

ALCHIMISTES

CIE JUSQU'AU SOUFFLE

2024 - 2025

DANSE - PORTÉS ACROBATIQUES - MUSIQUE

Création 2025

Spectacle **tous publics** à partir de 6 ansDurée : **50 min**Lucie Delpierre - **Danseuse, acrobate**Giovanni Maia - **Danseur, acrobate**Léopold Pélagie - **Compositeur, musicien**Susy Maliar - **Régie son, lumière****Dates en rue**Première 25/05/2024
Festival d'Aurillac 2025**Production:** Compagnie Jusqu'au Souffle**Co-production:** Le Quai des Arts (Rumilly 74)
Le Diapason (St Marcellin, 38)**Soutiens:** Département de la Haute Savoie,
Ville de Thônes (74), CSC Parmelan (Annecy, 74)**Accueil en résidence**Quai des Arts (Rumilly, 74), Le Pole (Alby, 74)
Espace des Forges (Annecy, 74), Le Dôme Théâtre
(Albertville, 73), Le Diapason (St Marcellin, 38)**Partenaires**

Coopérative Artistiques des Collines (Annecy, 74)

SOMMAIRE

- Origine du projet p.3
- Note d'intention p.4
- Autour du spectacle p.11
- Équipe Artistique p.12
- Calendriers p.15
- Conditions techniques p.16
- La Compagnie Jusqu'au Souffle p.17
- Les autres créations p.18
- Contacts et Partenaires p.19

ORIGINE DU PROJET

Suite au succès de **LINK**, forme courte mêlant danse, jonglage et portés acrobatiques sur une musique originale, commandé en **2022** par **Le Grand Bain Production**, le duo formé par Yannick TROJAN et Lucie DELPIERRE est incité à écrire une version longue de ce spectacle.

C'est le début de l'aventure **ALCHIMISTES**.

Avec le soutien de nombreux partenaires territoriaux, la **version rue** de ce spectacle voit le jour **le 25/05/2024** lors du festival **Le Grand Saut**, du CSC Parmelan.

Il donne lieu dans la foulée à une **adaptation** en **Espaces non dédiés**

Portée par l'enthousiasme suscité par le spectacle et sa quête d'expérimentations transdisciplinaires, la *Compagnie Jusqu'au Souffle* propose pour la saison **2024/2025** une version salle d'**ALCHIMISTES**. Fidèle à son engagement pour l'accessibilité, la compagnie explore de nouveaux horizons en adaptant ce spectacle pour différents contextes, afin de toucher un public toujours plus large.

NOTE D'INTENTION

“ Ne croyez vous pas que c’est en se changeant soi-même, qu’on peut changer le monde? ”

Avec cette pièce, j’avais envie de porter à nouveau le regard sur nos luttes intimes, et notre quête incessante d’une forme de liberté intrinsèque.

Avec cette nouvelle création, j’avais différents objectifs: questionner notre humanité, car cela me meut depuis toujours, mais en sortant cette fois d’histoires trop personnelles pour élargir le propos à des problématiques universelles et actuelles. Je souhaitais poser un regard sur le monde qui nous entoure, en cherchant à atteindre des horizons qui nous dépassent.

C’est la raison pour laquelle l’utilisation de figures archétypales s’est imposée pour incarner ces réflexions au plateau.

Luna et Kai sont des mages, des chamanes, qui portent en eux toutes nos batailles, toute notre grandeur et tous nos paradoxes.

Leur voyage c’est celui de la rencontre avec soi-même à travers l’autre.

L’art de l’alchimie devient ici une métaphore du dépassement de nos croyances personnelles pour accéder à une transformation profonde.”

Lucie DELPIERRE

Les interprètes sont des univers à part entière qui se heurtent, se confrontent, se mélangent.

Alchimistes c'est la rencontre de deux mages. L'une maîtrise l'eau, l'autre la terre.

Dans un espace mystérieux et sacré, leurs forces élémentaires s'affrontent d'abord. Mais progressivement, l'eau et la terre s'entrelacent puis fusionnent. C'est en se départissant de ses carapaces, en acceptant l'autre, en s'ouvrant à la complémentarité des éléments, que Luna et Kai trouvent peu à peu la clé de l'alchimie.

