

Barbara Mélois

ESQUISSES

BARBARA MÉLOIS

Barbara Mélois est diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (ESNAM). Elle présente ses spectacles avec succès, en France mais aussi à l'étranger (Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Canada, Corée, Croatie, Chine, Espagne, Finlande, Grèce, Italie, Israël, Pays-Bas, Portugal, Pologne, Royaume-Uni, Roumanie, Slovaquie, Serbie, Suisse, Tchéquie, USA). Ses spectacles se déclinent en quatre langues et de multiples versions bilingues.

"J'ai choisi de m'exprimer sans mobilisation de grands moyens, dire avec rien, jouer du hasard, exploiter la spécificité d'un matériau dont la destination première est ailleurs, utiliser sa musique, sa forme, le faire sien jusqu'à persuader qu'il n'était fait que pour ça, suivre ses lois en donnant l'impression que le matériau se plie aux vôtres." Barbara Mélois

Après le papier scotch (*Est-ce une vie ?*, 1990), l'aluminium (*Aluminures*, 1995), le cellophane (*Diaphanie ou les mémoires d'une fée*, 1999), le papier toilette (*Petite histoire à l'eau de rose*, 2003) et le papier cadeau (*Bolduc*, 2011), c'est au banal papier machine qu'elle s'intéresse dans sa dernière création *Esquisses*.

"Barbara Mélois est une exploratrice". La Scène

"Dans le petit monde de la marionnette, elle a su construire un univers très personnel. Chacun de ses spectacles est un bijou présenté dans un écrin." L'Express

"Ses spectacles, poétiques, drôles et d'une rare inventivité sont chacun consacrés à un matériau unique" L'Union

"Barbara Mélois, éprise de substances." Libération

Au fil de ses spectacles, Barbara Mélois tisse un imaginaire où le quotidien se fait conte de fée, où les matériaux les plus prosaïques se changent en chimères, monstres et merveilles.

Dans un espace ouvert évoquant l'univers de l'entreprise, une secrétaire travaille au rythme répétitif des déchiqueteuses de documents. Pour fuir son quotidien, elle s'invente une vie rêvée où les bribes de papiers froissés qui débordent des corbeilles de bureau se changent en plages de sable fin, en voyages exotiques, en aventures amoureuses au bout du monde. Manipulés, déchirés et mis en lumière, les documents administratifs se transforment sous les yeux du spectateur en une cosmogonie singulière et fantaisiste peuplée de héros de papier éphémères, qui prennent vie le temps d'une esquisse, d'un rêve ou d'une chanson.

Barbara Mélois nous mène dans une déambulation poétique, jubilatoire et pleine de tendresse faite d'ombres et de papier.

FESTIVAL

À Charleville, des marionnettes de rêves et de papiers

La 18e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes, qui vient d'ouvrir ses portes, se tient jusqu'au 27 septembre. L'occasion de découvrir quelques merveilles.

Charleville-Mézières (Ardennes),
correspondance

Voilà donc que s'est ouvert le Festival mondial des théâtres de marionnettes, vendredi dernier à Charleville-Mézières. Pendant dix jours, l'événement - biennal depuis 2011 - rassemble en salles comme dans la rue 115 compagnies venues des cinq continents, parmi lesquelles 41 premières en France et deux artistes invités, soit 569 représentations pour spectateurs de tous âges. Voilà surtout une édition qui s'annonce des plus prometteuses tant elle a livré aux premiers jours quelques succulences.

Une extrême beauté faite de douceur et de légèreté
Esquisses, de Barbara Mélois, une des nombreuses créations que présente le festival, est de celles-ci, de ces spectacles qui font de l'instant vécu un moment de grâce inouïe qui enserme le cœur d'un magma d'émotions dont il est difficile de se sortir, qui enveloppe le cerveau longtemps, très longtemps, d'une réminiscence persistante et incontrôlable, comme douée d'une force se refusant à refermer la parenthèse enchanteresse. Barbara Mélois, il faudra retenir ce nom-là. C'est à elle que le public doit d'avoir chaviré; c'est à elle que reviennent l'écriture du spectacle, le jeu scénique et la manipulation des marionnettes, qu'elle a d'ailleurs conçues. Tout commence en avant-scène par un amas de rubans de papier résidus de broyeuses. Et puis il y a cette secrétaire, aux côtés de son collègue, en ombres chinoises derrière des paravents blancs. Elle est éprise de son patron, espérant que celui-ci la sorte de sa condition d'alliée au travail. Alors elle rêve des plages de Bora Bora, d'un voyage en hélicoptère, de plaines arides, de paysages enneigés... Des reliquats de papier naissent les reflets de ses fantasmes, un jardin, un bonhomme de neige, des songes projetés en ombres portées, comme dessinées effectivement en esquisses, le tout dans une extrême beauté faite de douceur, de légèreté; la musique de l'accordéoniste Floran Théault

