Casse-Tête Chorégraphique
Over Game

L'Album Cie 3
Les créations de L'Album Cie 8
Les danseurs de L'Album Cie 10
L'équipe... collaboration et pari de l'intelligence collective 14
Le Collectif ÈS 17
Over Game 24
Autour du spectacle 31
Calendrier prévisionnel 35
Contacts 37
Remerciements 38

L'Album Cie

Une Compagnie
C'est une tribu de passionnés accompagnée par des professionnels de la Danse Contemporaine. C'est un espace de partage, d'écoute active.
Danser, créer, s'engager seul et avec les autres, voilà le quotidien des 11 jeunes danseurs de la compagnie et de toute l'équipe.

Lorsqu'elle dirigeait L'Album Cie, Cathy Cambet s'appuyait sur la relation particulière qu'elle avait avec les enfants, elle était curieuse de toutes leurs propositions, elle les guidait dans la création et cherchait sans cesse à libérer leur expression tout en préservant leur individualité et leur spontanéité dans cet équilibre précaire entre formation technique rigoureuse et créativité.
En cherchant de nouveaux chemins de création avec et pour les enfants danseurs, elle nous a légué un savoir-faire et un savoir-être qui sont les fondements actuels de L'Album Cie.
C'est forte de cette histoire et de son expérience que L'Album Cie s'engage dans chaque nouvelle création.

Liberté et création : improvisation et composition

Répondant aux propositions des chorégraphes ou à celles d'un autre danseur, réagissant à un thème, un mot, une image, c'est à partir de leur imaginaire et de leur univers sensible que les danseurs de L'Album Cie proposent les matériaux chorégraphiques, ils sont invités à les mettre à l'épreuve du groupe, à les partager. De cette expérience un nouveau langage dansé émerge, il donne aux chorégraphes la possibilité d'écrire leur nouvelle histoire de danse...

Ensemble, ils construisent, déconstruisent, évoquent, transforment, et finalement expriment des idées, des émotions, des images... L'improvisation offre la liberté du mouvement et permet l'expression de l'essentiel, de l'apparent ou de l'enfoui, de ce que chacun porte en lui et de ce qu'il s'autorise à offrir à l'autre.

Le cœur d'un collectif

La compagnie de jeunes interprètes est au centre d'une structure associative artistique L'Album-AbcDanse. Cette dernière produit et diffuse les créations, mais a également développé au cours du temps un dispositif de formation à la création en danse contemporaine construit sur des propositions techniques et artistiques destinées aux jeunes danseurs de L'Album Cie et à tous ses membres.

Une formation pré-professionnelle

Le travail de création, l'expérience de la scène et la formation technique exigeante font de L'Album Cie un tremplin pour la formation professionnelle des artistes chorégraphiques.

Ils ont dansé dans L'Album Cie : Anne Juren (Vienne Autriche) chorégraphe et interprète, Matthieu Burner (Suisse) chorégraphe et interprète, Mathieu Calmelet artiste chorégraphique et musicien, Eglantine Chauchaix : artiste chorégraphique, Bruno Marechal : artiste chorégraphique (CCNG), Joan Vercoutère : artiste chorégraphique, Côme Calmelet : artiste chorégraphique, Jeremy Martinez : chorégraphe et interprète…