Porté par des chorégraphies transdisciplinaires organiques et poétiques, le spectacle lie danse contemporaine, cirque et manipulation des éléments, dans une mise en scène où l'eau et la terre prennent vie de façon spectaculaire.

Cette pièce explore des thèmes profonds tels que la quête de notre liberté, la rencontre et la métamorphose.

Alchimistes est une réflexion sur nos prisons intimes. C'est un appel à les dépasser pour créer quelque chose de plus grand.

En fin de compte, *Alchimistes* illustre la beauté de la transformation, individuelle et collective.

Il est construit de telle sorte que chacun y voit un reflet de ses projections, de ses craintes, de sa nature profonde, d'un retour à lui-même, comme une invitation à s'infiltrer de manière sensible dans une compréhension intuitive et universelle de ce qui nous est le plus étranger, le plus différent.

«Quelle expérience du monde faisons nous ?»

Ce spectacle, véritable tour de force visuel et émotionnel, questionne notre capacité à nous transformer pour réinventer le monde qui nous entoure.

L'Univers

*La danse et la matière
comme langage de la
transformation.*

Le plateau est un espace rituel sacré, la porte des mondes gardée par une figure mi homme mi dieu et par laquelle nos identités intérieures apparaissent au grand jours sous forme de figures oniriques.

Le format de 50 min permet une approche de la **narration par la théâtralité.**

Le spectacle est construit sur une **dramaturgie de la corporalité et des costumes** des personnages, qui évoluent tout au long du spectacle, à l'image des interactions qu'ils construisent avec leur environnement.

Kai et Luna, à la manière de figures mythologiques qui matérialisent notre errance, notre rapport possessif aux forces de la nature et à nos identités carapaçonnées à l'épreuve du monde, emmènent le spectateur dans une expérience cathartique dont chacun sortira transformé.

JUSQU'AU SOUFFLE

ALCHIMISTES

La Matière

La Matière

Au cœur de notre création se trouvent deux éléments primordiaux:

L'eau et l'argile.

Ces matières s'imposent comme de véritables protagonistes, utilisés par les interprètes comme des extensions de leurs corps et de leurs émotions, mais aussi comme des symboles forts.

Au fil du spectacle, ces éléments évoluent de concert avec ceux qui les manipulent. D'abord antagonistes, eau et argile s'entrechoquent dans un ballet chaotique. Puis, progressivement, ils se découvrent, se mêlent, créant des textures inédites, des formes hybrides qui reflètent l'apprentissage mutuel des deux mages et la complexité croissante de leur interaction.

L'utilisation de tels éléments sur un plateau de théâtre ne peut se faire sans lien avec nos enjeux contemporains.

Manipulés par deux personnages dont la conscience va grandissante tout au long du spectacle, ce que traversent ici les éléments évoquent la nécessaire symbiose entre l'humain et son environnement, la gestion délicate de nos ressources, et l'impératif de coopération face aux défis.

L'expressivité unique de l'eau et de l'argile permet une richesse chorégraphique nouvelle, transcendant la simple performance pour devenir une méditation mouvante sur la transformation.

L'eau et l'argile, par leur danse incessante, nous rappellent que la vie elle-même est un processus alchimique, une quête perpétuelle d'harmonie dans un monde en constante évolution.

Le Dispositif scénique

En Salle

Le quatrième mur n'existe pas.

La musique est **spatialisée**. Elle englobe le public et l'embarque dans une expérience immersive

Nous sommes tous réunis dans ce théâtre pour assister ensemble au rituel qui y prendra place. Tous assisteront au plus près, à la transformation des personnages qui déambulent dans l'espace du théâtre, sans limite.

En Rue

Le public est disposé à **360°** autour de l'espace de jeu.

Il fait partie intégrante de la pièce, foule rassemblée au même titre que nos mages, dans ce lieu sacré, gardé par un esprit mystérieux, pour assister au rituel qui doit y avoir lieu.

Le gardien des lieux les accueille et les installe, la musique les entoure pour accompagner le public dans l'univers des personnages, et l'histoire qu'ils déroulent.

AUTOUR DU SPECTACLE

Un spectacle tous terrains

ALCHIMISTES existe **en version salle** et **en version rue**.

