

SubsTÁNce

d a n s e c o n t e m p o r a i n e

ÉCHO

CRÉATION 2016

Duo hybride, mélangeant la musique actuelle amplifiée et la danse contemporaine

Spectacle tout public à partir de 11 ans

COPRODUCTIONS

Théâtre Les Arts, Ville de Cluny - L'ECLA, St. Vallier

PARTENAIRES :

La Fabrique, Messeugne - La bergerie de Soffin, Cie Alfred Alerte - l'Abéïcité, Corbigny

SUBVENTIONS

Conseil Départemental de Saône et Loire, DRAC Bourgogne-Franche Comté, Conseil Régional Bourgogne-Franche Comté (en cours)

COMPAGNONNAGE

La compagnie SubsTÁNce est en compagnonnage avec la compagnie Le grand jeté!
Chorégraphe : Frédéric Cellé.

LE SPECTACLE

« Les soucis qui la tiennent éveillée épuisent et consomment ses membres. La maigre dessèche sa peau. Tout son sang s'évapore. Il ne lui reste que la voix et les os. Sa voix s'est conservée, ses os ont pris, dit-on, la forme d'un rocher. Depuis ce jour, retirée dans les bois, elle ne se montre plus sur les montagnes, mais elle s'y fait entendre à tous ceux qui l'appellent. »

D'après *Les Métamorphoses* d'Ovide

Inspirations, intentions

Écho est une recherche chorégraphique et musicale inspirée du personnage mythologique.

Plusieurs histoires tournent autour de ce personnage, mais toutes se terminent de la même façon. Écho finit dans la solitude et l'isolement.

Nous avons choisi de nous inspirer de la version d'Ovide. Celle-ci montre Echo en être subordonné, qui n'a d'autre choix que celui d'obéir. Dans ce monde mythologique, la hiérarchie implique en effet la supériorité de certains êtres sur d'autres. Écho se soumet à la demande de Zeus puis subit le sort d'Hera. Humiliée et désespérée, elle choisit de quitter les siens. Cette fuite amène Écho à rencontrer Narcisse, dont elle tombe éperdument amoureuse. Momentanément, nos deux personnages entrent en résonance et cela donne lieu à un échange, une communication. Écho croit qu'elle est comprise, mais cet échange est illusoire : les sentiments exprimés par Narcisse ne concerne que sa propre image. Cette rencontre est un échec. La réalité se fige. Un choix est fait et il mène au rejet d'Écho qui s'abandonne alors dans la solitude et l'isolement. Elle se dessèche. Il ne reste que sa voix dans le vide ; une voix sans esprit.

Dans notre société occidentale contemporaine, comme dans le monde imaginaire d'Écho, plusieurs choses peuvent nous conduire à cet état : la soumission, le manque d'échange, un problème de communication , d'éducation ou de jalousie... Bref, tout ce qui tend à pousser notre société vers une société individualiste et uniforme. Une société où le discernement devient un challenge. Une société où des êtres, pris malgré eux dans un schéma bien établi et des intérêts individualistes, vont suivre les règles, croire et répéter sans réfléchir ; vont - seulement - faire écho. Et cela n'est pas sans conséquences car en agissant ainsi, l'être devient en quelque sorte invisible et cette invisibilité le pousse à l'isolement, à **la solitude**.

La solitude est le thème récurrent de ce spectacle et nous articulons cette thématique autour de trois axes - **la frustration - le désir - l'abandon**.

Notre spectacle met en parallèle le monde mythologique et notre monde. Il prend le parti de traduire ce propos à travers les possibles difficultés d'une rencontre entre un homme et une femme.

Distribution

Chorégraphe, interprète : Renàta Kaprinyàk
Compositeur, interprète : Jérôme Besson
Création lumière, scénographie : Gilles Faure
Costumière : Prêle Barthod

Regard extérieur : Frédéric Cellé - compagnie Le grand jeté!

Étapes de travail

Avril / Juin 2015 :

Recherche vidéo, captations et réalisation d'une vidéo-danse sur le thème du spectacle.

03/09/2015 - 09/09/2015 :

Résidence de recherches chorégraphiques et sonores - La Bergerie de Soffin (58)

30/11/2015 - 06/12/2015 :

Résidence de recherches chorégraphiques et sonores - La Fabrique, Messeugne (71)

13/01/2016 - 24/01/2016 :

Résidence écriture et représentation "étape de travail" - Théâtre Les Arts, Cluny (71)

22/02/2016 - 28/02/2016:

Résidence de recherches scénographiques - l'Abéïcité, Corbigny

09/02/2016 - 15/02/2016 et 11/04/2016 - 17/04/2016

Résidence écriture et **représentation** "étape de travail"- l'Abéïcité, Corbigny

08/05/2016 -13/05/2016

Résidence écriture et premier **représentation** - L'ECLA, St Vallier (71)

21/05/2016

Représentation - Théâtre Les Arts, Cluny (71)

01/07/2016

Représentation - Théâtre Verdure, Montceaux-Ragny (71)

DÉMARCHE ARTISTIQUE DE LA COMPAGNIE

“Le vrai est le vertige bachique, dans lequel il n’est pas un seul membre qui ne soit ivre, et parce que chaque membre, en se détachant, se dissout aussi immédiatement - ce vertige est tout aussi bien le repos transparent et simple.”

