

Ollie

Ollie

Une chorégraphie théâtrale de

Nicolas Musin

Création

9 décembre 2022 / Théâtre AmStramGram

Durée du spectacle

1h10

Public

Dès 9 ans

Chorégraphie / Univers visuel

Nicolas Musin

Dramaturgie

Mathilde Soutter / Nicolas Musin

Textes

Œuvres de Kae Tempest, Mark Gonzales, Mat Lloyd et Pat Quirk

Musique

Œuvres de Philip Glass, Kevin Volans et Jean-Sébastien Bach

Nappes électroniques de Tim Paris

Création lumière

Jean-Marc Skatchko

Jeu

La troupe UMA

Le Quatuor à cordes DAHM

De la Haute école de musique de Genève – Neuchâtel, sous la supervision du Quatuor Voce, responsable de la classe 'Quatuor à cordes'

Ollie est une création transdisciplinaire à la croisée de l'espace public et de l'espace théâtral. Sur scène, une immense rampe de skate donne corps à un spectacle libérateur et électrisant, qui mixe les langages, les gestes et les interrogations de la jeunesse d'aujourd'hui. On y plonge comme dans un volcan ! Entre obscurité et incandescence, un songe en apesanteur interprété par de jeunes artistes de la troupe UMA aux disciplines diverses – ride, parkour et danse – où la place de chacun.e se métaphorise dans un défi contre la gravité.

Production

Théâtre AmStramGram - Genève

Coproduction

UMA – Urban Move Academy

Urbanity

En partenariat avec

Classes de quatuor à cordes et de composition musicale de la HEM

Avec le soutien de

La Ville de Genève

Ollie

Note d'intention

Ollie est le quatrième opus d'une série de créations qui nous font entrer dans les terrains de jeu privilégiés des jeunes et nous donnent à voir leurs styles de vie et leurs modes de rassemblement et d'appropriation de l'espace urbain. *Ollie* est aussi la proposition d'un objet scénographique singulier – une rampe de skate - et d'un théâtre physique à la croisée de disciplines urbaines, sportives et artistiques. Un travail sur le mouvement, l'énergie, l'espace et le temps qui ouvre un territoire du réel et du rêve, une poésie des jeunes de notre société contemporaine.

Dans son contenu créatif, *Ollie* va plonger le jeune spectateur dans la poésie du skate, au cœur de ces sensations visuelles, tactiles et auditives qui accompagnent l'expérience du skateur. Ces mots de Roger Caillois dans *Les jeux et les hommes* illustrent bien cette expérience : *...Un jeu qui repose sur la poursuite du vertige et qui consiste en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d'infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse... il s'agit d'accéder à une sorte de spasme, de transe ou d'étourdissement qui anéantit la réalité avec une souveraine brusquerie... Nous ne sommes pas dans la réalité.*

À l'inverse des jouets qui miniaturisent le monde des adultes pour coloniser celui des enfants, le skateboard est un objet d'enfant qui fait irruption dans le monde des adultes et le met en doute.

Il propose au skateur un exercice de conquête de soi, d'un environnement interdit, d'une liberté de comportement. De « repassionner son quotidien » en quelque sorte.

En détournant les objets qui composent l'environnement urbain, en allant jusqu'à les renommer – un banc devient un *curb*, un emmarchement un *gap*, etc. - et à en faire les points de repère dans une géographie recomposée, le skateur se crée sa propre ville. Dans cet ensemble de *spots*, année après année, jour après jour, *trick* après *trick*, le skateur enrichit sa carte mentale et sensorielle de nouvelles conquêtes et de souvenirs. Le skateur est un chercheur de sensations et un goûteur du moment. Cette capacité à transformer des actes spontanés en geste artistique le rapproche du danseur...

Le spectacle *Ollie* raconte cet espace adolescent du skate : un lieu sans nom, qui est en marge à la fois de l'école et de la société, où la place subjective de chacun se métaphorise dans un défi contre la gravité : comment non plus flotter sur le bitume mais décoller ?

Avec ses rythmes, sa scansion, ses bégaiements et ses dissonances, *Ollie* est un songe en apesanteur où chacun.e exprime en corps, en gestes et en paroles sa vision d'une autre société.

Des textes de Kae Tempest, de Henri Michaux et les approches de poètes-skateurs contemporains tels Mat Lloyd ou Mark Gonzales seront utilisées comme autant de déclencheurs de la mémoire et de l'imaginaire des jeunes participants qui y intègrent leur vécu, leurs souvenirs et leurs aspirations.