Cette dernière a été retravaillée en 2024, lors d'une résidence en pleine montagne, pour s'adapter aux lieux non dédiés à la culture et aller ainsi à la rencontre des publics qui en sont éloignés.

Il est ainsi possible de programmer le spectacle dans une multitudes de contextes.

N'hésitez à nous contacter pour plus d'informations!

Médiation Culturelle

Fidèle à ses valeurs, la compagnie a coutume de proposer des actions de médiations culturelles en lien avec la diffusion de ses pièces pour les structures qui en font la demande.

Enfants, publics dits sensibles, ou tous publics, chacun peut bénéficier de nos actions! Elles peuvent être créées sur mesures en fonction des besoins (volumes horaires, disciplines choisies, type de public, etc), en lien avec notre démarche de création.

Pour plus d'informations sur les actions possibles, contactez nous !

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Lucie Delpierre

Danseuse, Voltigeuse - Directrice Artistique

Originaire de Boulogne sur Mer (62), **architecte** de formation et ancienne **gymnaste**, elle revient au spectacle vivant dès 2012.

Elle se forme en **art dramatique** au **CRR d'Annecy** avec Emmanuel Houzé, et y suit en parallèle des cours de **Hip Hop** et danse contemporaine. Elle rejoint ensuite le **CRR 93** (Aubervilliers) où obtient son **Prix de conservatoire en Théâtre** avec sa création «Claire et Solange, le fantôme de Madame», d'après l'œuvre Les Bonnes de **Jean Genet**, auprès de Laurence Causse.

Très attirée par la pluridisciplinarité, elle décide de continuer à se perfectionner, au CRR 93, en danse contemporaine et **danse jazz**, et complète ces formations par des cours de chant lyrique et de **violoncelle**. Elle achève ces différents parcours en 2018, et sort **diplômée** du CRR 93 en **danse contemporaine et chant lyrique**.

Active artistiquement en Haute-Savoie depuis 2017, elle structure la compagnie **Jusqu'au Souffle** en 2019. Portée par de fortes valeurs humaines et de partage, elle développe depuis l'activité de la compagnie sur le territoire, en proposant des créations artistiques pluridisciplinaires et de nombreuses actions culturelles auprès de publics divers. Lucie est également porteuse d'un projet de lieu de résidence d'artistes sur le hameau du Mont Dezon (St Ferréol, 74).

En parallèle de tout cela, elle a été comédienne interprète pour la Compagnie **Théâtre Les Pieds Nus** entre 2018 et 2019 à Paris, pour le spectacle **Cyrano**.

Pour la Compagnie du **Domaine Théâtral**, elle assure, depuis 2019 la mise en scène et la **scénographie** du spectacle jeune public La Boîte à Joujoux (joué au Festival **Au Bonheur des Mêmes** 2022). Elle a réalisé les **illustrations** du Livre/CD tiré du spectacle de La Boîte à Joujoux (édité en Août 2022, en auto-édition).

Elle travaille comme comédienne, depuis 2021, avec la Compagnie **Le Grand Courbe**, pour le spectacle Pinocchio.

Elle se forme en **portés acrobatiques** dès 2020, et co-écrit, en 2022, LINK, spectacle mêlant danse, acrobaties et jonglage avec Y.Trojan. Elle a fait partie de la seconde promotion de l'**InCUBateur** artistique de l'**Auditorium Seynod** (74), sur la saison 21-22.

Lucie Delpierre est la directrice artistique de la compagnie Jusqu'au Souffle. Rigoureuse et exigeante, elle s'entoure d'artistes qualifiés ayant à cœur de s'investir dans la mission que s'est donnée la compagnie : réaliser des spectacles de qualité, mêlant les disciplines artistiques, et proposer aux publics des **espaces de rencontres**, d'**échanges** et de **partages**.

Pour ce faire, en plus d'un travail artistique assidu et qualitatif pour mener à bien la création des spectacles de la compagnie, elle met en place, sur le territoire Haut-Savoyard, bon nombres d'actions culturelles en lien avec celles-ci. Ces actions visent la plupart du temps des **publics fragilisés** (personnes âgées, jeunes en difficulté, etc...).