Initiée par Renata Kaprinyàk, la Cie SubstÁNCe est née de la rencontre entre cette jeune danseuse-chorégraphe, l’éclairagiste et scénographe Gilles Faure et le compositeur-interprète Jérôme Besson.

Fondée sur une relation étroite entre la danse et la musique, la recherche artistique de la compagnie s’attache avant tout à l’humain et à l’intime.

Notre inspiration part indubitablement de notre vécu, de notre intimité, puis par analogie, va s’appuyer sur des situations et des sentiments liés au vécu de chacun d’entre nous. Ces sentiments parfois enfouis ou oubliés, ces "traits d’humain" qui nous caractérisent par leur ancrage profond, cet "intime" que nous tentons de décliner sur le plan collectif, nous le transcrivons alors en images chorégraphiques et sonores.

Par cette démarche, nous cherchons à pointer du doigt les évidences de notre société tout en les détournant et en les montrant au public dans un miroir déformant, avec de l’humour, de l’ironie... Il ne s’agit pas pour nous de raconter des contes de fée, ni d’être dans une retranscription réaliste de la société actuelle mais d’être à la frontière entre les deux et de donner notre point de vu en toute sincérité.

La musique est interprétée "live". Écrite et/ou en partie improvisée, la recherche musicale s’attache au propos du spectacle dans le texte et dans la forme. Électrique, amplifiée, cette forme navigue dans les styles rock, électro, noise. L’instrumentarium est constitué de percussions acoustiques et électronique, de guitare, d’instruments de synthèse, de samplers et de chant. Les compositions cherchent autant à créer l’atmosphère qu’à exister par elles mêmes. Elles se libèrent au travers de l’espace, du temps, et du corps des interprètes.

La recherche chorégraphique viens avant tout du propos et de l’état dans lequel celui-ci plonge l’interprète/chorégraphe. Le propos amène des contraintes et implique de nouvelles "règles de jeux", qui emmènent le corps vers des mouvements inconnus pour lui. Poussés à l’extrême, cette démarche amène le corps à trouver de nouveaux chemins. Ses mouvements tendent alors à former une danse unique et juste dans sa relation à la musique et à l’atmosphère.

Par ailleurs, nous aimons bien utiliser les codes et les clichés. En danse comme en musique ceci peuvent servir de base de départ que nous décomposons pour créer quelque chose d’autre, ou être de simples clins d’oeil.

L’ensemble du spectacle s’appuie d’une part sur une écriture définie et d’autre part sur la composition spontanée, donnant ainsi toute liberté aux interprètes d’utiliser à leur guise, la matière travaillée au préalable. Les éléments scénographiques et la lumière sont interactifs et entrent en résonance avec les mouvements et les sons. La présence sur scène des trois disciplines participe de notre sincérité. Elle pousse l’interprétation dans une forme plus incarnée. L’esthétique globale de nos pièces est marquée par une scénographie minimaliste et une lumière épurée. Empreinte de musiques et de gestuelles parfois énergiques et brutes, elle sait s’approcher de l’extrême. et elle cherche à questionner.

SENSIBILISATION AUTOUR DU SPECTACLE

Intervention danse accompagnée de musique live

Publics Collégiens - Lycéens - Adultes

Le travail est basé sur la liberté et la créativité des élèves. Le processus de création les aide à développer l'expression corporelle et les initie à la danse à travers leur propre gestuelle. Le travail de groupe et le travail individuel renforce leur sentiment d'empathie.

L'objectif peut être de raconter une histoire, de créer des gestes abstraits pour la beauté du mouvement, de mettre en forme une petite pièce avec la musique et la danse improvisée. Cette expérience doit avant tout leur apporter le plaisir de la création.

L'accompagnement d'un musicien en direct leur permet aussi de découvrir les expressions musicales, ou comment l'ambiance sonore, en évoluant, peut changer l'interprétation chorégraphique.

Ce processus de sensibilisation s'adresse à tout les publics à partir de 11 ans. Nous pouvons le décliner sous forme de stages ponctuels et d'interventions auprès des scolaires au cours des périodes de résidence. Nous nous appuyons sur l'histoire d'Écho et Narcisse afin de sensibiliser le public au spectacle que nous proposons, et de donner la possibilité aux enseignants de faire un lien pédagogique.

Interventions danse saison 2015/2016 :

- 14/10/2015 Conservatoire de danse - Le Creusot
- 03/02/2016 Cie Tocado - Givry
- 15-16/02/2016 Interventions musique et danse organisé par le Conseil Départemental de Saône et Loire et la Cie Le Grand Jeté! - Cluny
- 17/05/2016 Ecole de musique et danse du Clunysois - Cluny

Sensibilisation

- Accueil des publics collégiens lors des périodes de résidences en mai 2016 à St Vallier.

Cette intervention s'articule autour d'une présentation orale de notre démarche, suivi d'un extrait de spectacle et d'une discussion. L'objectif est, selon les publics accueillis, de sensibiliser et d'échanger autour de la création chorégraphique et musicale.

