

BIG SISTERS

CRÉATION
PRINTEMPS
2020

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE

THÉO MERCIER & STEVEN MICHEL

ERWAN FICHOU & THÉO MERCIER, 2019

CONTACT PRODUCTION ET DIFFUSION

Delphine Vuattoux – directrice de production
+ 33 (0)1 46 14 70 35 – d.vuattoux@amandiers.com

Paola Gilles – administratrice de production
+ 33 (0)1 46 14 70 48 – p.gilles@amandiers.com

DIFFUSION

ART HAPPENS

Sarah De Ganck / + 32 (0)4 96 26 08 32 – sarah@arthappens.be

NANTERRE

AMANDIERS

CENTRE
DRAMATIQUE
NATIONAL

BIG SISTERS

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE

Théo Mercier, Steven Michel

AVEC

Laura Belgrano

Lili Buvat

Marie de Corte

Mimi Wascher

SCÉNOGRAPHIE

Théo Mercier, Steven Michel

TEXTE

Jonathan Drillet

CRÉATION SONORE

Pierre Desprats

CRÉATION LUMIÈRE

Eric Soyer

COSTUMES

Valérie Hellebaut

RÉGIE GÉNÉRALE

François Boulet

PRODUCTION

**Nanterre-Amandiers,
Centre dramatique national**

COPRODUCTION

**Bonlieu Scène nationale Annecy
Maison de la Culture d'Amiens
C-TAKT, platform transdisciplinair talent
Théâtre Vidy-Lausanne
(en cours)**

AVEC LE SOUTIEN DE

**Ce projet est soutenu par apap – Performing
Europe 2020, cofinancé par le
programme Europe créative de
l'Union européenne.**

La SPEDIDAM

**La SPEDIDAM est une société de perception et
de distribution qui gère les droits des artistes
interprètes en matière d'enregistrement, de
diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées**

BIG SISTERS

« Nous dansons, car après tout c'est ce pour quoi nous nous battons :
pour que continuent, pour que l'emportent, cette vie, ces corps, ces seins, ces ventres,
cette odeur de la chair, cette joie, cette liberté. »

Starhawk, *Rêver l'obscur*

Après *Affordable Solution for Better Living*, véritable drame domestique dans lequel un individu fabrique son identité masculine en construisant une étagère Ikéa, Steven Michel et Théo Mercier poursuivent leur exploration du genre, du biopouvoir et du domestique avec *BIG SISTERS*, une pièce pensée et conçue avec quatre danseuses âgées de 23 à 65 ans, Laura Belgrano, Lili Buvat, Marie de Corte et Mimi Wascher.

Imaginé à la manière d'un film expérimental, *BIG SISTERS* est une performance qui se compose comme une fresque cinématographique et kaléidoscopique sur la femme et ses représentations, alternant de manière fractale entre autoportraits et portraits mis en scène, science-fiction et reconstitutions historiques.

A la fois fantômes, vaisseaux, capitaines, missiles et planètes, les corps des quatre sœurs sont des capsules à voyager dans les temps. Par ces corps-combats, politiques et poétiques d'une guerre de libération millénaire, *BIG SISTERS* tente aussi de mettre en lumière la chorégraphie complexe des regards, des fantômes et des projections qui sont en jeu dans la mise en scène de corps féminins. Dans la cuisine moderne, sous les lunes d'un grand sabbat, dans les forêts humides ou à l'intérieur des réseaux cybernétiques, *BIG SISTERS* oscille entre bataille sanglante, rituel festif et célébration jouissive de l'énergie vitale, invitant chacun.e à prendre conscience de son pouvoir et à le mettre en œuvre.

Théo Mercier et Steven Michel, septembre 2019

CALENDRIER DE CRÉATION

9-11 MARS 2020

Annecy – Bonlieu scène nationale, création.

20 MARS 2020

Maison de la Culture d'Amiens.

2-5 AVRIL 2020

Théâtre Vidy-Lausanne, dans le cadre du festival Programme Commun.

12-16 MAI 2020

Nanterre-Amandiers, centre dramatique national.

