

PUZZLE

Création pour une danseuse et un violoncelliste
Tous publics à partir de 8 ans

Maria Ortiz Gabella - Franck Paitel
Cie Arcane

Coproduction : Compagnie Arcane / Compagnie du Noctambule / Le Théâtre de Châtillon (92)

Partenaires : le Conseil général des Yvelines (78), la Spedidam, le théâtre de Châtillon (92), le théâtre Simone Signoret de Conflans-Sainte-Honorine (78), le théâtre la Grange de la Tremblaye à Bois D'Arcy (78), le Centre d'Art et Culture de Meudon (92), le théâtre Victor Hugo de Bagneux (92), le centre culturel Jean Vilar de Marly Le Roi (78) et le Piano à Pouce théâtre (76).

La Compagnie Arcane est soutenue par la Ville de Meudon (92) et le Conseil général des Hauts-de-Seine (92) au titre de l'aide au fonctionnement.

Puzzle (Janvier 2015)

« *Savoir c'est se souvenir* » disait Aristote. Sorti de son contexte, le mot souvenir mène à l'oubli, la perte de mémoire et ses conséquences émotionnelles. Un personnage, dont les seuls repères sont une voix intérieure et un corps faisant office de structure, tente de retracer le fil de son existence. Accompagné par un violoncelliste énigmatique, le combat de ce personnage met l'accent sur l'importance du savoir comme arme contre les violences et l'impossibilité de communiquer: « L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit » disait encore Aristote. Puzzle est un spectacle dédié à l'imaginaire, résolument tendre et épuré : une métaphore sur la connaissance. L'univers sonore office de fil conducteur, pièce du puzzle, pont entre le passé et le présent. La danse laisse la part belle au ressenti immédiat. Impulsive et animale dans le chaos et l'incompréhension, passant de mouvements amples à de brusques arrêts comme un combat interne, elle contribue à installer une atmosphère inquiétante, voire intrigante. Au fur et à mesure, la puissance physique tend vers plus de fluidité pour proposer une danse sensible capable de passer de l'intime à l'universel. Puzzle placera le spectateur dans la tête de notre personnage grâce à un travail sonore, symbole des pensées, des souvenirs (voix, ambiances, tranches de vie...) et par une mise en image du plateau permettant toutes les fantaisies, synonyme de la confusion de notre personnage.

Résumé

Fantastique, l'univers de Puzzle retrace le parcours d'un personnage perdu dans sa mémoire et obligé de plonger dans ses pensées en vrac pour reconstituer le film de sa vie. Au travers de cette quête, c'est l'importance de l'histoire en générale et de la nôtre en particulier, qui s'inscrit en filigrane.

*Danseuse chorégraphe : Maria Ortiz Gabella
Mise en scène : Franck Paitel*

Assistante chorégraphe : Marie Doiret

*Violoncelliste : Amos Mâh
Lumière : Fred Lecoq
Vidéo : François Côme
Conception sonore : Sébastien Berteau*

Note d'intention

« **Puzzle** », est une aventure pluridisciplinaire. Le geste y est fort, la dramaturgie y trouve un sens et le tout se construit sans soucis des modes.

Visible par tous dès 8 ans, universelle, cette chorégraphie est habitée par une nervosité existentielle, une urgence de vivre et l'envie de danser.

« **Puzzle** », c'est une scénographie mouvante, des lignes graphiques, une recherche du grain d'autrefois, celui du noir et blanc qui faisait de l'image une chose rare.

C'est un hommage à l'autre, aux autres, une fantaisie fantastique faite de petits rien pour donner un sens à notre passé. C'est le labyrinthe de nos mémoires. La généalogie de chacun.

« **Puzzle** » c'est entrouvrir notre imaginaire, une manière de se faire peur et d'amuser les plus jeunes.

© François Côme

© François Côme

La Compagnie Arcane est créée en 1973 par Marie-France Meunier. Depuis sa création elle est soutenue par **la ville de Meudon** et par **le Conseil général des Hauts-de-Seine**.