L'ÉQUIPE

RENÀTA KAPRINYÀK - Chorégraphe, interprète

D'origine hongroise, elle finit ses études supérieures de danse à Budapest en 2009. Elle travaille avec différents chorégraphes hongrois comme artiste indépendante et commence à créer ses propres créations en collaboration avec des jeunes artistes hongrois. Elle participe à une création de la compagnie Eleonore Valère Lackhy(FR). Elle suit les stages du festival Impulstanz (Vienne) durant trois années.

Elle intègre la compagnie Litécox en France en 2012. Depuis elle est interprète dans une multitude de spectacles français. Elle danse avec la compagnie Litécox, la compagnie Les mobilettes, la compagnie Le Groupe La Source, la compagnie Antares.

En 2013, ils décident, avec l'éclairagiste et scénographe Gilles Faure et le musicien Jérôme Besson, de confronter pour la première fois leurs démarches artistiques respectives autour de « Plu(s)Mett(r)e » - solo pour lequel, elle a reçu le soutien de l'artiste chorégraphe Daisy Fel et obtenu la bourse européenne Leonardo da Vinci.

Depuis 2014 elle collabore avec Sabrina Sow - artiste équestre en tant chorégraphe / Interprète et créer les spectacles "Filles Perdues" et "Salopette"/ "Hypothèse".

En 2015 la compagnie SubstÁNCe continue les représentations de son premier spectacle "Plu(s)Mett(r)e" et se voit proposer un compagnonnage par la compagnie Le grand jeté! .

En 2016, la compagnie SubstÁNCe créera son deuxième spectacle "Écho" et commencera un nouveau projets "RÉZO ZÉRO".

JÉRÔME BESSON - COMPOSITEUR, INTERPRÈTE

Jérôme Besson est né la même année que Ziggy Stardust. Dès son plus jeune âge, il baigne dans les sonorités des guitares électriques et les rythmes bien trempés des musiques amplifiées de l'époque. Il étudie dans un premier temps la photographie, puis le cinéma. Puis il exerce quelques années dans ces domaines à Lyon, où il vit. Il pratique une photographie plasticienne et monte diverses expositions de ses travaux, participe à différents films et mène des actions dans le secteur de l'art vidéo. Durant cette période, la musique garde une place prépondérante et Jérôme continue à "sillonner". Il s'enrichit peu à peu d'une culture musicale vaste, allant des musiques savantes aux musiques traditionnelles, du jazz à l'électro, de l'acousmatique au rock noise...

Il se forme aussi aux techniques du son et de la musique assistée par ordinateur. Il fonde cette année là le duo electro-rock Krokodillen, puis le trio post-punk Legumen (2002) et rejoint une formation musique de l'est : La fanfare des pavés. En collaboration avec la compagnie TIS, il crée par la suite deux spectacles de rue : « Une histoire de bleu » (2003) et « Un billet pour Kokari » (2004).

En 2006, il quitte Lyon pour s'installer à Cluny. A son arrivée, il côtoie la Fanfarroir, puis fonde en 2008 le duo Luzita Electric en compagnie de Nicolas Forge, avec lequel par ailleurs, il co-signe les musiques du spectacle "Beauté Monstre" de la compagnie La Belle Trame, en 2014.

Parallèlement à cela, il mène des actions de promotion et de diffusion des musiques actuelles amplifiées dans le Clunyois depuis 2009, et a notamment initié le festival "Hiver et Contre Tout".

Depuis 2013, Jérôme travaille en étroite collaboration avec la compagnie SubstÁNCe pour laquelle il compose et interprète en live les musiques des spectacles « Plu(s)Mett(r)e » et « ECHO ».

Il a par ailleurs en projet de composer la musique du spectacle « Salopette (Hippothèse) » de la compagnie équestre Equinoctis et de fonder un nouveau quartet rock autour de son projet solo : Bygone Loves.

GILLES FAURE - Éclairagiste, scénographe

Diplômé de l'ENSATT en 1994, ses champs d'action sont principalement le théâtre de rue et la danse.

Depuis 1998, Gilles coopère principalement avec les compagnies KomplexKapharnaüm, Entre chien et loup et Litécox.

Il rejoint la compagnie SubstÁNCe dès sa création où il est un collaborateur actif. Il suit les spectacles dès leur créations. Il est à la fois un regard extérieur et le constructeur du spectacle.

FICHE PRATIQUE

ÉCHO

**Duo hybride, mélangeant la musique actuelle amplifiée
et la danse contemporaine**

Spectacle tout public à partir de 11 ans

Création : 13 Mai 2016, L'ECLA, St Vallier (71)

Durée : 60 min.

2 interprètes /3 personnes en tournée (dont 1 régisseurs)

2 services de montages

Cie SubsTÁNce

32, rue Prud'hon 71250 Cluny

Mail : cie.substance@free.fr

Tél. : +33 (0)6 52 76 43 83

Site web : cie-substance.fr

Direction technique : Gilles Faure

06 15 42 14 28

tutlle1@free.fr