La musique sera à l'image d'une ville: une coexistence de musiques de Philip Glass et de Kevin Volans jouées live par un jeune quatuor à cordes, de sons issus d'époques, d'endroits et de cultures diverses dont l'addition crée une nouvelle identité.

Ollie

Nicolas Musin

Le titre du spectacle fait référence à une figure de base du skateboard aussi nécessaire qu'immortelle inventée en 1978 par un jeune skateur de 15 ans, Allan 'Ollie' Gelfand. Tout en faisant des figures dans des piscines vides, il leva doucement le nez de son skateboard et, d'un mouvement d'*écopage*, s'envola dans les airs, en gardant la planche littéralement collée à ses pieds. À partir de 1981, le skateur légendaire Rodney Mullen transposa cette figure au sol et dans la rue.

Alan 'Ollie' Gelfand, 1978

Rodney Mullen, 1981

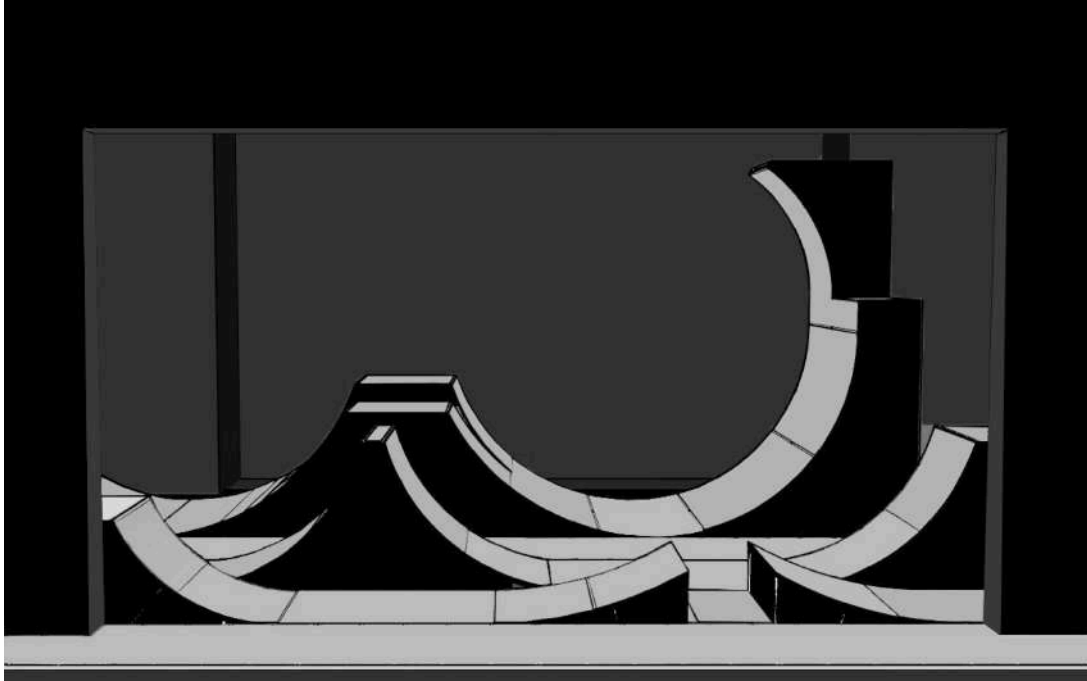
Ollie

Le décor

Dans le contexte de la boîte noire du théâtre, une rampe de skate, un environnement insolite et fragmenté. *Un décor qui synthétise l'espace d'origine du skateboard, l'océan, et son lieu de naissance, la ville moderne.* (Raphaël Zarka, *Free Ride*).

Ollie

Implantation grand plateau

La musique

« La musique minimaliste de Philip Glass offre de si belles formes aux skateurs. Les formes sont simples et clean sont parfaites pour le skateboard. » (Rodney Mullen)

Philip Glass

Extraits des Quatuors à cordes No.2 'Company' (1983), No. 4 'Mishima' (1985) et No. 5 (1991)

Les oeuvres répétitives de **Philip Glass** sont devenues une empreinte familière aux oreilles du public. Dans son apparente simplicité, sa musique noie l'auditeur dans une dimension méditative et contemplative inouïe: ce qu'il se passe n'est que ce qu'il se passe. L'expérience de l'écoute est l'expérience de l'instant sans retour, supprimant toute possibilité d'anticipation. Un univers sonore tourbillonnant sans logique apparente et sans points d'accroches qui plaît particulièrement aux danseurs et aux riders. Les oeuvres de Philip Glass font le plus souvent partie des playlists de skateurs professionnels ou de marques telles Vans.

