

CRÉATION

LORIANE WAGNER

PARADOX

SOMMAIRE

01/ édito

02/ loriane wagner

- Biographie
- Précédentes créations
- Présentation générale de mon travail et de la compagnie Portes Sud

03/ paradox

- Descriptif du projet
- Equipe
- Calendrier prévisionnel

04/ contact

01 / ÉDITO

Adressé aux artistes par Edgar Morin, Pierre Gonod et Paskua

« Nous ne nous étonnons pas que les premiers à s'engager dans ce combat pour le futur soient des artistes. Ils ressentent plus profondément et plus vite que les autres la souffrance et les espoirs du monde. Leurs œuvres libèrent des forces génératrices - créatives.

Vous êtes témoins et acteurs de la crise du monde qui affecte toutes les sphères.

Une analyse systémique montre qu'elle est le résultat de l'enchevêtrement de multiples composants, des relations et rétroactions innombrables qui se tissent entre des processus extrêmement divers, ayant pour sièges les systèmes économiques, sociaux, démographiques, politiques, idéologiques, religieux, l'éthique, la pensée, le mode de vie, l'écosystème, tous en crise. Le vaisseau spatial Terre n'a pas de pilote. Ses quatre moteurs, la science, la technique, l'économie, le profit, sont chacun incontrôlés. Le vaisseau va vers la catastrophe.

C'est l'hypothèse la plus probable.

L'improbable, c'est la capacité d'une guidance en temps utile pour suivre un autre itinéraire permettant de traiter les problèmes vitaux de l'humanité, en premier lieu la dégradation de la biosphère. Il faudrait une métamorphose qui, dans l'état de conscience actuel, est une hypothèse improbable.

Mais qu'est-ce, au fait, qu'une métamorphose ?

Sinon le changement d'une forme en une autre et, en biologie, une transformation importante du corps et du mode de vie au cours du développement de certains animaux comme les batraciens et certains insectes. Ainsi, on parle des métamorphoses du papillon ou des grenouilles.

Ici, autodestruction et en même temps auto-construction, une identité maintenue dans l'altérité. Plus généralement, la naissance de la vie est une métamorphose d'une organisation chimico-physique. Les sociétés historiques le sont devenues à partir d'un agrégat de sociétés archaïques. Vie et société sont le produit de métamorphoses. Elles sont en danger. L'histoire, c'est aussi l'issue tragique du développement d'une capacité à détruire l'humanité. Les capacités créatrices ne sont pas épuisées ; une autre histoire est possible. »

02 / LORIANE WAGNER BIOGRAPHIE

Artiste chorégraphique

Co-directrice de la Cie Portes Sud

Elle danse depuis son plus jeune âge.

Après une formation de danseur/interprète à Istres (Cie Coline), elle entre au CCN de Grenoble et travaille avec Jean-Claude Gallotta pendant 8 ans.

Elle travaille également avec Franck Apertet, Annie Vigier, Frédéric Célé, Didier Théron, Kirsten Debrock, Laurence Wagner et Bruno Pradet.

