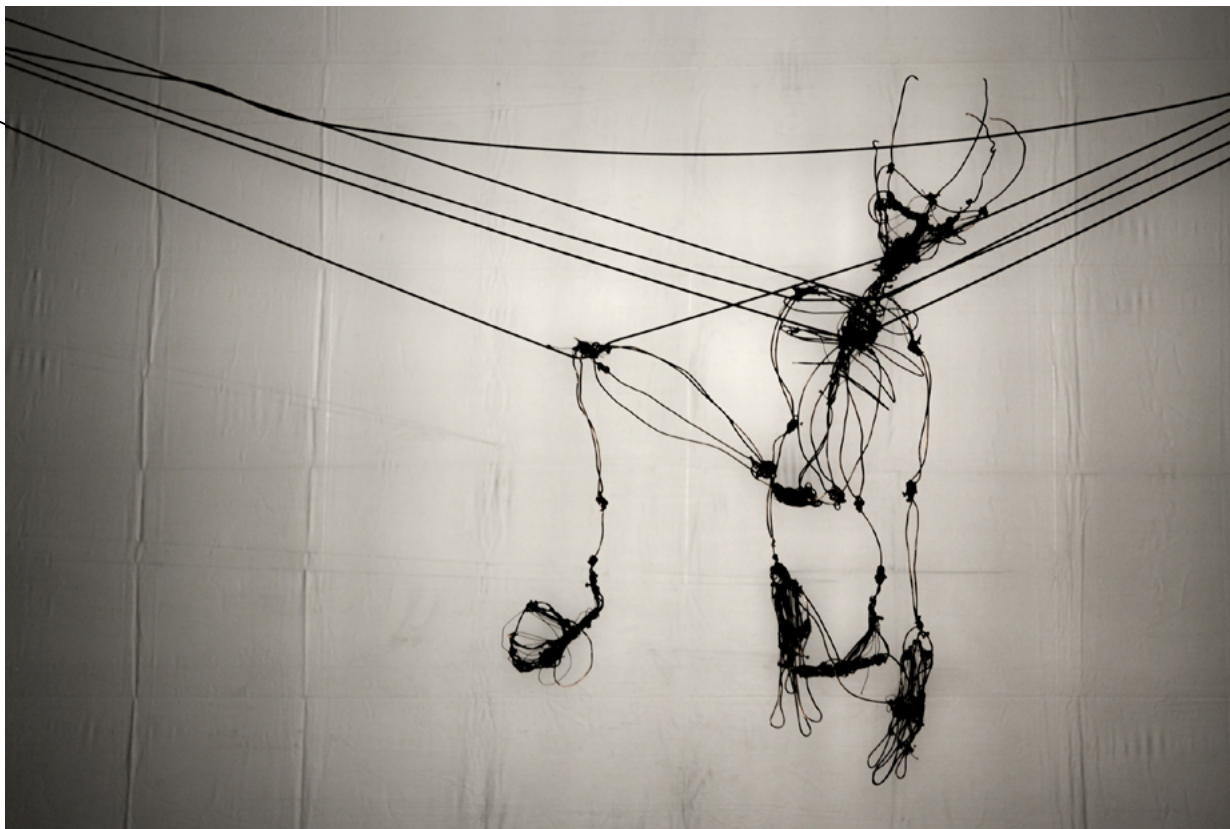

Chiara Marchese

Le Poids de l'âme - tout est provisoire

Le Poids de l'âme - tout est provisoire

Création 2021

1h15 environ
pour salle et chapiteau

Distribution

Autrice et interprète **Chiara Marchese**

Regard extérieur **Francesca Lattuada, Julie Mondor, Marion Collé**

Création sonore **Alexis Auffray, Geoffrey Dugas**

Création lumières **Bernard Revel**

Consultant psychodynamique créatif **Dott. Alberto Giorni**

Chant, construction marionnette, costumes et autres objets **Chiara Marchese**

Conception scénographique **Bernard Revel** et **Chiara Marchese**

Régie générale et régie sonore **Geoffrey Dugas**

Administration **Anne Delépine**

Production **Marie Pluchart** et **Julie Mouton - Triptyque Production**

Remerciements Cinzia Scordia, Ruben Rio, Cal Furnerets Maison d'Artistes, Paola Torrisi et Arcangelo Marchese, Francesca Marchese, Melania Panarello, Jordi Arqué, Dott. Luis Ferrer Vidal, Dott. Irene Pons, Dott. A. Bulbena, Chloée Sanchez, Emiliano Pino.

