

ALICE GAUTIER

Née en 1990

Vit et travaille à Nantes

+ 33 6 71 86 22 19

<http://base.ddab.org/alice-gautier>

<https://vimeo.com/useralicegautier>

Je développe un travail qui croise les champs du cinéma, de la performance et de la danse. J'imagine un espace hybride, nourri des histoires de ces différents médiums, au travers d'un film ou d'une pièce.

Par l'écriture du mouvement, du rythme et de la présence, je construis d'étranges fictions, hantées par le chorégraphique.

La discrète théâtralité, née de ces procédés de mise en scène, s'inspire souvent de situations quotidiennes. Les récits portés par les protagonistes se constituent geste à geste, à mesure que la forme se déploie, que les images se montent entre elles, que les attitudes du corps s'enchaînent.

En envisageant le geste comme base d'une construction fictionnelle, le corps et sa richesse plastique et métaphorique comme une matière expressive, je fais de la narration un terrain d'expérimentation.

C'est l'expérience de notre faculté de communiquer, la potentialité d'une interaction, d'une rencontre, souvent fragile, lacunaire, qui traverse les œuvres.

LES GÉANTS

production 2021-2022

Performance chorégraphique, durée estimée 50'

Conception : Alice Gautier - Interprétation : Maxime Bonnin et Lucie Collardeau - Régie : Pierre

Bouglé - Scénographie/costumes : Alice Gautier - Création sonore : Pierre Moissard

Production : ORO - Co-production : TU-Nantes, scène jeune création et arts vivants dans le cadre de la bourse tremplin - Aide à la maquette : Ville de Nantes - Soutiens : Ville de Nantes - La Fabrique, Le PAD/Cie Nathalie Béasse, Ville de Rennes, Au Bout du Plongeur, Honolulu, Réservoir-Danse, Sept Cent Quatre Vingt Trois, Cie LOUMA/Alain Michard

Les Géants est une performance chorégraphique nourrie par des sensations et des images puisées dans des souvenirs de cinéma. Ces mémoires réanimées par les gestes des deux interprètes - Lucie Collardeau et Maxime Bonnin - nous parviennent en morceaux, fragments, rebuts et débris. Une langue s'invente à la lisière de ces champs, forme hybride, miroitante et délibérément lacunaire. Les Géants ne tiennent ensemble et dans le monde qu'à la condition de se laisser traverser par ces vestiges de fictions. Par leurs corps étendus apparaissent traces, gestes, impressions, mots et paysages.

Production 2021-2022

Film, numérique, couleur, durée estimée 45'

Réalisation : Alice Gautier - Avec : Les artistes chorégraphique du ballet de Lorraine, Anne Lenglet, David Marques, Loïc Touzé - Production : ORO - CCN - Ballet de Lorraine

“Au creux” est la traduction du portugais “No Oco”, titre de la pièce chorégraphique de Loïc Touzé. C’est aussi une clef pour lire le projet : dire une œuvre par la création d’une autre œuvre, forme libérée de son contexte mais qui s’appuie sur lui pour générer un bord, un passage, un dedans.

Le film a pour origine le processus de création de cette pièce chorégraphique réalisée avec les 23 danseurs du ballet de Lorraine entre l’année 2019 et 2020.

Au creux s’empare de cette expérience en en faisant disparaître les contours, pour naviguer dans un univers où l’imaginaire de la pièce et le processus de travail participe d’un nouveau récit fictionnel.

Production 2020-2021

Film et installation en multiprojection, numérique, couleur, 25' env.

Réalisation : Alice Gautier et Coline Charcosset - Avec (en cours) : Daphné Achermann, Gabriel Ahumada Dorantes, Lisa Miramond, David et Ulysse, Isabelle Garcin, Volkan Guneri, Camille Le Pennec, Alma Lomax, Mathias Koroviev, Gaspard et Lola Gautier, Arnaud Stéphan

Les coureurs est un projet de film et d’installation en multiprojection qui prend le contrepied du “ film catastrophe ” en imaginant une épopée contemplative et une expérience sensorielle d’imprégnation.

Confrontés à une menace universelle et immédiate, toujours en hors-champs, le film est traversé par une même réaction chez différents protagonistes, la fuite, qui se développe dans une série de courses.

Le film ne traite non pas l’événement mais la péripétie, et l’étire au point d’en faire l’unique matériau fictionnel.

L’élément déclencheur devient prétexte à une rêverie, courses infinies déployées par des coureurs inconnus au travers d’une variété d’espaces et de saisons.

