

Barbara Mélois

ESQUISSES

BARBARA MÉLOIS

Barbara Mélois is a graduate of the ESNAM in Charleville-Mézières. She has presented her shows in France and elsewhere (Germany, Austria, Belgium, China, Canada, Korea, Croatia, Spain, Finland, Greece, Italy, Israel, Holland, Portugal, Poland, the UK, Rumania, Slovenia, Serbia, Switzerland, the Czech Republic, the USA). Her performances are in four language, with many bilingual versions.

"I chose to express myself without recourse to overstatement, to say with nothing, to take advantage of chance, to make the most of the specificity of materials whose original destination was elsewhere, to use their music, their shapes, to accept them as one's own to the point where they appear to have been made only for that: to follow their rules while giving the impression that each material obeys yours." Barbara Mélois

After adhesive ribbons (*Is this a life?*, 1990), aluminium (*Aluminiatures*, 1995), cellophane (*Diaphanie or the Memoirs of a Fairy*, 1999), toilet paper (*Life is a bed of roses or is it?*, 2003) and gift wrapping paper (*Bolduc*, 2011), it is ordinary printing paper she uses in her latest creation *Esquisses*.

"Barbara Mélois is an explorer". La Scène

"In the little world of the puppet, she has managed to build a very personal universe. Each of her shows is a jewel presented in its precious case." L'Express

"Her shows, rich with invention, poetry and humour, each feature one material." L'Union

"Barbara Mélois, in love with substances." Libération

In each of her shows, Barbara Mélois weaves an imaginary web, in which the mundane becomes a fairy tale, and the most prosaic materials change into chimera, monsters and marvels.

In an open space evoking the corporate universe, a secretary carries out repetitive work on a paper shredder. To escape from her humdrum job, she invents a dream life where scraps of crumpled paper which spill out of office waste paper bins change into beaches with fine sand, into exotic voyages, into love stories on the other side of the world. Manipulated, torn and lit up, administrative documents are transformed under the eyes of the audience into a singular and fantastic cosmogony peopled by heroes made of ephemeral paper, who come to life during a sketch, a dream, or a song.

Barbara Mélois leads us on a tender, poetic, jubilatory journey made of shadows and paper.

FESTIVAL

À Charleville, des marionnettes de rêves et de papiers

La 18e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes, qui vient d'ouvrir ses portes, se tient jusqu'au 27 septembre. L'occasion de découvrir quelques merveilles.

Charleville-Mézières (Ardennes), correspondance

Voilà donc que s'est ouvert le Festival mondial des théâtres de marionnettes, vendredi dernier à Charleville-Mézières. Pendant dix jours, l'événement - biennal depuis 2011 - rassemble en salles comme dans la rue 115 compagnies venues des cinq continents, parmi lesquelles 41 premières en France et deux artistes invités, soit 569 représentations pour spectateurs de tous âges. Voilà surtout une édition qui s'annonce des plus prometteuses tant elle a livré aux premiers jours quelques succulences.

Une extrême beauté faite de douceur et de légèreté
Esquisses, de Barbara Mélois, une des nombreuses créations que présente le festival, est de celles-ci, de ces spectacles qui font de l'instant vécu un moment de grâce inouïe qui enserre le cœur d'un magma d'émotions dont il est difficile de se sortir, qui enveloppe le cerveau longtemps, très longtemps, d'une réminiscence persistante et incontrôlable, comme douée d'une force se refusant à refermer la parenthèse enchantée. Barbara Mélois, il faudra retenir ce nom-là. C'est à elle que le public doit d'avoir chaviré; c'est à elle que reviennent l'écriture du spectacle, le jeu scénique et la manipulation des marionnettes, qu'elle a d'ailleurs conçues. Tout commence en avant-scène par un amas de rubans de papier résidus de broyeuses. Et puis il y a cette secrétaire, aux côtés de son collègue, en ombres chinoises derrière des paravents blancs. Elle est éprise de son patron, espérant que celui-ci la sorte de sa condition d'aliénée au travail. Alors elle rêve des plages de Bora Bora, d'un voyage en hélicoptère, de plaines arides, de paysages enneigés... Des reliquats de papier naissent les reflets de ses fantômes, un jardin, un bonhomme de neige, des songes projetés en ombres portées, comme dessinées effectivement en esquisses, le tout dans une extrême beauté faite de douceur, de légèreté; la musique de l'accordéoniste Floran Théault