Production Collectif Porte27

Coproductions Le Sirque, Pôle National des Arts du Cirque de Nexon, Nouvelle Aquitaine | La Cascade, Pôle National des Arts du Cirque Ardèche | Le Cirk'Éole, Montigny-les-Metz | La Machinerie, Homécourt | Réseau CIEL Grand Est | La Grainerie, Balma

Aides à la résidence Room100, Split, Croatie

Accueils en résidence Espace Périphérique, La Villette, Paris | Le Nouveau Relax, Chaumont

Avec le soutien de la DRAC Grand Est et de la Région Grand-Est

Le Poids de l'âme - tout est provisoire est lauréat **Circusnext 2020-2021**, plateforme co-financée par le programme Europe Créative de l'Union européenne.

Chiara Marchese est artiste-compagnonne du **Collectif Porte27** depuis janvier 2020.

© Emiliano Pino - Le Monfort - sélection Circusnext France - septembre 2019

© Jordi Arqué

Après un parcours qui l'a menée des Beaux arts au Centre national des arts du Cirque, Chiara Marchese explore les rapports entre cirque et marionnette.

Dans *Le Poids de l'âme - tout est provisoire*, sa deuxième création, elle transforme son agrès, le fil souple, pour mieux le faire entrer en dialogue avec une marionnette à taille humaine, conçue à partir d'un entrelacs de minces ficelles. Toutes ces lignes forment des images qui se rapprochent du dessin, faisant signe vers les arts visuels. Leur fragilité apparente vient résonner avec la notion d'instabilité qui est au coeur du travail de Chiara Marchese, entendue sous toutes ses formes : physique, mentale, matérielle. Elle se traduit aussi, dans *Le Poids de l'âme*, par la recherche du lien, sensible et précaire, qui unit pulsion et rationalité dans nos cerveaux d'humains instables.

INTENTION

Chiara Marchese

Une pièce qui parle de moi, parce qu'elle parle de vous.
De nous.

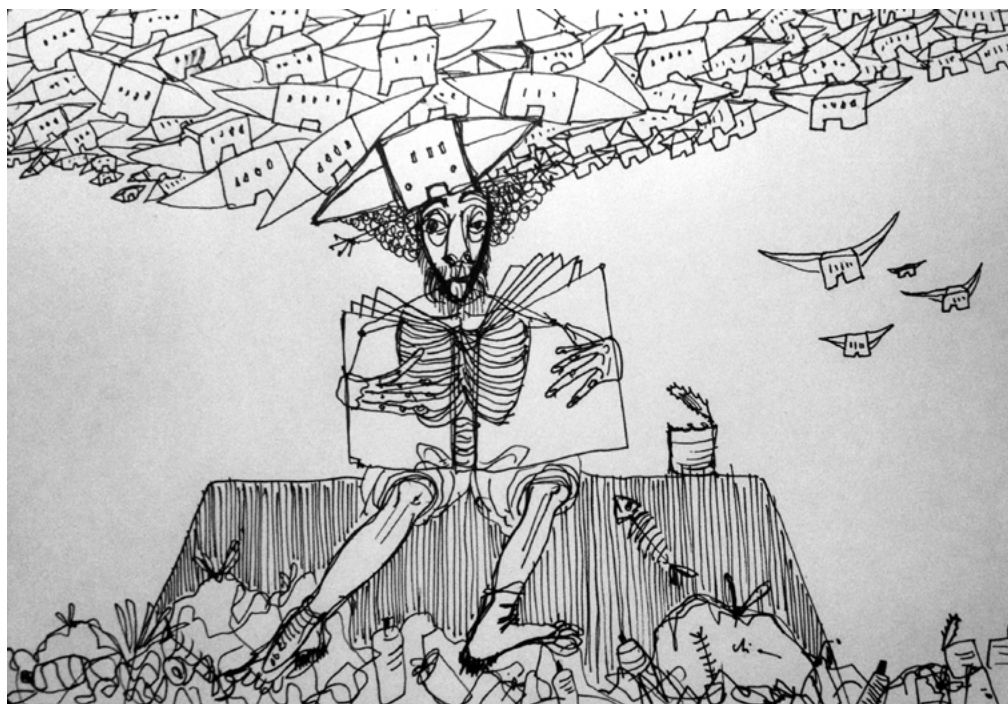
Une pièce qui parle de notre déséquilibre, constant, et
de l'illusoire notion de stabilité.

