

LE BAL DES FILLES

PIÈCE DE THÉÂTRE PHYSIQUE POUR HUIT FEMMES
DANS L'ESPACE PUBLIC

Conception et mise en scène : Catherine Dubois

The background is a solid red color. Overlaid on this is a complex, abstract graphic composed of numerous thin, white, wavy lines. These lines flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth. The lines are more densely packed in some areas, creating a tunnel-like effect, and more spread out in others. The overall composition is dynamic and modern.

COMMENT JE ME PORTE ENTRE ÉQUILIBRE ET DÉSÉQUILIBRE, ENTRE CIEL ET TERRE ? COMMENT JE REGARDE LE PUBLIC DANS LES YEUX, COMMENT JE ME DÉPLIE ? COMMENT JE LIVRE UNE CONFIDENCE RENDUE PUBLIQUE ? QUEL POIDS PÈSE MA COLÈRE ? MA LIBERTÉ EST-ELLE LOURDE OU LÉGÈRE ? QUELLE SERAIT MA PARTITION DE MOUVEMENT LA PLUS RÉVOLUTIONNAIRE ET FESTIVE ? QU'EST CE QUI ME HANTE OU M'OBSEDE QUAND JE SUIS SEULE ? SAURAI-JE LE METTRE EN MOUVEMENT ? QUEL ÉTAT M'INSPIRE LE FAIT D'ÊTRE FÉMINISTE ? QU'EST CE QUI ME PÈSE, OÙ ÇA PÈSE, QUAND ÇA PÈSE ET QU'EST CE QUE JE FAIS POUR RÉAGIR ? COMMENT JE M'EXTIRPE, COMMENT JE M'EXPULSE ? COMMENT JE SORS ?

Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leurs propres forces.
Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient...
Elles disent qu'elles partent de zéro.
Elles disent qu'elles secoueront le monde comme la foudre et le tonnerre.

Les Guérillères, Monique Wittig.

UN CHOEUR TOUT-TERRAIN

POUR L'ESPACE PUBLIC ET LES ESPACES NON-DÉDIÉS,
HORS LES MURS DES THÉÂTRES

Avancée chorale de huit femmes sur une musique électro, le Bal des Filles se déploie au coeur d'un espace vide, sa seule scénographie : une esplanade, une friche industrielle, un jardin public, un hall de musée,... Un espace qui organise et pimente la marche grâce à sa géographie, ses obstacles.

Une chorégraphie de marche répétitive à partir des huit directions. Les huit directions c'est le choix de tous les possibles. De ce chœur jaillissent des solos, des histoires en mouvement. L'espace est une page blanche dont ces femmes s'emparent pour y dessiner, y écrire, y sculpter leur création à la fois collective et individuelle.

L'urgence est d'offrir de la visibilité aux femmes dans l'espace public,

- de médiatiser leur force et leur joie d'être ensemble,
- de diffuser leurs talents et leurs combats,
- de manifester notre soutien à toutes les femmes du monde à qui l'espace public est interdit,
- de partager ce Bal des Filles et le jouer partout où il touchera le plus grand nombre.

L'espace public n'est pas neutre. [...] Jusqu'à peu, notre environnement urbain était construit avec une vision patriarcale de la société selon laquelle les femmes devraient être cantonnées à l'intérieur et à la sphère privée [...]

Aujourd'hui les femmes revendiquent de pouvoir accéder librement à l'espace public, d'être à l'aise et en sécurité, [...] et cela à toute heure, à tout âge et dans la tenue de leur choix.

*Extrait du guide Genre et Espaces publics, 2021 /
Hélène Bidard Adjointe à la Maire de Paris en charge de
l'égalité femmes-hommes*

UNE FORCE Être ensemble et être soi. Être avec. Bâtir un corps collectif.

UNE AVANCÉE Avancer dans toutes les directions, avancer gaiement, avancer parce qu'il le faut, avancer en bon petit soldat, avancer en suivant, avancer pour emmener les autres, avancer grâce à la pulsation de la musique.

UNE RÉPÉTITION C'est dans le répétitif, son rythme obsédant, que le chœur trouve sa puissance. C'est sa force autant que sa nuisance. C'est la condition pour qu'il s'épuise, qu'il se transforme. La musique nourrit le répétitif et inversement, c'est comme une grande vague qui se déploie.

DES FAILLES Le chœur ne peut être vivant sans failles. Elles sont matérialisées par des actions comme les arrêts, les chutes, les courses, les sauts.