Kevin Volans

Extrait de 'White Man Sleeps' (1982)

Kevin Volans est un compositeur sud-africain né en 1949 qui s'inscrit dans cette tendance post-minimaliste nommée New Simplicity. Il a vécu en Allemagne pour se rendre compte qu'il n'était pas européen. Une fois retourné en Afrique, il a réalisé qu'il n'était pas non plus tout à fait africain, ce qui ne l'a pas empêché de s'imprégner des musiques locales. Cette difficulté identitaire, en fait, a contribué à son succès, car il puise autant dans les musiques classiques et contemporaines d'Occident que dans les musiques traditionnelles d'Afrique du Sud, du Zimbabwe ou même d'Éthiopie. Sa musique est toujours en mouvement, elle danse et avance. Avec elle, nous faisons un parcours où l'on contemple de grands paysages.

Ollie

Les textes (extraits)

Tommy a dix-neuf ans maintenant.
Il passe ses journées à rêvasser,
cherche quoi faire de sa vie :
il adore peindre,
il dessine toute la nuit,
mais il garde ça pour lui,
ne montre rien à personne.
Il écrit des histoires, style BD, fait des dessins,
son héros est un jeune homme dont la vie semble ennuyeuse : le jour
il travaille dans une usine de nourriture pour chien,
mais la nuit,
il est un rebelle avec un démon à affronter
Les yeux fatigués, visage terne, il ne sait pas
où commence la vie et où s'arrête son crayon.

'Les Nouveaux Anciens' (Kae Tempest, 2017)

*Imagine la scène :
Un garçon de quinze ans.
Avec des rêves ordinaires
Un quotidien anodin
En route pour l'école, plein d'ennui en lui
Fruit de ses désirs inassouvis
Est-ce qu'il étouffe ou est-il simplement
En train d'apprendre les coutumes de son temps ?
Donne-lui des membres maladroits*

Ollie

Mais qui savent grimper.
Donne-lui une démarche que tu connais
Donne-lui des espoirs
Ses jours sont si péniblement lents,
mais il fait avec.
Ce matin
Il est encore réveillé par la même alarme
Il s'avachit sous la douche
Grenouille sous la pluie
Fait un clin d'œil au miroir – does cool, does charm
Rase sa peau douce
Accepte la douleur
Pas de poils encore mais bientôt

'Étreins-toi' (Kae Tempest, 2021)

En grandissant Tommy et Clive
passent toutes leurs journées ensemble.
À quinze ans, ils portent le même blouson,
ils marchent d'un même pas,
et quand Clive a des ennuis
Tommy n'est jamais bien loin.
Puis à dix-sept ans, Tommy remarque une fille qui lui plaît,
une fille brillante qui veut changer le monde,
elle passe son bac, elle ira à la fac...
Tommy : comment je fais pour qu'elle me parle mec ?
J'sais pas quoi lui dire, à chaque fois que je la vois je me sens bête.
Clive : T'es pas bête Spider, vas-y, va juste lui parler.
Vas-y maintenant, allez, demande lui comment elle va
et Clive l'encourage d'un p'tit coup de poing dans
l'épaule
Tommy hoche la tête frénétiquement
et se dirige vers elle nonchalant
les mains dans les poches, et de sa plus belle voix grave
il dit :
Tommy : ça va – c'est quoi ton prénom ?
Jemma : Jemma .
et il sent le monde se transformer
et il espère qu'elle aussi. Il reste là une seconde.
Tommy : Cool. Jemma. Tu veux partager une clope, ou j'sais pas ?
Elle rigole. Elle n'a jamais vu un mec aussi bizarre, aussi paumé,
pauvre Jemma elle a du mal à se retenir...
Elle s'agrippe au bras de sa meilleure copine Gloria et elles éclatent de rire,
et alors qu'elles s'éloignent Tommy se sent tellement con d'avoir même osé demander.