PAVANE

Film, numérique, couleur, 27', 2019

Réalisation : Alice Gautier - Assistante à la réalisation : Daphné Achermann - Production : Arthotèque-Galerie Pierre Tal-Coat / Lycée Victor Hugo Hennebont - (suite crédits : voir film)

Dans un lycée où la transmission et les rapports entre élèves ont lieu au travers des gestes, le quotidien est troublé par la rencontre avec un personnage masqué. PAVANE raconte des fragments de vie de ces jeunes gens, et l'intrusion de l'imaginaire dans celle-ci, comme une contagion fantaisiste et émancipatrice.

Réalisé dans le cadre d'une résidence-création au Lycée Victor Hugo d'Hennebont en partenariat avec l'Arthotèque-Galerie Pierre Tal-Coat, PAVANE s'est inventé au travers d'ateliers et de temps de création partagés avec les élèves.

Film, numérique, couleur, 20', 2019

Réalisation: Alice Gautier et Daphné Achermann - Avec : Adeline Fontaine, Arsène Juteau, James Porter, Anna Delogé, Annie Fabre-Achermann, Frank Browning, Louis Castel, Sabine Dutilh, Shelly De Vito, Christophe Sevault, Laurent Volay, Erick Way - Soutiens : Ville de Rennes (Bourse d'Aide à la Création), Les moulins de Paillard Centre d'Art Contemporain

Elle arrive, trempée jusqu'au os. Elle se change, s'assoit et déplie un emballage bleu. Elle en mange le contenu, un petit cube vert et croquant. Chez elle, c'est labyrinthique, sans âge. Et habité. Alors qu'elle s'évertue à ordonner selon une logique mystérieuse, un espace qui semble sans fin, elle fait des rencontres. Elle construit, dîne, marque, efface, oublie, dort. Elle ne s'étonne de rien.

Le taureau est une fiction qui s'écrit comme un rêve, faite de ruptures narratives, d'associations d'idées, d'absurde et d'extraordinaire.

Le récit est troublé, ses protagonistes porteurs d'un langage, de corps, de mots, qui n'appartient qu'à cet espace de la fiction. Pourtant, par touche, les situations, les rapports, les images se rappellent à notre mémoire, vive ou endormie.

Film, numérique, couleur, 33', 2018
Réalisation : Alice Gautier et Alain Michard - Avec : Joseph Michard, Raffaelli Teodorescu, Iliana Teodorescu - Assistantes : Ève Cabon, Chloé Habasque

À la fin de l'été, dans un village du Finistère, trois adolescents se rencontrent et partagent une dernière vacance. Les relations se tissent à travers leurs jeux et leurs discussions, dans un paysage de bord de mer et de campagne. Dans leurs regards et gestes échangés apparaît le langage inconscient des corps qui changent et se rapprochent, les jeux de séduction fragiles, et la tentation de l'aventure.

Film, numérique, couleur, 28', 2017
Réalisation : Alice Gautier - Lumière et prise de son : Anthony Chenu - Avec : Daphné Achermann, Margaux Germain, Lisa Miramond - Mixage : Pierre Moissard - Étalonnage : Lucie Ruinet - Production : LOUMA/Alain Michard

À la suite d'un départ énigmatique, un trio de femmes semblant poursuivre un quotidien oisif, se réfugie dans un univers fait de fétichisme et de jeu. Le trio se fait et se défait, toujours relié par le regard, le contact, ou la sonorité du corps. La maison et ses objets, filmés dans un geste proche de celui du peintre qui cadre et compose, prennent un caractère animiste. Le temps s'écoule étrangement, comme étiré, suspendu. C'est l'évolution de la relation entre les trois femmes et les modifications qu'elles opèrent sur le lieu qui font la dramatisation et la progression narrative d'*Elle ne vit plus ici*.

Film, numérique, 11', 2014

Réalisation : Alice Gautier - Lumière : Anthony Chenu - Prise de son : Hugo Diner - Avec : Catherine Legrand, Marguerite Chassé - Soutien : LOUMA/Alain Michard

Good Girl s'inspire d'une scène du film *The Miracle Worker* réalisé en 1969 par Arthur Penn, lui-même inspiré par l'autobiographie d'Hellen Keller.

Une enfant refuse de s'asseoir sur une chaise et de manger correctement, dans une assiette et avec une cuillère.