UNE MÉTAPHORE Le labyrinthe des injonctions faites aux femmes par la société patriarcale, des injonctions souvent contradictoires, des missions impossibles.

« Be a lady they said. don't talk too loud. don't talk too much. don't take up space. don't sit like that. don't stand like that. don't be intimidating. why are you so miserable ? don't be a bitch. don't be so bossy. don't be assertive. don't overact. don't be so emotional. don't cry. don't yell... »

Camille Rainville

UN SPECTACLE, UNE ÉVIDENCE

Le fait de reconnaître l'autre femme comme ma soeur, c'est se donner les moyens d'agir. Collectif Georgette Sand.

Depuis 7 ans le travail de chœur en marche est un axe de ma recherche pédagogique. Expérimentée maintes fois en espace public, jardin, bord de Seine ou en théâtre, l'aventure consiste à Avancer ensemble. Un propos grandit, se consolide. Une métaphore : le lien des êtres entre eux et leur capacité à tenir le coup seul et ensemble. Comment cultiver notre potentiel humain à la fois individuel et collectif ? Je décide d'approfondir cette recherche pour créer un spectacle dédié à la cause des femmes.

Je suis féministe depuis l'enfance, grâce à ma mère et bien malgré elle. A l'époque de la deuxième vague du féminisme, j'étais une enfant.

Je suis extrêmement heureuse et fière de constater qu'aujourd'hui « je suis enfin très nombreuse ». 2023, 6 ans après #MeToo, le combat des femmes pour faire valoir leur droit et avoir accès à la justice est toujours brûlant même si le retour en arrière menace en permanence. Pour accompagner ce mouvement qui s'étoffe, se différencie je crée une œuvre de femme avec d'autres femmes : un manifeste artistique mouvementé et gai avec un collectif d'actrices de différentes générations.

Le Bal des Filles est un geste éminemment politique, éminemment poétique. Il est nécessaire que toutes les filles redressent la tête et affirment ce que leurs mères ont parfois hurlé dans le désert, ou pire, pensé tout bas sans oser parler ; il est temps que les filles soient les féministes de demain. Il est nécessaire de s'obstiner encore et encore.

40 ans de vie artistique, professionnelle.

Créer, produire un spectacle avec huit femmes, ça coûte très cher. Je prends un gros risque. C'est un geste fort, une évidence, nourri de maturité et emprunt d'une audace nécessaire.

Je choisis Deborah forte et drôle, Mélanie marionnettiste très imaginative, Esther jeune femme sensible et à la folie douce, Juliette esprit affuté et impertinent, Esther la grande qui ne s'en laisse pas compter, Jeanne solide et douce et qui chante, Sonia la discrétion à l'état brut, Léa et sa clowne assassine.

Je choisis Baptiste pour son talent de musicien et sa sensibilité.

Je choisis Nadine, assistante à la mise en scène, très précieuse, aux talents plantés, à l'instinct aiguisé et au rire communicatif.

Je les remercie tous.tes d'avoir choisi de me suivre dans cette aventure.

Catherine Dubois

DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE

LA MÉCANIQUE DU CHOEUR

Le chœur des femmes s'organise en un losange, forme régulière née du nombre 8. Il repose sur une partition précise, un module chorégraphié qui se répète à l'infini et constitue une trame serrée. Maintenir le chœur est fondamental, mais le désir contenu de tout faire pour y échapper en fait tout autant partie. Faire en sorte de s'aventurer en dehors pour exister individuellement mais ne jamais rompre le lien avec le collectif, est l'enjeu majeur de chacune des femmes.

Le Bal des Filles est donc une virée, un périple qui s'arqueboute sur une avancée collective et un voyage intérieur pour chacune.

LES FRAGMENTS

Fragment 1 / Un grondement sourd au loin. Chœur serré, têtes et regards baissés entre soumission, colère froide, défi, rester ensemble, soudées quoiqu'il arrive. Amorce de sorties se matérialisent par des arrêts comme des doutes ou des échappées courtes et maladroites, toujours ramenées dans le groupe.

Fragment 2 / Des fugues comme des fulgurances. Tête et regards relevés, la posture grandie, l'avancée est plus offensive, plus structurée, prend du poids, de la détermination. Les échappées en course, en immobilités, en chutes, en sauts organisent des bribes d'histoires individuelles, des parcours intérieurs. Les corps se lancent, osent.