Ollie

*Saisi d'une fureur et d'une tristesse toutes nouvelles,
il part retrouver Clive et, pour une fois, Clive ne se moque pas
Au lieu de ça il dit Tom, mon pote, les gens sont des merdes -
soit tu les baises, soit t'es baisé.*

*Clive : C'est toi et moi mec, on a pas besoin de filles ni de personne,
toi et moi on est plus fort que tout le monde.*

'Les Nouveaux Anciens' (Kae Tempest, 2017)

*This
Is our city.
Your city
Has a palette of grey,
But that's not the way
We see it.
We observe the cracks
In the curbs
The absurdity
That our city
Has an un-admired beauty.
Maybe it's the daily commute
From A to B
That blinds the sight?
Our commute
Is from A to everywhere,
Here to there,
It is your nothing
And our, everything.
The icy streets,
Often avoided,
Are a challenge
As we dance the periphery
Of yesterday's puddles.
We don't shy away
From the daily grind
We embrace it!
Choose the opportunities
Sometimes so focuses*

Ollie

*We don't see the people
Or feel the chill in the air.
We are the one
With our city,
Whose noise once calmed us
And now charms us
With a well sung chorus
Of familiar sound.
We move together
And admire
What only we
Can see.*

'The Cracks and Curbs' (Mat Lloyd, 2015)

*You have to be there if you gonna skateboard
Yeah you have to be there
To pay attention
To be there but be absent yeah
To be clear
Like a channel yeah, you can be void and skating
Like you can fly and like be voiding that Atlantica, that was so sick.*

'Atlantica' (Mark Gonzalez)

Ollie

Les artistes

La troupe UMA

(Distribution du spectacle et remplaçants)

Riders, traceurs et danseurs

Zhou Aisi

Jade Parmentier

Anh-Ly Rivet

Serena Pedrotti

Merit Laengner

Noé Lüthi

Kevin Bringolf

Tiago Tomaz

Baptiste Bordier

Florian Maillet

Jessica Wytenbach

Inès Kallal

Ainoah Otero Barbolla

Aristide Guisolan

Léo Rachado

Le Quatuor DAHM

Lois Decloitre – violon

Anna Bertrand – violon

Julie Voisin – alto

Pauline Boulanger – violoncelle

Ollie

Unies par une passion commune pour le répertoire du quatuor à cordes, les membres du quatuor Dahm se rencontrent à Genève au cours de leur études musicales. Très vite, elles décident de former cet ensemble et de partir à la découverte d'œuvres aussi bien classiques que contemporaines. Elles travaillent auprès d'Ophelie Gaillard, puis poursuivent un Certificat of Advanced Studies dans la classe du Quatuor Voce.

L'identité de ce jeune quatuor s'enrichit également de la diversité des intérêts culturels que ses quatre membres nourrissent, autant pour des styles musicaux que des arts en général. De la musique folklorique auvergnate au HipHop, de la mode à la peinture, ces jeunes femmes vivent pleinement l'abolition des frontières et des étiquettes revendiquées par leur génération. Elles ont ainsi choisi leur nom d'après la peintre suisse Helen Dahm, pour rendre hommage à cet art majeur très important pour chacune d'entre elle et défendre la place des femmes artistes.

L'équipe

Nicolas Musin

Chorégraphe / Univers visuel

Nicolas Musin a débuté sa carrière au Ballet de l'Opéra de Paris avant d'intégrer en tant que soliste principal les Ballets de Monte-Carlo et le Ballet de Hambourg – John Neumeier. Parallèlement, il a créé de nombreuses pièces chorégraphiques produites à travers le monde. En 2000 il a fondé sa propre compagnie de danse à Vienne (Autriche), qu'il a dirigé et fait tourner pendant plus de 10 ans, tout en multipliant les collaborations et expérimentations dans d'autres champs créatifs tels que la mode, le design ou l'architecture.

Établi à Genève, il a collaboré avec le Flux Laboratory et la HEAD avant de cofonder La Compagnie Urbaine en 2014. Le spectacle ZUP, expérience zéro de cette rencontre des arts et sports urbains, a vu le jour en 2017 sur la Skatepark de Plainpalais et aboutit sur de nouvelles créations dans le cadre des JOJ Lausanne 2020 ou encore au TNP-Villeurbanne en 2021.

Pur produit d'une éducation parfaitement classique, Nicolas Musin n'a cessé de chercher d'autres voies d'expression car pour lui le champ chorégraphique dépasse celui de la danse. La transversalité est un élément essentiel dans la construction de ses projets pédagogiques et spectacles.

