

LA COMPAGNIE
TRANSE EXPRESS
PRÉSENTE

CRÉATION AÉRIENNE

AN AERIAL CREATION
VERTICAL ODYSSEY

ODYSÉE VERTICALE
THE TRANSE EXPRESS
COMPANY
PRESENTS

CRÉATION 2025 CREATION

ADN

Odyssée verticale

La plus grande structure jamais imaginée par Transe Express

Une sculpture habitée de 40 mètres de haut, suspendue, pour représenter la molécule microscopique commune à l'ensemble du vivant.

Les prouesses de la grimpe, la danse aérienne et la performance circassienne s'unissent dans une chorégraphie verticale portées par une musique originale Opéra / Techno / Hip-hop. Chants et percussions joués en Live revisitent différentes influences traditionnelles et sont sublimés par une composition de musique électronique aux sons résolument actuels.

DNA

Vertical odyssey

The largest structure ever imagined by Transe Express

A 40-meter-high inhabited sculpture, suspended, to represent the microscopic molecule common to all living things. The feats of climbing, aerial dance, and circus performance come together in a vertical choreography carried by Opera / Techno / Hip-hop original music. Live singing and percussion revisit various traditional influences and are sublimated by a composition of electronic music with distinctly contemporary sounds..

Odyssée

Qui n'a jamais cherché à prendre de la hauteur, à s'offrir un nouveau point de vue, à élargir son horizon ?

Une sculpture mobile d'une verticalité propice à vous donner le vertige fait ressurgir la grande Tour de Babel. Une échelle jusqu'au ciel est le prétexte évident pour développer des circulations de corps.

Tantôt unie dans les chorégraphies collectives, tantôt en compétition dans l'ascenseur social ou bien chacun enfermé dans sa bulle, une humanité chahutée par les éléments extérieurs autant que par ses propres luttes internes traverse différentes phases d'évolution.

ADN, à travers une évocation des grands mythes fondateurs de l'humanité, met à l'honneur la puissance de l'effort collectif autant que la richesse de l'individu avec ses particularités culturelles qui permettent de nouveaux regards.

Odyssey

Who has never searching to rise above, to offer oneself a new perspective, to broaden one's horizons?

A mobile sculpture with a verticality conducive to vertigo brings back the great Tower of Babel. A ladder to the sky is the obvious pretext for developing body circulations.

Sometimes united in collective choreographies, sometimes in competition in the social elevator, or each locked in their own bubble, a humanity shaken by external elements as much as by its own internal struggles goes through different phases of evolution.

ADN, through an evocation of the great founding myths of humanity, honors the power of collective effort as much as the richness of the individual with its cultural particularities that allow new perspectives..

Des processus de création innovants

Pour ce nouveau format aérien, Transe Express explore des processus de création inédits. De nouvelles collaborations artistiques et des recherches expérimentales viennent nourrir cette création hors norme.

Nourrir l'écriture dramaturgique

Rocio Berenguer, auteure, metteuse en scène, chorégraphe et chercheuse, accompagne l'écriture dramaturgique.

Chorégraphie aérienne de haute voltige

Antoine Le Menestrel, chorégraphe vertical et grimpeur émérite, apporte son expertise sur les techniques chorégraphiques potentielles pour un agrès géant inédit et les transmet à l'équipe acrobatique constituée de voltigeurs, grimpeurs, circassiennes et danseuses verticales.

Yasminee Lepe, artiste polyvalente du spectacle vivant, viendra finaliser le ballet des corps et personnages pour certains tableaux lors de la résidence finale en 2025.

Innovation musicale : la musique électro s'associe aux voix et percussions live

Compositeur de cette odyssée, Yvan Talbot explore tout autant la musique électronique qu'acoustique, les styles contemporains que traditionnels. Son identité artistique permet le mariage entre nos savoir-faire rythmiques et vocaux sublimés par une composition électro des plus actuelles. Vanessa Hidden, chanteuse, auteure, compositrice, parachève cette œuvre Opéra / Techno / Hip-hop, en écrivant et composant pour deux voix féminines ainsi que pour les chants chorals.

Grands formats, particularités

Les grands formats sont peu présents dans le paysage des Arts de la rue. Aujourd'hui, proposer un grand format, nous apparaît comme une nécessité, celle de répondre aux besoins collectifs d'expression de nos libertés dans l'espace public.

Le grand format, en s'adressant au plus grand nombre, symbolise ce désir accru d'ouverture. Par sa forme, ADN sert un propos artistique engagé : l'appropriation spontanée du public, le rassemblement, le collectif.

Nous espérons une diffusion nationale et internationale sur plusieurs années.

