

PAULINE THOMAS
JEAN MARTENS / GRIP

LUN. 19 NOV. 19 H
MAR. 20 NOV. 20 H
TARIF UNIQUE 9 €

DOSSIER ARTISTIQUE
RÉALISÉ PAR LA COMPAGNIE

LE
SCÈNE NATIONALE
BATEAU
DUNKERQUE
FEU

Le Bateau Feu / Place du Général-de-Gaulle / Dunkerque
lebateaufeu.com / 03 28 51 40 40 /

PAULINE THOMAS

Jan Martens

- Création novembre 2018 -

Production : Le Gymnase | CDCN

Coproduction : NEXT festival, Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque

PAULINE THOMAS

Jan Martens, chorégraphe associé au Gymnase | CDCN, travaille sur un programme mettant en regard deux duos interprétés par Pauline Prato et Thomas Régnier : la reprise de la pièce *A small guide on how to treat your lifetime companion*, créée en 2011, puis un second duo s'appuyant sur l'album *Learning* du chanteur Perfume Genius.

Un homme, une femme. À partir de cette figure classique, Jan Martens propose avec *A small guide on how to treat your lifetime companion* de prendre le couple comme un objet précis d'étude et entreprend d'en dénuder les codes.

Deux corps qui se font face, dans un espace étroit de quelques mètres carrés qui pourrait être celui d'un ascenseur, d'une cuisine, d'une caravane. Ils font un geste, un autre. Et ces gestes prennent une étrange résonance, naviguant dans une zone indéterminée, entre violence et tendresse, désir et indifférence. Il suffit d'un déplacement ou d'un rythme légèrement trop brusque, d'une posture

affirmée trop longtemps, de bras qui se tendent et étreignent le vide, pour déplacer la perception. Dans une danse silencieuse qui décompose le mouvement, les interprètes jouent ainsi des postures de l'enlacement, de toucher, d'approche, d'emboîtement, d'échange (de place, de vêtements). Et quand leur duo tourne à la lutte, c'est pour ne pas y succomber, car le travail de Jan Martens consiste à frôler et évoquer les situations, à les déconstruire pour mieux les mettre en lumière, à creuser les figures du malentendu, à opérer des arrêts sur image avant d'atteindre une plus grande fluidité. La pièce conjugue ainsi un aspect conceptuel et une forme narrative. C'est une peinture du couple comme une danse à deux, à la fois réconfortante et conflictuelle, un rituel qui nécessite toujours des ajustements. Pour cette pièce, Jan Martens s'est inspiré du film de François Ozon, *5x2*, qui met en lumière cinq moments clés de la vie d'un couple, montrés à rebours, de la séparation à la rencontre.

La seconde pièce, au contraire, cherche à s'éloigner de l'idée du couple. Peut-on faire un duo homme/femme qui ne parle pas d'amour ?

Jan Martens s'appuie sur un album : *Learning*, de Perfume Genius. Une musique qui peut sembler naïve ou minimalisme à l'écoute (souvent composée uniquement d'un piano-voix), mais qui dissimule des paroles beaucoup plus graves. Jan Martens transpose cela dans l'écriture : des gestes chorégraphiques simples, mais qui amènent à une réflexion et un propos plus profonds, plus émotionnels.

Les 10 morceaux de l'album sont déroulés, et pour chacun, un tableau chorégraphique est associé. Ces tableaux existent et font sens individuellement, mais, réunis en une même proposition, ils apportent une force plus grande encore.

Conception : Jan Martens

Interprétation : Pauline Prato, Thomas Régnier

Durée : 1h environ

ENTRETIENS AVEC JAN MARTENS

Roubaix, le 18 janvier + le 18 mai 2018

Pour ce programme, tu as choisi de reprendre ta pièce *A small guide on how to treat your lifetime companion*, créée en 2011 et dans laquelle tu étais aussi interprète, pourquoi ce choix ?