Les Créations de L'Album Cie

1983 *Suite au verso* - chorégraphe Cathy Cambet
création Hexagone de Meylan
1985 *La boîte à brume* - chorégraphe Cathy Cambet
1987 *Les nuits du bois dormant* - chorégraphe Cathy Cambet
1990 *Griffes de miel* - chorégraphe Cathy Cambet
création à la Rampe à Echirolles
1992 *L'heure du loup* - chorégraphe Cathy Cambet
création à la Rampe à Echirolles
1994 *Selon le vent, la voile* - chorégraphe Cathy Cambet
1995 *Penn ar bed* - chorégraphe Cathy Cambet
création à l'Heure Bleue
1997 *Bruits d'anges* - chorégraphe Cathy Cambet
création à l'Espace Aragon
1999 *Diablogues* - chorégraphe Cathy Cambet
création à l'Espace 600
et
Du haut des M. - chorégraphe Cathy Cambet
création à l'Espace 600
2000 *Imara* - chorégraphe Cathy Cambet
création au Grand Angle de Voiron
2001 *H comme Hiatus* - chorégraphe Cathy Cambet
2002 *Hiatus y es-tu ?!¿* - chorégraphe Cathy Cambet
2003 *À Cran* et *Peau d'Ame*
chorégraphe Cathy Cambet
2004 *Petites Barbaries Ordinaires*
Chorégraphes Cathy Cambet, Sylvie Hönle, Fred Cellé
2005 *Quatuor pour un Duo* – pièce courte
chorégraphe Cathy Cambet
2006 *Vagualonde* - chorégraphie Cathy Cambet
création au Grand Angle de Voiron
2008 *À quelle Allure ? In situ* - Chorégraphe
Anne Garrigues assistée de Juliette Dürrleman
et Sylvie Hönle - création au Pot au Noir aout 2008
2009 *À quelle Allure ? Là* - Chorégraphe Juliette Dürrleman
assistée de Sylvie Hönle
2010 *Tout ce qui nous ressemble* - création chorégraphique
et musicale - chorégraphe Juliette Dürrleman,
auteur compositeur Jean Luc Schwartz
création à L'Heure Bleue
2012 *Kattjur* - chorégraphe Juliette Dürrleman
création à l'Espace 600
2013 *Tir nan beo, une terre...* Concert chorégraphique,
L'Album Cie avec le trio Irish Kind of chorégraphe
Juliette Dürrleman - création au Coléo de Pontcharra
2015 *Over Game* - Chorégraphes Collectif ÈS Sidonie Duret,
Jérémy martinez et Émilie Szikora

Les danseurs de L'Album Cie

Ninon Habran, Emma Chamoux et Émile Rigard Cerison 11 ans, Lou Couston et Violette Dulac Chabrière 12 ans, Valentine Maniglier, Lucie Mollard et Anna Oustry 13 ans, Anouk Glorieux et Leo Glorieux 14 ans, et Valentin Dugnat 17 ans, sont les onze jeunes danseurs d'*Over Game*.

Anachronisme biographique
ou ce que les danseurs de L'Album Cie nous en diront demain…

« Quand j'avais entre 11 et 17 ans, que je vivais à Grenoble et même ailleurs, j'ai commencé à danser avec eux. Je ne comptais peut-être pas devenir danseur professionnel mais je savais que la danse allait avoir une place importante à l'intérieur de moi.

Quand les grands sont partis, ils m'avaient dit « Tu es la relève ! » et cela m'avait motivé. Chaque jour, alors que j'étais encore à l'école, je me demandais « Ok, comment je peux devenir quelqu'un ? », car ce que je voulais vraiment c'était devenir quelqu'un. Je voulais réussir, l'écrire, le partager, le compter, le dire, le danser.

Je voulais être quelqu'un qui danse, mais pas seulement pour moi.

A ce moment là, j'ai intégré L'Album Cie. Chaque semaine j'allais dans les studios, on répétait, on dansait en groupe, on créait des chorégraphies à plusieurs. On expérimentait de nouvelles choses, avec ce nouveau groupe. Découvrir c'était enrichir ! On dansait au moins 3h parfois 5h ! J'aimais ce travail collectif, qui permettait de partager des idées. Les personnes pouvaient être très différentes mais c'était le plaisir de danser qui nous unissait.

On voulait faire une pièce. Il y avait l'idée du « casse-tête ».

Nous n'avions aucune idée de ce qu'il fallait faire mais nous savions qu'il fallait essayer… c'était l'occasion de travailler différemment, d'explorer de nouvelles pistes, de traverser de nouvelles expériences.

Tous ensemble alors chaque semaine, on s'est donné rendez vous pour se lancer dans cette création, et on y est arrivé, on s'est surpassé, c'était une révélation.

Pendant un an on l'avait cherché et on avait finit par la trouver.

Bref, j'avais tout le temps envie de danser. La danse était ma passion et j'avais envie de la partager avec tout le monde. Si je le devais, je pouvais travailler dur, très dur parce que je n'avais pas envie de la rater… Je dansais aussi pour trouver un autre moyen de m'exprimer que par la parole.