Physique, matérielle, psychique, mentale.

Dans *Le Poids de l'âme - tout est provisoire* je tire
des traits, je dessine, je tends des fils entre plateau,
spectateur et spectatrices, par des ficelles, des
pensées, qu'on partagera et qui évolueront au fil du
spectacle.

Je joue avec des objets du quotidien, les blister des
médicaments, les pastilles, un pistolet, des factures...
Je joue la défaite de l'artiste, je joue la défaite de la
personne avant tout. Je joue un tremblement constant,
héritage de ma technique de cirque, le fil souple et de
ce que m'a appris cette technique.

En tant qu'équilibriste, je vis cette condition de précarité
perpétuelle. Dans ma pièce précédente *Mavara*,
j'évoluais sous des masques et sous plusieurs couches
et je muais en quelques sorte tout au long du spectacle.
À la fin seulement, j'assumais cet état de fragilité et de
précarité.

Le poids du ciel, Chiara Marchese, dessin, 2015

Dans *Le poids de l'âme - tout est provisoire* j'ai décidé de faire l'inverse.

Partir d'une prise de conscience de l'instable et en affirmer la radicalité. J'ai décidé de me mettre à nu, pour hurler au monde cette fiction de notre vivre au quotidien. La création, la dramaturgie comme l'écriture de cette pièce, prend appui sur une histoire réelle de mon vécu.

La nudité est associée à une spontanéité. Une générosité esthétique au service d'une plénitude expressive. Je passe du registre délicatement burlesque à une profondeur ancestrale.

Mon cirque parle des tremblements, des petites fragilités des lignes,
des prises de paroles,
de la confiance,
des signes,
des traits,
des fils,
de ce petit cheveu qui connecte nos pulsions à notre rationalité.

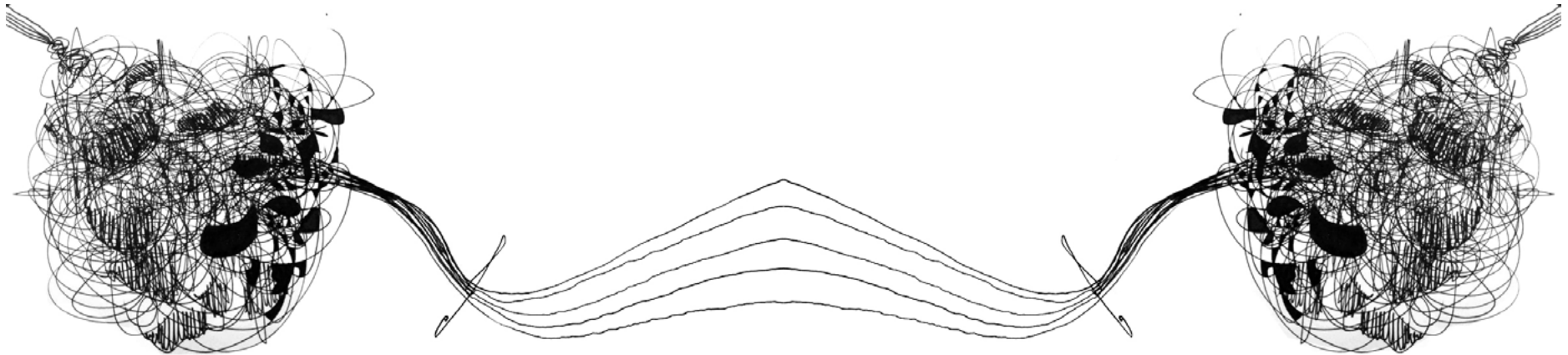
Les artistes qui m'inspirent pour ce travail sont Maria Lai, Christian Boltanski, le sculpteur David Oliveira, Pistoletto et son troisième paradis.

© Jordi Arqué

IL PENTAFILO

Pour cette création j'ai décidé de travailler sur un détournement de mon agrès de base, le fil souple. Il ressemblera à une portée musicale : pentafile, il aura cinq lignes et quatre interlignes. Pour ce faire, j'accroche à la structure du fil souple cinq cordelettes très fines, d'une épaisseur la plus fine possible : 1,5 millimètres.. Au contact du corps, l'ensemble se transforme en un instrument dont les fils seront les archets. La marionnette, quant à elle, apparaîtra d'abord sous la forme d'un amas de fils emmêlés. Ils constituent un réseau de signes, comme une représentation des pensées humaines qu'il nous faudra démêler, métaphoriquement et concrètement. De cette action émergera un être composé de ces fils, au corps dessiné par des lignes fragiles. En contact avec mon corps, il prendra vie dans une manipulation qui s'apparentera à une subtile vibration. La marionnette me permettra, par sa conception, de rentrer dans la matière, en elle, pour que la rencontre de la chair et des fils crée une douce rencontre, tantôt une danse, tantôt un voyage commun à travers des signes dont le sens parfois nous échappe.

