

ACTIONS ARTISTIQUES

BOUNCE BACK

KIVUKO COMPAGNIE/ CHRISTINA TOWLE

Rudolph Laban a dit « **Chacun porte un danseur en lui** », nous pensons ainsi que chacun porte en lui **un spect-acteur** ! Dans nos ateliers chorégraphiques nous abordons un travail kinesthésique autour des valeurs de l'intégration et de l'intégrité. A partir de leur vécu en tant que public, nous proposons aux participants de traverser physiquement notre processus chorégraphique et d'expérimenter notre démarche de danse contemporaine. Ils sont donc acteurs de leur propre gestuelle, prisme de ce questionnement métaphysique du rapport au monde, au corps, aux autres et à la vie.

PRESENTATION DE LA KIVUKO COMPAGNIE/ CHRISTINA TOWLE

La Compagnie Kivuko crée des pièces chorégraphiques viscérales et sensorielles à travers une écriture de danse contemporaine riche des influences de la danse hip-hop. La musique, la danse et le sport nous inspirent plus particulièrement. Ces disciplines se rencontrent pour forger une écriture hybride, marquée par l'énergie, la respiration, la sonorité et l'attention. Kivuko, qui signifie en Swahili « D'une rive à l'autre », marque un engagement artistique à relier différents paysages culturels. Le métissage, le croisement de disciplines et la coopération entre les cultures est au cœur de notre projet de compagnie.

L'identité, sa construction et l'altérité sont les thématiques qui traversent nos créations. Comment se construire en tant qu'individu en rapport aux autres ? Le désir, la prise de risque et la force intérieure s'expriment dans nos créations en tant que moteur positif. Nous questionnons comment faire confiance à ses propres ressources et à son potentiel tout en faisant équipe avec les autres.

PRESENTATION DU PROJET:

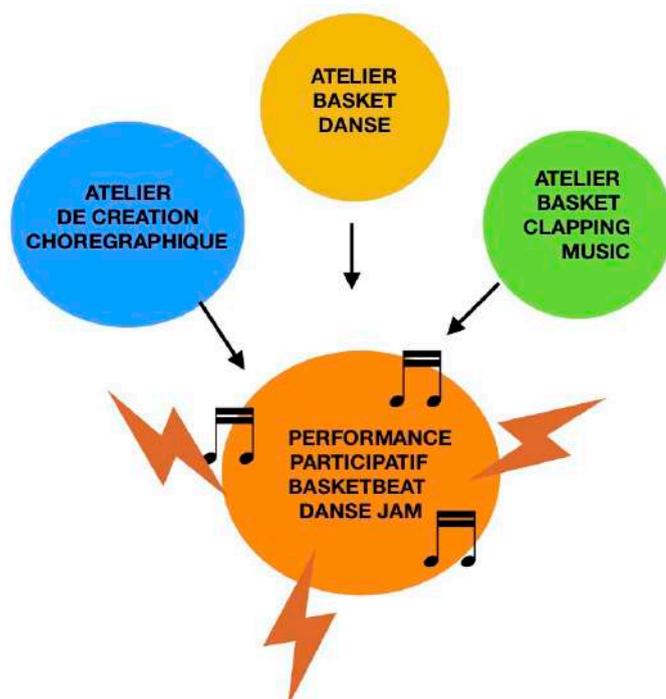
BOUNCE BACK est un projet interdisciplinaire qui relie la danse contemporaine, la musique et le basketball pour créer une écriture chorégraphique hybride et novatrice. Un projet de création qui invite musiciens, danseurs, sportifs, jongleurs et amateurs à partager le plateau et se rencontrer autour d'un ballon de basket. Ce ballon devient vecteur de relation et interaction à l'intérieur de ce groupe hybride qui se connecte via une partition musico-spatio-temporelle et relationnelle.

Pour créer la musique et la danse chaque participant doit faire rebondir le ballon au sol, créer un impact au sol en passant le ballon à l'autre, ou créer un impact à la réception du ballon. Les danseurs réceptionnent et envoient des ballons avec des intensités et des distances variables, en coordination et en réaction aux actions des autres.