Ainsi, fidèle à ses valeurs, Lucie Delpierre cherche à recréer du lien social, en apportant de la joie et des **instants authentiques** aux publics, au **travers de la culture**.

Les créations proposées par Jusqu'au Souffle, ainsi que les pratiques artistiques que la compagnie et ses artistes donnent à découvrir aux publics bénéficiaires des actions culturelles depuis sa création, sont au cœur du projet de la compagnie, en cette nouvelle saison qui s'ouvre, comme depuis ses débuts.

Équipe de création

Giovanni Maia

Danseur, porteur

Après avoir obtenu son diplôme en **Sciences géologiques**, Giovanni s'inscrit en 2016 à le **Scuola Romana di Circo** et obtient deux ans plus tard son diplôme en **acrodanse** et **main à main**. Il passe l'été à jouer dans la rue avec la compagnie GioallaTerza. En 2019, il rejoint la compagnie **Teatro dei Venti** en tant qu'interprète du spectacle Moby Dick, et en même temps commence l'**École de cirque Flic** où il poursuit l'étude de l'acrodanse, obtenant son diplôme en 2020. De septembre 2020 à décembre 2021, il participe avec la Compagnie Tau à la création du spectacle ContreCourant. En 2022, il rejoint la **Compagnie La Désarmante**, en tant qu'interprète du spectacle MûT et, en 2024 la Compagnie Jusqu'au Souffle en tant qu'interprète du spectacle Alchimistes.

Léopold Pélagie

Compositeur, co-metteur en scène

Musicien, acteur, compositeur, Léopold PÉLAGIE inscrit son parcours de formation artistique dans la **pluridisciplinarité** depuis le plus jeune âge. Il commence à apprendre le trombone à l'âge de 5 ans et commence peu après à prendre des cours de théâtre.

À 16 ans, il entre au conservatoire régional d'Annecy en Cycle Professionnel d'abord en musique puis également en art dramatique. Il complète alors sa formation par des cours de chant et de danse. Si mener l'apprentissage intensif de ces disciplines de front est très intense et exigeant, cela pousse Léopold à développer sa pensée et ses créations autour des rapports et des liens qu'elles entretiennent et de la plus grande liberté et richesse d'expression que des interprètes transdisciplinaires permettent d'explorer.

Après ses diplômes obtenus avec félicitations en musique et en théâtre, Léopold rejoint Paris et l'**École Nationale d'Enseignement Supérieur de la Musique d'Île de France**.

Il joue avec différents orchestres et se spécialise dans l'interprétation de musique contemporaine en travaillant notamment avec l'**IRCAM**.

Dans le même temps, il rejoint la compagnie **Système Paprika**, spécialisée dans la création de spectacles avec des interprètes à la fois musiciens, acteurs, chanteurs et danseurs. Durant 5 années consécutives ils partent en tournée dans plus d'une dizaine de pays.

Il poursuit ses études à l'**École Nationale Supérieure d'Art Dramatique** de Montpellier.

En 2024, il est acteur, il compose et joue les musiques des spectacles Maelström de Marie Vauzelle (Théâtre du Gymnase de Marseille, Théâtre Massalia, Théâtre des Bernardines, Théâtre de Fos, etc) de Revanche de Marie Provence (Minoterie Dijon, Théâtre du Balcon au Festival off d'Avignon, Théâtre Joliette Marseille, Théâtre des Halles d'Avignon, Centre Dramatique du Haut Vaucluse, etc) et de À l'Origine de Antoine Oppenheim et Sophie Catani (104 Paris, Théâtre Joliette Marseille, Théâtre National de Dakar, Le Chateau de Saint Louis, etc).

Il étudie en parallèle en **Master de Sciences Cognitives** à l'université **Lyon 2**.

Il est représenté par l'agence **Séquence Sud**, l'agence **Metropolitan Model** et **Frimousse** à Paris et par **Grey Model Agency** à Londres

Susy Maliar

Créatrice lumière, technique

Formée au **CFA du spectacle vivant** pendant deux ans, puis en apprentissage dans une SMAC (Scène de Musiques Actuelles), Susy commence sa vie professionnelle à Saint-Etienne, oscillant entre concerts et théâtre.

