

Idoles

Une performance intermédiale
basée sur la confrontation utopique

d'Hélène et de Cassandre.

Mise en scène/Performing Engineering : *Vicky Michalopoulou*
Conception/Dramaturgie: *Vicky Michalopoulou & Katerina Maniou*
Music: *Katerina Maniou & Vicky Michalopoulou*

Performeuses:

Katerina Maniou: Cassandre
Vicky Michalopoulou: Hélène

Contact: vickymic00@gmail.com, 0781541924

Pitch : Nous nous engageons avec deux figures souverainement ambiguës entre la mythologie et la tragédie grecques, Hélène et Cassandre. Considérées comme les pôles extrêmes d'une même énigme, les deux héroïnes se rencontrent dans une performance non-topos, comme le topos du miroir. Les deux héroïnes représentent des camps de guerre, des attitudes et des types d'extraterritorialité différents. Passant outre la question diachronique et évidente de la guerre, nous relierons Cassandre au Son et Hélène à la Vision, détectant un moment spécifique d'invalidation sociale de la femme, de privation de pouvoir et de fragmentation intérieure, encore actif aujourd'hui dans le monde entier à divers degrés. En associant Hélène à la Beauté et Cassandre à la Vérité, nous nous trouvons dans leur gouffre méthodisé multimodal, qui se répare progressivement grâce à l'union des deux héroïnes. Beauté et vérité, Son et Vision se confondent dans un espace utopique, un espace miroir ou un espace du dedans. Cassandre et Hélène pourraient-elles être des aspects de la même personne?

Textes de : Euripide (Les Troyennes, Hélène), Eschyle (Agamemnon), Extraits de poèmes du 20ème siècle, avec priorité aux langues du prototype ainsi qu'à la traduction française. Mélodies fragmentaires (Debussy, Chantzidakis), Improvisation expérimentale (son/geste/image).

Qui étaient Hélène et Cassandre dans la tragédie et la mythologie grecques?

Cassandre est une amazone, une princesse et une prêtresse du dieu Apollon. Après que le dieu Apollon lui ait donné le don de prophétie, il lui demandera son amour en retour. Elle refusera son amour et son cadeau, ce qui entraînera la malédiction du dieu. Elle pourra prophétiser toute souffrance et personne ne la croira. Le but d'Apollon est de la conduire à la folie. Mais sa souffrance ne s'arrête pas là. Après la chute de Troie, qu'elle avait prédite et que personne ne croyait, elle se réfugie dans le temple d'Athéna, où elle est violée. Elle tombe ensuite dans les bras d'Agamemnon, qui en tombe amoureux et l'emmena avec lui à Mycènes, où ils furent tous deux assassinés par sa femme Clytemnestre et Aegisthus. Cassandre est une prophétesse maudite violée mentalement et physiquement par le pouvoir de l'homme. Victime ultime d'une société patriarcale, Cassandre est essentiellement à l'origine du mouvement féministe.

La raison de la guerre de 10 ans entre les Grecs et les Troyens, prophétisée par Cassandre, aurait été Hélène, ou autrement appelée la Belle Hélène. Elle est la personne la plus ambiguë (innocence ou culpabilité) de la mythologie grecque. Le mythe raconte qu'Aphrodite, conformément à la promesse qu'elle avait faite à Pâris, s'est arrangée pour qu'Hélène et Pâris ressentent un fort amour mutuel, si bien que Pâris l'a emmenée de son plein gré à Troie. Euripide, souhaitant créer une pièce anti-guerre et laver le nom d'une femme de l'accusation d'être la cause d'une des guerres les plus violentes, ajoutera au mythe l'information selon laquelle Pâris n'a jamais volé Hélène avec son consentement, mais il a volé son idole envoyée par Héra. Chez Euripide, nous voyons une Hélène qui est devenue haïe par son pays, la Grèce, pour une chose qu'elle porte comme une malédiction de naissance : sa beauté. Certains disent que le nom d'Hélène n'est pas associé à sa légendaire beauté extérieure, mais qu'il s'agissait d'un nom de titre qui possédait une sainteté et une beauté intérieure sans pareilles. Il existe même différents mythes sur le fait qu'elle était mortelle ou déesse. Certains disent qu'Hélène était le lien entre la terre et le ciel, la messagère des dieux auprès des Hommes, qu'elle avait des pouvoirs célestes, qu'elle était une excellente manieuse de la matière et de l'esprit et qu'elle pouvait se trouver dans n'importe quel lieu géographique où elle souhaitait rendre des oracles. Qui est Hélène après tout ?

