lucio Leoni.

Il est fondateur et musicien du groupe Le Sigarette et Malatesta Analogic Tribe.

Pour le théâtre il travaille comme sound designer / programmation audio pour Hubert Westkemper dans Une chose énorme de Fabiana Iacozzilli – production Cranpi; LA CLASSE de Fabiana Iacozzilli – production Cranpi; ingénieur du son pour Santa Rita and the spiders from Mars par Marco Cavalcoli, production E-production; concepteur sonore pour Perspective 19 et avec Lucio Leoni.

Il s'occupe de la gestion technique et de la formation à l'A.P. – Accademia Popolare Antimafia et pour le Teatro Biblioteca Quarticciolo.

Influences et sources d'inspiration

Daido Moriyama, *Pantomime*, 1965

It was a long, long time ago. Each of them was sleeping in a liquid inside a small flask about the size of a human thumb. All of them had oyster-colored skins, and were shaped like shrimps.

In a glass case at the end of a row of shelves in a dark corridor of an obstetrics and gynecology hospital near the Tanzawa mountains in Kanagawa, countless fetuses in formaldehyde were quietly leaning on each other as they looked out into the sun-drenched courtyard.¹¹

Daido Moriyama

Les images choquantes de la série Pantomime prises par Daido Moriyama, ces fœtus en formaldéhyde ressemblant à des crevettes, m'ont frappé. Entre la vie et la non-vie, elles inquiètent et provoquent tendresse et mépris. Moriyama appelle ces images "Silent Theater, Pantomime", comme pour souligner la théâtralité inhérente à ces corps non nés.

La poésie de Masaki Iwana, ses écrits parlant de danse parlent de philosophie, ses visions ont été phares dans cette nouvelle phase de création.

*Une femme désire approcher la mort
en même temps elle désire approcher l'amour
le vent fait l'amour avec elle
elle devient ruines
elle se noie. ¹²*

Masaki Iwana

Conception et Interprétation
Sound design e photos de scène
Textes poetiques

Michela Aiello
Jacopo Ruben Dell'Abate
Fedor Dostoïevski, Masaki Iwana

> contact

Michela Aiello
+39 - 348 0706229
ilcappellorossoteatro@gmail.com
www.ilcappellorosso.org

Notes au texte

- ¹ Dostoïevski, F., *Les Frères Karamazov*, Actes Sud, 2002
- ² Dostoïevski, F. *I fratelli Karamazov*, Feltrinelli, 2014
- ³ Dostoïevski, F., cit. in Malcovati, F., *La follia e il suo doppio in Dostojevskij*, leçon magistrale tenue au Teatro Franco Parenti, 25/01/2017
- ⁴ Asch, L., *The Art of Contemporary Puppet Theater*, catalogue virtuel de l'exposition, 2010
- ⁵ Bachtin, M., *Dostoevskij. Poetica e stilistica*, Einaudi, 2002
- ⁶ Dostoïevski, F. *I fratelli Karamazov*, Feltrinelli, 2014
- ⁷ Paska, R., cit. in *The Art of Contemporary Puppet Theater*, catalogue virtuel de l'exposition, 2010
- ⁸ AAVV, *Butô(s)*, C.N.R.S. Editions, Collection Arts du spectacle, 2002
- ⁹ Agamben, G., *Qu'est-ce que le contemporain?*, Rivages, 2008
- ¹⁰ Barbe, F., *The Difference Butoh Makes: A practice-Based Exploration of Butoh in Contemporary Performance and Performer Training*, thèse de doctorat publiée par la Faculty of Humanities, School of Arts [Drama], University of Kent, 2011
- ¹¹ Moriyama, D., *Pantomime*, Akio Nagasawa Publishing, 2017
- ¹² Iwana, M., cit. in AAVV, *Butô(s)*, C.N.R.S. Editions, Collection Arts du spectacle, 2002