Parallèlement à la création chorégraphique, et en collaboration avec Laurence Salvadori pendant plusieurs années, des ateliers de danse sont ouverts au public de Meudon et de ses environs.

De 1975 à 1998 la Compagnie Arcane a réalisé de nombreuses créations pour tous publics qui se sont produites dans différentes régions de France et en Belgique.

Autour de ses créations se développe une démarche pédagogique afin de sensibiliser les enfants et leurs enseignants.

En 1982, la compagnie reçoit l'agrément du Ministère de la Culture pour développer un travail pédagogique. Depuis, de nombreuses villes de la région parisienne et de province font appel à la compagnie.

La compagnie se développe suivant trois axes :

- 1) La création chorégraphique
- 2) Les interventions en milieu scolaire et extrascolaire
- 3) Les cours de danse contemporaine tous publics dans le cadre des ateliers d'expression culturelle de la ville de Meudon.

Jusqu'alors, plusieurs chorégraphes se sont succédés au sein de la Compagnie Arcane. Depuis 1998, c'est Maria Ortiz Gabella qui a repris le flambeau de la création. En 2008, Franck Paitel, metteur en scène, la rejoint pour coécrire toutes les pièces de la compagnie. Aujourd'hui, c'est autour de leurs créations qu'un grand nombre d'ateliers de pratique artistique et de formation est assuré.

Ils codirigent à ce jour la compagnie Arcane.

Direction Artistique

Maria Ortiz Gabella Danseuse, chorégraphe, pédagogue

Danseuse dans Puzzle

D'origine chilienne, **Maria Ortiz Gabella** connaît ses premières expériences de la scène auprès de Marie-France Meunier et de Laurence Salvadori.

Diplômée d'Etat en 1993 au sein des R.I.D.C à Paris (Rencontres Internationales de Danse Contemporaine fondé par Françoise et Dominique Dupuy), elle poursuit sa formation et se confronte entre autres à l'univers de Pierre Doussaint, Claude Brumachon / Benjamin Lamarche, Fattoumi-Lamoureux et Jean-François Duroure...

Danseuse interprète pour différents chorégraphes, Maria Ortiz Gabella s'oriente très tôt vers un travail de recherche et de création chorégraphique, tout en dispensant ateliers, stages de formation et improvisation-composition spontanée (CNDC / L'Esquisse d'Angers, interventions en milieu scolaire...)

Marie-France Meunier fondatrice de la compagnie lui confie Arcane pour continuer à diffuser et promouvoir l'art chorégraphique.

Elle crée pour la compagnie Arcane différentes pièces chorégraphiques : Turêvoukoi? en 1998, Un ticket pour Féerie en 2001 et Poussière d'étoiles en 2005, Trois femmes, une ville, la nuit en 2006, Et Hop ! en 2007, Bleu Nuit en 2008, Le roi Général en 2011 et Cabane en 2012.

En 2008, Katia Grivot la sollicite comme chorégraphe pour son court métrage (France 2) Ne m'oublie pas. Son vocabulaire gestuel allie théâtralité, humour et poésie pour une danse fantasque et sensible.

A ce jour, Maria Ortiz Gabella dirige la compagnie avec la complicité de Franck Paitel, metteur en scène.

Franck Paitel Directeur artistique / Auteur / Metteur en scène / Comédien

Comédien de formation et électron libre, **Franck Paitel** débute au théâtre en jouant des auteurs tels que Georges Feydeau, Sacha Guitry, Victor Hugo, Molière, Tennessee Williams, Anton Tchekhov, Israël Horovitz, Fred Scotlande.

Très vite il travaille pour le cinéma et la télévision sous la direction de Philippe Faucon et Gérard Blain puis de Georges Alexandre, Magalie Becker, Robert Cibis, Olivier Langlois, Jean-Michel Ribes et Anne Robinson.