Leurs mouvements créent un espace élastique qui se dilate et se resserre autour d'un centre commun, un point mobile, invisible, qui les relie ensemble. Chaque interprète est à l'écoute de l'autre et de son espace, dans une gestion subtile de son énergie et de son attention. Une respiration commune se met en place au rythme incessant de l'envoi et de l'amortissement du ballon, du choc physique et de la force de la passe, de l'expiration en lien avec le poids du corps et de l'inspiration avec l'élan physique. Les corps sont élastiques, ils se plient et se courbent en fonction des trajectoires invisibles de force, de gravité et d'attraction qui se tissent entre eux, créant ainsi une tension spatiale et une communauté fortement reliée.

Les participants amortissent les pressions extérieures et puisent dans leurs propres ressources pour nourrir la continuité d'un élan collectif ; chacun coordonne ses actions vers l'atteinte d'un but commun. Grâce à sa résilience, sa finesse d'écoute et sa force intérieure, chaque individu assure l'équilibre spatial, l'harmonie sonore, et la cohésion de l'ensemble.

3 POSSIBILITES D'ATELIER + UN RESTITUTION DANS LA FORME D'UN PERFORMANCE PARTICIPATIF

1.ATELIER DE CRÉATION - découverte de processus de création de Bounce Back

2.BASKET DANSE - atelier ludique qui utilise le ballon de basket comme tremplin pour la danse

3.BASKET CLAPPING MUSIC - autour de *Clapping Music* de Steve Reich

BASKET BEAT DANSE JAM - Performance Participatif / Restitution

ATELIER DE CREATION

Découvert de processus de création chorégraphique pour Bounce Back

Intervenante : Christina Towle

Public : A définir ensemble

10h - 40h d'intervention (chaque module peut être approfondi ou synthétiser pour faire un module plus court ou plus longue)

OBJECTIFS :

Le projet vise à établir des passerelles entre la danse, la musique et le Basketball.

Les ateliers permettront aux participants de :

- > Prendre conscience de la musicalité du basketball et du corps
- > Etablir un lexique de rythmes corporel et musical, de sonorités et de circulations possible du ballon à l'intérieur du groupe
- > A partir de ces recherches, créer et interpréter en danse une partition musico-spatio-temporelle
- > Travailler la proprioception, la coordination, le regard périphérique et l'écoute à l'intérieur d'un groupe
- > Solliciter des processus de création pluridisciplinaires provoquant la rencontre entre des champs artistiques et sportifs.
- > Conscience et maîtrise de l'énergie, des différentes dynamiques (lent, modéré, vif), de l'amplitude du mouvement.
- > Dans les déplacements, favoriser l'acquisition de la coordination des mouvements des bras et des jambes.
- > Maîtrise de l'anticipation permanente de l'action et être disponible à tout changement
- > Une aptitude à moduler sa propre tonicité pour pouvoir répondre aux changements de tempo, de qualité de temps, de phrasé, de dynamique, etc.

MODULES CHOREGRAPHIQUES :

L'atelier de création chorégraphique se décline à travers plusieurs modules - échauffement/exploration, lecture/interprétation et spatialisation/circulation/construction.

1. ECHAUFFEMENT/ EXPERIMENTATION Notre échauffement collectif puisera dans la danse contemporaine, le basket, et la musique pour créer un "training corporel" pluridisciplinaire - des exercices de proprioception, de respiration, de manipulation du ballon, et du lien entre la musique, le rythme et le corps. Dans nos échauffements, la musique qui devient visible dans le corps et la danse audible dans la trame rythmique.

- >étirements
- >exploration du poids de corps
- >équilibre/déséquilibre
- > drills pour la rapidité dans les jambes et bras
- > exercices pour la manipulation du ballon
- > jeux rythmique avec le corps

2. LECTURE + INTERPRETATION D'UN PARTITION

Cette partition, intégrant des éléments inspirés de systèmes de notation conventionnelle comme des éléments créés sur mesure par les différents participants à la phase d'expérimentation, sera compréhensible et utilisable par tous les protagonistes du projet dans son volet de création chorégraphique.

D'abord à partir de la position statique, comme un chœur, le groupe lis la partition. Cette partition indique la trame rythmique, la position du corps (niveau bas, moyen ou haut), l'orientation du corps en

relation aux autres, la distance entre les interprètes, et la force de l'envoi du ballon. Avant de travailler la spatialisation de la partition et les orientations du corps dans l'espace, le groupe s'imprègne du rythme et travaille la modulation dans leur force d'envoi.