Pour elle, ces deux casquettes étaient essentielles et se complètent, autant pour la technologie de matériels apportée par le concert que la précision des sources dans le théâtre. Elle est également partie en tournée avec différentes compagnies et a collaboré avec le créateur lumière Yann Loric.

En 2017, elle décide de faire une pause pour découvrir d'autres horizons. Elle voyage pendant un an et demi puis revient en France en 2019. Ayant soif d'apprendre de nouvelles choses, elle décide de faire un **CAP Charpente** en haute savoie. Cette expérience lui permet d'appréhender de nouvelles manières de travailler, et de nouvelles matières.

Au bout d'un an et demi, en quête de sens, elle démissionne du BP Charpente qu'elle avait commencé pour travailler en tant qu'**auxiliaire socio-éducative** dans un foyer pour mineurs non accompagnés. Cette expérience lui apportera de nombreuses connaissances sur le système social français. Mais lui révèle aussi l'ampleur du délaissement de l'État au détriment des travailleur.euse.s sociaux.

Touche à tout, elle continue en parallèle de créer toutes sortes de choses en variant les supports, les matières et les techniques (bois, couture, broderie, peinture, écriture, ...). Elle se forme également au **théâtre forum**.

Elle réalise que la dimension créative de son ancien métier lui manque et décide donc d'y revenir, d'une manière plus mûre et réfléchie. Elle voit le **théâtre** et la **culture** comme un vecteur de **changement de société**, l'ouverture d'une réflexion sur le monde. Son engagement social sera poursuivi, mais de manière bénévole dans différentes associations.

Depuis 2022, elle travaille dans différentes salles du département (**Bonlieu scène nationale**, Château Rouge). Elle a également collaboré avec plusieurs compagnies pour des créations lumière. (Cie **Terre de Break** - Confliture ; Cie **Major** - Elvis). Elle commence également à travailler avec la compagnie **Jusqu'au souffle** pour rejoindre l'aventure Alchimistes.

Persuadée que la culture doit pouvoir **sortir du cloisonnement des lieux**, elle participe à plusieurs projets comme le **FISH** (Festival de Spectacles Improbables en Highline) ou le Festival des **Hauts Plateaux** (théâtre de tréteaux en plein air).

CONDITIONS TECHNIQUES

Mise à disposition d'une salle pour l'échauffement des artistes (environ 1h avant le spectacle).

En Salle

- Espace

Dimension plateau minimale avec tapis de danse:

Largeur : 8 m

Profondeur : 6 m

Hauteur : 8 m

- Installation

- Installation d'une plateforme en bois de 2m*3m, sur les 2 premiers rangs du public.

- Régie au plateau

- Son

Système de diffusion à 6 enceintes (2 retours plateau, 4 enceintes en salle autour du public pour spatialisation) + 2 subs

- Lumière

En création

- Tournée

4 personnes en tournée (2 artistes/2 technicien-nes son et lumière) – Arrivée à JJ –

En Rue

- Espace

Surface plane non couverte (ombragée si programmation l'après-midi) :

Dimensions plateau minimum :

Largeur 8 m

Profondeur 6 m

- Installation

- Surface de jeu : 8m * 6m

- Installation du public en circulaire 360° (tri-frontal possible)

- Distance maximum entre l'espace de jeu et le public: 0,5m / Public à installer au plus proche

- Régie au plateau

- Son

-système non fourni par la compagnie

-4 enceintes disposées autour du public, englobant public et plateau.

-1 Sub minimum

- Tournée

3 personnes en tournée (2 artistes/1 technicien-ne) – Arrivée à JJ

*Possibilité de jouer plusieurs fois sur une même journée .
Devis à la demande, prix dégressif à partir de 2 représentations.*

