

Cie Andrayas
Objets et
mouvement

« Une histoire d'images.
Au-delà des mots,
une seule logique :
celle du rêve »

DOSSIER
DE PRESSE

« ArtOtek »

Une Ode à l'Altérité

Exposition théâtrale insolite

La Cie Andrayas convie
texte, peinture et musique
pour faire parler les **Sculptures**

Crédit Photo : David Wagnières

« ArtOtek »

QUOI ?

Une exposition théâtrale insolite

D'abord ce sont des **Sculptures**, immobiles, disposées ici et là. Dehors, dedans, ça dépend. Elles vous invitent à les regarder, à vous rapprocher, elles ont quelque chose à vous raconter. Puis elles se mettent à bouger, à se métamorphoser. Sur la musique, elles se mettent à danser. Elles évoquent la **Solitude**, la **Multitude**, l'**Âge**, la **Vieillesse**, la **Finitude**. Elles parlent de **Chacun** et de **Tout le monde**, des présents et des absents. Des histoires se tissent. Des souvenirs surgissent. C'est un moment d'humanité, un moment partagé.

QUAND ?

Du 10 au 17 décembre 2023

Mardi, jeudi, vendredi et samedi à 20h, mercredi à 14h et 20h, dimanche à 18h

OÙ ?

Théâtre du Galpon, rue des Péniches 2, 1211 Genève (www.galpon.ch)

Téléphone : +41 22 321 21 76

Courriel : contact@galpon.ch

DURÉE ?

Environ 75 minutes

POUR QUI ?

Tout public dès 7 ans

POURQUOI ?

Pour se laisser envoûter par l'univers riche et poétique de la Cie Andrayas. Pour avoir le plaisir d'éprouver ce qu'un bout de bois devenu sculpture, qu'un signe devenu texte, qu'un son devenu musique peuvent produire. Pour rêver et se laisser toucher.

CRÉÉ PAR QUI ?

Conception, réalisation, objets et sculptures, manipulation et mouvement : **Markus Schmid**

Conception, réalisation, textes et mise en espace : **Sandra Heyn**

Performance peinture : **Carmen Bayenet**

Plasticienne : **Fabienne Péry**

Vidéaste : **Matias Molano**

Musiciens et ensembles invités : **Sophie Tirabosco, Lorianne Cherpillod, les Voix Boréales (Claire de Buren, Hilde Stein, Taina Onnela), Stefaan de Rycke, Michel Tirabosco**

Musiques enregistrées : **Christian Schmid**

Photographes : **Eric Meylan, Nicola Cuti**

Lumières : **Gilles Martinière**

Costumes : **Marianna Sycheva**

Crédit Photo : Nicola Cuti
(idem pour les photographies qui suivent)

Pourquoi « ArtOtek » ?

Prémises d'une création hors normes

Sans but particulier, un premier travail en atelier a donné naissance à trois séries d'**Objets/Sculptures** : des jambes et des mains (ceps), des visages (morceaux de tronc) et des assemblages improbables. Des détails se sont ensuite ajoutés (chaussures, billes, bouches, boucles d'oreilles, etc.).

En regardant ces objets, d'abord sans intention aucune, des histoires sont nées. Tas de ceps bruts, poncés puis filmés. Têtes regroupées puis alignées. Écartées puis serrées. Cette sculpture posée ici. Cette autre, là. Celle-ci devant celle-là. Ou à côté de l'autre, là-bas.

Des mots sont ensuite venus se greffer, apportant intimité et profondeur, suggérant l'invisible... tellement tangible. Puis se sont ajoutés des mouvements, des enchaînements.

Les Objets sont devenus partenaires de théâtre, de jeu, vecteurs de récits dont l'essence est la rencontre. Rencontre d'une matière et d'un savoir-faire, d'une idée et de la réalité, d'une expression et d'une passion, d'un projet et de sa réalisation. Rencontre d'artistes. Rencontre de gens. Rencontre d'absents pourtant bien présents. Rencontre de rencontres...