SPECTACLE DISPONIBLE EN TOURNÉE À PARTIR DE MARS 2020

BIOGRAPHIES

THÉO MERCIER

Artiste plasticien et metteur en scène, Théo Mercier est né à Paris en 1984 et vit aujourd'hui entre Paris et Mexico.

En véritable autodidacte, Théo Mercier revendique depuis ses débuts une grande liberté formelle, s'employant à déconstruire les mécanismes de l'histoire de l'art, des objets et des représentations dans laquelle il remonte d'harmonieuses contradictions. Il impose paradoxe, étrangeté et humour comme point de vue plastique. En résultent une œuvre tentaculaire, une cosmogonie peuplée de mythes dystopiques, de sculptures iconoclastes et de performances où s'affrontent images et clichés, discours dominants et dominés, fantasmes, inconscients et mémoires collectives dans une cacophonie ordonnée. Puisant dans le monde la matière première de son travail, Théo Mercier mène une réflexion située au carrefour de l'anthropologie, de la géopolitique et du tourisme. Entre mises en scènes chorégraphiées et explorations de la matière, il associe une pratique de créateur et de collectionneur, à travers laquelle il met en place un échange foisonnant entre passé, présent et futur, vie et mort, animé et inanimé, vrai et faux, artisanal et industriel, profane et sacré, réel et fiction. Oscillant indistinctement entre facticité et authenticité, son travail interroge l'artificialité de nos représentations collectives et la fabrique de l'Histoire. Repéré en 2009 au Salon de Montrouge puis en 2010 avec son célèbre *Solitaire*, sculpture anthropomorphe faite de spaghetti cuits, à l'exposition DYNASTY au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris et au Palais de Tokyo, Théo Mercier a été pensionnaire de la Villa Médicis en 2013 avant d'être nommé pour le prix Marcel-Duchamp en 2014. Depuis, il a bénéficié depuis d'expositions personnelles importantes au Museo El Eco à Mexico (*Gold war wall*, 2017) et au Musée de l'homme à Paris (*Pièces rapportées*, 2017), au [mac] Musée d'art contemporain de Marseille (*The Thrill is gone*, 2016), au Lieu Unique à Nantes (*Le grand MESS*, 2013), au Tri Postal de Lille (*Desperanza*, 2012) et avec les galeries Gabrielle Maubrie et Bugada et Cargnel à Paris, la galerie Marso à Mexico et la galerie Michael Fuchs à Berlin. Il prépare actuellement deux nouvelles expositions personnelles au Musée de la Chasse et de la Nature et au Centquatre à Paris en 2019. Parmi les expositions collectives auxquelles il a participé, on peut citer *Hello world* (Hamburger Bahnhof à Berlin, 2018), *Hybrides, le corps en question* (Palacio Bellas Artes, Mexico, 2018), *Dans l'atelier* (FRAC Bretagne, Rennes, 2018), *The Silent Echo* (Musée du site archéologique de Baalbek, Liban, 2016), *Chercher le garçon* (au MAC VAL à Vitry-sur-Seine, 2015) et *Le surréalisme et l'objet* (Musée national d'art moderne - Centre Pompidou à Paris, 2013).

Depuis 2014, Théo Mercier développe un travail de mise en scène dans le champ du spectacle vivant et de la performance. A son retour de la Villa Médicis, il présente en 2014 *Du futur faisons table rase* au MAC de Créteil, une fresque théâtrale et iconoclaste avec François Chaignaud, Jonathan Drillet, Pauline Jambet, Philippe Katerine, Marlene Saldana et le groupe Sexy Sushi. En 2016, à l'invitation de la Ménagerie de verre à Paris, il signe *Radio Vinci Park* avec le chorégraphe et danseur François Chaignaud, une pièce conçue comme un duel motomachique pour un parking souterrain. Artiste associé au CDN Nanterre-Amandiers depuis 2016, Théo Mercier présente en 2017 *La Fille du collectionneur*, un spectacle autour de la collection fantôme où il propose au spectateur une visite d'un genre unique, entre enquête policière et quête esthétique. En 2018, il présente *Affordable Solution for Better Living*, un solo dansé qu'il co-signe avec le chorégraphe et interprète Steven Michel, autour du mobilier IKEA, où ils explorent les relations ambiguës qui existent entre la philosophie du « beau pour tous » prônée par le géant suédois de l'immobilier en kit et la standardisation du corps, des gestes et des émotions dans un monde post-moderne. Théo Mercier et Steven Michel recevront le Lion d'Argent à la Biennale de la danse de Venise 2019 pour *Affordable Solution for Better Living*. Ensemble, ils préparent actuellement le second chapitre de cette recherche, *Big Sisters*, une pièce mise en scène et chorégraphiée pour trois à quatre danseuses et prévue pour le printemps 2020.