C'est une pièce pour un large public, y compris pour des publics non-initiés à la danse. Le propos est simple, universel. Il n'y a pas d'abstraction, mais il y a néanmoins des traits caractéristiques de la danse contemporaine. Je pense que cette pièce est un bon exemple de traduction par la danse. Le spectacle dans sa première version a déjà beaucoup tourné, et j'ai pu constater qu'il résonnait auprès d'un large public. C'est une pièce claire, qui parle d'amour, d'attraction, de répulsion.

C'est aussi une pièce significative dans ma carrière : c'est la première à avoir été diffusée à l'international. C'est en quelque sorte celle avec laquelle tout a commencé.

S'agit-il d'une reprise fidèle, ou cette re-création permet-elle des ajustements, des évolutions ?

Je me suis posé la question, et j'ai finalement décidé de rester très proche de la version originelle. Il est vrai que j'ai évolué depuis 7 ans, à la fois dans ma façon de penser et dans ma façon de travailler, mais il me semblait plus juste de rester proche de mon intention de départ. Je réfléchis éventuellement à modifier les costumes, afin de rendre les codes homme/femme un peu plus flous... Mais les évolutions se verront surtout dans la deuxième pièce.

Justement, peux-tu nous parler de cet autre duo ? Il devait au départ s'agir de deux soli, non ?

Effectivement, j'avais d'abord pensé à faire deux soli, qui seraient venus encadrer le duo *A small guide on how to treat your lifetime companion*. D'où le titre de départ : *Pauline. Pauline Thomas. Thomas*. Alors que je bataillais pour trouver le bon lien, la bonne dramaturgie pour cela, j'ai eu un coup de cœur pour l'album *Learning* de Perfume Genius. Ça m'a inspiré, et j'ai eu envie de l'utiliser pour un deuxième duo. Il s'agit toujours de questionner l'intime des interprètes, sans forcément les considérer comme un couple comme c'est le cas dans *A small guide on how to treat your lifetime companion*. C'est aussi un duo plus ouvert sur le monde extérieur. Dans *A small guide on how to treat your lifetime companion*, les interprètes sont dans leur cocon, le public n'existe pas. Dans le deuxième duo, au contraire, les artistes s'adressent directement au public. D'une façon encore fragile, ténue, les mouvements sont parfois dans la retenue, mais on peut percevoir l'envie de crier, d'exploser, de s'exprimer...

Quelle est la particularité de travailler à partir d'un album ?

Un album possède déjà sa propre dramaturgie. La question est donc : comment rendre visible quelque chose de sonore ? Est-ce possible de clarifier des choses par la danse ? Il faut trouver un équilibre entre l'existant (la musique à qui il faut laisser une place) et ce qu'on peut ajouter.

Comment as-tu travaillé avec les interprètes, Pauline et Thomas ?

Je pense que je leur ai donné un certain nombre de contraintes, tout en leur laissant une grande liberté. J'amène, en fonction de chaque morceau de l'album, une structure ainsi que des contraintes comme par exemple la position du corps dans l'espace, une direction, une intention... Et à partir de ce canevas, chacun peut ensuite broder avec ses gestes, sa danse, son corps...

LES ARTISTES

Jan Martens, chorégraphe

Jan Martens, né en 1984 en Belgique, étudie tout d'abord à la Fontys Dansacademie à Tilburg et achève ses études en 2006 au département de danse du Conservatoire royal Artesis à Anvers. Il s'est produit en tant que performeur avec, entre autres, Koen De Preter, United-C, Mor Shani et Ann Van den Broek. En 2009, il commence à créer ses propres chorégraphies avec *I CAN RIDE A HORSE WHILST JUGGLING SO MARRY ME* (United-C, 2010), une œuvre qui brosse le portrait d'une génération de jeunes femmes dans une société dominée par les réseaux sociaux. Il présente en 2011 'to love duets', deux œuvres qui examinent les clichés

autour des relations entre hommes et femmes : *A small guide on how to treat your lifetime companion* et *Sweat baby sweat*. Outre ces spectacles, il réalise des chorégraphies en tant qu'artiste invité pour Dansateliers, Meekers, AHK et CODARTS. En mars 2012, il crée *Pretty perfect*, une coproduction de Dansateliers et de la compagnie Conny Janssen Danst, qui sera la matrice de son spectacle *The dog days are over*. La première de *The common people*, sa dernière création, a eu lieu en mai 2016 à Düsseldorf. Le Gymnase | CDCN l'a accueillie en novembre 2016, en partenariat avec la Condition Publique, dans le cadre du NEXT festival.