Je dansais pour échanger, pour créer à plusieurs. Je dansais pour ceux que j'aime, pour ceux qui sont loin… Pour ceux d'hier et pour ceux de demain. Mais aussi pour moi… »

Ninon, Emma, Émile, Lou, Violette, Anna, Lucie Valentine, Anouk, Léo, Valentin

L'équipe… collaboration et pari de l'intelligence collective

L'Album Cie a choisi le Collectif ÈS, compagnie lyonnaise émergente qui réunit Jérémy, Émilie et Sidonie, trois jeunes auteurs-interprètes, trois énergies fulgurantes aux regards francs qui dansent leur singularité. Trois personnages pour un collectif qui bouillonne d'une véritable envie de partager.
Cette collaboration marque la volonté d'ouvrir la démarche artistique de la Cie à de jeunes chorégraphes issus de L'Album Cie, l'envie de proposer une danse nouvelle qui définit son propre vocabulaire, dessine un cadre de travail actuel dans lequel les jeunes danseurs s'épanouissent et se construisent une histoire à danser.

Chorégraphes : Sidonie Duret, Jérémy Martinez et Émilie Szikora
Répétitrice : Laure Leguet
Préparation des danseurs : Nora Commandeur
Création lumière : Félix Bataillou
Photographie : Jean Pierre Maurin
Création graphique : Nicolas Cabos, le grand manège
Coordination artistique : Minou Wozniak
Administration et production : Frédérique Heymès-Protar
Médiation : Sophie Madelrieux

Le Collectif ÈS

L'idée…

«…Nous aimons l'idée qu'un mouvement créatif n'a pas besoin de leader, mais d'une écoute entre les différentes impulsions de chacun…» …

... Le Collectif ÈS est né à l'initiative de Sidonie, Jeremy et Émilie, lors de leur formation au Conservatoire National Supérieur Musique Danse de Lyon (CNSMDL).

C'est en 2011 qu'ils décident de se réunir pour expérimenter la création collective et créent leur première pièce P'Lay's pour quatre interprètes. Forts de leur complicité, ils développent l'idée d'être créateurs-interprètes dans une deuxième création 2014 Hippopotomonstrosesquippedaliophobie*.

En 2014, La maison de La Danse de Lyon présente leur candidature au concours (Re)connaissance. Avec cette pièce au nom imprononçable, ils séduisent le public qui leur décerne son prix, et ils remportent également le prix Communicating Danse :
http://communicatingdance.eu/blog/44-bravo-collectif-es

En écho à la création, ils ont le désir et l'envie d'échanger avec des publics de tous horizons au travers d'ateliers. Ils interviennent ainsi en milieu scolaire, au CCNR et aux Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education de Lyon.
En 2014, en étroite relation avec le CCNR et le musée des Beaux-Arts de Lyon, le Collectif ÈS créée une pièce pour douze danseurs adultes amateurs.

En 2015, c'est avec onze jeunes danseurs de L'Album Cie que Sidonie, Jeremy et Émilie font l'expérience d'une nouvelle création collective. Leur écriture, intelligente, construite à trois corps, est transmise avec sérieux et plaisir aux jeunes danseurs, s'appuyant sur la personnalité de chacun et sur le dynamisme du groupe.

Biographies

Sidonie Duret se forme en danse à Toulouse. Elle intègre le CNSMDL où elle travaille avec Mark Lorimer (Cie Ovaal) sur une reprise d'un extrait du duo To intimate. En 2014, elle travaille avec le metteur en scène Konrad Kaniuk et participe à la création Touch Down de la metteur en scène Maud Blandel au Théâtre de Vidy à Lausanne. Elle s'engage à se former auprès de David Zambrano lors de stages intensifs à Bruxelles, Lyon et Berlin. Elle part un trimestre à New-York pour suivre le travail de plusieurs compagnies et approcher la culture chorégraphique Outre-Atlantique.

Jérémy Martinez débute sa formation à Grenoble et danse à L'Album Cie, il intègre le CNSMDL en 2009, où il travaillera notamment avec Samuel Lefeuvre (Groupe Entorse) sur la reprise d'un extrait de Accidens. En 2012, il rejoint le Collectif La Toile, collectif d'artistes hybride, pour la création Angels en tant que comédien-danseur. En 2013, il devient interprète de la compagnie Arcosm dans la création Bounce ! En 2015, il rejoint l'équipe permanente du CCN de Rillieux avec Yuval Pick.