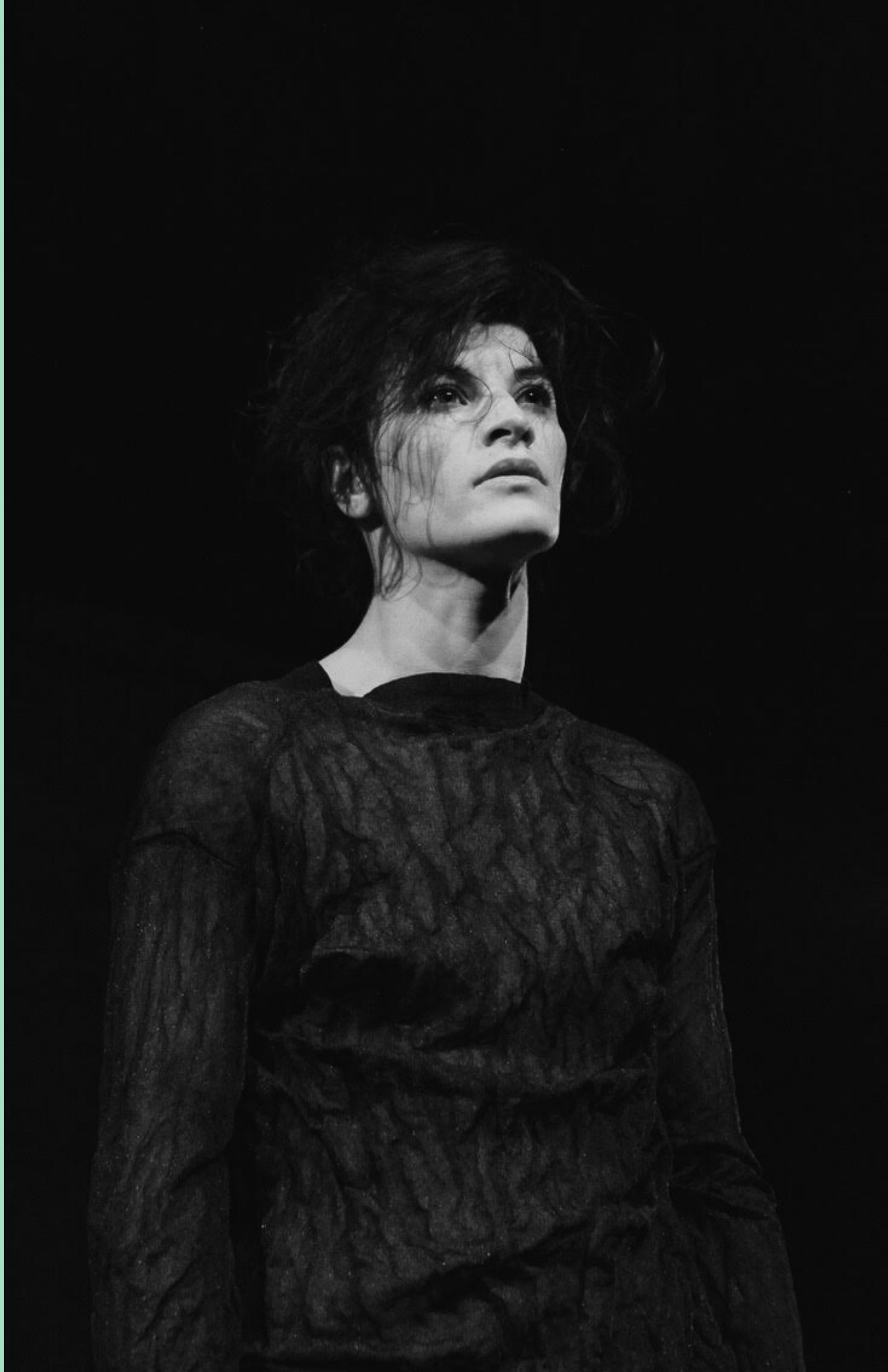
En 2020, elle signe son premier solo, **Empreintes, ainsi que la codirection de la Cie Portes Sud. 2023 marque l'année de sa seconde création, **Undone**, qu'elle interprète en duo avec Mickaël Frappat.**

“En tant que danseuse et chorégraphe, je considère qu'il est primordial d'évoquer mon cheminement en tant qu'interprète, constamment enrichi par d'innombrables rencontres, ce qui définit et façonne l'identité de la chorégraphe que je suis aujourd'hui.

J'ai collaboré avec divers artistes, percevant toujours la richesse de ce métier dans sa diversité infinie. L'aspiration à explorer différentes esthétiques et approches a toujours constitué un défi personnel essentiel. J'ai abordé mon travail avec authenticité et persévérance, prenant le temps de m'immerger dans l'univers de chaque chorégraphe, expérimentant le processus de création à travers plusieurs œuvres et au fil des années.

J'ai accordé une place privilégiée à la découverte, en explorant et en me produisant dans des contextes esthétiques variés, afin de constamment me remettre en question.

Chaque expérience artistique représente pour moi une rencontre intime avec ma propre singularité.”

02 / LORIANE WAGNER

CRÉATIONS PRÉCÉDENTES

“Empreintes” est ma première création solo, suivie de “Undone”, un duo avec Mickaël Frappat, explorant le thème du couple.