D'hétéroclite, **ArtOtek** s'est muée en **exposition théâtrale insolite de Sculptures**. Sortant du cadre formel de la représentation, cet événement multifacette se veut évolutif, selon sa configuration.

Entre art (de « ars » en latin, habileté, savoir-faire) et collection (« tecos » en grec) vivante, entre exposition et théâtre d'objets, **ArtOtek est une invitation scénique au dialogue artistique.**

Le langage de départ - avec comme seul partenaire de jeu l'objet - s'élargit, incluant d'autres approches aux sculptures (texte, peinture, art plastique, musique live et photographie), proposant ainsi une réflexion sur le regard que l'on porte sur l'art et à travers quelles lunettes ce regard est pratiqué.

Que sort-il des frottements entre des approches artistiques différentes ?
Quelle(s) trace(s) laisse(nt) ces mariages ? Ces télescopages ?

« ArtOtek »

Thématiques abordées

ArtOtek
est un appel à
la beauté
et à davantage
d'humanité.

L'autre... dialogues avec l'invisible

La Cie Andrayas a choisi – à travers des sculptures qui évoquent, touchent, parlent, bougent, font rêver, rire ou réfléchir – de mettre en avant l'importance du lien humain, la force de la rencontre, la puissance du partage. **ArtOtek** une ode à l'autre, à l'altérité, aux gens... donc chacun fait partie. C'est un voyage qui se fait ensemble. Avec l'un. Pour l'autre. À côté de l'un. Jamais sans l'autre. Parce que nous sommes communs tout en étant uniques. Et parce qu'ensemble, la vie est plus sympathique.

La beauté... là où l'on ne l'attend pas

En sortant du cadre formel de la représentation, en décalant les lieux officiels d'exposition, en s'invitant ailleurs, **ArtOtek** vise à lier la vie quotidienne et la création, l'ordinaire et l'imaginaire, le trivial et le poétique. C'est un essai sur la beauté, sur comment il est possible de regarder différemment ce qui nous entoure et qui ne nous séduit pas toujours. C'est une tentative de sublimer ce qui, à premier abord, ne l'est pas forcément (foyers de théâtre, couloirs, halls d'entrée, jardins publics, bâtiments administratifs, salles communales, etc.). Et l'élément central pour considérer ce qui est « beau », n'est-ce pas l'être humain ? Sa sensibilité ? Sa manière de (re)sentir, de (perce)voir ? Peut-on dire alors que la beauté dépend de la façon dont on décide de regarder son environnement ? De considérer l'autre ?

L'art... au coeur du quotidien

ArtOtek questionne l'art et sa place dans notre société. L'art est-il partout ? Doit-il y avoir des lieux dédiés ? Avec une politique liée ? L'art est-il un besoin ? Peut-il être consommé ? Détourné ? Dans quelle mesure ? L'art se suffit-il à lui-même ? Tout espace peut-il devenir artistique ? Est-ce lié au regard que l'on pose autour de soi ? A la manière dont on se (re)lie aux matières, aux objets, aux choses ? A la validation, par une certaine collectivité, d'une démarche créative ? Que se passe-t-il lorsqu'un autre art prend le relai d'une proposition artistique ? Quand un photographe immortalise une sculpture ? Quand un comédien transmet une écriture ? Quand un peintre souligne un mouvement physique ?

La transformation... la vie qui amène la matière et/ou la matière comme trace de vie

ArtOtek est transformation. Par essence. Transformation de matière en objets. D'objets en sculptures. De sculptures en pièces vivantes, mouvantes, touchantes, elles-mêmes inspirant d'autres expressions artistiques encore (texte, peinture, musique, photo). « **ArtOtek** » évoque également les transformations de la vie, l'âge, le vieillissement, la finitude, le retour à la matière. Le « faire partie » puis le « c'est fini ». La multitude et la solitude. La présence tout comme l'absence.

ArtOtek pourrait aussi être un **hymne à la vie**, tout simplement.