Ses performances ont été montrées au CDN Nanterre-Amandiers, à la Villette et la Ménagerie de verre à Paris, à l'Usine C à Montréal, The Invisible dog Art Center de New York, au Festival Actoral

de Marseille, à Bonlieu Scène nationale Annecy, Dampfezentrale à Bern, au Vooruit Center et à CAMPO à Gand, à Vidy-Lausanne ou encore à La Bâtie-festival de Genève. Passant d'une pratique du « white cube » à celle de la « boîte noire », Théo Mercier parvient à créer un continuum artistique peuplé de sculptures dansantes, d'installations au destin tragique, d'images vivantes et de personnages exposés. Un espace où la matière-même de son travail devient le « regard » du visiteur-spectateur.

Parallèlement, Théo Mercier crée également des images originales pour des groupes de musique, tels que Phillippe Katerine, Connan Mockasin, Soft Hair, Sexy Sushi, RBK Warrior, Juliette Armanet ou Agar Agar.

STEVEN MICHEL

Steven Michel (France, 1986-) a étudié le mime et le cirque dès son plus jeune âge, la danse et la percussion à son adolescence avant de s'installer à Bruxelles en 2006. Il a étudié à l'école de danse P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios), dirigée par Ann Teresa De Keersmaeker, et en sort diplômé en 2010.

En 2009, Steven est en résidence à Johannesburg (Afrique du Sud) où il crée le duo *±Even but Odd*, en collaboration avec Nicholas Aphane. Leur travail est centré sur le rythme et la percussion corporelle. Le duo est présenté dans plusieurs théâtres en Europe, tout comme le solo de Steven, *The Desert of Milestones* (2010). La création de ce solo a pour point de départ l'idée de composer des partitions et des rythmes corporels qui embarquent le spectateur dans une fiction faite d'images et de sons.

Avec le soutien du réseau DEPARTS, Steven part en résidence à MDT et Dansenhus à Stockholm pendant l'été 2012. Il collabore avec le danseur/chorégraphe Marcus Baldemar sur leur prochain projet *Model*, en référence au cinématographe français Robert Bresson. Dans cette recherche ils empruntent le vocabulaire de la cinématographie afin de développer une méthode performative et chorégraphique. Steven a travaillé en tant qu'interprète avec des chorégraphes, metteurs en scène et réalisateurs tels que David Zambrano (*Shock*), Anouk Van Dijk et Falk Richter (*Rausch, For The Disconnected Child*), Lukas Dhont (*L'Infini*), Daniel Linehan (*Being Together Without Any Voice*) et Maud Le Pladec (*Democracy, Professor*), ainsi que les artistes plasticiens Theo Mercier et Sarah&Charles.

Depuis 2012 il collabore en tant qu'interprète avec le chorégraphe belge Jan Martens (*Sweat Baby Sweat, Victor, The Dog Days are Over, The Common People*). En 2014, Steven entame une recherche basée sur le thème d'Audio-Vision. La recherche reçoit le soutien des autorités flamandes. Ses idées et ses fascinations le font creuser dans la dimension rhizomatique de la relation audiovisuelle, en tant que stimulation mentale mais aussi comme pure expérience sensorielle. En 2016 il crée son solo *They Might Be Giants* (2016), actuellement en tournée. Pour la scénographie il collabore avec les artistes visuels Sarah&Charles. *They Might Be Giants* transporte le spectateur dans un endroit où la musique et les images viennent chatouiller l'imaginaire et chambouler les perceptions. Le solo s'interroge sur les rapports entre l'artificiel, le naturel, l'animé, l'inanimé, l'immatériel et le monumental.