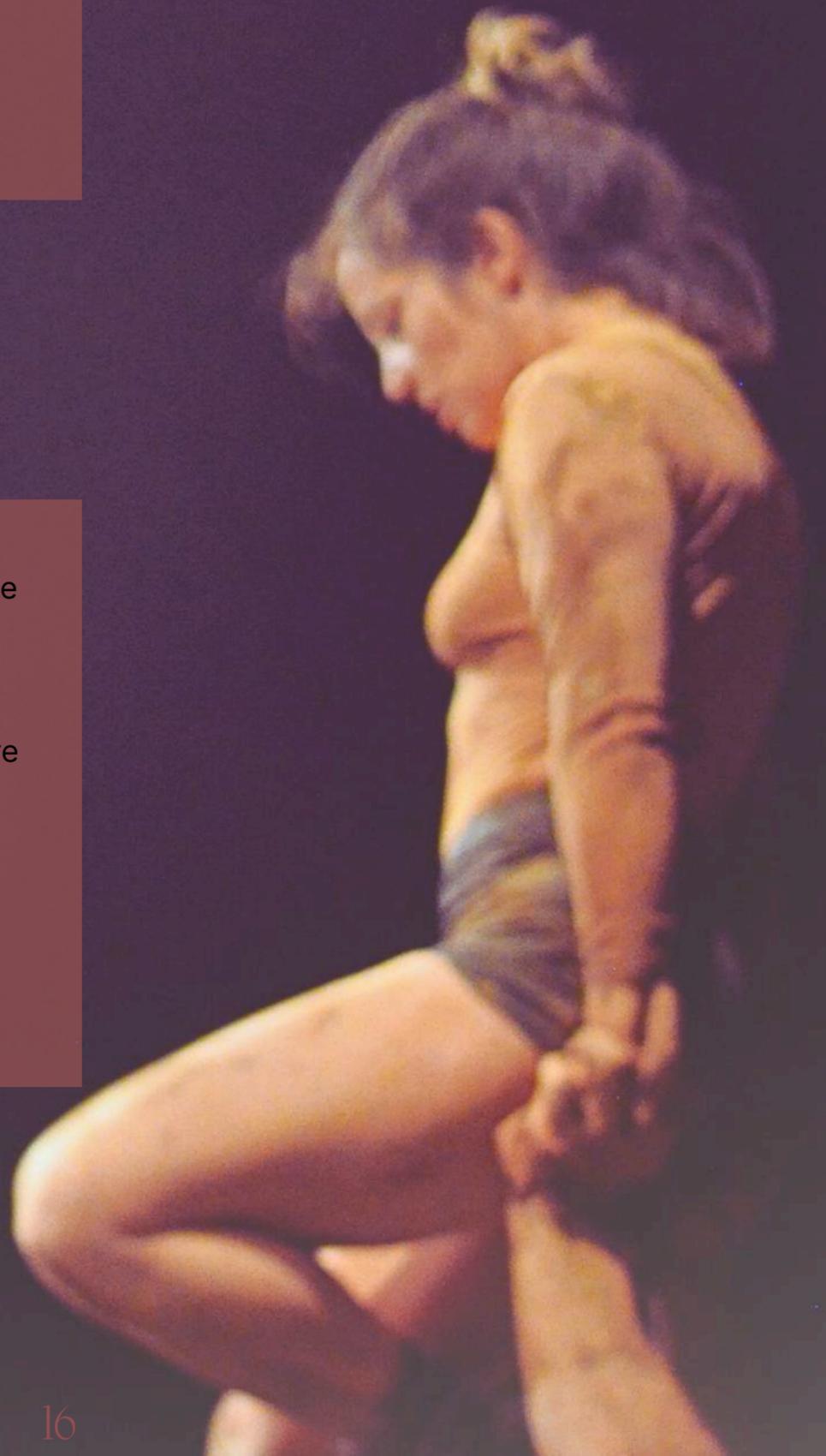
CALENDRIERS

Création

- du 6 au 11 octobre 2024
Espace des Forges (Cran Gevrier, Annecy 74)
- du 28 au 31 octobre 2024
La Quai des Arts (Rumilly, 74)
- du 18 au 22 novembre 2024
Le Pôle (Alby 74)
- du 15 au 20 décembre 2024
Espace des Forges (Cran Gevrier, Annecy 74)
- du 6 au 10 janvier 2025 – Création lumière
Le Dôme Théâtre (Albertville 73)
- du 13 au 18 janvier 2025
Le Diapason (St Marcellin, Isère 38)

Diffusion 2024/2025

- Avant -première :
17 janvier 2025 au Diapason (St Marcellin, Isère 38)
- PREMIÈRE
18 janvier 2025 au Diapason (St Marcellin, Isère 38)
- Festival Court Circuit 2025, Théâtre des Collines
23 janvier 2025 à l'Espace des Forges (Cran Gevrier 74)

LA COMPAGNIE *JUSQU'AU SOUFFLE*

Créée en 2017, puis structurée en 2019, Jusqu'au Souffle est une compagnie artistique transdisciplinaire dirigée par Lucie Delpierre, dont l'administration est assurée par Line&Co.