Le charme de la tragédie grecque:

Le répertoire classique fonctionne aujourd'hui comme un "métathéâtre", permettant la tournée et la répétition de la tradition occidentale et son étude comparative avec différentes traditions d'autres sociétés. Le mythe, désormais renouvelé morphologiquement et recentré thématiquement, s'impose comme un moyen de recherche de l'identité de l'individu moderne. En utilisant le mythe, en mettant à l'épreuve un parallélisme constant entre le moderne et l'ancien, on parvient à contrôler, ordonner, transformer et signifier le vaste panorama de vanité et d'anarchie de l'histoire moderne. La "méthode mythique", selon Elliot, "est une façon de présenter le monde en termes artistiques". Comme le dit Peter Sellars, "le théâtre grec a été créé pour éduquer les citoyens et les aider à trouver les bonnes réponses. Il propose une gymnastique morale pour une société meilleure, examinant la complexité des concepts de démocratie, de justice, etc. Le théâtre a été créé pour provoquer des conversations. Il apporte la bonté politique et morale. Cornelius Castoriadis a étudié la tragédie comme une institution de la société démocratique. La tragédie grecque est pour nous une discussion sur la constitution du Soi et de l'Autre. Les principaux enjeux ne sont pas d'ordre moral, mais principalement la question de l'identité, de l'existence-coexistence, du destin et de la mesure. Dans la tragédie antique, le "moi" du héros est constamment confronté à des situations difficiles, de sorte que la question centrale "Qui suis-je" se pose constamment. Le héros, étant tragique, explore les possibilités morales en relation avec les contradictions internes de l'histoire et de la liberté. La tragédie est considérée comme une exploration et une expression de l'ordre et du désordre du monde.

La tragédie grecque et les arts numériques:

Le théâtre de la Grèce antique a incorporé et utilisé la technologie et les sciences de son époque dans le but de captiver le public, de maintenir son intérêt et de présenter l'histoire de la meilleure façon possible. La technologie était toujours abondante : la mèchanè, l'ekkyklêma, les périactes et le brontéon sont quelques exemples de l'époque. Il nous semble donc tout à fait naturel, en tant que citoyens du XXIe siècle, le siècle de la technologie numérique et de l'Internet, de tirer le meilleur parti des possibilités existantes dans le but principal d'offrir au spectateur la plus grande immersion possible.

Que proposons-nous en particulier?

La voix de Cassandra est perçue comme piégée derrière le miroir, assourdie par l'incroyabilité imposée par Dieu. D'autre part l'image d'Hélène reste à la surface d'un miroir, ce qui est aussi incroyable, car sa beauté est impossible à décrire, de la même manière que la vérité de Cassandra est impossible à croire. Les deux héroïnes ont perdu des parts d'elles-mêmes, à un moment précis où elles symbolisent une objectivation de la femme et son confinement dans une vision désirable sans voix.

Grâce à la technologie, le son et la vision sont fondus pour soutenir l'espace de la rencontre utopique de Cassandra et Hélène, maximisant les aspects de la divinité à travers l'union voix-image des deux rôles. L'environnement sonore de la performance sera construit autour de la création d'un paysage sonore numérique (SuperCollider, capteurs arduino, effets des microphones) basé sur l'improvisation vocale et continue de Cassandra. D'autre part, l'environnement visuel de la performance sera basé sur le concept de l'Idole - celle de l'Autre Double d'Hélène. L'Idole d'Hélène sera projetée en temps réel à l'aide de caméras et d'outils de Computer Vision.

À la fin de la performance, le public venant de regarder et d'être témoin de l'événement, à la manière d'un miroir, est invité à participer à la réflexion synthétique de l'espace utopique dans une danse qui s'accélère.