2020

EMPREINTES : [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AXMKTYROT1S](https://www.youtube.com/watch?v=AXMKTYROT1S)

2023

UNDONE : [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=E3F4Y1QOW50](https://www.youtube.com/watch?v=E3F4Y1QOW50)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE MON TRAVAIL

02 / LORIANE WAGNER

Danseuse interprète depuis l'âge de 22 ans, je deviens chorégraphe en 2020.

La genèse de mon travail :

2017 est une année où je pose une réflexion sur mon travail d'interprète. Je vis à Londres, en congé maternité, mère de jumeaux après une carrière de danseuse interprète très riche. Je termine l'année sur un projet de territoire « Les Habitants », porté par la Cie Portes Sud, où le travail en création s'organise en collectif d'artistes sur une idée de Laurence Wagner, avec une présence de 8 mois à Lavelanet (09).

Une façon nouvelle pour moi de travailler qui a sans aucun doute influencé mes désirs d'évolution de carrière.

Mon travail de chorégraphe naît avec la codirection de la compagnie Portes Sud.

En 2018, en réflexion avec Laurence Wagner, qui mène depuis 20 ans un travail de territoire exemplaire, nous posons le souhait d'ouvrir la compagnie. Un collectif de femmes artistes s'organise : Isabelle Leroy, Maude Vergnaud et moi-même rejoignons Laurence Wagner pour soutenir la création, la diffusion et les projets de médiation.

Première création : Empreintes, signée en 2020 (en pleine pandémie COVID)

Empreintes naît de la rencontre avec une artiste fraîchement diplômée des Beaux-Arts de Nantes, qui pose une réflexion approfondie sur l'anthropocène.

Mes questionnements sont :

Est-ce que j'ai quelque chose à dire ?

Qu'est-ce que j'ai à dire ?

En parallèle, la documentation autour de l'anthropocène, la collapsologie et les différents travaux de Cyril Dion, Pablo Servigne, Yves Cochet, Fred Vargas (L'Humanité en péril) et bien d'autres, me mènent à réfléchir sur mon besoin de dire, comme un cri d'artiste, envahie par le trop-plein de notre société en dérive.

Fin 2018, nous choisissons avec mon compagnon danseur lui aussi, de vivre en ruralité, pour suivre nos besoins et instincts, anticipation judicieuse au vu de l'année 2020 (confinement etc.). Il est difficile de parler de mon travail et de la structure sans parler de mes valeurs profondes, mon cheminement familial est lié à mes démarches et inversement.

Cependant, malgré nos choix, nous sommes pleins de paradoxes, nous continuons de voyager pour nos métiers (mon compagnon travaille pour une Cie internationale et est toujours en déplacement aux quatre coins du monde), nous menons malgré tout une réflexion sur notre empreinte carbone et nous essayons par de petits gestes et nos choix de vie de faire de notre mieux.

Je pressens que mon engagement autour de l'anthropocène sera toujours présent et influencera mon travail de création, ces prochaines années.

2023, Undone est ma deuxième création.

Cette pièce s'intéresse à ce qui se joue au sein d'un couple, cet espace de fragilité, de symbiose ou de contraste, qui est par définition « non-accompli », puisque toujours en train de se faire, de se construire, d'évoluer au fil du temps. D'imperfectible aussi puisqu'il ne s'agit pas de faire mieux. Il s'agit d'avancer, de continuer à vivre ensemble, tout simplement. Le couple est une sorte de matière brute qui se travaille elle-même, sans cesse.

Notre structure est basée à Limoux (11), depuis 7 ans (et auparavant à Pennautier durant 18 ans). Les 4 co-directrices, très actives œuvrent sur les territoires de l'Aude et du Gard autour de projets de sensibilisations, très divers et variés, touchant énormément de publics différents. Maude, Isabelle et moi-même menons chacune nos projets de création tout en nous soutenant les unes et les autres. Laurence coordonne tous les projets et l'administration avec Tiphaine Barras.