ESQUISSES, DE BARBARA MÉLOIS, UNE DES CRÉATIONS PRÉSENTÉES AU FESTIVAL, NOUS FAIT VIVRE DES MOMENTS

et la lumière d'Estelle Baggs viennent souligner parfaitement l'ensemble, accentuant la candeur d'un Don Quichotte suivi de Sancho Pança luttant contre un ventilateur ou la fantaisie d'une chevauchée à deux sur une Harley Davidson. Par quelques subterfuges et du fait de la dextérité de l'artiste, on se laisse surprendre à chaque naissance de marionnette; il y a quelque chose de l'ordre de la magie, de cette magie qui transporte le spectateur aux frontières intimes de l'enfance et du désir de sortir de sa propre condition humaine journalière.

Charleville-Mézières sert d'autres spectacles truculents, chacun dans des genres

Le pouvoir évocateur des objets esthétisés explore la gamme du registre expressif.

le pouvoir évocateur des objets esthétisés explore la gamme du registre expressif et rendent les récits chacun parfaitement compréhensibles. *Les Irréels*, de la Compagnie (France), émerveillent les pe-

bien distincts. Ainsi *l'Enfant cosmonaute*, de la Compagnie des chemins de terre (Belgique), joue du théâtre d'objets, faisant naître des papillons avec des passoirs à thé ou faisant d'une pompe à vélo un enfant, chaque personnage se primant en un gros rire venu d'un pays du Nord pour l'une, de l'Est, l'autre et du Sud, le dernier; qu'à cela ne

"Une extrême beauté faite de douceur et de légèreté"

"Esquisses, de Barbara Mélois, une des nombreuses créations que présente le festival, est de ces spectacles qui font de l'instant vécu un moment de grâce inouïe qui enserme le cœur d'un magma d'émotions dont il est difficile de se sortir, qui enveloppe le cerveau longtemps, très longtemps, d'une réminiscence persistante et incontrôlable, comme douée d'une force se refusant à refermer la parenthèse enchanteresse..."

TECHNIQUE

Le spectacle

Pour tout public

Une comédienne / un régisseur son et lumière

Durée : 1 h

Montage : 8 h (2 services, jeu au 3e service)

Démontage : 3 h

Un public de 150 personnes en salle gradinée

Espace scénique (voir plan d'implantation)

Scène à plat ou d'une hauteur de 1 m maximum

Ouverture : 8 m minimum

Profondeur : 7 m (adaptable à 6 m)

Hauteur sous gril : 4 m minimum

Environnement noir : sol, fond de scène, 3 plans de pendrillons

Obscurité totale sur scène et dans la salle

Éclairage (voir plan d'implantation)

La compagnie apporte son pupitre lumière 24 circuits, ses gradateurs (branchement P17 32A tri ou à défaut 2 x 16A), ses câbles, ainsi que tous les projecteurs platines et pieds visibles sur le plan technique.

Au dessus de 4 m sous gril, 6 projecteurs BT 90 watts doivent être remplacés par des découpes 614 Robert Juliat (ou équivalent) avec iris fournies par le théâtre.

Son

Matériel d'amplification sonore d'une puissance adaptée au lieu (façade et retour)

Table de mixage

Musicien en son direct

Loge

Pour 1 personne avec table à repasser et point d'eau

Personnel nécessaire

Un technicien son et lumière connaissant le lieu pour le montage et le démontage

Durant la représentation, la conduite son et lumière est assurée par le régisseur de la compagnie.