La création d'un spectacle grand format sort

des modes de productions habituels. Les calendriers s'étirent sur une période de 3 à 5 ans et la production nécessite de nombreux moyens humains et matériels.

Une équipe composée de 12 personnes œuvre pour le démarrage d'une création de ce type : deux directeurs artistiques, un scénographe, une administratrice, deux chargées de production et de diffusion internationale et nationale, trois métallier.e.s, un directeur technique, un ingénieur, un concepteur lumières. Notre calendrier incluant toutes les étapes de création du spectacle de répertoire ADN nous mènera jusqu'au printemps 2025.

Machinerie spectaculaire

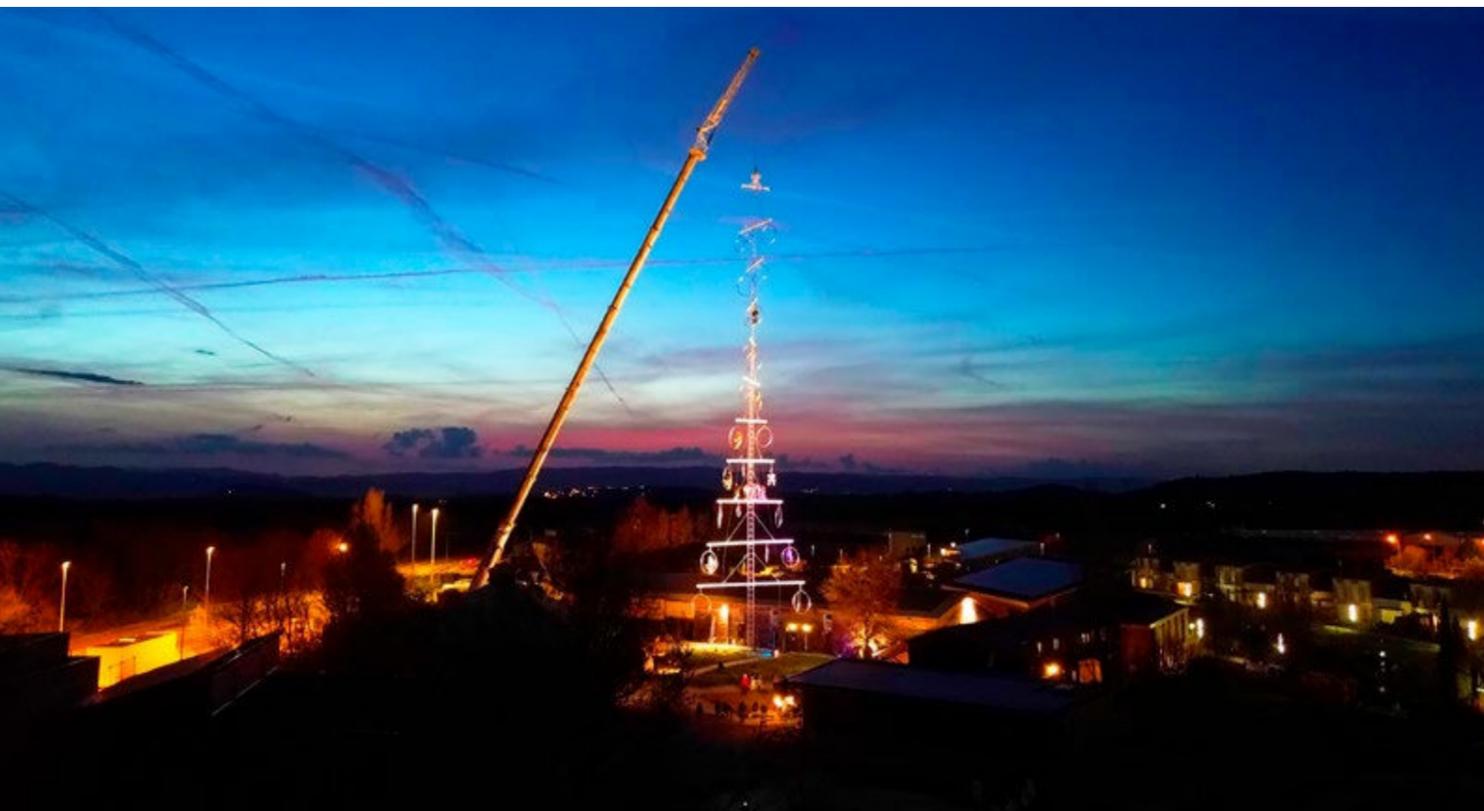
Véritable challenge d'ingénierie, l'innovation technologique est au cœur de cette création. Chaque étape de construction demande à inventer une solution technique adéquate.