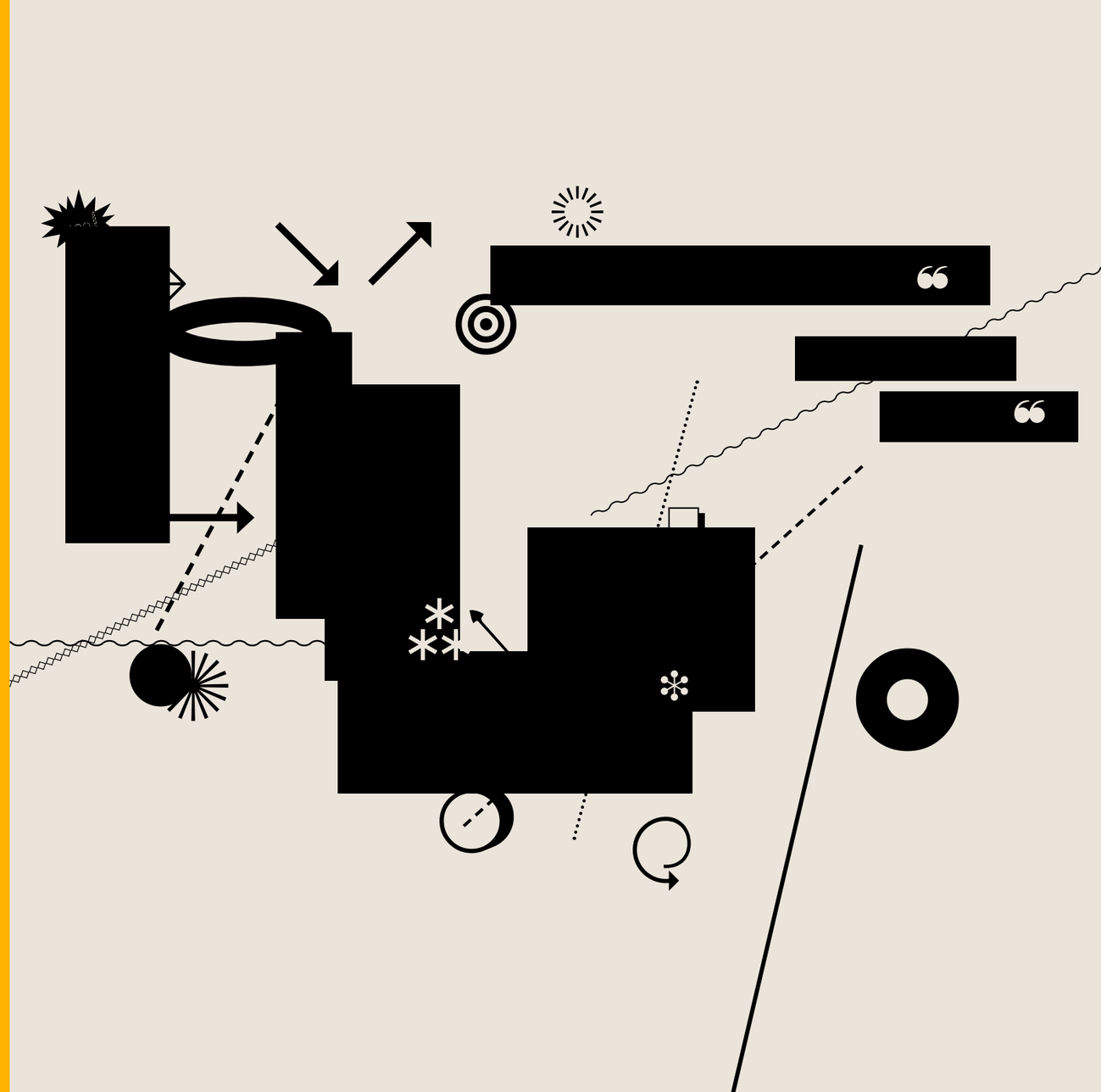
Émilie Szikora débute sa formation à Rouen et entre en 2009 au CNSMDL. Elle choisit pour son diplôme de travailler avec Tino Fernandez (Cie L'Explose – Colombie). En 2013 elle est interprète pour Maud Blandel pour sa conférence spectaculaire Ôte donc le serpent que tu as dans ta culotte. Elle participe à la nouvelle création de la metteure en scène : Touch Down, en 2014 au Théâtre Vidy à Lausanne. En 2014, Émilie est également interprète dans la compagnie Alias - Guilherme Botelho pour la création Antes. Depuis 2011, elle pratique l'aïkido et l'aïkishintaiso et se forme à l'enseignement de ces arts martiaux. Elle ouvre des stages aïkido et danse, et utilise ces outils dans ses ateliers artistiques.