Steven prépare actuellement une nouvelle recherche sous forme de laboratoires performatifs, qui ouvrirait un espace de chantier à des artistes venant de différentes disciplines. Une recherche qui utilise la diversité méthodologique pour construire des ponts vers de nouveaux domaines de connaissance et d'expérience. Ne pas se limiter à une discipline, ou à un outil, mais changer les rôles et les approches, explorer divers objets et brouiller les frontières entre différents modes d'expression. Il souhaite continuer à explorer et jouer autour de correspondances qui le suivent dans ses démarches artistiques, comme la science et la fiction, le miniature et le monumental, l'harmonie et le chaos, le mode majeur et le mode mineur, l'oeil et l'oreille, l'analogique et le digital. Avec Théo Mercier, il a créé *Affordable Solution for Better Living* en 2018, et ils préparent actuellement ensemble le second chapitre de cette recherche, *Big Sisters*, une pièce mise en scène et chorégraphiée pour trois à quatre danseuses prévue pour le printemps 2020. Théo Mercier et Steven Michel recevront le Lion d'Argent à la Biennale de la danse de Venise 2019 pour *Affordable Solution for Better Living*.

JONATHAN DRILLET

AUTEUR

Jonathan Drillet est comédien, metteur en scène et auteur. Il a travaillé aussi bien avec Raimund Hoghe qu'avec Christophe Honoré, Brennan Gerard et Ryan Kelly, Hubert Colas, Sanja Mitrovic ou Julien Prévieux. Aujourd'hui il travaille particulièrement avec Jonathan Capdevielle et Théo Mercier. Il développe également son propre travail de création avec Marlène Saldana depuis 2008 : leur première collaboration, *Pourquoi être artiste quand on peut parler d'art et appeler son chat angora Orson et son caniche Muddy Waters*, eut lieu dans les jardins du Ritz, à Paris ; leur dernier spectacle, *Le Sacre du printemps arabe*, a été créé au Centre National de la Danse (Pantin); et le prochain, *Utsu mono to utaruru mono*, sera créé en avril 2021.

PIERRE DESPRATS

COMPOSITEUR

Une insatiable curiosité anime Pierre Desprats, artisan musical naviguant depuis quelques années, entre projets live, courts métrages et premiers longs. Un parcours façonné au gré des études et des rencontres : Cinésup à Nantes, un passage au Groupe de recherche et d'improvisation musicale (GRIM) de Jean-Marc Montera et finalement, l'entrée à Louis Lumière pour se former aux métiers du son. « Mon chemin s'est tracé naturellement, je n'ai jamais voulu qu'on m'apprenne à faire de la musique, j'ai d'abord voulu la comprendre par moi-même. » Apprivoiser l'instrument, découvrir son fonctionnement, sa fabrication et aborder donc la musique comme un artisan. Une approche qui transpire évidemment dans son travail, qu'il laisse, malléable, à disposition du réalisateur Bertrand Mandico dans *Les Garçons Sauvages*. Coupée, déplacée, malmenée, la composition se contorsionne pour répondre au montage épars et désarticulé du film, au grand plaisir de Pierre, challengé dans son ouvrage. La réactivité est d'ailleurs une des grandes forces de ce compositeur atypique, multi instrumentiste, chanteur aussi, qui peut répondre dans l'instant, maquetter et enregistrer dans son studio, agrégeant ses talents de créateur à un solide bagage technique. « J'imagine que c'est aussi ce qui m'intéresse dans l'étude du son, aller jusqu'au bout d'une idée et pouvoir la présenter. » Organique, presque physique, sa musique insuffle une énergie quasi palpable. Pas à pas, passant sans heurt du cinéma au théâtre, le compositeur élargit son horizon, explorant de nouvelles frontières. Pour Théo Mercier et Steven Michel, il compose la bande-son et la musique de leur performance *Affordable Solution for Better Living*, primé par le Lion d'argent à la Biennale de Venise en 2019. Pour Philippe Quesne, il imagine une atmosphère onirique et mélancolique dans un projet unique, aux abords du grand rocher du Parc zoologique de Paris, lors de la dernière Nuit Blanche, avant de composer les parties de piano de *Crash Park, la vie d'une île*, sa dernière création.

