HABITER LE SEUIL

Marine Chesnais
Cie One Breath

Contacts :
Christelle LONGEQUEUE, production / +33 6 79 81 95 98 / christelle.longequeue@gmail.com
MARINE CHESNAIS, directrice artistique / +33 6 18 25 70 93 / marinechesnais56@hotmail.fr
JÉRÔME HOULÈS, régisseur général / +33 6 82 29 75 19 / jeromehoules@gmail.com
www.dansebioinspiree.fr

« C'est l'histoire d'une démarche artistique, attisée par la beauté et la fragilité de la nature, relancée par la recherche scientifique, déviée par le hasard… »

Habiter le Seuil est une création en danse bio-inspirée, pensée pour relier directement des expériences d'immersions sous-marines à un processus de création plateau. Elle a pour point de départ la rencontre en apnée avec l'un des plus grands mammifères marins de notre planète, la baleine à bosse (*Megaptera Novaeangliae*).
De cette aventure hors du commun, sont nés un film et une création chorégraphique en duo, un diptyque issu d'un même projet et dont les deux volets portent le même titre : *Habiter le Seuil*. Bien que traversés par les mêmes enjeux écologiques et esthétiques, ces deux œuvres sont indépendantes l'une de l'autre. Nous les proposons en regards croisés dans le cadre d'une programmation pour enrichir la transversalité des échanges sur les territoires autour des enjeux de la biodiversité marine, et plus globalement sur notre lien au Vivant.

HABITER LE SEUIL // LE DUO CHORÉGRAPHIQUE

© Vincent Bruno

Générique

Conception, chorégraphie & scénographie Marine Chesnais
Création musicale François Joncour avec la collaboration de Stephen O'Malley
Interprétation Clémentine Maubon & Marine Chesnais
Costumes Anne Mailhol & Marine Chesnais
Lumière Jérôme Houlès
Écriture voix off Marine Chesnais avec le regard de Patrice Van Eersel
Production & diffusion Compagnie One Breath & Christelle Longequeue

Calendrier 2021-2022

4 au 14 sept. 21 : Théâtre Pierrefonds, Théâtre Vladimir Canter, Théâtre Canter, Léspas / La Réunion
16 oct. 21 : Hydrophone, SMAC de Lorient + concert *Sonar Tapes* de François Joncour. En partenariat avec le Théâtre de Lorient, et le festival Les aventuriers de la mer.
3 nov. 21 : Océanopolis, Brest
26 nov. 21 : La Manufacture, CDCN Bordeaux
26 janv. 22 : Festival Waterproof, Rennes
5-6 av. 22 : Centre culturel de La Ville-Robert, Pordic
Mai-juin 22 : Fabrique de territoire - Théâtre de Lorient
Fin 22 : tournée Océan indien

Ce spectacle est automatiquement éligible au dispositif interrégional Avis de tournées (Bretagne/Normandie/Pays de la Loire) pour la saison 2022-2023.

Note d'intention

C'est à une plongée collective et immersive dans le grand bleu que la chorégraphe Marine Chesnais nous convie. Elle nous emmène en voyage dans l'aventure qu'elle a vécue : celle de la rencontre bouleversante avec ces animaux mythiques, mais également celle, vertigineuse, de l'apnée et des profondeurs marines. À mi-chemin entre le documentaire et le voyage sensoriel, ces deux fils narratifs de la rencontre inter-espèce et de la plongée en apnée s'entrelacent pendant le spectacle jusqu'à se fondre, le temps d'une seule et unique inspiration.

Tout commence par le souffle.