© Emiliano Pino - Le Monfort - sélection Circusnext France - septembre 2019

Comme les lignes de la portée musicale

cinq lignes et quatre interlignes

Sont accrochées à la structure du fil souple, cinq cordelettes.

Leur épaisseur est d'un petit millimètre et des brouilles.

Je jouerai la note de mon plus intime instrument

Mes poils seront les archets

de ce violon,

et

ces fils seront les archets

de cet instrument, mon corps

LA MARIONNETTE

Après la fête du désastre, la danse de la tarantella italienne, qui m'amène à écraser non des araignées mais des médicaments, la marionnette arrive. Comme un Daemon, ou comme une esquisse.

C'est un être, fait de fils, son corps est dessiné par des lignes fragiles. Son impression de vie est donnée par une subtile vibration, une manipulation en contact avec mon corps. J'insuffle la vie par la respiration jusqu'à rentrer dans la matière.

*On se retrouve
ma chair et elle,
dansons
est une douce rencontre,
je ne fais que rentrer et sortir*

on voyage ensemble au milieu de tous ces signes, tous ces dessins qui nous émeuvent

UN APARTÉ SUR 2020

Evidemment, la création de ce spectacle a été bouleversée par la crise sanitaire.

Pendant les mois de mars, avril et mai, j'ai travaillé chez moi, dans une petite salle 3x4m. Cela m'a permis de travailler en symbiose avec la marionnette sur plusieurs aspect de manipulation, comme de travailler avec d'autres fils qui la soutiennent.

J'ai créé une robe en fils de laine colorés. Je voulais mettre en avant le muscle dit « de l'âme », psoas, qui relie les haut du corps et les jambes. C'est notre muscle central.

J'ai également réalisé un travail plastique autour du thème « Quel visage aurais-je quand je serai morte ? », avec une série de « selfies » fantaisistes qui répondraient à cette question. Puis ensuite j'ai retravaillé dessus avec des techniques mixtes, comme du collage, avec des matériaux différents : du coton aux sacs plastiques en passant par feuille d'or.

Série Quel visage aurais-je quand je serai morte ?
Chiara Marchese, 2020

« Abbraccio » confinement mars/mai 2020 - Photo © Jordi Arqué

CHIARA MARCHESE

En création

Le poids de l'âme - tout est provisoire

Création 2021 (recherche de partenaires en cours).

En tournée

Mavara

Spectacle en tournée

Plus d'informations ici :

<https://www.chiaramarchese.com/mavara>

Chiara Marchese est née au pied du volcan Etna durant l'été 1988. Sur son île, terre riche en histoires et en beautés naturelles, elle s'initie aux arts à travers la peinture. Après des études en décoration et scénographie à l'Académie des Beaux-Arts de Catane, elle découvre le fil souple. Elle décide de partir et de grandir artistiquement. Pendant trois ans, elle étudie à l'école de cirque Vertigo de Turin, où elle apprend les fondamentaux de la technique du fil souple avec Arian Miluka.

Elle intègre le CNAC (26ème promotion) et sort diplômée en 2014. Elle participe au spectacle *Over the cloud* mis en scène par Jérôme Thomas. Durant ces années au CNAC, elle renoue avec la pratique des arts plastiques et s'initie aux arts de la marionnette auprès de Morgane Aimerie Robin et Chloée Sanchez, élèves de l'ESNAM (École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville Mézières).

Depuis sa sortie de l'école, Chiara a travaillé dans la nouvelle création de la Cie belge Théâtre d'un Jour, *Les Inouïs* puis a collaboré au projet multidisciplinaire *Bibi* de la compagnie Ruska : Marionnette, Musique, Art plastique.