ÉRIC SOYER

ÉCLAIRAGISTE

Après des études autour des architectures éphémères à l'École Boule, il conçoit des scénographies et des éclairages pour de nombreux metteurs en scène et plasticiens sur les scènes d'Europe (Pierre-Yves Chapalain, Amir Reza Koohestani, Oriza Hirata, Sylvain Maurice, Emmanuelle Laborit, Denis Marleau, Myriam Marzouki, Sulayman Al Bassam, Hélène Filière, Joss De Pauw, Théo Mercier, Phia Ménard). Il entame une collaboration avec l'écrivain, metteur en scène Joël Pommerat en 1997 qui se poursuit aujourd'hui autour de la création d'un répertoire de vingt spectacles de la compagnie Louis Brouillard plusieurs fois récompensée (Molières, prix de la critique). Il signe une dizaine de projets depuis 2006 avec la société Hermès pour qui il crée les espaces lumineux du Salon de Musique, pièces musicales et chorégraphiques uniques jouées dans les capitales internationales avec différents chorégraphes invités Shantala Shivalingappa, Raphaëlle Delaunay, Ofesh Shechter, David Drouard, Rachid Ouramdane, Andrea Sitter, la compagnie de danse verticale, aérienne Retouramont et le cascadeur équestre Mario Luraschi

(pour *Le Songe de Don Quichotte* au Grand Palais lors du saut Hermes 2017). Il collabore aussi avec les chorégraphes Nacera Belaza, Thierry Thieu Niang, Philippe Saire, Angelin Preljocaj et Maud Le Pladec. Son activité s'élargit aussi aux arts de la rue avec le collectif bonheur intérieur brut, à la musique électro avec la chanteuse française Jeanne Added et à l'opéra contemporain avec différents compositeurs Oscar Strasnoy, Oscar Bianchi, Daan Jansen, Dominique Pauwels, Philipps Boesmans et Ondrej Adamek. Il reçoit le prix de la critique journalistique française pour son travail en 2008 et en 2012.

VALÉRIE HELLEBAUT COSTUMIÈRE

Née en 1984, la costumière belge Valérie Hellebaut vit et travaille à Gand en Belgique. Diplômée de St Lucas à Gand en décoration d'intérieure, elle valide ensuite une licence en Création de costumes de théâtre à la Royal Academy d'Anvers. Durant ses études, elle a aussi étudié la conception de patrons et le design textile, domaines dans lesquels elle a fait plusieurs stages dans des maisons de couture comme Haider Ackermann and Christian Wijnants, en se spécialisant dans la conception manuelle et digitale de patrons pour la haute couture. A l'issue de ses études, elle travaille sur des costumes pour les danseurs et danseuses du Ballet de l'Opéra Flamand, où son affinité pour la danse et ses compétences techniques se confirment. Parallèlement, elle travaille alors également beaucoup pour la danse, le théâtre, la musique, le cinéma, la publicité et la haute couture en tant que créatrice indépendante. Ses collaborations dans le domaine de la danse avec Jan Martens, Florentina Holzinger & Vincent Riebeek, Troubleyn, Femke Gyeselinck, comme dans le domaine de la musique avec Soulwax, Trixie Whitley, Hercules & Love Affair font partie de son répertoire.