Fragment 3 / Une communauté inédite. Le chœur résiste, son maillage s'amointrit. Les fictions prennent le pas, s'affirment, plus typées, colorées, jouées. Le monde s'ouvre, l'interaction entre les filles s'enrichit d'échanges de poids, d'histoires communes, les injonctions reculent.

Un haka percussif, corporel et musical met fin au Bal.

LES ÉCHAPPÉES

Il y a toujours une petite fille qui hurle en moi. *Nancy Huston*

Les échappées s'expriment comme des fulgurances qui invitent chacune à livrer ses désirs, ses frustrations, ses colères, ses rêves, ses obsessions.

Chaque sortie du chœur s'invite tour à tour comme un poème cru, une bombe, une grimace, une envolée, un geste gravé, une farce folle, une douceur magnifiée, un zeste de rire, un coup de poing déployé...

La recherche physique s'appuie sur le poids du corps en mouvement traité comme une métaphore.

Quel est le poids des femmes dans notre société, combien pèse leur colère, quel est le poids de leur force, de leur détermination ?

La relation physique à la gravité terrestre est pleine de rebondissements et offre un large champ de recherche pour chacune, pour peu qu'elle s'y jette à corps perdu. Elle s'accompagne d'un travail rythmique autour des contrastes, voire conflits existants, entre un rythme répétitif, des explosions chocs et une lenteur bienvenue.

Le jeu et la fiction s'immiscent, imposent une couleur, une émotion, une émancipation.

Le mouvement s'affirme alors, mouvement dansé ou mouvement dramatique ou clownesque ou chanté... La créativité de chacune décide du reste et dessine le trait.

Le chœur résiste, son maillage s'amointrit et l'interaction entre les filles s'enrichit, d'échanges de poids, d'histoires communes.

Les injonctions reculent et une nouvelle organisation est possible.

Elles disent qu'elles sortent de leurs toiles. Elles disent qu'elles descendent de leurs lits.
Elles disent qu'elles quittent les musées, les vitrines d'exposition, les socles où on les a fixées.

Elles disent qu'elles sont tout étonnées de se mouvoir.

Elles disent qu'elles ont rompu avec la notion de dedans et de dehors, que les usines ont abattu,
chacune, un de leurs murs, que les bureaux ont été installés en plein air dans les digues,
dans les rizières

Les Guérillères, Monique Wittig.

LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE COMME BATTEMENT DU CHOEUR

Une création originale en musique électronique accompagne le projet. Composée par Baptiste Pilon, jeune créateur, qui fait le choix de ne pas utiliser d'ordinateur, mais des machines en live, à l'écoute des mouvements déployés, des impulsions et de son propre imaginaire. Ses machines sont ses instruments et lui permettent de composer de façon intuitive en adéquation avec le plateau. S'écrit alors une forme musicale sur mesure ; à chaque solo des influences arrivent et soutiennent les intentions des interprètes, le chœur est soutenu par un son électronique puissant et évolutif. Influences musicales : Thylacine, Rone, NTO, Jacques.

LES GUERRILLERES DE MONIQUE WITTIG – EXTRAITS

La rencontre avec les Guérillères, texte atypique et poétique, se révèle être une évidence. Le chœur de marche s'empare de ce miroir qui apporte de la profondeur au Bal. S'y reflète l'engagement politique la sensibilité de son autrice. Féministe de la deuxième vague, M.Wittig s'inscrit pleinement dans le combat des femmes d'aujourd'hui.

Un dispositif avec un micro ouvert sur pied existe en avant-scène et permet aux filles de faire entendre leur voix, nourries des textes des Guerillères.

Baptiste Pilon s'empare des mots et des voix avec finesse et les mêle à la trame musicale. La longue liste des prénoms de femmes des Guérillères entre en résonance avec les noms de toutes les femmes victimes de féminicides en 2023, collés sur les murs de nos villes. Ces prénoms de femmes viennent de tous les âges, de tous les continents, du sacré comme du profane. C'est une litanie, un hommage à la moitié de l'humanité.