Souvent il prête sa voix à des documentaires et fictions radiophoniques. En parallèle il développe un parcours de formateur et de pédagogue qui le mène à intervenir dans des structures diverses sur l'ensemble du territoire national.

Ces expériences lui permettent de développer son sens de la recherche, d'affirmer son «identité». Volontiers indépendant et entreprenant, il crée en 2000 la compagnie du Noctambule. C'est au sein de cette structure qu'il mettra en scène trois pièces de Sacha Guitry, un spectacle sur Raymond Devos et Georges Brassens et deux de ses pièces Lisa et Achève-moi.

Auteur de cinq autres pièces : EL, Situations de Famille, Regarde-moi, Dernier jour et Larmes, il répond également à des commandes de diverses structures. C'est dans ce cadre, qu'il débute sa collaboration avec la compagnie Arcane en écrivant en 2001 l'argument du spectacle Un ticket pour féerie et en devenant le conteur de ce conte chorégraphique.

Dès lors il écrit les arguments et met en scène la plupart des créations de la compagnie : Trois femmes une ville la nuit, Poussière d'étoiles, Et hop !, Bleu Nuit, Le roi Général, collabore artistiquement aux spectacles Cabane et Derrière la porte, propose la thématique, l'ossature et la mise en scène de la prochaine création Puzzle.

A partir de 2008 fort de son parcours à la direction de la compagnie du Noctambule, Franck Paitel prend une part active dans les orientations artistiques et la structuration financière de la compagnie Arcane.

Interprète

Amos Mâh Interprète

Violoncelliste et compositeur dans Puzzle

Très tôt sensibilisé par les pratiques artistiques de ses parents, le piano pour son père, la danse pour sa mère, **Amos Mâh** manifeste dès 3 ans l'envie de jouer du violoncelle. Formé au Conservatoire de Fontenay-aux-roses par Jean Devigne, puis à l'ENM de Bourg-la-Reine par Etienne Cardoze et Yovan Markovitch, il obtient y son Diplôme d'Etudes Musicales parallèlement à un DEUG de musicologie à Paris 8.

Voulant élargir son horizon à d'autres musiques et d'autres instruments, il participe, au violoncelle, au piano ou à la contrebasse à divers groupes dans différents styles musicaux, jazz, klezmer, trip-hop, chanson et s'intéresse à l'improvisation. Il compose et interprète également des musiques de scène pour des pièces de théâtre (Le loup-garou de Roger Vitrac, Il était une fois... Hamlet avec la compagnie Wedan).

En 2010, il crée un duo avec la chanteuse Anouk Aïata. Un premier album, « La Femme mangeuse des nuages du ciel » sorti en 2013 chez Barclay naîtra de cette rencontre. Une tournée, ainsi que des premières parties d'artistes comme Misia, Olivia Ruiz, Marc Lavoine ou Zebda feront vivre le répertoire sur scène.

Du plus loin qu'il s'en souvienne, Amos a toujours aimé la scène, et dix ans de pratique de clown, de Commedia dell'arte et de théâtre, en salle ou en extérieur lui ont permis d'acquérir aisance et plaisir dans cet exercice, à travers des pièces de Boris Vian, Goldoni, Robert Merle, des contes musicaux pour enfants ou des créations.

Compositeur

Sébastien Berteau

Arrangements et création musicale du roi Général / Puzzle

A sa sortie en 2002 de L'École Nationale Supérieure Louis Lumière, **Sébastien Berteau** collabore avec plusieurs compagnies et chorégraphes de danse contemporaine (dont Hapax Compagnie, Sauf le Dimanche, Nadine Beaulieu et compagnie Arcane) pour l'élaboration d'univers sonores où se mêlent guitares électriques, instruments acoustiques, machines, ambiances et bruits quotidiens détournés.

Il compose aussi pour le théâtre ainsi que pour l'image.