Références artistiques:

effet visuel



(A)pollonia, K. Warlikowski (live cinema, different angles, explosion of feelings)



Phèdre, Wajdi Mouawad (live cinema, repetition in space)



Oktana, V. Michalopoulou (interactive social media live cinema, the body as a projection space)



*Antigone à Molenbeek & Tirésias - Stefan Hertmans, Kae Tempest, Guy Cassiers
(live cinema, fragments, visual poetry)*

effet sonore

Songs Of The Humpback Whale <https://www.youtube.com/watch?v=b8MQTAYqa9g>

Alexander Schubert - Convergence [Ensemble Resonanz] <https://www.youtube.com/watch?v=o5UXkJWJciQ>

Poème Symphonique For 100 Metronomes <https://www.youtube.com/watch?v=xAYGJmYKrI4>

Pauline Oliveiros - A Woman Sees How the World Goes with No Eyes <https://www.youtube.com/watch?v=hydO1JjMlno>

Kassandra – Xenakis Iannis <https://www.youtube.com/watch?v=EDDgBwHEUY8>

Richard Barrett — Helene from Construction <https://www.youtube.com/watch?v=1YM6DTCJBGk>

Pamela Z (11/19/17 solo voice & electronics) <https://www.youtube.com/watch?v=ebxvVJwGWek&t=27s>

Katerina Maniou's voice sample/city voices: <https://www.youtube.com/watch?v=TL4s9-NuzVI>

PixCell, V. Michalopoulou & A.Gradou (interactive live digital music) <https://www.youtube.com/watch?v=bk5d9-MclWU>

BIOGRAPHIES

Vicky Michalopoulou est une actrice, performeuse, artiste numérique, et chercheuse en théâtre intermédiaire. Elle a été acceptée avec une bourse entièrement financée à l'Université de Californie à Irvine pour des études de doctorat en théâtre (2023-2028).

Elle travaille depuis plus de quinze ans en tant qu'actrice en Grèce et en France et elle a participé à de nombreuses représentations théâtrales et courts métrages.

Elle a étudié le jeu d'acteur à la « School of Theatre, Film and Television » de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) et a également été formée à la méthode de Theodoros Terzopoulos, la technique Meisner et Method Acting.

Elle est diplômée de l'École de génie civil de l'Université polytechnique nationale d'Athènes (NTUA) et est pianiste certifiée par l'Associated Board of Royal Schools of Music (ABRSM). Son désir d'explorer les possibilités de l'art du théâtre à l'ère numérique l'a conduite au master conjoint franco-hellénique sur les arts numériques intitulé "Art, réalité virtuelle et systèmes d'expression artistique multi-utilisateurs", organisé par l'École des beaux-arts d'Athènes et l'Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis. Elle s'auto-déclare "Performing Engineer", car elle combine toutes ses compétences afin de créer des performances intermédiaires. Elle a participé à des festivals internationaux (Ars Electronica Festival 2020, 15e Animart Festival, 17e Athens Digital Arts Festival, TiSFF, iFSAK, Cannes World Film Festival-Remember the Future etc).

<https://www.vickymichalopoulou.com/>

Katerina Maniou est une interprète vocal, musicologue et chercheuse indépendante.

Doctorat : "Aspects du modernisme et du postmodernisme dans l'œuvre d'Alfred Schnittke" (Département d'études musicales de l'Université d'Athènes) dans le cadre de la Fondation des bourses d'État (IKY). Elle est titulaire de diplômes de chant lyrique (premier prix), de piano et de solfège. En tant que praticienne, elle se concentre sur la musique classique contemporaine, le multimédia, l'improvisation et l'art de la performance. Elle a collaboré avec l'Opéra national grec, la Fondation Onassis (Sgt), Medea Electronique, Alea III, a interprété des premières de compositeurs contemporains grecs et coopère régulièrement avec des groupes et des artistes individuels de domaines multiartistiques. Elle a publié des articles, créé et participé à des conférences de performance, émissions, installations sonores et enregistrements dans des conférences/résidences, et festivals en Grèce et à l'international. Elle est chargée de cours à l'Université de Thessalie.

<https://www.researchgate.net/profile/Katerina-Maniou>