

Kassia Undead

Kassia Undead - un projet de
Lara Barsacq (création 2025-2026)

Création et interprétation: Marta Capaccioli, Aymara Parola, Tarek Halaby, Clara Verkindere, Els Mondelaers, Agnès Potié et Emma Laroche

Création musicale : Cate Hortl

Musique : Kassia de Constantinople

Création Lumière : Estelle Gaultier

Conseils artistiques : Gaël Santisteva

Objets et scénographie : Ateliers Indigo

Costumes : Lara Barsacq, Catherine Somers

Régie générale : Emma Laroche

Régie son : (en cours)

Administration & production : Myriam Chekhemani, Elisabeth Maréchal

Communication & diffusion : Quentin Legrand - Rue Branly

Production : Gilbert & Stock

Coproduction (en cours) : Charleroi danse - Centre Chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Théâtre de Liège, Concertgebouw Brugge (BE), Cité musicale - Metz (FR)

Résidences de création (en cours) : Charleroi danse, Grand Studio (BE), Cité musicale - Metz (FR), CSC - Centro per la scena contemporanea (IT)

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service de la danse

Lara Barsacq est accueillie en compagnonnage au Théâtre de Liège (2024-2028) et en résidence à la Cité musicale-Metz (2024-2026).

Les sources du projet

Cette nouvelle création explore le riche héritage de Kassia de Constantinople, une higoumène du 9ème siècle, poétesse, compositrice et hymnographe de l'Empire byzantin, qui a été canonisée. Elle demeure l'une des premières compositrices médiévales dont les partitions ont été préservées. Sa vie et son oeuvre seront une source d'inspiration pour démarrer une recherche scénique et chorégraphique mais ne seront pas le sujet principal de la pièce. Elle ne sera pas nécessairement évoquée en tant que personne historique, le focus sera plutôt orienté vers l'appréciation de ses oeuvres ainsi que leur portée, du Moyen-Âge à nos jours, voire jusque dans l'avenir.

Sur scène, sept interprètes, mêlant danseur.euse.s et chanteur.euse.s, donneront vie à des scènes illuminées par des œuvres oubliées de Kassia.

La scénographie

Un dispositif scénique riche et simple à la fois

La conception de la scénographie impliquera la collaboration de plusieurs artistes des Ateliers Indigo. Ils seront assisté.e.s par Lily Sato et Corinne Chotycki des artistes spécialisées dans l'accompagnement en art textile et dessin au sein des Ateliers Indigo.

Lancés en 2015, les Ateliers Indigo accompagnent une vingtaine d'artistes en situation de handicap, actifs dans des ateliers d'art plastique, de la scène et de la musique. L'association met à leur disposition un espace personnel pour développer leur pratique, ainsi qu'une équipe d'artistes qualifiés pour les accompagner et les former. L'objectif est d'améliorer leurs conditions de travail tout en faisant la promotion de leurs créations, lorsque ceux-ci sont désireux de s'inscrire dans une démarche d'identification culturelle et artistique. Les ateliers Indigo ont donc l'ambition de faire découvrir au monde de l'art (galeristes, collectionneurs, curateurs, médias, institutions), ces artistes et les œuvres réalisées dans leurs locaux au travers d'expositions, concerts, représentations... et de proposer un avenir professionnel à ces artistes particuliers.

Je souhaite fournir aux artistes Indigo une variété d'images, à la fois médiévales et contemporaines, afin qu'ils puissent imaginer plusieurs textiles distincts ainsi que des bannières qui évoquent l'art du 9ème siècle. Après réalisation, les interprètes de la pièce seront encadrés par des bannières mobiles, offrant ainsi la possibilité de créer divers environnements et de modifier l'occupation scénique à volonté. Les bannières seront interchangeables, parfois représentant une œuvre médiévale, parfois une abstraction artistique, parfois un tableau de K-pop, ou parfois encore des personnages colorés. L'ensemble sera en constante transformation.

« J'aimerais créer un cadre en perpétuelle évolution, un paysage en mutation composé de textiles évoquant des matières poétiques, colorées et naïves »

Cette scénographie aura pour but d'offrir aux performereuses des possibilités diverses d'évolutions à travers l'utilisation de différents mediums spectaculaires afin de panser ou d'appivoiser le vide causé par l'absence de leurs morts respectifs. Ce sera l'occasion pour le public de découvrir une perspective unique concernant des tentatives poétiques d'échanges avec l'au-delà, mais aussi de questionner leurs propres rapports à leurs proches disparus. Kassia, femme compositrice mal connue, de par le vestige de ses oeuvres, pourrait-elle guider ce groupe dans un désir d'utopies décalées de communication avec les morts ?

La performativité

Les interprètes chanteront et danseront pour honorer leurs défunts, cherchant à entrer en relation avec eux. Ils convoqueront différentes formes de résolutions de questions paranormales, explorant les limites entre les époques. Passé, présent et futur proche se confondront dans une danse envoûtante où le mystère de la nécromancie et de la divination seront explorés sans distinction temporelle.

Adoptant une allure hybride à l'intersection des troubadours et des figurants, les interprètes chanteront avec ardeur dans des positions de tableaux vivants, rappelant parfois le Moyen-Âge et parfois des tableaux figuratifs flous et colorés, à l'image de leurs costumes.

Leur frontalité, consciemment et étrangement marquée, suscitera le questionnement : sont-ils des apparitions? Sont-ils eux-même assignés à la réalité? Si oui à quelle réalité? Ce style archi frontal sera le terreau étrange idéal dans lequel s'inviteront également les films d'horreur, les drames et les fantômes, se décalant ainsi à la frontière du mysticisme et du délire.