LAURA BELGRANO PERFORMEUSE

Laura Belgrano commence sa formation de danseuse en 2010 à l'Institut Professionnel Rick Odum's à Paris. En 2012, elle entre au Ballet Junior SEEDS guidé par Peter Mika et Olga Cobos, en Espagne. Elle finit par terminer ses études chez ACTS, École de danse contemporaine de Paris en 2016. Durant toutes ces années de formation et de voyage, elle travaille sur différents projets en tant qu'interprète. En 2015, elle entame un stage au CCN de Lorraine, et danse pour le projet *The way of the Rabbit*, une collaboration entre le Palais de Tokyo et l'Opéra National de Paris. En 2016, elle fait un stage à la Cie Linga à Pully puis est engagée à Rotterdam chez Conny Janssen Danst Company, avec laquelle elle tourne *Courage, Home*, et rencontre Lana Coporda sur la pièce *Creep Deep* qui la fera rentrer chez elle. De retour à Neuchâtel, elle est également professeure du mouvement lors de stages professionnelles pour le Conservatoire de Musique de la ville et pour la formation en théâtre préprofessionnelle du Théâtre Populaire Romand. Elle prend le poste de Programmatrice et coordinatrice de la Fête de la Danse à Neuchâtel, un projet national Suisse mis sur pieds par « RESO ». Elle rejoint aussi le comité du Lokart à Neuchâtel en 2018 pour développer des projets collectifs et personnels et crée L'AU Company en 2019.

LILI BUVAT PERFORMEUSE

Lili Buvat sort de l'école du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers en juin 2018. Dans le cadre de cette formation, elle présente à la même période un solo intitulé ? = une au Théâtre de Chaillot à Paris dans lequel elle met en scène la mousse à raser comme un vêtement. Elle poursuit cette création en jouant sur la frontière entre aseptiser et salir lors d'une résidence au théâtre l'Arsenal de Val de Reuil en novembre 2018. Une deuxième version de ? = une est alors

présentée au Festival Pile ou Frasq - scène ouverte à la performance en mars 2019 au Regard du Cygne à Paris. Toujours accompagnée de bombes de mousse à raser, elle y révèle un personnage masqué aux comportements absurdes. Dans ce travail, Lili est intéressée par le travail postural et le détournement d'objets. Plusieurs artistes l'aident dans ce cheminement en qualité de regards extérieurs tels que Lina Schlageter, Sofia Cardona Parra et Kidows Kim. En tant qu'artiste chorégraphique, Lili a travaillé avec l'artiste visuel Antonio Contador sur des performances au Centre d'Art Contemporain de Brétigny ainsi qu'avec Jean-Jacques Sanchez sur des performances filmées *in situ* à Versailles. Elle a aussi été la doublure dansante de l'actrice et réalisatrice Valérie Lemerrier dans un film racontant la vie de Céline Dion ! Lili suit actuellement un Master Danse à l'Université de Paris VIII.

MARIE DE CORTE PERFORMEUSE

Marie de Corte est une danseuse et performeuse flamande, sur les plateaux depuis 1983. Dans un processus de création, ce qui compte le plus pour elle est la rencontre artistique avec les chorégraphes, scénographes, compositeurs et collaborateurs artistiques du projet. Pour elle, il s'agit avant tout d'une recherche artistique collective, afin de traduire leurs visions et concepts en mouvement. Sur le plateau, elle cherche à être, et à arrêter le temps... Marie a travaillé avec Dominique Brun, Hervé Diasnas, Alain Platel, Bert Van Gorp, Enzo Pezzella, Robert Siân, Cie Furiosas, Marc Vanrunxt, Ugo Dehaes, Ula Sickle, Mokhallad Rasem, Serge Aimé Coulibaly, Mario Leko, Monia Montali & François Bodeux. *BIG SISTERS* est sa première collaboration avec Théo Mercier et Steven Michel en tant qu'interprète.

MIMI WASCHER PERFORMEUSE

Mimi Wascher a grandi à Graz en Autriche. Dès le plus jeune âge, elle suit un entraînement professionnel en gymnastique rythmique et sportive. Dès le lycée, elle s'intéresse aux danses urbaines (Hip Hop) et à la danse contemporaine. À 18 ans, elle décide de s'installer aux Pays-Bas pour réaliser ses rêves et étudier à la Fontys Hogeschool voor de Kunsten à Tilburg. Elle poursuit sa formation professionnelle en danse contemporaine au Royal Conservatoire of Antwerp (Belgique) d'où elle sort diplômée en 2019. Mimi travaille actuellement comme interprète dans les arts vivants en Belgique et à l'international, tout en donnant des workshops de danse contemporaine et en développant son propre travail de création. *BIG SISTERS* est sa première collaboration avec Théo Mercier et Steven Michel en tant qu'interprète.