« ArtOtek »

De la création à la (re)présentation

Les résidences et sorties d'atelier... un processus au long cours

La Cie Andrayas se retire régulièrement en résidence pour s'adonner pleinement à la recherche/création en travaillant avec les **Objets**. Les résidences étant espacées (quelques jours chaque mois environ), elles permettent aussi de jouer avec le temps, élément clé du processus créatif.

Pour tester en public ce qui a été travaillé en résidence, la Cie Andrayas présente différentes sorties d'atelier. Ces performances, fragiles et expérimentales, sont précieuses parce qu' uniques, intégrant chaque fois d'autres artistes invités qui donnent une couleur singulière à une même scène. Ce sont des moments privilégiés de créativité sans avoir la pression d'une parfaite finalité.

Les (re)présentations... telles qu'on les imagine avant qu'elles aient lieu

Les spectateurs sont d'abord invités à déambuler parmi des sculptures. Chaque visiteur écoute, grâce à un dispositif numérique - téléphone portable, connexion à la « bibliothèque musicale d'ArtOtek » (andrayas.com/artotek) et écouteurs individuels - des textes et musiques en lien avec certaines sculptures.

Au bout d'une vingtaine de minutes, les musiciens live prennent le relais. Les spectateurs enlèvent leurs écouteurs qui permettaient une expérience personnelle et intime et se laissent surprendre par ce qui est présenté de manière collective et en direct. Deux acteurs-manipulateurs d'objets créent diverses configurations avec les sculptures qui bougent, évoluent, se transforment. Elles occupent l'espace, le structurent, le modifient.

Les spectateurs, debout, se déplacent, se (re)tourment, emmènent ou pas une chaise avec eux, changent encore de point de vue, participant ainsi à l'ensemble du mouvement. Apparaît une grande ligne avec les sculptures qui représentent des visages, visages qui observent ainsi les spectateurs qui eux-mêmes les regardent. Puis une ligne plus serrée, voire en groupe, mettant en exergue leurs différences (petites, grandes, fines, massives), effet miroir des différences entre les spectateurs qui eux aussi sont en ligne ou en groupe et (se) regardent.

D'autres **Sculptures** prennent ensuite le relai. Avec celle-ci, c'est un solo chorégraphique qui est proposé. Il est question de faire vivre des jambes, des pieds, de danser la rencontre avec l'autre qui est différent. Avec celle-là, c'est un texte qui est diffusé. Avec d'autres encore, c'est le « jeu » de la guerre qui est pointé ou une joyeuse farandole qui donne envie de rire et de chanter.

Il n'y a pas une histoire. Il y a celles que le spectateur élabore, selon ce qu'il choisit d'écouter, de regarder et selon les angles de vue qu'il occupe.

Le fil rouge de ces évocations est le lien à l'autre, la solitude, la multitude, la matière, la transformation, la vieillesse, la finitude. Debout, parfois un peu bousculé et faisant partie indirectement du dispositif scénique, le spectateur ressort d'**ArtOtek** rempli d'images, de sensations et de rêves.

ArtOtek
est une collection transversale d'objets
et de propositions artistiques
dont le cœur est
la rencontre.

« ArtOtek »

L'équipe artistique

- **En scène : 2 artistes manipulateurs d'objets-actant**
1 peintre performeuse
1 plasticienne
1 vidéaste
2 à 4 musiciens (selon la configuration des ensembles)
et 1 éclairagiste (caché dans la régie !)

————→ **CV des principaux artistes du projet**

Markus SCHMID : Directeur artistique de la Cie Andrayas, acteur, concepteur et manipulateur d'objets, Markus se forme dès 1988 à l'art du mime avec Marcel Marceau, à Paris. Il fonde en 1998 sa propre compagnie dont le travail sur l'ombre, l'acrobatie, la sculpture et la manipulation d'objets en sont les lignes directrices. Son spectacle *Le cœur suspendu* remporte le prix du Festival international de mime de Périgueux - Mimos-/France. Grâce à ce langage poétique singulier, des créations régulières s'engagent avec différentes compagnies de renom dont la Cie Au Cul du Loup (théâtre d'objet sonores), la Cie Jérôme Thomas (jonglage contemporain), et la Cie Intervalle-Michel Aumont (clarinettes et objets). Markus collabore régulièrement avec des artistes locaux. Aimant rencontrer les gens, il fait tourner ses spectacles dans le monde entier, que ce soit dans des théâtres connus ou dans des villages retirés. Offrir du rêve là où personne ne l'attend est sa philosophie de vie.