À travers la répétition de trajets, à travers des rapports de poids, des forces qui se tendent et parfois s'inversent, se construit un processus de transmission. Le paradoxe de cette relation, entre répression et accompagnement, est révélé par cette écriture du geste. Ces gestes de fuites, de luttes ou d'enlacements viennent raisonner avec nos mémoires de spectateurs.

Film-performance, 9', 2013

Conception et réalisation : Alice Gautier, Margaux Germain - Image : Alice Gautier - Avec : Margaux Germain

Relevés a été réalisé dans le cadre de l'Université Foraine, initiée par l'architecte Patrick Bouchain. Il était proposé d'investir une école dentaire désaffectée, à Rennes. Celle-ci est caractérisée par une surface de 8000m² et une variété dans la typologie des lieux qui la compose. *Relevés* est la restitution d'une déambulation effectuée dans tous ces espaces.

Avec la volonté de tout montrer, de tout garder, les deux artistes s'approprient le bâtiment, avec l'imaginaire, avec le corps, avec la caméra, en conservant la spontanéité des différentes formes d'appropriations. Ici le corps est un marqueur de l'espace mais aussi un corps réflexif, attentif, inventif, sensible. Un corps qui réagit à la lumière, à la couleur, qui utilise l'environnement tel qu'il est et s'empare des objets, des surfaces, des matières, des vides et des pleins.

Costumes réalisés pour les 23 artistes chorégraphiques du ballet de Lorraine, en collaboration avec Martine Ausbourger, pour la pièce chorégraphique NO OCO de Loïc Touzé

COLLABORATIONS

DEDANS CE MONDE

Documentaire de création, numérique, couleur, 32', 2016
Réalisation : Loïc Touzé - Image : Alice Gautier - Son : Julie Michel - Montage : Alice Gautier et Loïc Touzé - En collaboration avec Julie Michel

Entre fin août et début septembre, comme chaque année depuis 10 ans, la manifestation artistique *À Domicile* a lieu à Guisseny, petite commune du Finistère Nord. *À Domicile* est la rencontre entre des habitants de cette commune et des artistes-chorégraphes. *Dedans ce monde* est la parole chorale de ces habitants qui, face caméra, témoignent des bouleversements qu'ils ont traversés au cours des séances de travail.

L'image, qui emprunte à la tradition du portrait en photographie ou en peinture par le travail du fond et de la lumière, est pensée en dialogue avec Loïc Touzé, pour accueillir les récits croisés de ces expériences. À la fois simple et rigoureux, le cadrage donne toute son importance aux corps tout en laissant une grande place au hors champs. Le montage dessine un paysage de gestes et d'actions, un rituel offert à notre imagination.

EN DANSEUSE

Films et Installation, multi-projection, numérique, couleur, 30'
Conception : Alain Michard - Image et montage : Alice Gautier et Alain Michard - Son : Manuel Coursin

En danseuse se fonde sur l'idée que le corps du chorégraphe est la source même de son œuvre. Par extension, il porte en lui cette œuvre, et même une Histoire de la danse, singulière, faite de danses vécues, vues, fantasmées.

Le dispositif des films est imaginé en collaboration avec Alain Michard : pour le filmeur, il n'est pas question d'être un simple témoin de cette danse en liberté, c'est le dispositif qui est l'instigateur de la danse, elle est faite pour lui.

Alice Gautier

Expositions

2019

_Nouvelles présentations, exposition collective, Parlement de Bretagne - Rennes

_ Sample Europe # 1, exposition collective, Deusther KUNSTLERBUND, Berlin

_Shortcuts, INIT-Rennes, exposition personnelle et programmation de performances

2018

_Backyard, exposition collective, OPEN IT - Nantes

2017

_Projection vidéos d'artistes, Ferme de Quincé - INIT - Rennes

2014

_Modes Opératoires, parcours vidéo, Contrefaçons et L'Oeil d'Oodaaq, le Vivarium, la Biennale Off

_Une troisième île, exposition collective, Université Foraine, site d'Apigné - Rennes

_Loin de Veracruz, exposition collective, Galerie du Faouëdic - Lorient

_Les bandes noires, exposition collective, Galerie du 48, INIT - Rennes

Festivals

2021

_ Splash, T.U - Nantes, Maquette «Les Géants»

2020

_ Les Antipodes, La FAA - Moussey

_Théâtre Francine Vasse - Nantes, Carte Blanche IN VIVO-Maison MAB

2019

_Champs magnétiques, Lieu Unique - Nantes

_LEGS, La Raffinerie-Charleroi Danse, Bruxelles, collaboration artistique-vidéo sur «En danseuse» d'Alain Michard