FLORE
RAPHAËLLE
IRIS
VERA
LISE
BERENICE
AIMEE
POMME
SUZANNE
CASSANDRE
SIMONE
MAXIMILIENNE

ESTHER
JUDITH
ANNE
ISEUT
MARIA
REINE
JULIETTE

LA LISTE EST LONGUE

MARCELINE
MARGUERITE

ROSE
JULIE
PHEDRE
LOUISE

ESTHER
CORALIE
ALIENOR
GABRIELLE
ALEXANDRA

JUSTINE
HELENE
PHILIPPINE
ZOE

MELANIE
LA LISTE EST LONGUE

ADELE
DEBORAH
ABIGAIL
ANTIGONE
AUDREY
JEANNE
MICHEL

LAETITIA
CHLOE
MADELEINE
SIDONIE
AURORE

LA LISTE EST LONGUE

ISADORA
ODILE
GISELE
CLEO
MARINE
SANDRINE
INES
ELISA
VICTOIRE
DENISE
CAMILLE
CIRCE
STEPHANIE
NADINE
ANDREA
BLANDINE

LA LISTE EST LONGUE

SOPHIE
BAPTISTINE
MARISOL

NAIMA
ANTIGONE
NU-JIAO
OURIKA
ANGELIQUE

LIA
JASMINE
KALI
EVE
FABIENNE
MAUD

L'ÉQUIPE DU PROJET

MISE EN SCÈNE / CATHERINE DUBOIS

Catherine codirige avec François Pilon, clown, la Compagnie inEX-. Elle est metteuse en scène, actrice gestuelle, et pédagogue du Mouvement. Depuis 2010, elle conçoit et met en scène, avec F. Pilon, les spectacles de la Cie: OUSTE, L'Ôtre Belle, Tumultes... créations gestuelle ou clownesques ou les deux. Elle est metteuse en scène ou regard/ conseil sur des projets extérieurs cirque, théâtre physique et jeune public. Elle transmet l'art du mouvement et la Méthode Feldenkrais. Elle enseigne le théâtre gestuel au Samovar depuis 1996, à l'Ecole Blanche Salant, au CNSAD, à la Sorbonne Nouvelle et à L'Académie d'été des Arts du Mime de du Geste (Périgueux).

ASSISTANT MISE EN SCÈNE ET PRODUCTION / NADINE DESCOUSIS

Productrice avec sa société Labarokatarte, elle produit les spectacles d'Aymeric Lompret et de Fred Blin, elle accompagne Blanche Gardin dans tous ses projets scéniques, mène un projet de fictions autour du clown, gère des productions exécutives, des captations audiovisuelles, répond à des commandes éphémères en direction artistique... Elle travaille avec Catherine depuis plusieurs années au sein de la Cie inEX-. Très sensible à l'art en espace public, elle y reconnaît une pluridisciplinarité créative et une force incroyable, une cohérence évidente pour elle sur le Bal des Filles.

CRÉATION SONORE / BAPTISTE PILON DUBOIS

Musicien depuis son plus jeune âge, hautboïste et percussionniste, il est compositeur de musique électronique et ingénieur du son. Il lie sa formation artistique et ses compétences techniques pour ses créations sonores au sein de la Cie inEX-, du CNSAD et pour le court métrage. Il est diplômé d'un bts audiovisuel option son et d'un diplôme d'ingénierie sonore de l'INA.

INTERPRÈTES

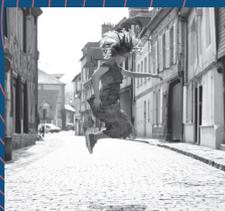
JEANNE PILON DUBOIS

Jeanne Pilon Dubois est une jeune accordéoniste et chanteuse. Elle étudie actuellement le jazz au conservatoire du 11e arrondissement de Paris. Elle expérimente également la danse et le mouvement, en danse africaine et théâtre. Elle est par ailleurs diplômée de l'école Duperré en céramique.

SONIA ALCARAZ

Sonia est cofondatrice du collectif théâtral La Furibunda qui explore les relations du corps et les matières pour parler de sujets politiques et sociaux avec une perspective féministe. Elle s'est formée à l'École d'Art Dramatique de Valence (Espagne) et est diplômée en philosophie. Elle se forme en Mime Corporel à MOVEO à Barcelone et à la marionnette au Théâtre aux Mains Nues.

ESTHER WAHL

Jeune comédienne, elle pratique le théâtre, le piano et le chant depuis l'enfance. Elle est aussi metteuse sur les spectacles Louise est folle et Le monde et son contraire de Leslie Kaplan. Elle se forme au théâtre à l'École du jeu, au mime corporel et en danse contemporaine.