Sandra HEYN : Comédienne-auteure, Sandra crée avec Markus depuis de nombreuses années, d'abord comme danseuse, puis en tant que collaboratrice artistique. C'est avec la Cie 100% Acrylique qu'elle foule le plus longtemps les planches, tout en créant le collectif *Demain on change de nom* (Dorian Rossel, Christian Geffroy et Barbara Schlittler). Elle a travaillé avec Alain Carré, Michel Cavagna, Sandra Amodio, Sarah Marcuse, entre autres. Elle exerce différents métiers avant d'appivoiser, peu à peu, l'écriture et récemment la mise-en-scène.

Carmen BAYENET : Peintre-plasticienne et performeuse, Carmen est née en Roumanie où elle a suivi une formation en peinture et restauration d'icônes et fresques religieuses à la Faculté de Théologie Orthodoxe de l'Université Babes-Bolyai, à Cluj. Membre de l'atelier de femmes artistes à Mottattom (FAMO), elle vit et travaille désormais à Genève. Son travail est à la croisée des chemins entre la tradition et une remise en question permanente de celle-ci, aspirant à tenter de définir le lien entre l'humain (l'artiste), la nature (le corps) et le divin (l'idéal).

www.carmenbayenet.blogspot.com

Fabienne PÉRY : Plasticienne, Fabienne aime et pratique l'Art avec un grand A. Gravure, peinture, découpage, photographie, installation vidéo, pour ne citer que ces supports-là. Créer lui permet de rester proche de son enfant intérieur, curieux, espiègle, créatif et extrêmement vivant. Jouant avec les couleurs, jonglant avec les formes, dépassant les formats, Fabienne surprend, telle une exploratrice des possibles sur un artistique chemin de vie. Elle expose régulièrement en Suisse et en France. www.fabiennepéry.ch

Matias MOLANO : Vidéaste passionné et autodidacte, Matias s'intéresse à l'image depuis tout jeune. Avec un simple appareil photo d'abord, puis avec une caméra vidéo de plus en plus perfectionnée, il capte ce qui l'entoure pour le restitué selon sa sensibilité. Calme et posé, Matias aime se fondre dans un projet et donner à voir ce qui le touche.

Gilles MARTINIÈRE : Peintre, sculpteur et éclairagiste, Gilles travaille depuis 1985 dans le domaine de la danse et du théâtre de mouvement. Il collabore, entre autres, avec la Cie Créange, la Cie Soraya Djebbar, La Petite Fabrique, la Cie Carré Blanc, Meltin'Potes, Fabrice Dugied et Serge Noyel. Il participe également à des tournages cinéma. En outre, depuis 1999, il collabore régulièrement aux créations de la Cie Andrayas.

→ **Les musiciens... (selon les soirs)**

Sophie TIRABOSCO : Chanteuse et guitariste, Sophie est passionnée de musique du monde. On l'entend notamment dans le trio Bella Terra et dans de petits groupes de femmes a capella. Sophie écrit aussi pour le théâtre et la scène.

www.sophietirabosco.ch

Lorianne CHERPILLOD : Artiste pluridisciplinaire, Lorianne est comédienne, metteuse en scène et marionnettiste, entre autres. C'est en tant que musicienne qu'elle est appelée à participer à l'aventure *ArtOtek*.

www.comédien.ch/comédiens/lorianne-cherpillod-2

LES VOIX BOREALES (Claire de Buren, Hilde Stein et Taina Onnela) : Créé en 2013 par des chanteuses originaires d'Europe du Nord, les Voix Boréales est un **groupe vocal féminin** spécialisé dans un répertoire scandinave, chantant principalement a capella et accompagné de percussions. Les chanteuses sont toutes formées au chant lyrique. Elles se produisent régulièrement en Romandie, avec différents ensembles, en tant que solistes ou avec leur trio.