Cette structure de 40 mètres, a l'ambition d'être la plus haute jamais imaginée dans l'histoire de l'art céleste. La notion de vertige accompagne l'émotion.

Chaque élément de la structure dégagera sa luminosité de façon intrinsèque. Les différents tableaux chorégraphiques et musicaux sont accompagnés par une écriture lumineuse dessinant dans l'espace des traits de couleurs et des bulles de lumières indépendantes les unes des autres (en cours de construction).

Sortie de résidence - mars 2024 - Gare à coulisses

Données techniques

DURÉE 45 minutes

JAUGE illimitée

GRUE DE 160 TONNES nécessaire

ÉQUIPE 15 artistes au plateau et 5 régisseurs

Technical data

DURATION 45 minutes

GAUGE unlimited

160 TON CRANE required

TEAM 15 artists on stage and 5 stage managers

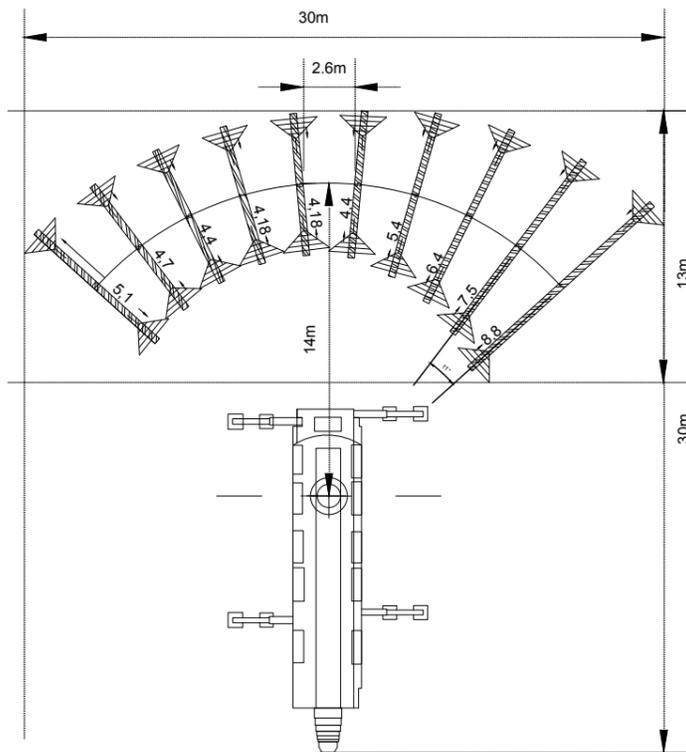

Schéma d'implantation à adapter selon les sites

Générique

Création

Direction Artistique
Rémi Allaigre, Eléonore Guillemaud

Écriture et mise en scène
Rémi Allaigre, Eléonore Guillemaud, Matthieu Neumann

Conception scénographique
Matthieu Neumann

Composition musicale
Yvan Talbot

Composition vocale
Vanessa Hidden

Conception chorégraphique verticale
Antoine le Menestrel

Direction d'acteurs
Yasminee Lepe

Ingénierie structure
Pierre Garabiol

Conception et construction des structures scénographiques
Arnaud Grasset, Anaïs Rocher, Eve Baudvin, Marianne Ollivier

Aide à l'écriture
Rocio Berenguer

Conception costumes
Arnaud Jarsaillon, Clotilde Laude

Distribution

Acrobaties aériennes et danse voltige
Lutz Christian, Eva Manin, Luah Marquez, Maëlys Rousseau, Fantin Seguin, Gal Zdafee

Percussions
Sept Musiciens parmi Agathe Bednarz, Audric Fumet, Aurélien Escala, Ivan Tziboulsky, Joel Catalan, Julien Ragainé, Kahtwan Cheikh, Lucas Comte, Marie Frier, Olivier Mirande, Ornella Debono, Sylvain Esnault, Tiphaine Haouy, Tiphaine Moreau, Mario Allègre.