Celui que l'on va devoir retenir pour pouvoir s'immerger dans l'eau, doucement descendre et attendre que l'animal surgisse.
Tout cela paraît simple et le corps possède une incroyable intelligence d'adaptation sous-marine que l'on nomme réflexes d'immersions, vestiges de notre passé océanique. Pourtant, au fur et à mesure de la descente, quand l'air commence à nous manquer et que devant cet animal nous ne contrôlons plus rien, qu'aucun de nos codes habituels ne fonctionne, commence alors un autre voyage. Celui d'un seuil à franchir. Celui du miroir inversé que nous renvoie l'œil de la baleine et qui nous invite à choisir comment nous souhaitons entrer en relation, comment nous souhaitons habiter cet « espace entre », cet interstice entre deux mondes, dans cet environnement qui nous entoure.

Est-il possible d'être présent ensemble dans un espace sans que l'un domine l'autre ?

Que doit-on abandonner, ouvrir ?

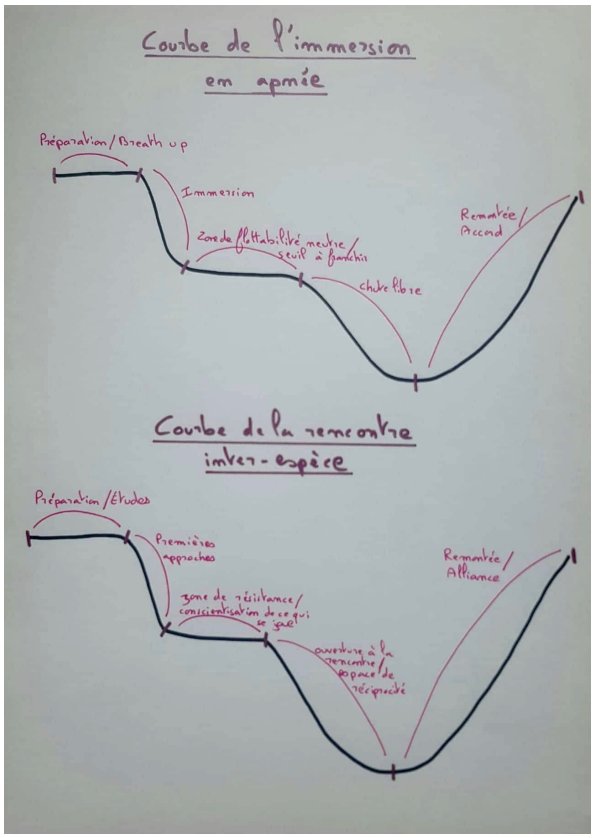
On dit de l'apnée que c'est une petite mort à traverser afin que d'autres choses puissent naître. Et c'est bien de cet espace de vulnérabilité qui permet à l'Homme d'ouvrir ces frontières, dont il est question dans cette création.

L'écriture de la danse appartient elle aussi à un entre deux inter-espèces. Composée entièrement à partir d'éthogrammes scientifiques qui répertorient les comportements gestuels des cétacés, elle est devenue un nouvel alphabet avec lequel Marine Chesnais tente de déplacer ses habitudes chorégraphiques et compose pour cette pièce une danse extrêmement écrite et précise.

Du contact avec la mer, la chorégraphe transpose sur scène la sensualité de l'eau, la suspension de l'apesanteur, l'incandescence volcanique des profondeurs.
Des rencontres avec les baleines, elle fait transparaître ce qu'on appelle la « conspiration », c'est-à-dire la synchronisation du souffle qui devient peu à peu entre les deux danseuses un interstice d'alliance invisible, une troisième voix qui les fait exister ensemble dans cet espace d'immensité qu'elles ont créé.

Il reste le silence.

« Danser dans les cordes, ouvrir un espace inexploré : celui des mondes à inventer quand on est passé de l'autre côté. » Baptiste Morizot, *Manières d'être vivant*.



© Marine Chesnais, notes de création

Création musicale

La musique est signée du compositeur brestois François Joncour, en collaboration avec Stephen O'Malley (Sun O)))).
Habitué à travailler avec des biologistes marins du CNRS au sein du projet franco-québecois *SONARS*, François Joncour a sculpté pour cette pièce un paysage sonore sous-marin à partir d'un fin tissage de chants de baleines, de composition électroacoustique et de voix lyrique. Dans cette même empreinte de bio-mimétisme, sa partition s'inspire de caractéristiques propres aux cétacés, tel que le phénomène de contamination et d'acculturation des chants de baleines. La profondeur sonore comme matière physique et hypnotique signe le travail de ce musicien où le réel se mêle au figuré.