Stefaan DE RYCKE : Violoniste, Stefaan sort diplômé du Conservatoire national de Gand (B) en 2010. Il poursuit ses études à Maastricht et Anvers tout en se perfectionnant auprès de Mikhail Bezverkhnii et Lilia Umnova. Primé en 2011 au Concours international pour jeunes violonistes à Namen (B), il rejoint le Quartet à cordes de Shanghai aux USA. Stefaan est régulièrement demandé comme soliste ainsi que comme premier violon à l'Orchestre Symphonique de Flandres. Comme compositeur, arrangeur et interprète il collabore avec Lola Marie&Les Chats Noirs (Bénélux), Hooverphonic (B), Muziek&Theater (B), L'esprit du swing (B) et d'autres groupes dont la Cie Andrayas avec laquelle il a déjà fait de nombreuses tournées.

Michel TIRABOSCO : Flûtiste de pan, Michel joue comme soliste et concertiste depuis son plus jeune âge. Grand voyageur, il est fasciné par le son et toujours en recherche du meilleur équilibre entre technique, musicalité et harmonie du corps.

www.micheltirabosco.ch

—————> **Et ceux que l'on ne voit pas directement...**

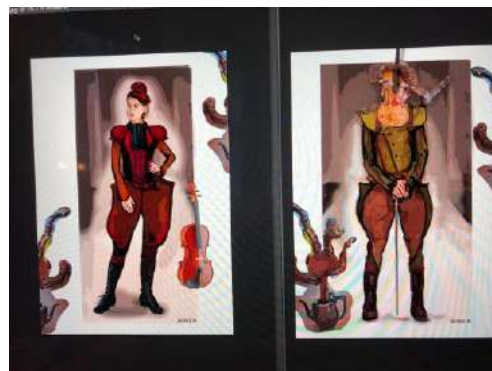
Eric MEYLAN : Photographe, Eric vit un appareil photographique à portée de main. Formé auprès de Jesus Moreno, il travaille d'abord en noir-blanc. Puis la couleur faisant son apparition, Eric suit les enseignements d'Alain de Kalbermatten et de Maurice Vouga. Bousculant une certaine rigueur, il métamorphose ses prises de vue en joyeuse liberté, jouant du plus terne au plus exubérant. A côté de son travail de photographe, Eric a longtemps enseigné. Il publie en 1990 un travail sur les médias et la pédagogie de l'image et fait des montages audiovisuels pour l'Instruction Publique Genevoise. Eric Meylan a présenté ses œuvres dans de nombreuses et régulières expositions en Suisse romande et en France.

www.eric-meylan.ch

Nicola CUTI : Photographe et vidéaste, Nicola est diplômé à l'école de photographie de Vevey. Il s'intéresse à l'image comme témoignage des multiples réalités. Depuis 1999, ses collaborations avec les compagnies Miméscope et Andrayas lui permettent de tisser des liens créatifs entre le langage théâtral et l'image photographique. www.nico-cuti.com

Christian SCHMID : Compositeur et interprète (basse et contrebasse), Christian est diplômé de l'ETM de Genève. Il poursuit ensuite sa formation musicale au M.I. de Boston (USA). De retour à Genève, il crée ses propres morceaux et collabore à l'univers sonore de la Cie Andrayas depuis 2009.

Marianna SYCHEVA : Créatrice de costume, Marianna est diplômée des Beaux-Arts et Design de costumes de l'université de Moscou. En plus de créer des costumes, elle travaille également en tant que scénographe pour les grands théâtres académiques moscovites, les ballets, le cirque et les marionnettes, tant en Bélarus, Allemagne, France qu'en Suisse. En 2021, elle crée les costumes de Koshi-Kosha (Cie Andrayas).