ESTHER MOLLO

Esther pose depuis toujours le corps au centre de ses recherches et créations. Metteuse en scène et interprète, elle est directrice artistique du théâtre Diagonale à Lille. Elle travaille autour des relations entre le corps et les nouvelles technologies. Formée à la danse au théâtre et au mime, elle se passionne pour la technique d'Etienne Decroux.

DEBORAH WEBER

Artiste suisse, Deborah Weber est comédienne, metteuse en scène, clown et pédagogue du mouvement. Elle creuse le théâtre là où le corps devient du texte et le texte devient du corps. En 2021 elle crée son solo Niemandland en collaboration avec La Maison du Conte à Chevilly-Larue. En 2010, elle intègre l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

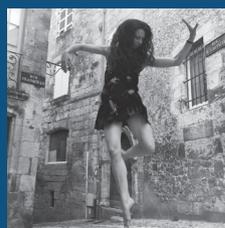
LÉA ROBLOT

Léa Roblot est comédienne improvisatrice et clown. Diplômée de l'Université Rennes 2 en Arts du spectacle-Théâtre, elle pratique la danse contemporaine et commence l'improvisation théâtrale en 2009. Elle s'intéresse à toute création improvisée et donne des formations. Léa rencontre le clown en 2020 en suivant la formation professionnelle de l'école du Samovar.

MÉLANIE DÉVOLDÈRE

Mélanie Devoldère est actrice gestuelle, marionnettiste ou metteuse en scène. Elle participe notamment aux créations du Théâtre du Mouvement, du Grand Manipule, et du Théâtre Sans Toit. En parallèle elle dirige sa propre compagnie de théâtre et de marionnettes, la Cie des Singes Hurlleurs. Elle se forme à l'Université Paris VIII et à l'école du Samovar.

JULIETTE WIERZBICKI

Elle travaille actuellement - en jeu et manipulation d'objets - avec Camille Boitel et Sève Bernard, dans le spectacle Fissure. Elle co-organise et participe à la première Académie d'été des Arts du Mime et du Geste, à Périgueux, en 2019. Comédienne, Juliette entame sa formation professionnelle à Paris au Studio Théâtre Alain de Bock. et Kathérine Gabelle. Elle se spécialise en théâtre physique.

CRÉATION JUIN 2024

au Théâtre Le Pavillon à Romainville (93)

DIFFUSION EN SORTIE DE CRÉATION

Programmation IN du Festival MIMOS, Périgueux (24) - juillet 2024

Festival Au Village !, Brioux-sur-Boutonne (79) - juillet 24

Ouverture de Saison de la ville de Romainville (93) - septembre 2024.

PRODUCTION 2022/2024

Aide à la création 2024 de la DRAC Nouvelle-Aquitaine

Production Compagnie inEX-

Co-production le Pavillon, Ville de Romainville

Co-production Labarakatarte, St Martin de Sanzay

Avec les soutiens de :

Ktha Cie : accueil en ZEF, Paris les Amandiers (www.lazef.org / pastille 34)

Le Hangar d'inEX-, Taizon-Argenton l'église

EXTRAIT VIDÉO

<http://www.inextenso93.net/inextensocms17/accueil/spectacles/2024-le-bal-des-filles>

LA COMPAGNIE

La compagnie inEX- est dirigée par Catherine Dubois et François Pilon.

Elle œuvre entre Romainville en Seine-St-Denis et Taizon dans les Deux-Sèvres, où elle ouvre en 2022 l'Atelier d'inEX- lieu de travail, de recherche et de transmission au service de la création.

Chaque spectacle défend un théâtre au service du clown et du théâtre gestuel, et affirme par des moyens poétiques une conscience politique. Quelle place pour l'artiste dans la société si ce n'est d'accompagner les interrogations qui la traversent ? Si ce n'est de proposer des formes nouvelles à des questions universelles ?

Cette démarche politique sous-tend le travail de la compagnie depuis toujours.

CONTACTS

Compagnie inEX-

Catherine Dubois / +33 (0)6 87 75 87 97 / inex93@free.fr

Nadine Descousis / +33 (0)7 81 05 30 04 / production.inextenso93@gmail.com

<http://www.inextenso93.net/>

Association loi 1901 - 11 place Jean-Louis Noël, 79290 Saint Martin de Sanzay

SIRET 438 250 110 00022 - APE 9001Z - Licences L-R-20-002710 et L-R-20-003589

Conception graphique : Sophie-Melody Descousis