Conditions

Disponible en tournée à partir de l'automne 2021
Durée estimée : 50mn
À partir de 12 ans
Dispositif circulaire, adaptation à toute configuration possible (bi, tri, quadri frontral…), tant que les spectateurs restent proches de l'espace de jeu.
Adaptation possible en extérieur.
Dimensions : 9 m largeur x 8 m profondeur
Possibilité de diffuser un clip des danses sous-marines du film dans le hall du théâtre avant la représentation.

HABITER LE SEUIL // LE FILM

Résumé

Été 2020. En collaboration avec une association scientifique de recherche sur les cétacés, Marine Chesnais part à la rencontre des baleines à bosse de l'île de La Réunion. De ces interactions dans le grand bleu naissent des improvisations dansées en apnée, qui sont filmées comme matière de recherche du duo chorégraphique.
Ce film, intégralement tourné en apnée, est un voyage chorégraphique et hypnotique qui nous emmène sous l'eau, le souffle suspendu, sur les traces de cette démarche originale.
En donnant à voir le processus de rencontre avec un animal sauvage dans son milieu naturel, Habiter le Seuil interroge ce qui se joue en nous dans cet espace de relation où rien n'est maitrisable -si ce n'est notre ouverture à ce qui advient- et questionne plus largement notre manière d'habiter le Vivant.

Note d'intention

C'est l'histoire d'une femme qui part en « mission diplomatique » au cœur de l'océan et des créatures qui le peuplent, à la recherche d'un espace de co-création avec le Vivant.

Le but ici n'est pas de proposer un documentaire qui suive simplement les étapes de création d'un spectacle de danse, ni un documentaire animalier qui ferait connaître les cétacés. L'enjeu de ce film est de porter un point de vue poétique sur cette démarche originale et de comprendre comment la rencontre avec un animal sauvage indompté peut aider l'humain à se reconnecter à la Nature, à recréer un lien sensible et affectif avec elle et ainsi lui donner envie de la préserver.

Inspiré de la plasticité et de la fluidité du milieu sous-marin, ce film se veut comme une porte d'entrée méditative et immersive vers cet entre-deux, qui n'appartient ni à l'humain ni à l'animal, où chaque interaction réveille progressivement un lien profond entre soi et le monde.

La quête du personnage de Marine Chesnais est double : il s'agit à la fois d'une rencontre avec des mammifères marins hors normes, d'une tentative « d'aller vers » ; mais c'est aussi un voyage vers elle-même, plongée dans les profondeurs, suspendue à son souffle, en recherche d'une reconnection par le corps à une nature soi-disant hostile.

Le récit se déroule en vagues successives et plonge le spectateur dans deux ambiances complètement différentes : si les séquences sous-marines sont naturellement oniriques, sur terre, le film s'ancre plus dans le réel, vers une expérience sensible et directe.

À travers le prisme de la danse, ce film nous propose une autre manière d'habiter le monde et nous questionne : Et si comprendre l'Autre, fût-il non-humain, était aussi un moyen d'apprendre sur soi et sur son espèce ? Et si la rencontre avec le Vivant permettait à l'Homme de se retrouver et d'accéder à d'autres dimensions de son être ?