La Cie Andrayas

Langage scénique

Depuis 1998, la Cie Andrayas travaille en se mettant **au service de l'Objet**. Par le mouvement, ce dernier est détourné de sa fonction habituelle et devient partenaire à part entière. Cette ouverture du possible laisse la place aux autres arts qui viennent enrichir la proposition de départ.

L'art plastique, des sculptures légères, pliables et démontables, permettant un travail de virtuose de manipulation d'objet-jonglage ;

Le mime, acteur de mouvement par excellence rythmique et chorégraphique, pouvant s'exprimer au-delà des mots ;

La matière vidéo, servant à la fois de scénographie et de lumière, développant un langage aux frontières de la photo-peinture ;

La musique, création live, s'appuyant sur une banque de sons glanée dans les divers voyages faits par la compagnie.

Le défi incessant de la Cie Andrayas est d'inventer un langage scénique où les objets quittent leur statut de « corps étranger » pour devenir des prolongements de l'acteur. L'objet est travaillé comme amplificateur, un haut-parleur de la musicalité intérieur de l'acteur corporel.

A propos de Markus Schmid, fondateur et directeur artistique de la Cie Andrayas :

« Markus Schmid (...) est un poète du mouvement. Car le sens qu'il donne à ses travaux nous touche au plus profond de notre humanité, nous spectateurs de ses œuvres... »

C'est un virtuose et exigeant, travailleur de l'art sans complaisance, d'une grande singularité.

Il s'inscrit dans le mouvement contemporain des artistes préoccupés par le spectacle vivant et son rayonnement. Son œuvre est claire et limpide. »

Jérôme Thomas, jongleur contemporain

La Cie Andrayas

Historique et réalisations de la compagnie

2024-2025	<i>T'es-toi, Parle !</i> ... en création
2024	Projet tournée à Cuba de <i>Whomyn</i> avec MaMaFele-Spectacles solidaires
2022-2023	<u>ArtOtek – Une Ode à l'Algérie</u> , création
2021-2023	<u>Koshi-Kosha</u> , création et tournée avec La Cie du Piano Fugueur
2022	Tournée au Venezuela de <i>Whomyn</i> avec MaMaFele-Spectacles solidaires
2021	Tournée en Colombie de <i>Whomyn</i> avec MaMaFele-Spectacles solidaires
2018-2019	<u>Whomyn</u> , création au Théâtre du Galpon (Genève) puis tournée dans les cycles d'orientation du Canton de Genève
2012-2016	Tournée à travers le monde <i>Enki Chanteur d'Eau</i> et <i>Forêt Rouge</i> , sur invitation de MaMaFele-Spectacles solidaires (280 représentations)
2012	<u>Forêt Rouge</u> , adaptation libre <i>L'Homme qui plantait des arbres</i> J. Giono
2009-2012	Tournée en Suisse romande <i>Enki Chanteur d'Eau</i>
2008	<u>Enki Chanteur d'Eau</u> , création au Théâtre de Carouge, salle G. Carrat, dans le cadre du Festival du Printemps carougeois.
2007	<u>Gaza-Terre d'Envol</u> , création à la Fonderie-Carouge, sur des photos de Steeve lunker
2004-2006	Tournée internationale <i>Le Cœur Suspendu</i>
2003	<u>Le Cœur Suspendu</u> , création à Genève, Prix Mimos du Festival international de mime & théâtre gestuel de Périgeux (France)
1999-2001	<u>Requiem pour une Béquille</u> , création à Genève puis tournée en Suisse, Belgique et France
2000	<i>Patafiolle</i> , création au Théâtre de la Parfumerie, Genève
1998	Création de la Cie Andrayas , Genève

La Cie Andrayas

Contacts

Contacts :

Cie Andrayas
www.andrayas.com

Markus Schmid (directeur artistique)
+41 (0)78 811 91 61
mk.andrayas@gmail.com

Photos à disposition :

Sur demande

Teaser du spectacle :

www.andrayas.com/creations/artotek