Née d'un besoin commun d'explorations et de recherches vers des formes nouvelles, *Jusqu'au souffle* rassemble des interprètes d'origines artistiques diverses, ayant en commun ce désir de rencontres et de créations aux frontières des arts.

C'est dans un travail de collectif sensible que s'épanouissent les spectacles de la compagnie. Notre matière est façonnée de manière vivante, dans un souci d'ouverture, de recherches, d'échanges et de mouvements.

Ce qui nous intéresse, c'est la vie, en ce qu'elle est, elle même, mouvement incessant.

C'est de l'ensemble des protagonistes, de leurs idées, de leurs rêves et de leurs désirs partagés autour d'une œuvre, d'un univers ou d'un thème, qu'émergent les projets.

C'est dans ce va-et-vient constant entre les mots et le corps, entre le texte et la matière, entre les réflexions et les images poétiques qui en émergent que se trouve l'essence de ce qui nous caractérise.

Jusqu'au Souffle a à cœur de partager son travail avec les publics, et de créer ainsi des espaces de rencontres et de pensées sur le monde qui nous entoure et notre place au sein de celui-ci. Nos spectacles se veulent abordables et universels afin de laisser à chacun sa part d'imaginaire et de créativité.

La compagnie lie donc régulièrement ses travaux de création à des actions de médiations culturelles diverses, allant de simples bords plateaux, à des projets d'EAC construits pour des publics ciblés.

« Je vais au théâtre afin de me voir, sur la scène (restitué en un seul personnage ou à l'aide de personnages multiples et sous forme de conte) tel que je ne saurais, ou n'oserais, me voir ou me rêver, et tel pourtant que je me sais être. »

Jean Genet

LES AUTRES CRÉATIONS

ÊTRE AU MONDE - Création 2023Le Teaser

"Ce spectacle est une fête, un rituel sacré, une ode à la vie."

Qu'est-ce qui nous fait vibrer, nous met en joie, qu'est-ce que c'est qu'Être entièrement là, dans l'instant présent ? Mais également qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement nous-même, nous conditionne, nous limite ? Ce spectacle est l'histoire d'une cage qui se brise. C'est le récit d'un besoin et d'un choix, que chacun peut faire, de se libérer de son éducation et de ses carcans pour s'émanciper de sa propre histoire. Nous parlons de corps, de sens. Nous parlons de conditionnements, de peurs, mais aussi et surtout, de libérations. Nous parlons de vies !

Durée: 55 min
Tous publics, à partir de 10 ans
Avec: Lucie Delpierre, Mélanie Manoutsis, Guillemette Beaury et Léopold Pélagie
Musique: Léopold Pélagie

LINK- Création Rue 2022Le Teaser

"Il est jongleur. Elle est danseuse. Ils sont acrobates."

Ensemble, ils explorent les notions d'attraction, de répulsion et le mouvement qui émerge de ces forces opposées. Tantôt espiègles et joyeux, tantôt tortueux voire querelleurs, les corps à corps de ces étranges créatures questionnent notre rapport à l'autre. Les balles jetées, attrapées, récupérées, volées, semblent être le lien invisible entre ces deux personnages. Les multiples sonorités de la création musicale accompagnent le déroulement de cette aventure humaine aussi touchante que poétique et nous fait voyager au cœur de notre propre intériorité. *LINK* mêle la danse, le jonglage et les portés à deux sur une musique originale de Léopold Pélagie.

Durée: 23 min
Tous publics, à partir de 5 ans
Avec: Lucie Delpierre, danseuse, acrobate
 Yannick Trojan, jongleur, acrobate
Musique: Léopold Pélagie

CONTACTS ET PARTENAIRES

La Compagnie

jusquausouffle@gmail.com

Lucie Delpierre, Directrice Artistique

06-85-18-78-47

Administration, Line and Co

contact@lineandcoprod.com

Aline Samarcelli

07-82-32-33-27