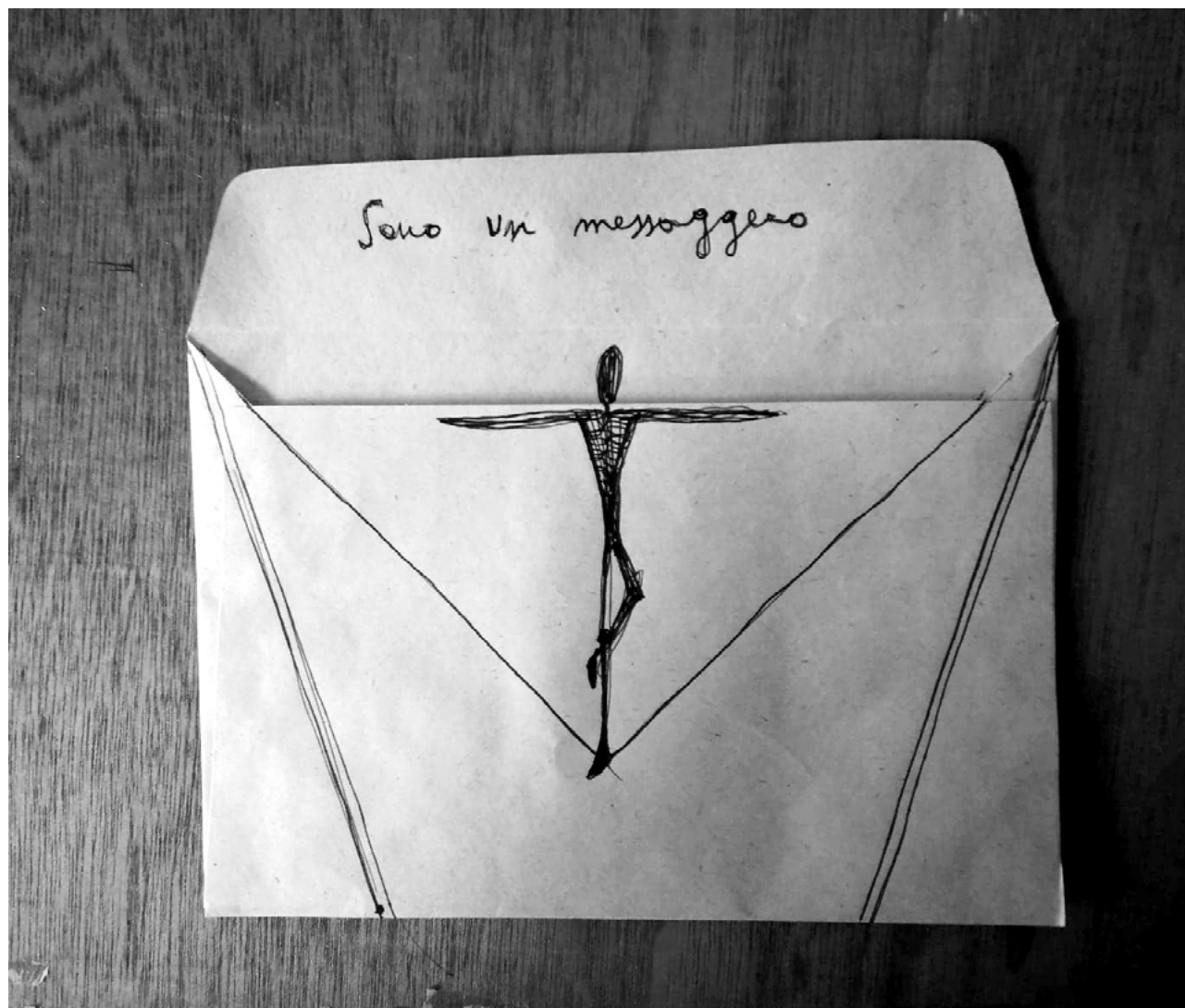
En 2016 Chiara crée le solo **Mavara**, forme chorégraphique mêlant cirque, et marionnettes, qui joue toujours dans différents festivals en France comme à l'étranger.

En 2018 elle collabore avec Eloi Recoing à l'ESNAM, Ecole Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.

Chiara a été mentionnée dans une thèse à l'Université Sorbonne Paris 3 sur le Cirque et la Marionnette, avec d'autres artistes contemporains puis a participé à *L'Encyclopédie des arts du cirque* (BNF / CNAC). Son travail est mentionné dans le livre *Du fil à la slackline* ainsi que dans des ouvrages de Bernard Andrieu autour de la Philosophie du corps.

Actuellement Chiara développe ses recherches au croisement de différentes disciplines: cirque, marionnette, arts plastiques, danse, jeu d'acteur dans son prochain projet de création en solo **Le Poids de l'âme- tout est provisoire**.