Jan Martens est chorégraphe associé au Gymnase | CDCN depuis 2016. Il mène ainsi un travail en étroite collaboration avec la structure roubaisienne : résidences, créations, stages, rencontres...

Ses pièces :

2010 : *I can ride a horse whilst juggling so marry me*

2011 : *A small guide on how to treat your lifetime companion*
Sweat baby sweat

2012 : *BIS*

2013 : *La Bête*
Victor
She was a visitor

2014 : *The dog days are over*
Ode to the attempt

2016 : *The common people*

2017 : *Rule of three*

Pauline Prato, danseuse interprète

Pauline Prato débute la danse classique dès l'âge de trois ans, puis poursuit en pratiquant différents styles de danse : contemporaine, jazz, africaine... Elle complète sa formation par du yoga et des trainings sportifs, et suit de nombreux stages avec des chorégraphes de la région lilloise : Thibaud Le Maguer, Mylène Benoit, Amélie Poirier... En 2017 elle décroche un Master Danse et Pratiques performatives à l'Université de Lille 3.

Thomas Regnier, danseur interprète

Après une formation au CNR puis au CNSMD de Lyon, où il collabore avec des chorégraphes comme Dominique Boivin et Michel Kelemenis, Thomas Regnier devient interprète auprès d'Odile Duboc, Yan Raballand (Cie Contrepoint), Hervé Koubi, Claudio Bernardo (Cie As Palavras), Frédéric Cellé (Cie Le Grand Jeté), Philippe Vuillermet (Cie Ix), Kirsten Debrock, Michèle Murray (Cie Play), Didier Théron et Bruno Pradet (Cie Vilcanota). En 2009 il crée avec Claire Vuillemin le duo Les Métamorphoses et en 2014 avec Annette Labry la vidéo-danse Lisière.

CALENDRIER

Présentations d'une étape de travail :

Jeudi 17 mai 2018

Jeudi 13 septembre 2018

Le Gymnase, Roubaix (59)

Avant-premières :

Vendredi 21 septembre 2018

Wattignies (59)

Samedi 22 septembre 2018

Sainghin-en-Weppes (59)

Dans le cadre des Belles Sorties de la Métropole Européenne de Lille

Création :

Vendredi 16 novembre 2018

Le Gymnase, Roubaix (59)

Une coréalisation Le Gymnase | CDCN et NEXT festival

Tournée (en cours) :

Samedi 17 novembre 2018

Menin (BE)

Une coréalisation Le Gymnase | CDCN et NEXT festival

Lundi 19 + Mardi 20 novembre 2018

Le Bateau Feu, Dunkerque (59)

Une coréalisation Le Gymnase | CDCN, NEXT festival et le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque

Jeudi 22 novembre 2018

Maison des Arts et Loisirs, Laon (02)

Une coréalisation Le Gymnase | CDCN, NEXT festival, L'échangeur – CDCN et la Maison des Arts et Loisirs de Laon

Dimanche 25 novembre 2018

La Barcarolle, Arques (62)

Une coréalisation Le Gymnase | CDCN, NEXT festival, la Barcarolle – EPCC spectacle vivant Audomarois

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018

Kurtheater, Baden (CH)

CONTACTS

Le Gymnase | Centre de Développement Chorégraphique National Roubaix – Hauts-de-France

Direction : Céline Bréant

5 rue du Général Chanzy

CS 30453

59058 Roubaix Cedex 1

+ 33 (0)3 20 20 70 30

Administration, production & diffusion :

Nadia Minisini

+ 33 (0)3 20 20 99 06

administration@gymnase-cdcn.com

Suivi de production & diffusion :

Eve Andès

+ 33 (0)3 20 20 70 30

contact@gymnase-cdcn.com

Communication & presse :

Laure Rousseau

+ 33 (0)3 20 20 99 03

communication@gymnase-cdcn.com