ESQUISSES, DE BARBARA MÉLOIS, UNE DES CRÉATIONS PRÉSENTÉES AU FESTIVAL, NOUS FAIT VIVRE DES MOMENTS

et la lumière d'Estelle Baggs viennent souligner parfaitement l'ensemble, accentuant la candeur d'un Don Quichotte suivi de Sancho Pança luttant contre un ventilateur ou la fantaisie d'une chevauchée à deux sur une Harley Davidson. Par quelques subterfuges et du fait de la dextérité de l'artiste, on se laisse surprendre à chaque naissance de marionnette; il y a quelque chose de l'ordre de la magie, de cette magie qui transporte le spectateur aux frontières intimes de l'enfance et du désir de sortir de sa propre condition humaine journalière. Charleville-Mézières sert d'autres spectacles truculents, chacun dans des genres

Le pouvoir évocateur des objets esthétisés explore la gamme du registre expressif.

bien distincts. Ainsi l'*Enfant cosmonaute*, de la Compagnie des chemins de terre (Belgique), joue du théâtre d'objets, faisant naître des papillons avec des passoirs à thé ou faisant d'une pompe à vélo un enfant charmant en un gros ventre d'un pays du Nord pour l'un, de l'Est pour l'autre et du Sud pour le dernier; qu'à cela ne tienne, le pouvoir évocateur des objets est autant que le phrasé et la gestuelle des comédiens explore la gamme expressif et rendent les récits chacun parfaitement compréhensibles. *Les Irréels*, de la Compagnie (France), émerveillent les pe-

"Extreme beauty crafted with softness and lightness"

"Esquisses by Barbara Mélois, one of the many shows presented at the Festival, is one of those shows which brings a moment of incredible grace, gripping the heart as it does with a magma of emotions from which it is impossible to break free, and which haunts the brain for a very, very long time, with persistent and uncontrollable echoes, as if inhabited by a force which refuses to close the door on enchantment."

TECHNICAL RIDER

The show

A show suitable for audiences aged 7 and over
One actress/ One Light and sound engineer

Length of the show: 1 hour

Set up: 8 hours

Load-out: 3 hours

An audience of 150 persons in an auditorium with tiered seating

Stage (see stage and light plot)

Ground level stage or 1m maximum height

Width: 8 m minimum

Depth: 7 m

Height: 4 m minimum

Black floor, drops, borders, back curtain

Total blackout on stage and in the auditorium

Lighting (see stage and light plot)

Lights, lighting board, dimmers, tripods are provided by the puppet company. Above 4 m below grid, 6 12v 90 Watt mini profiles should be replaced by 500 or 1000 Watt profiles with iris to be supplied by the theatre

Sound

Professional quality sound system adequate for audience and room size.

Musician live sound

Dressing room

For 1 person with an ironing board and tap

Staff required

One sound and lighting technician familiar with the house for the set up and disassembly

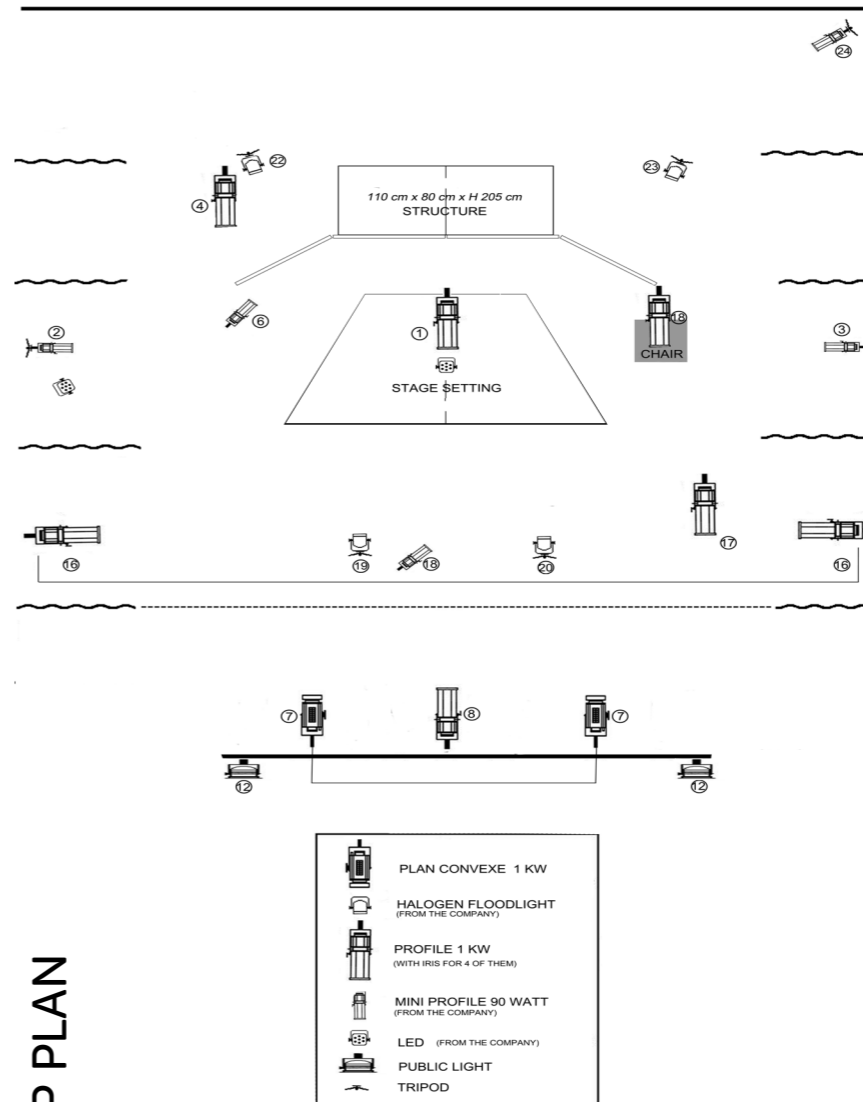
During the performance, the sound and lighting will be the responsibility of the company manager