Voix et chants
Sara Giommetti, Vanessa Hidden

Équipe technique

Régie générale
Thomas Boccard

Régie technique
Tintin Orsoni

Cordiste
Béatrice Contreras

Régie Lumières
Arnaud Barbieri

Régie son
Marc-Alexandre Marzio

Équipe administrative

Secrétariat général
Yannick Valin

Administration et production de création
Lucie Roibet

Production / diffusion
Mélanie Masson, Jade Alasia

Co-producteurs

Ministère de la culture - DGCA
Le Cratère - Scène Nationale (Alès)
Le Moulin Fondu - CNAREP (Garges-lès-Gonnesse)
Atelier 231 - CNAREP (Sotteville-lès-Rouen)
Le Parapluie - CNAREP (Aurillac)
Béal Company
Nil Admirari / Nil Obstrat - (Saint-Ouen-l'Aumône)
L'Abattoir - CNAREP (Chalon-sur-Saône)
Scène Nationale Espace des Arts (Chalon-sur-Saône)

Autres partenaires d'ADN

Lieux publics - CNAREP (Marseille)
Altissimo - salle d'escalade (Marseille)
La Gare à coulisses - SCIN art en territoire - Arts de la rue et de la piste (Eurre)
Compagnie Lézards Bleus
Festival Imaginarius - Portugal
Les Années Joué - (Joué-lès-Tours)
Tour de Crest - (Crest)
Merci à nos amis et conseillers de chez TILT, concepteurs lumière

Étapes de création

été 2022 – printemps 2025

2022

ÉTÉ 2022

Constitution de l'entourage artistique, ingénierie et modélisation de la scénographie, étude et conception.

Planning des résidences de création 2022 – 2023

14 → 18 NOVEMBRE 2022

Rencontre et recherche autour de l'écriture et de la chorégraphie de la création

Direction artistique et Rocio Berenguer, Antoine le Menestrel

LIEU DE RÉSIDENCE Lieux Publics CNAREP et Altissimo Salle d'Escalade (Marseille)

02 → 06 JANVIER 2023

Exploration du prototype scénographique de la création

Direction artistique, Direction Technique et Antoine le Menestrel, Lutz Christian

LIEU DE RÉSIDENCE Gare à Coulisses (Eurre)

08 MARS 2023

Audition sur grande hauteur pour acrobates et grimpeurs

Direction artistique et Antoine le Menestrel

LIEU DE RÉSIDENCE Tour de Crest (Crest)

24 → 28 AVRIL 2023

Travail de recherche sur la composition musicale

Direction artistique et Yvan Talbot, 5 musiciens

LIEU DE RÉSIDENCE CNAREP Le Moulin Fondu (Garges-lès-Gonesse)

16 → 18 MAI 2023

Essais techniques de levage de la structure scénographique à mi-hauteur (Recherches technique et chorégraphique)

Direction artistique, Direction technique, Antoine le Menestrel, Constructeurs, Ingénieur

LIEU DE RÉSIDENCE Gare à coulisses (Eurre)

15 OCTOBRE 2023

Essais techniques de levage de la structure scénographique à pleine hauteur (Recherches technique et chorégraphique) dans le cadre de la biennale Machin-Machines Constructeurs, Ingénieur et

Direction artistique et technique

LIEU DE RÉSIDENCE Gare à coulisses (Eurre)

23 → 27 OCTOBRE 2023

Résidence aérienne – Recherches chorégraphiques et circassiennes sur structure levée

Direction artistique, Direction technique, Antoine le Menestrel, 1 cordiste et 6 acrobates/grimpeurs

LIEU DE RÉSIDENCE Gare à coulisses (Eurre)

AVRIL → SEPTEMBRE 2023

Construction de la structure aérienne et des sellettes (cerceaux + équipements musiciens) dans les Ateliers Transe Express – Gare à coulisses

OCTOBRE → NOVEMBRE 2023

Construction des échelles-tréteaux qui portent la structure au sol, dans les Ateliers Transe Express – Gare à coulisses

2024

FÉVRIER → MAI 2024

Installation des lumières intégrées. Construction des Rack (rangement pour transport) dans les Ateliers Transe Express et application des patines et peintures dans les Ateliers Transe Express – Gare à coulisses

11 → 22 MARS 2024

Résidence mise scène du spectacle alliant musique, prouesse sportive / acrobatique et technique

Direction artistique, Direction technique, Antoine le Menestrel, cordiste et 6 acrobates/grimpeurs, 7 percussionnistes et 2 compositeurs, régisseur, directeur technique, ingénieur son et ingénieur lumière

LIEU DE RÉSIDENCE Gare à Coulisses (Eurre)

28 MAI → 02 JUIN 2024

Résidence technique lumière Direction technique, Direction artistique, deux ingénieurs lumière, un régisseur.