Mathilde Soutter

Dramaturge

Mathilde Soutter est diplômée de l'école Serge Martin en 2017. Lors de sa formation, elle joue sous la direction de Sarah Marcuse, Yvan Rihs, Julien George et Serge Martin. Parallèlement à son goût pour le théâtre, elle suit pendant dix ans des cours de violon classique et s'initie au jazz. Elle collabore régulièrement avec les compagnies Porte-Bagage, Bleu café, Don't stop me

Ollie

now, le Théâtre Spirale et fait partie du collectif C Com Comédies. On la voit notamment dans *le Choeur des femmes*, mis en scène par Michele Millner au Théâtre de la Parfumerie à Genève. En 2019, elle signe sa première co-mise en scène avec un spectacle jeune public, *La Tente* de Claude Ponti. Elle co-écrit et joue aux côtés de Steven Matthews dans *Tu comprendras quand tu seras grand* au Théâtre des Marionnettes de Genève ainsi que dans *Biais aller-retour*, créé au Théâtre Am Stram Gram en octobre 2021. Cette même année, elle arpente la Suisse et la Belgique avec *If, une odyssee verte*, création de la troupe de théâtre itinérant les arTpenteurs.

Jean-Marc Skatchko

Création lumière

Directeur technique du Théâtre Nanterre-Amandiers de 2001 à 2014, puis du TNP Villeurbanne depuis 2015, il a travaillé aussi avec de nombreuses structures telles le Théâtre National de Strasbourg, le Théâtre de la Criée, le Ballet Prejlocaj, la Cie de Jouanneau, le Festival de Chateaufallon et de Carcassonne.

Il travaille régulièrement en tant que créateur lumières pour les mises en scène de Jean-Louis Martinelli, de Matthieu Bauer, de la compagnie Sentimental Bourreaules chorégraphies de Nicolas Musin,

Pour les mises en scènes de Mathieu Bauer, il a créé les décors et lumières de *Qu'on me donne un ennemi*, d'après des textes d'Heiner Müller (2013), *Une faille 1 à 4* et *Une faille 5 à 8*, d'après un texte de Sophie Maurer et un scénario de Sylvie Coquart-Morel. Pour les mises en scènes de la compagnie Sentimental Bourreau, il crée les décors et lumières pour *Please kill me*, d'après Gillian McCain et Legs McNeil (2011), *L'Exercice a été profitable, Monsieur*, montage de textes à partir de l'œuvre de Serge Daney (2010), *Tristan etc.*, d'après les livrets de Richard Wagner et des textes de Lancelot Hamelin (2009), *Tendre Jeudi.*, d'après John Steinbeck (2007), *Alta Villa* de Lancelot Hamelin (2007), *Top Dogs* d'Urs Widmer (2006), *Rien ne va plus*, montage de textes de Stephan Zweig et de Georges Bataille (2005), *L'exercice a été profitable, monsieur*, à partir de l'œuvre de Serge Daney (2003), *Drei time Ajax*, résultat d'un travail autour d'un poème de Heiner Müller (2003), *Les Chasses du Comte Zaroff*, montage de textes d'Elias Canetti et du scénario du film *Les Chasses du conte Zaroff* (2001), *Tout ce qui vit s'oppose à quelque chose*, montage de textes de Kant, Lucrèce, Oscar Panizza, Pessoa (1998). Pour les mises en scènes de Jade Duviquet, il a créé les décors et les lumières de *Il est plus facile d'avoir du ventre que du cœur*, de Jade Duviquet et Cyril Casmèze (2011), *Cet animal qui nous regarde*, d'après des textes de Gustave Flaubert, Reiner Maria Rilke et Jacques Derrida (2009), *Un grand singe à l'Académie*, d'après Franz Kafka (2006). Pour les mises en scènes de Luc-Antoine Diquero, il crée les décors et les lumières de *Uppercut* de Jean-Jérôme Esposito (2021) et de *Les mots sont des fleurs de néant je t'aime* de Richard Brautignan (2012).

Ollie

Tim Paris

Nappes électroniques

Tim Paris est un artiste français qui évolue depuis plus de 20 ans dans les clubs électro les plus réputés du monde : Fabric (Londres), Ministry of Sound (Londres), Space (Ibiza), Panorama Bar (Berlin), Watergate (Berlin), Womb (Tokyo), Rex (Paris), Razzmatazz (Barcelone), Goa (Madrid) ... À la fois DJ & producteur, Tim sort son premier long format Dancers en 2013, sur My Favorite Robot, acclamé par la critique en France et à l'étranger. Il dirige également son label Marketing et co-fonde avec Ivan Smaghe le projet It's Fine Line, dont un premier album sortira en 2018 chez KTDJ. Il est aussi à l'origine de nombreux remixes d'artistes mythiques comme Metronomy, The XX, Femi Kuti, Telepopmusik, Salif Keita, Polo & Pan ...