L'envie…

« Cette création pour L'Album Cie c'est la rencontre du Collectif ÈS et du groupe de jeunes danseurs. Quand deux ensembles collectifs se rencontrent, par combien peuvent-ils multiplier les possibles ? Que peut-on réinventer ensemble ?

Nous voulons faire vivre aux jeunes danseurs notre expérience de la création, l'expérience de partir d'un point sans savoir où l'on peut arriver, où le chemin va nous mener… Chercher, expérimenter, tenter, …

… peut-être ne pas trouver, mais en tout cas oser, se laisser surprendre… Transmettre cette idée d'essai : il est possible de prendre toutes les directions à partir de ce point de départ et, chacun apportant sa pièce au puzzle, tout est à construire, ensemble.
Et que l'on puisse alors penser : « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » (Mark Twain)
Une expérience qui résonnera dans la construction des jeunes danseurs. Une expérience de groupe, de collectif, pour questionner l'individu. »



Over Game

« Je suis un casse-tête chorégraphique, un méli-mélo de problèmes et de solutions. Je suis collectif, complexe mais pas compliqué. Je suis un jeu auquel il faut de toute évidence se laisser prendre ».

Note d'intention

Pour cette création, une seule chose est sûre, son point de départ est le casse-tête ! Parce qu'il est jeu, plaisir de chercher, espoir de trouver la solution aisément, surprise de devoir s'y reprendre à une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix, treize, vingt-quatre, trente-deux, cinquante-six, quatre-vingt-trois, cent et quelques fois avant de… partager ce problème avec quelqu'un d'autre et de recommencer, entêté mais joueur, de multiples tentatives.

Le reste est encore énigme. Même le sujet est encore à définir, bien que nous ayons plusieurs visions possibles :

ENCYCLOPÉDIQUE*

Casse-tête : Travail qui demande une grande application ; problème difficile à résoudre.
Casse-tête (chinois) jeu de patience dans lequel il s'agit de reconstituer des formes en combinant les divers éléments
*définition Larousse

MATHÉMATIQUE

Quelle est la probabilité de réussir un casse-tête du premier coup ?
Combien de tentatives faut-il, en moyenne, pour trouver la solution ?
Si plusieurs personnes se penchent sur le problème, multiplie-t-on les chances de résoudre l'énigme ?

SÉMANTIQUE

Le mot casse-tête, qui est l'assemblage du mot casse et du mot tête, est à prendre au sens figuré.

MÉTAPHORIQUE

Métaphore du projet de création lui-même : assembler, répéter, recommencer, essayer, construire, chercher, explorer, répéter, déconstruire, recommencer, combiner, désassembler, réessayer, rechercher, imaginer, répéter…

LYRIQUE

«Ô combien de chemins, combien de tentatives ? À chercher tous ensemble, nous trouverons mieux qu'une solution unique : une multitude de chemins à explorer…»

PUBLICITAIRE

«100% de ceux qui ont trouvé la solution ont essayé.»
«Notre casse-tête : le plaisir est dans l'essai.»
«Le casse-tête… un jeu d'enfant !»

EXISTENTIELLE

L'oeuf ? La poule ?

EXPÉRIMENTALE

Découvrez nos indices, suivez notre actualité, répondez présents à nos différents rendez-vous et participez !

COLLECTIVE

Ça c'est fait, reprenez votre lecture au début !