2018

_DANSFABRIK, Brest, collaboration artistique-vidéo sur «En danseuse» d'Alain Michard

2015

_L' Oeil d'Oodaaq, Rennes

_Programmation au Cube, Théâtre Nationale de Bretagne, Rennes

2014

_Sélection compétition film court, festival du film indépendant, Bournemouth et Eastleigh, The Point (Angleterre)

Performances

2020

_«action !», Ferme de Quincé/INIT-Rennes

2016

_«action !», Honolulu-Nantes

_«Exo», Nuit Blanche - Paris, sur un projet de Rémi Mort

2013

_Le 8 d' Honolulu, Nantes, avec Alain Michard

_Festival Parcours Tout Court, avec Alain Michard et Theo Kooijman Au bout du plongeur, Thorigné (35)

Bourses

2021

_ Aide à la maquette Spectacle Vivant, Ville de Nantes

2017

_Aide à la Création / Arts plastiques, Ville de Rennes

Résidences

2021

_T.U - Nantes

2020

_CCN - Ballet de Lorraine - Nancy

2019

_Le Pad/La Cabine - Angers

_Salle Guy Ropartz – Rennes

_La Raffinerie-Charleroi Danse - Bruxelles, collaboration artistique-vidéo sur En danseuse d'Alain Michard

2018

_Résidence-création Lycée V. Hugo / Artothèque Galerie P. Tal Coat – Hennebont

_Ferme de Quincé - Rennes

_Réservoir Danse - Rennes, 783 - Nantes

2017

_Culturgest - Lisbonne, sur un projet de Loïc Touzé

_Moulins de Paillard - Poncé s/ Le Loir (37), collaboration avec Daphné Achermann

_Les Laboratoires d'Aubervilliers et l'Atelier de paris - Carolyn Carlson, sur un projet d'Alain Michard, En danseuse

2016

_École Ouverte, résidences et ateliers, CATTP - Janzé / Louma (35), avec Alexandre Koutchevsky

_À Domicile - Guissény (29), sur le documentaire de création Dedans ce monde, de Loïc Touzé

_Au Bout du Plongeur, Thorigné - Fouillard (35)

Honolulu, Nantes

2015

_L'Intervalle, Noyal (35), sur la création Le Beau Mariage d'Alain Michard

_Moulins de Paillard dans le cadre des Laboratoires chorégraphiques, Poncé s/ Le Loir (37)

_Creative Hub, Bournemouth (Angleterre)

Autres activités professionnelles

2020-2021

_Conception des costumes pour la pièce «No Oco» de Loïc Touzé en collaboration avec Martine Ausbourger

_Ateliers Lycée Guist'hau-Nantes en partenariat avec le FRAC-Pays de la Loire

_Regard extérieur sur la pièce chorégraphique C.A.T de Stéphane Menti

_Regard extérieur sur la pièce chorégraphique CORPUS d'Aline Landreau

2019

_Coordinatrice pour la résidence et le festival de performance SETU - Elliant (29) entre 2017 et 2019

2018

_Création vidéo en collaboration avec Julie Nioche autour du projet «Sensationnel» (en cours)

2017

_Collaboration au documentaire de création autour de la pièce «Fanfare», de Loïc Touzé

_Ateliers danse et cinéma, Musée de la Danse, Rennes

_Ateliers en collaboration avec Daphné Achermann, Moulins de Paillard, Poncé s/ Le Loir (37)

2016

_Collaboration au documentaire de création «Dedans ce monde», de Loïc Touzé

_Scénographe et interprète sur la pièce «Le Beau Mariage» d'Alain Michard

_Participation à La Goûtée, Musée de la danse - La Collective, Rennes

2015

_Participation à La Dinée, La Collective, Rennes

_Participation au projet «Autour de la table», de Loïc Touzé, Anne Kerzerho et Alain Michard à Au bout du plongeur, Thorigné (35), dans le cadre du festival Parcours Tout Court

2014

_Chargée du projet audiovisuel de la Cie LOUMA/Alain Michard

2013

_Collaboration au long métrage «Clandestine», réalisé par Alain Michard

2012

Commissariat de l'exposition R.P.F.P (vidéos d'artistes), EESAB, dans le cadre des Transversales Cinématographiques, Rennes

2011

Commissariat de l'exposition R.P.F.P (vidéos d'artistes), EESAB, dans le cadre des Transversales Cinématographiques, Rennes

Formation

2013

Diplômée du DNSEP option Art à l'EESAB site de Rennes