ET
DE LA CIE
PORTES SUD

02 / LORIANE WAGNER

03 / PARADOX

DESRIPTIF DU PROJET

Le désir de liberté est inhérent à beaucoup d'entre nous et si il est le mode d'expression et le terrain de jeu de la Créature qui en jouit comme bon lui semble (au nez et à barbe de ceux à qui elle pourrait déplaire), c'est la scène du "Cabaret" qui le permet. Si il est difficile de décrire ce qu'est un Cabaret, car sa forme peut être véritablement multiple, il semble que la Liberté, l'Impertinence et l'extravagance soient systématiquement au programme.

Depuis la naissance du 1er Cabaret Artistique "Le Chat Noir" en 1881 par Rodolphe Salis , il est LA tribune pour ceux qui souhaitent faire entendre leur art, leur voix et leurs idées. Surtout si elles s'opposent à l'ordre établi et aux normes sociétales, artistiques et sexuelles de l'époque.

C'est aussi depuis toujours un lieu de rencontre et de mixité sociale.

Cette mixité a d'ailleurs été symbolisée de manière chorégraphique par le French- Cancan ! (le fameux rond de jambe signifiait que les gens pouvaient se "mélanger" au Cabaret !).

Le Cabaret interroge aussi dès son origine sur la place de la femme (encore ce fameux french-cancan :1ère danse improvisée par des femmes ! Cette danse fut évidemment très vite interdite car beaucoup trop dangereuse et libertaire ...).

Il interroge sur le corps, la sexualité, la nudité (le 1er strip-tease eut lieu au Concert Lisbonne ou Divan Japonais en 1894 : "le coucher d'Yvette" par Blanche Cavelli),et plus proche de nous, sur l'identité et le genre.

Depuis les années 2010, de nombreuses scènes de Cabaret émergent et sont souvent des lieux militants LGBTQIA+.

Tribune"safe" pour des artistes en marge, le cabaret fait rayonner leurs existences et porte leurs voix.

Cette existence n'est pas revendiquée, mais juste posée. « Je suis, j'existe et vous allez faire avec ... » Martin Dust, Cabaret de Poussière. Marion Dhombres

La créature ne serait-elle pas la figure héroïque tant recherchée dans ce monde en perdition ?

Comme le dit Edgar Morin : « les artistes sont témoins et acteurs de la crise du monde qui affecte toutes les sphères... Il faudrait une métamorphose... ».

Mais qu'est-ce qu'une métamorphose ? Sinon le changement d'une forme en une autre : métamorphose des corps, du paraître, de la pensée, etc. Ici, l'autodestruction est en même temps l'auto-construction, c'est cette complexité qui est la source de mon inspiration.

En effet, la créature me semble une porte d'entrée, libre, sans compromis sociétal, subversive et politiquement incorrecte. Elle incarne déjà un paradoxe face au monde. Elle n'a pas de discours politique, elle l'est par essence. Elle n'a jamais besoin de se justifier, c'est là toute sa force. Elle est le symbole de liberté, à la fois monstrueuse et sublime, candeur de l'enfance.

Les créatures m'inspirent, elles incarnent le fantasme du moi, affranchi des normes sociales, révélant ainsi un aspect singulier et authentique. J'aime l'approche du cabaret pour transmettre un message à travers le grotesque, la désinvolture et l'extravagance. En ce sens, "PARADOX" se positionnerait pour moi comme une forme de cabaret contemporain.

Ma passion pour la création de liens m'incite à établir cette connexion entre le cabaret et les scènes théâtrales. L'objectif est de présenter un spectacle capable d'interroger notre perception du monde, de trouver sa juste place tant dans le monde en général que dans son propre être au sein de la société. Face à un monde en perpétuelle mutation, notre espèce s'est adaptée à son environnement, a dû se métamorphoser.

Il me semble pertinent de confronter et faire cohabiter les différents univers : celui du danseur, qui est dans une vérité pure, émotionnellement et physiquement et celui de la créature, qui est exacerbé. La danse, toujours au cœur du projet, sera dans la continuité de mon travail, à la fois incarnée et intuitive, soignée dans ses différentes qualités, technicités, densités.