LIEU DE RÉSIDENCE Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen)

03 → 07 JUIN 2024

Résidence aérienne – Mise en scène chorégraphique et circassienne sur structure levée

Direction artistique, Direction technique, Antoine le Menestrel, Yvan Talbot, 6 acrobates, un cordiste

LIEU DE RÉSIDENCE Nii Obstrat (Saint-Ouen-l'Aumône)

16 → 24 OCTOBRE 2024

Résidence Mise en scène chorégraphique et musicale Direction artistique, Direction technique, 7 percussionnistes et 2 chanteurs, 1 cordiste et 6 acrobates/grimpeurs

LIEU DE RÉSIDENCE CNAREP (Le Parapluie)

2025

24 MARS → 04 AVRIL 2025

Résidence de mise scène (technique et artistique)

Direction artistique, Direction d'acteurs, Direction technique, 7 percussionnistes et 2 chanteuses, 1 cordiste et 6 acrobates/grimpeurs

LIEU DE RÉSIDENCE Gare à Coulisses (Eurre)

07 → 12 AVRIL 2025

Résidence finale de mise scène + AVANT-PREMIÈRE

Direction artistique, Direction technique, 7 percussionnistes et 2 chanteuses, 1 cordiste et 6 acrobates/grimpeurs

LIEU DE RÉSIDENCE CNAREP L'Abattoir et Scène Nationale « Espace des Arts » (Chalon sur Saône)

La Compagnie

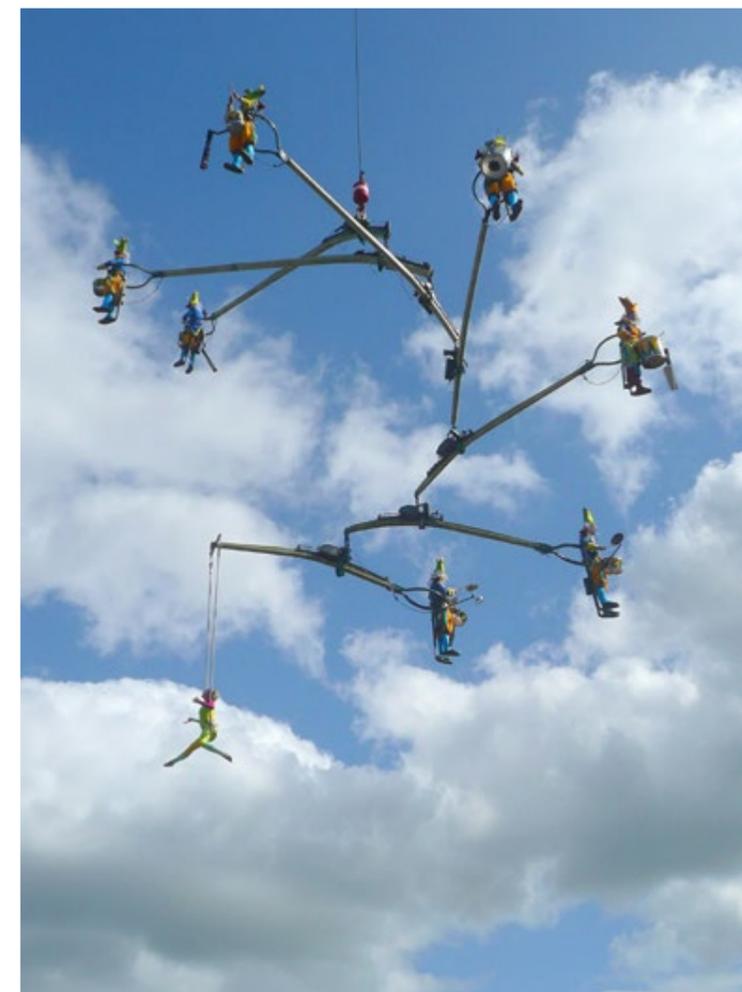

transe-express.com

Pionnière des Arts de la Rue et de l'Art Céleste, la Cie Transe Express parcourt le monde depuis 40 ans. Elle décline ses créations pluridisciplinaires entre théâtre d'intervention et grands formats aériens.

Investissant la rue, la scène et les espaces non conventionnels, la compagnie aime jouer entre proximité humaine et machineries géantes. L'alliage théâtre-musique sert de creuset à toutes les sciences du spectaculaire : arts plastiques, pyrotechnie, machineries, danse, cirque et autres pratiques traditionnelles.

La Cie Transe Express diffuse actuellement six spectacles grands formats, six spectacles de déambulation et créé sur commande des mises en scène éphémères.

↑ MOB mobile oblique et bucolique

↑ Cristal Palace

← Maudits sonnants

AD
DN
NA

CELESTIAL
ARCHITECTURE
CÉLESTE

Contact

PRODUCTION Lucie Roibet
04 75 40 68 61 | prod@transe-express.com

DIRECTION ARTISTIQUE
Eleonore Guillemaud | 06 80 03 58 24
Remi Allcaigre | 06 41 89 41 17
direction@transe-express.com