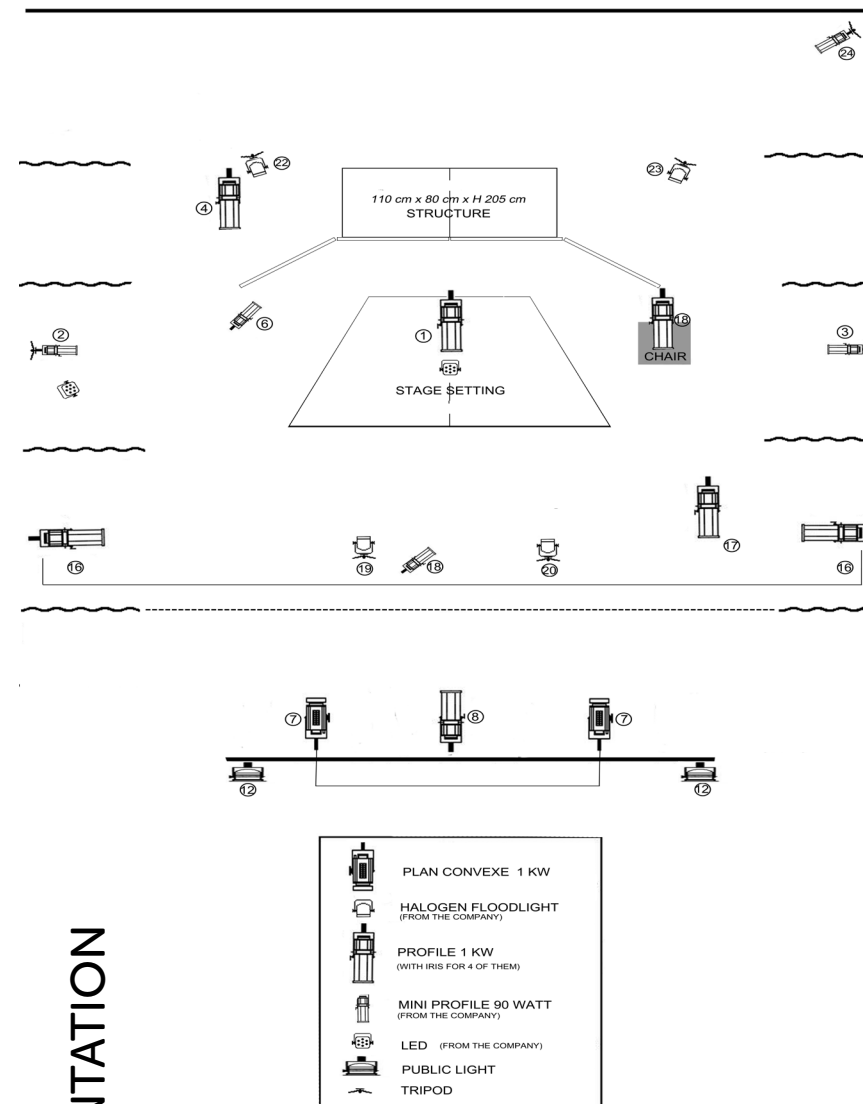
Contact technique

Barbara Mélois

31 rue Ledru Rollin 08000 Charleville-Mézières

+33(0)6 06 68 82 21 / +33 (0)9 51 26 75 74 / barbara.melois@free.fr / www.barbara-melois.fr

PLAN D'IMPLANTATION

Un spectacle tout public dès 7 ans / Durée : 55 min.

Contact diffusion

Barbara Mélois

barbara.melois@free.fr

+33 (0)6 06 68 82 21

www.barbara-melois.fr

*Pour les séances scolaires,
des dossiers pédagogiques
sont à disposition.*

Marionnettes, écriture, jeu et manipulation : Barbara Mélois

Régie technique : Estelle Baggs

Assistance à la mise en scène : Clémentine Mélois

Astuces et machineries : Bernard Mélois

Voix off et œil complice : Philippe Rodriguez Jorda

Créé au 18e Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

Avec le soutien de l'Institut International de la Marionnette / Région Grand Est
dans le cadre d'une résidence « Création-compagnonnage »

Photos : Barbara Mélois, Céline Lecomte