03 / PARADOX

DESCRIPTIF DU PROJET

Depuis un an, je travaille avec Marion Dhombres, chanteuse lyrique, créature chez madame Arthur, avec laquelle j'observe, j'analyse différents types de cabarets ; la place du public, l'évolution des créatures, ce qui se joue, ce qu'elles dénoncent, l'excentricité qui en dégage.

Octobre 2024 nous avons un premier temps de travail, nous préparerons le laboratoire de recherche où nous rencontrerons les danseurs, créatures et musiciens. Comment transformer un danseur en créature et trouver l'essence de la créature existante, va être notre axe de travail.

Avril 2025, nous commençons un premier labo de recherche où créatures et danseurs sont invités, nous serons dix. Le travail de recherche nécessite du temps pour être juste dans chaque vérité que ce soit chez le danseur ou la créature. Il me semble nécessaire de travailler autour de l'interaction avec le public, le rapport à la musique sera un point d'échange essentiel, un musicien en live (ou pas) jouera durant la pièce.

Si reprends mes notes du travail à la table, je lis :

Urgence à avoir un discours

Exister fort

Mon moi, fantasmé

Je pense que le travail du clown avec Caroline Obin, (création Homo Sapiens 2021/2022) m'a donné envie d'explorer cette autre « soi », que je retrouve chez la créature.

Au Théâtre dans les Vignes, avec Fannie Linneros et Romain Picquart, les deux autres artistes complices, nous avons carte blanche pour présenter la saison, 3 années successives où sont nés 3 personnages, le début de créatures où le rire c'est inviter, très peu présent en danse contemporaine.

« Souriante ou presque » solo de Bruno Pradet, m'a poussé à découvrir d'autres possibles, avec un texte à soutenir, une porosité entre la danse, le clown, le texte m'ont permis de faire des liens avec les cabarets où la créature est musicienne, comédienne et parfois même danseuse.

J'ai aimé ne plus être qu'une identité mais être multiple ...

Joker de 2019, de Todd Phillips, très puissant dans l'incarnation de ce personnage, fait partir d'une de mes inspirations.

03 / PARADOX

EQUIPE

Danseurs et créatures :

Isabelle Leroy

Maude Vergnaud

Kova aka Brenda Mour

Marion Dhombres aka Odile Demainville

Aaron Belabid

Musicien :

Romain Preuss

Consultants :

Mathieu Jedrazac

Fannie Linneros

Costumes : Noemie Devi Payen

Lumières : Alexis Surjous

03 / PARADOX

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Le Théâtre dans les Vignes à Cornèze (11) et le Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne (11) où je suis artiste complice sont les premiers partenaires, coproducteurs, la Cigalière à Sérignan où je suis artiste associée est également co-producteur, ainsi que l'Espace des Corbières à Ferrals les corbières .

Nous serons également accueillis en résidence à l'Escale, à Tournefeuille (31) et Montpellier Danse (34).

Partenaires en cours : théâtre municipal de Mauguio, CCN de Grenoble .

Calendrier de création :

31 mars au 3 avril : Laboratoire de recherche : Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne (11)

Semaine du 23 juin 2025 : Théâtre dans les Vignes à Cornèze (11)

Semaine du 13 octobre 2025 : Théâtre dans les Vignes à Cornèze (11)

Semaine 3 novembre 2025 : Montpellier danse (34)

Semaine du 5 janvier 2026 : Théâtre l'Escale à Tourneville (31)

Semaine du 23 février 2026 : la cigalière à Sérignan (34)

Semaine du 28 avril 2026 : Espace des Corbières à Ferrals les Corbières (11)

Du 2 au 11 mai 2026 : Théâtre+Cinéma, Scène nationale du Grand Narbonne (11)

Dates :

Première le 12 et 13 mai 2026 : Théâtre+Cinéma, Scène nationale du Grand Narbonne (11)

6 Juin 2026 : 2 représentations au théâtre dans les vignes (11)

Cie Portes | sud

04/CONTACT

Loriane Wagner

07 85 68 14 06

contact@cie-portes-sud.com

<https://www.cie-portes-sud.com/>

Crédit photos

JMW