Regard porté sur le chantier de création
(samedi 24 janvier 2015)

« Quelle idée pertinente de la part de L'Album-AbcDanse de nous convier à porter un regard sur le processus de création du prochain projet chorégraphique de L'Album Cie, sous la direction du Collectif ÈS ! Un temps qui a permis d'accueillir le matériau en devenir avec toutes ses interrogations, ses fragilités, ses questionnements, mais aussi ses points forts et son propos artistique en cours de déploiement. Sur l'idée du « Casse-Tête », la proposition artistique du collectif ÈS est au plus proche de sa définition, tant par la forme chorégraphique et le découpage scénographique, que par la structure complexe et subtile de l'objet artistique défiant les codes de la représentation conventionnelle, comme pour attiser davantage l'attention du public sur l'évolution de la dramaturgie ou encore, interroger et mettre au défi le regard du spectateur. …

… On reste attentif, étonné ou interrogatif, au fur et à mesure de l'évolution de la danse, comme pour assembler les pièces de son propre « puzzle »… le casse-tête est en route !!!
Le style chorégraphique de la pièce va se dessiner par un vocabulaire gestuel technique, énergique et diversifié, décliné sous forme de solos, trios ou groupes. …

… Pas de sémantique particulière donnée aux gestes, simplement l'engagement dans l'exécution de la grammaire du corps, le soutien des lignes dans l'espace, le jeu de dialogue en proximité ou la technicité de la danse contact…

L'audace de la proposition du Collectif ÈS, se situe dans l'alternance de séquences chorégraphiques vives et rythmées, soutenues par une bande-son de musiques actuelles et de situations décalées, par un jeu théâtral à l'humour léger et cynique, ou par des situations hors champs rendues visibles.

Il est certain qu'au delà de l'exécution technique de la danse, le Collectif ÈS et L'Album Cie se frottent au jeu de l'engagement, de la maturité de l'imaginaire et de la fougue de l'expression. Bouffée d'air revigorante. »