Depuis 2020 Chiara est artiste compagne du Collectif Porte27.

Je suis un messenger, Chiara Marchese dessin 2019

CALENDRIER DE CRÉATION

au 23 septembre 2020

PREMIERS TEMPS D'EXPLORATION

Mai 2018 : travail de recherche

Cal Furnerets - maison d'artistes - Piera (Barcelone)

11 au 14 février 2019 : résidence

La Central del Circ + Présentation « En Construccio' ». Barcelone.

9 mars 2019 : présentation publique

Centre Culturel BoliviaNow, Barcelone.

RÉSIDENCES DE CRÉATION

3 au 6 novembre 2020 : Le Nouveau Relax à Chaumont

25 novembre au 3 décembre : Espace Périphérique, Parc de la Villette - Mairie de Paris, avec Circusnext.

11 au 24 janvier 2021 : La Machinerie, Homécourt

22 au 28 février 2021 : Cirk'Eole, Montigny-les-Metz

2 au 12 mars : la Cascade, Pôle national de Cirque de Bourg-Saint-Andéol.

24 avril au 2 mai 2021 : La Grainerie, Balma

17 au 29 mai 2021 : Room100, Split, Croatie

30 août au 12 septembre : Le Sirque, Nexon

8 au 11 novembre : Le Sirque, Nexon

OUVERTURES PUBLIQUES ET PROFESSIONNELLES EN COURS DE CRÉATION :

2 décembre 2020 à l'Espace Périphérique, Paris
Public professionnel

26 février 2021 au Cirk'Éole, Montigny-les-Metz
Public professionnel

12 mars 2021 à La Cascade, Bourg-Saint-Andéol
Public professionnel

30 avril 2021 à La Grainerie, Balma (en cours)
Tout public et public professionnel

21 mai 2021, Room 100, Split, Croatie
Tout public

2 juin 2021, Festival Cirkobalkana, Zagreb, Croatie - Tout public

25 septembre 2021, Festival Cirkobalkana, Belgrade, Serbie - Tout public

30 septembre au 2 octobre 2021, Théâtre de la Cité Internationale, Paris
Présentation Circusnext

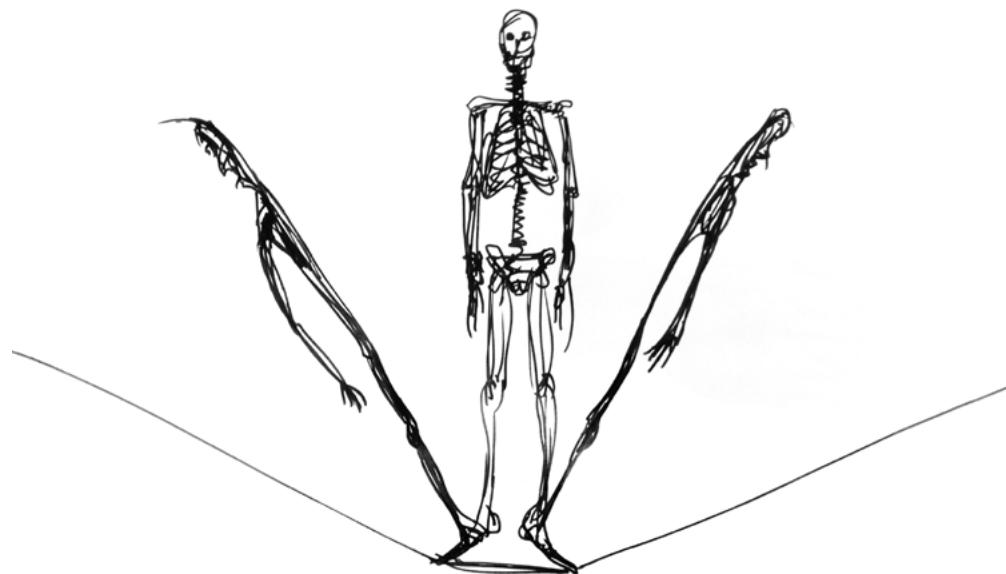
DATES DE CRÉATION

12 novembre 2021 au Sirque, Nexon

18 novembre 2021 dans le festival Marionnettissimo, Tournefeuille, avec la Grainerie

Equilibre sur cahier, Chiara Marchese dessin 2019

CONTACT

Artistique

Chiara Marchese

chiamarchese.circo@gmail.com

0033 613 98 97 68

Production

Marie Pluchart

marie@triptyqueproduction.fr

06 63 67 50 65