Technical contact

Barbara Mélois

31 rue Ledru Rollin 08000 Charleville-Mézières

+33 (0)6 06 68 82 21 / +33 (0)9 51 26 75 74 / barbara.melois@free.fr / www.barbara-melois.fr

SETTING UP PLAN

A show suitable for audiences aged 7 and over / Length: 55 min.

Diffusion contact

Barbara Mélois

barbara.melois@free.fr

+33 (0)6 06 68 82 21

www.barbara-melois.fr

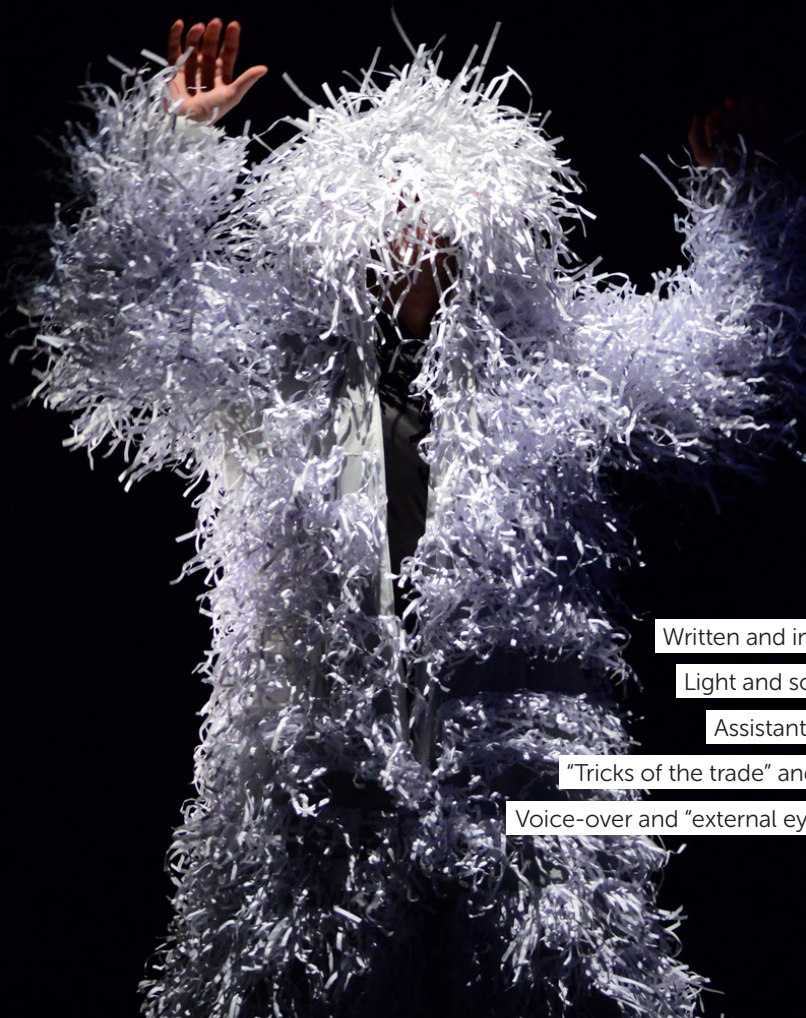
DE, CH, AT:

Gert Engel AN.THEA

theater international

engel.anthea@t-online.de

+49 (0)6542-961119

Written and interpreted by Barbara Mélois

Light and sound engineer: Estelle Baggs

Assistant director: Clémentine Mélois

"Tricks of the trade" and machinery: Bernard Mélois

Voice-over and "external eye": Philippe Rodriguez Jorda

Created at the 18th World Festival of Puppet Theatres of Charleville-Mézières.

With the support of the Institut International de la Marionnette / Région Champagne-Ardenne within a "Création-compagnonnage" residency

Photos: Barbara Mélois, Céline Lecomte