La bande-annonce : https://vimeo.com/574392211

Générique

Un film de Marine Chesnais & Vincent Bruno
Idée originale, chorégraphie & interprétation Marine Chesnais
Réalisation, image & montage Vincent Bruno
Musique originale François Joncour
Mixage Nikolas Javelle
Production & Distribution One Breath

Informations

Durée: 29 minutes
Format de diffusion: DCP 4K ou Apple ProRes 422
Format de tournage : 4k

MARINE CHESNAIS

Marine Chesnais est une chorégraphe performeuse, née le 1er mai 1988, aux racines bretonnes. Sortant du CNSM de Paris avec un premier prix, elle danse pendant sept ans au CCN de Caen puis à Viadanse avec les Fattoumi / Lamoureux, et pendant six ans avec le chorégraphe Daniel Dobbels, pour qui elle interprètera notamment le duo *À la gauche de l'espace* et en 2016, le solo original *L'Effroi* sur L'Oiseau de Feu, de Stravinsky.

Marine danse actuellement pour la chorégraphe Gisèle Vienne sur sa production *CROWD*, et signe la co-écriture de la nouvelle création *Solace*, de la marionnettiste berlinoise Uta Gebert / Numen Company. Inspirée par ses racines marionnettiques en la personne de Jacques Chesnais, Marine explore également l'art du clown puis le jeu cinématographique en travaillant avec les réalisateurs Katell Quillévéré, Jean Paul Civeyrac, Nicolas Maury, Héléna Klotz, Eugène Green, Patric Chiha et Bastien Bouillon.

Elle est professeure certifiée en yoga Anusara et poursuit actuellement une formation en acupuncture traditionnelle chinoise à l'école des cinq éléments à Paris. Son travail chorégraphique est initié par la collaboration avec l'artiste visuelle japonaise Megumi Matsubara pour la Biennale d'Arts Contemporains de Marrakech en 2016 et la Triennale Internationale d'Aïchi, au Japon.

Passionnée de plongée en apnée, les explorations autour de la fluidité interne et les pratiques énergétiques autour du souffle et de la résonance, sont au cœur de ses recherches créatives. Marine est lauréate 2018 du tremplin FoRTE des talents émergents de la région Île-de-France pour sa création *RHEIN*, en production déléguée avec le CDCN // Atelier de Paris. Elle développe au sein de la compagnie ONE BREATH, la notion de danse bio-inspirée, tournée vers une écologie culturelle et corporelle.

CLEMENTINE MAUBON

Après avoir pratiqué la gymnastique à haut niveau, Clémentine Maubon se forme au conservatoire d'Angers et de Paris. Elle intègre ensuite la formation professionnelle Coline en 2006 puis Transforme à Royaumont, dirigée par Myriam Gourfink. Elle rejoint la Cie Les Gens d'Uterpan en intégrant les protocoles X-Events (les salives, les chutes, les courses, les regards), Topologie et Pièce en 7 morceaux et travaille en parallèle pour la Cie Gianni Joseph.

En 2014, Frédéric Werlé l'invite à remonter la pièce Carmen Dragon et louis L'oiseau ainsi qu'à la création des épisodes suivants. Elle danse également depuis 2011 aux côtés d'Héla Fattoumi et Eric Lamoureux au Centre Chorégraphique National de Caen puis Belfort dans Masculines, Waves, Après-midi et Oscyl. En 2011 toujours, elle rejoint la Compagnie puis le Centre Chorégraphique National d'Olivier Dubois à Roubaix pour les pièces Révolution et Auguri.

Récemment, elle intègre le Centre Chorégraphique National de Caen au côté d'Alban Richard pour la pièce Fix Me et 3 works for 12 ainsi que l'équipe de Cépages dansants.

Clémentine Maubon développe également un travail personnel au sein de la compagnie La Grive, créée avec Bastien Lefèvre, dont leur premier projet, *ABDOMEN*, a vu le jour en 2020. La pièce est reprise au cours de la saison 2021-2022.