La friction des époques, appliquée aux croyances et à l'art chorégraphique, offre un terrain d'exploration interdisciplinaire substantiel et varié. Inspirée de tableaux, de chants composés par Kassia et de danses médiévales, la pièce s'imprègnera à sa manière du Moyen-Âge pour faire émerger une esthétique nouvelle, transformée et actuelle.

Une anecdote célèbre entoure Kassia. On raconte qu'elle aurait suscité l'admiration de l'empereur Théophile lorsqu'elle se présenta comme candidate pour devenir impératrice. L'empereur aurait commenté son intelligence, mais il aurait ajouté que la femme devrait se repentir pour le péché originel. En réponse, Kassia aurait dit une phrase mémorable qui se traduit approximativement par : "De la femme est venue la condamnation, mais aussi la rédemption du monde. » - soulignant son intelligence et sa contribution à la préservation de la culture byzantine. Elle est célébrée comme l'une des premières compositrices connues de l'histoire de la musique occidentale.

En Europe, les danses médiévales, souvent liées aux festivités religieuses, aux événements royaux et aux célébrations communautaires, animaient les différentes strates de la société. Les danses du 9ème siècle dans le monde étaient diverses, ancrées dans les traditions locales, célébrant la vie, la spiritualité et le tissu social de chaque communauté. Bien que les détails spécifiques puissent être parfois obscurs, l'héritage culturel de ces danses a façonné l'expression artistique à travers les siècles.

La recherche chorégraphique explorera l'univers des tableaux vivants, s'inspirant du 9ème siècle et plongeant au cœur de la puissance des croyances ainsi que des récits charnels. En soumettant le corps aux échos sacrés du passé, cette démarche s'engage dans une dissection minutieuse et une exploitation habile des outils de la chair, révélant ainsi leur potentiel puissant et insoupçonné. L'exploration de cette dualité entre le divin et le démoniaque offre une réflexion profonde sur la nature de notre existence et de notre créativité.

Dans ce contexte, nous nous situons à la confluence de l'Orient et de l'Occident, à l'aube de la polyphonie qui marquera une révolution majeure dans la pratique musicale européenne. Un défilé d'images éveillera les interprètes, les mettant en mouvement. Des figures et des tableaux vivants esquisseront un monde hanté, où l'humour surgira de la tristesse en constante transformation, créant un espace où rien n'est ce qu'il semble être.

Les thèmes explorés, tels que la religion, le martyre, le deuil, le romantisme, la tradition, la psychose, le temps et la mélancolie, serviront de points d'ancrage. Ils seront métamorphosés à travers la musique et les paroles, qui agiront comme un matériau de construction essentiel pour élaborer un spectacle étrangement enveloppant. C'est dans cette alchimie artistique que se manifestera la transformation des émotions et des idées, donnant naissance à une expérience où la créativité transcendera les frontières culturelles et temporelles.

Les interprètes et le processus

Les interprètes seront soit des danseuses, soit des chanteur.euse.s. Les chants de Kassia présentent des difficultés d'interprétation, c'est pourquoi je fais appel à 2 chanteuses professionnelles et 2 chanteur.euse.s /danseur.euse.s. Ensemble, ils pourront soutenir le groupe de manière polyphonique et imprégner la création de leurs voix. Le groupe comprendra également 2 danseuses professionnelles. La régisseuse lumière sera également sur le plateau, manipulant à vu la lumière, ce qui portera à sept le nombre de personnes sur scène capables de passer de la musique à la danse.

Le processus créatif se déroulera en plusieurs phases. Un premier groupe d'interprètes, composé de 3 danseuses, travaillera pendant 11 semaines sur la création. En parallèle, un groupe de chanteur.euse.s se consacrera pendant 8 semaines à travailler sur les chants, les rejoignant ultérieurement. La compositrice se joindra au projet de manière intermittente, notamment vers la fin de la création.

Les chants recréés par le groupe seront élaborés et conceptualisés au cours de la création, s'inspirant des thèmes proposés pendant ce processus. Je souhaite que la parole soit exprimée essentiellement à travers les chants ou la prosodie.

Calendrier de création

Saison 24 – 25

- 1 : - 9 au 13 septembre 2024 { Lara seule } **CHD La Raffinerie BE**
- 2 : - 30 septembre au 4 octobre 2024 { Lara seule } **CHD La Raffinerie BE**
- 3 : - 9 au 13 décembre 2024 { Lara seule } **CHD La Raffinerie BE**

Saison 25 – 26

- 1 : - 13 au 17 janvier 2025 { Lara + Marta + Aymara } **Grand Studio BE**
- 2 : - 17 au 21 mars 2025 { Lara + Marta + Aymara + Agnès } **CHD -Charleroi Ecuries BE**
- 3 : - 7 au 11 avril 2025 { Lara + Marta + Aymara + Agnès } **Bassano del Grappa IT**
- 4 : - 12 au 16 mai 2025 { All } **Théâtre de Liège BE**
- 5 : - 19 au 23 mai 2025 { All } **Grand Studio BE**
- 6 : - 10 au 14 juin 2025 { All } **Arsenal de Metz FR**
- 7 : - 16 au 20 juin 2025 { All } **La Briqueterie CDCN FR**
- 8 : - 15 au 19 septembre 2025 { All } **CHD La Raffinerie BE**
- 9 : - 22 au 26 septembre 2025 { TECHNIQUE } { All } **CHD La Raffinerie BE**
- 10 : - 29 septembre au 4 octobre 2025 { TECHNIQUE } { All } **Théâtre de Liège BE**
- 11 : - 6 octobre au 12 octobre 2025 { TECHNIQUE + PREMIERES } **Théâtre de Liège BE**

Premières au Théâtre de Liège, dans le cadre de la Biennale de la Danse de Charleroi danse et d'Objectif Danse.