Depuis 2026, il est associé au chorégraphe Nicolas Musin et compose la musique de nombreux spectacles d'envergure internationale.

Tout au long de l'année 2021, Tim Paris annonce son retour avec sa série de Mixtapes 'Minority Music', et quelques remixes pour Polo & Pan Feat. Channel Tres, Limousine, Sutja Gutierrez tout en oeuvrant dans l'ombre sur son second opus. Cette année 2022, Tim signe son second album solo sur le label indépendant Ekleroshock : We Us.

Quatuor Voce

Responsables de la classe de quatuor à cordes HEM

Lauréats de nombreux concours internationaux, les membres du Quatuor Voce ont non seulement à cœur de défendre les grandes pièces du répertoire classique mais aussi de défricher de nouvelles terres en s'aventurant là où leur curiosité les pousse et interprètent régulièrement la musique de compositeurs d'aujourd'hui.

La qualité de leurs prestations leur a valu des tournées dans le monde entier alors que leurs enregistrements consacrés à Schubert, Mozart, Brahms, Bartok, Janacek et Schulhoff sont salués et recommandés par la presse internationale.

Formés auprès du Quatuor Ysaÿe, de Günter Pichler (Quatuor Alban Berg), et d'Eberhard Feltz, les Voce tiennent à transmettre leur savoir-faire et leur passion pour la musique de chambre aux plus jeunes générations et disposent de solides références en matière de pédagogie.

La présence du Quatuor Voce au sein de la HEM est une opportunité unique pour les étudiants de bénéficier d'une formation pratique et théorique complète. Par ailleurs, le quatuor aura également comme mission d'encadrer les quatuors à cordes admis au 'Certificate of Advanced Studies (CAS) quatuor à cordes' de la HEM.

Ollie

Les coproducteurs

UMA – Urban Move Academy

UMA est un projet pédagogique et artistique. Une école, un espace de création et un lieu d'exploration, UMA s'inscrit dans la mouvance des cultures urbaines actuelles et plus particulièrement dans leurs formes performatives que sont le ride, le parkour et la danse. UMA associe en un lieu unique l'enseignement de ces disciplines du mouvement et du déplacement avec celui des arts du multimédia et du Street art et invente un projet d'un genre nouveau, en réponse aux aspirations et aux pratiques de la jeunesse. Ouverte sur le monde, UMA stimule la créativité, cultive la curiosité et puise dans la pluralité des langages et l'interculturalité pour offrir un environnement d'apprentissage et de partage privilégié et exigeant. Un pied dans l'enseignement et un autre dans le monde professionnel, UMA est un tremplin pour des jeunes passionnés qui ont la possibilité d'exprimer leur identité et concrétiser leur potentiel.

Des formations plurielles, immersives ou intensives qui s'adressent à des jeunes entre 15 et 21 ans (débutants ou amateurs confirmés), aux master classes, workshops, conférences et performances ou encore aux entraînements open, UMA propose un nuancier complet d'activités pédagogiques et culturelles autour des cultures urbaines, au sein d'un espace d'expression unique à Genève.

www.urbanmoveacademy.ch

Association Urbanity

Urbanity est une association culturelle à but non lucratif créée à Genève en 2021. Sa principale mission est de fédérer autour d'une création artistique unique de jeunes artistes et sportifs issus des cultures urbaines, débutants ou non. Les projets d'Urbanity revêtent une composante socio-pédagogique centrale. Ils reposent sur l'inclusion et la transmission de savoir et de valeurs, pour

Ollie

aboutir sur des spectacles réalisés dans des espaces urbains ou en scène et dans lesquels se mêlent arts du mouvement, sports urbains et médiums digitaux.

L'expérience URBANITY permet à des jeunes de relever les défis d'un groupe et de développer un sentiment d'appartenance. Ils acquièrent des repères, des valeurs et des compétences déterminantes pour leur parcours. En renforçant leur confiance en eux, ils nourrissent de nouvelles aptitudes pour réussir leur insertion sociale et professionnelle. La finalité n'est pas de former des artistes mais de faire de la culture un vecteur d'émancipation, d'intégration et de constitution d'un projet professionnel, voire d'un projet de vie.

www.urbanity.art

Ollie