VINCENT BRUNO

Réalisateur et producteur de films documentaires et fictions
(Diplômé en Techniques de la Cinématographie, Haute École Libre de Bruxelles–Ilya Prigogine, 2002)

Animateur d'ateliers de philosophie et de méditation avec les enfants
(Formation, Parcours SEVE élaboré par Fréderic Lenoir, Paris, 2019)

Instructeur d'apnée
(Certification, Apnea Total Instructor Course, Apnea Bali, 2013)

FILMOGRAPHIE

Réalisateur / Producteur

- « Salvatore », documentaire, 50min, 2020
  (Diffusé sur BeTV en mai 2020)
- « Le maillot de Cristiano », fiction, 18min, 2012
  (Primé dans 10 festivals, plus de 100 sélections en festival)
- « La malédiction des ressources», doc, 26min, 2011
  (Diffusé sur la RTBF et TV5 monde)
- « Je mange donc je suis », documentaire, 26min, 2009
  (Diffusé sur la RTBF et TV5 monde)
- « Full Option », documentaire, 26min, 2008
- « Dernier Round », fiction, 18min, 2007
  (1er film belge entièrement produit via crowfunding)
- « Une pêche d'enfer », documentaire, 26min, 2006
  (Primé dans 3 festivals, Diffusé sur la RTBF et TV5 monde)
- « Elle », fiction, 19min, 2002

FRANÇOIS JONCOUR

Instrumentiste et créateur sonore, François Joncour a débuté son aventure musicale dans des groupes de pop (Pastoral Division, I Come From Pop) qui lui ont donné un goût immodéré pour la scène et la mise en son.

C'est sous l'alias Poing qu'il a développé ses premières compositions en solitaire, publiées sous le label Karen Koltrane. Entourés de ses synthétiseurs et de ses fidèles guitares à 4 ou 6 cordes, il s'aventure dans les contrées fascinantes des minimalistes américains, des compositeurs contemporains français et des pionniers technoïdes. Aussi, en bon adepte du "field recording", il n'hésite pas à se jeter corps et microphone dans les lieux urbains et ruraux (résidence artistique dans l'Ouest américain en 2019) afin d'en extraire des éclats sonores concrets à partir desquels s'élaborent ses compositions.

Il démarre en 2018 une résidence au long cours avec des chercheurs en biologie marine (en laboratoire, sur le terrain, en milieu scolaire, dans les lieux de musiques actuelles…). Ce projet SONARS est conçu en partenariat étroit avec le laboratoire franco-québecois BeBEST, dirigé par Laurent Chauvaud, qui oriente désormais une partie de son travail de recherche en écologie autour de ces sons sous-marins.

Ses récentes collaborations avec des plasticiens, scientifiques et danseurs le mènent aujourd'hui sur les chemins fascinants d'aventures sonores et expérimentations en tous genres.

Partenaires

- DRAC Bretagne
- DGCA
- Région Bretagne
- Convention Institut Français - Région Bretagne
- Lalanbik // Centre de Ressources pour le Développement Chorégraphique océan Indien
- Domaine de Kerguéhennec // Département du Morbihan
- La Briqueterie // CDCN du Val-de-Marne
- La Manufacture // CDCN de Nouvelle-Aquitaine
- La Cité des Arts // La Réunion
- Centre culturel de la Ville Robert // Pordic
- Le Triangle, cité de la danse // Rennes
- Centre culturel l'Hermine // Sarzeau
- Dispositif PARI! *ON THE MOVES // Institut Français-DGCA*
- La Carène, salle des musiques actuelles // Brest

Soutiens - Coopérations

- Association scientifique de recherche sur les cétacés *Globice // La Réunion*
- *Quiétude Cétacés* // La Réunion
- C.A.M.P // Amélie-Anne Chapelain
- Danse à tous les Étages
- Réservoir danse
- L'Hydrophone, scène de musiques actuelles // Lorient
- Centre de plongée Bulle d'air // La Réunion
- Équipement sous-marin Breier

Soutenu par MINISTÈRE DE LA CULTURE Liberté Égalité Fraternité

Financé par GOUVERNEMENT Liberté Égalité Fraternité

FRANCE RELANCE

Région BRETAGNE

INSTITUT FRANÇAIS + Région BRETAGNE