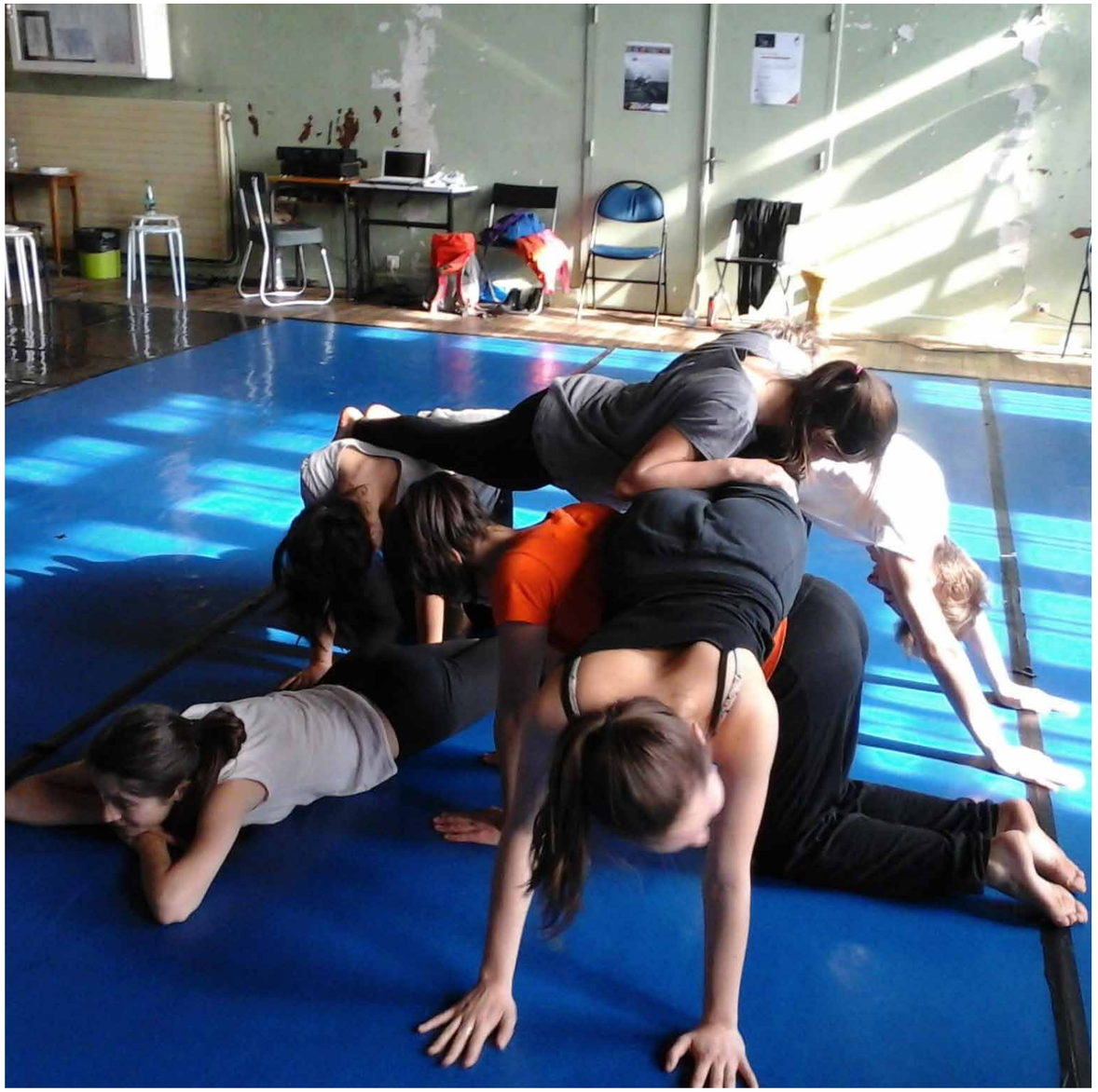
Daniel Bourgne, danseur

Autour du spectacle

Mettre en place des rencontres singulières, cultiver la curiosité, et communiquer leur passion de la danse à tous les publics, initiés comme profanes, très jeunes, jeunes et moins jeunes, sont aussi des moteurs de l'investissement de toute la compagnie.
Les (re)présentations des créations de la compagnie sont toujours l'occasion d'aller à la rencontre des publics, par diverses formes. L'envie sincère des jeunes danseurs de partager leur expérience, leur spontanéité, favorisent une rencontre riche et sensible avec les publics.

La thématique de cette création ouvre aussi de multiples possibilités d'ateliers en lien avec la pédagogie, la résolution de problème, l'intelligence collective, les dispositifs d'accompagnement et de tutorat, les processus et les enjeux de la création, qui peuvent nourrir des interventions en milieu scolaire, universitaire ou professionnel.

Sont proposés et étudiés avec chaque partenaire :
- ateliers de pratique chorégraphique
  dans les écoles, collèges, lycées…
- ateliers de formation des enseignants
- ateliers de préparation pédagogique au spectacle
- cours ouverts aux spectateurs
  et répétitions publiques
- discussions et échanges avec le public
  après les représentations.



Calendrier de création

Aout 2014 : début du chantier de création

Novembre 2014 : casse-tête chorégraphique indice #1
En partenariat avec le CHU de Grenoble. Dispositif Culture et Santé

Janvier 2015 : « chantier en cours », répétition ouverte

Février 2015 : casse-tête chorégraphique indice #2
En partenariat avec le Cinéma le Méliès et avec le soutien de CitéDanse
Festival « voir ensemble »

Mai 2015 : casse-tête chorégraphique indice #3
« En bord de scène », Instants dansés 4ème Edition,
Une proposition de la Cie Confidences

Juin 2015 : casse-tête chorégraphique indice #4
« Ouvrages Chorégraphiques », Hexagone de Meylan

Automne 2015 : résidence de création et Première

Contacts

Production
L'Album-AbcDanse
2 rue Général Marchand
38000 Grenoble

Diffusion et administration
Frédérique Heymès Protar
06 33 01 57 68
administration@albumcie.fr
http://www.albumcie.fr/

Création
L'Album Cie & Le Collectif ÈS
Sidonie Duret, Jérémy Martinez et Émilie Szikora
album@albumcie.fr
es.collectif@gmail.com
www.escollectif.com
www.facebook.com/CollectifEs

L'Album Compagnie

collectif ès

Remerciements

L'Album-AbcDanse remercie pour leur soutien le Conseil Général de L'Isère,
la Ville de Grenoble, l'association CitéDanse, Le CHU de Grenoble,
Le cinéma le Méliès, Ergos ergonomie et Jeux du Monde.

L'Album

AbcDanse