En parallèle, il poursuit une activité de sonorisateur pour concerts de musiques amplifiées, de preneur de son à l'image, de preneur de son musical et de mixeur.

Il fait partie depuis 2002 du groupe de rock orchestral « MØN » dont il est cofondateur d'expression artistique, notamment avec le Carnaval du 10ème arrondissement de Paris.

Techniciens

François Côme

Lumières, vidéos et direction au plateau dans Un ticket pour féerie / Poussière d'étoiles / 3 femmes, une ville, la nuit / Bleu nuit / Et hop! / Le roi Général et Cabane / Puzzle

Régisseur lumières et vidéaste.
François Côme est vidéaste de formation.

Depuis l'année 2000 et la création du spectacle Un ticket pour féerie, il accompagne tous les projets de la compagnie Arcane.

Tout à la fois créateur des lumières pour des spectacles musicaux (Le Quatuor Vagabond, Olivier Chabasse...), théâtraux (Olivier Letellier, la compagnie du Noctambule, Olivier Baert...), il peut aussi se mettre au service d'un spectacle et l'accompagner en tournée en qualité de régisseur, ce qui lui permet de collaborer avec de nombreuses compagnies.

"L'Image est ma passion, utilisée sous toutes ses formes, vidéo, photographie, elle devient pièce maîtresse des créations lumières des différents spectacles pour lesquelles je travaille."

Fred Lecoq

Création lumières dans Turêvoukoi? / Un ticket pour féerie / Poussière d'étoiles / 3 femmes, une ville, la nuit / Bleu nuit / Et hop! / Le roi Général et Cabane / Puzzle

Concepteur / réalisateur d'éclairages de spectacles, Frédéric Lecoq travaille depuis 30 ans en théâtre, danse, musique... en France et à l'étranger.

Particulièrement attaché au spectacle jeune public (compagnie Arcane, La Manicle, Comédiamuse, Théâtre du Corps, Piano à Pouces, Didascalie...), il travaille aussi pour le théâtre contemporain (Confluence) ainsi que la mise en lumière d'œuvres contemporaines dans le cadre d'expositions.

Régisseur général au Collège de La Salle Off d'Avignon, pour des festivals comme Automne en Normandie, Le P'tit Strapontin et Graine de Public depuis plusieurs années, il met ainsi son savoir faire au service d'artistes et de compagnies de différents horizons.

Puzzle (quelques réflexions de CM2)

J'ai vraiment bien aimé ce spectacle qui était rempli d'émotions différentes. Au début, on avait l'impression que la danseuse était effrayée puis petit à petit elle retrouvait ses souvenirs et reprenait courage. Vers la fin, quand il y a des chutes de sables on voyait qu'elle avait repris totalement confiance en elle. Il y a eu des moments très palpitants et émotionnels.

Amaury

En voyant le spectacle je voyais une enfant qui avait de l'amnésie. Elle le vivait comme une peur de ce qui allait se passer. Quand la danseuse a pris le chapeau c'est comme un souvenir qui revenait ; on avait envie de sauver les enfants qui souffrent. Quand le sable tombait, on avait l'impression que ses souvenirs tombaient du ciel. J'ai apprécié ce spectacle. Bravo !

Lou

Au début j'ai eu peur, j'ai même pleuré un peu.

Eva

J'ai adoré quand son père, ou non c'était son mari, est venu danser avec elle grâce à leur danse elle retrouve le sourire, c'était beau.

Emma

Contact

Chorégraphe / directrice artistique

Maria Ortiz Gabella

directionartistique@compagniearcane.com

06 16 29 36 91

Metteur en scène / directeur artistique

Franck Paitel

direction@compagniearcane.com

06 10 81 30 88

Administration / communication

Frédérique Lesellier

administration@compagniearcane.com

06 20 34 24 08

Siège social

1 sentier des fossés

92320 Meudon

contact@compagniearcane.com

Diffusion

Agence SINE QUA NON

Tel.: 02 51 10 04 04

info@agence-sinequanon.com