3. SPATIALISATION/CIRCULATION/CONSTRUCTION: travail d'espace /complexité des phrases chorégraphique dans la déplacement

Alors que le rebondissement du ballon peut-être travailler sur soi, ce projet interroge la relation et le lien à l'intérieur d'un groupe. C'est pour cela que la partition musicale sera générer par la passation du ballon d'un interprète à l'autre. Comment maintenir la trame musicale- tout en négociant l'envoi et la réception du ballon ainsi que les distances entre celui qui envoie et celui qui réceptionne le ballon?

Le rythme imposé par la partition désignera l'espace - par exemple un rythme rapide obligera les participants à être rapprocher, alors qu'un cadence plus lent permettra plus de distance, et plus de liberté dans le déplacement. Nous verrons comment à l'intérieur de ces contraintes musicales et rythmique nous pourrions élaborer un gestuel athlétique et ample - comme un basketteur, qui dévore l'espace avec ses déplacements, qui sillonne à travers des obstacles et qui esquive l'attaque des autres.

Développer le "type" de relation ou intention drive le module - complicité, compétition, conquête spatiale, la fuite, le jeux ou le défi.

BASKET DANSE

Atelier ludique qui utilise le ballon de basket comme inspiration pour la danse contemporaine

Intervenante : Christina Towle

Public : A définir ensemble

2h - 20h

OBJECTIFS :

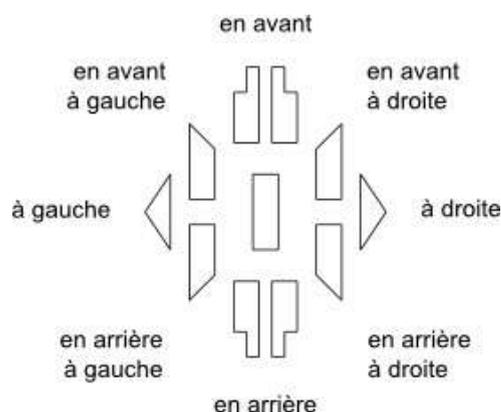
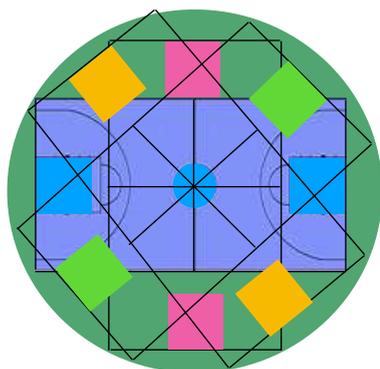
Le projet vise à établir des passerelles entre la danse et le Basketball.

Les ateliers permettront aux participants de :

- > Travailler la souplesse mais aussi la tonicité
- > Travailler l'équilibre et l'ancrage
- > Explorer la danse contact, le yoga, et les entrainements de basket-ball
- > Travailler la proprioception, la coordination, le regard périphérique et l'écoute à l'intérieur d'un groupe
- > Conscience et maîtrise de l'énergie, des différentes dynamiques (lent, modéré, vif), de l'amplitude du mouvement.
- > Développer une phrase chorégraphique et la faire évoluer dans l'espace
- > Une aptitude à moduler sa propre tonicité pour pouvoir répondre aux changements de tempo, de qualité de temps, de phrasé, de dynamique, etc.

Puisante dans les disciplines de yoga, de danse, et des entrainements de basket, cet atelier hybride utilise le ballon de basket en tant que objet propice à la danse. Ce "training corporel" pluridisciplinaire inclut des salutations au soleil, des postures de yoga, d'auto-massage avec ballon, des exercices de la manipulation du ballon, et des improvisations en solo et en duo avec le ballon. Dans les improvisations nous explorons une palette large des mouvements - de rouler, de tourner autour, explorer la circularité, et le contact entre le ballon et le corps/ le corps et l'espace.

Nous travaillerons ces improvisations sur le cartographie imaginaire utilisés pour la création **Bounce back** (ci-dessous) et développera des partitions chorégraphique en lien avec ces différents possibilités spatiaux. Pour créer un espace circulaire, pour la création Bounce Back, la chorégraphe Christina Towle a superposé plusieurs terrains de basket, pour créer un plan qui se rapproche au kinésphère de Laban sur un plan transversale.

BASKET CLAPPING MUSIC

Atelier chorégraphique inspiré du processus musicale de *Clapping Music* de Steve Reich

Intervenante : Christina Towle

Public : A définir ensemble

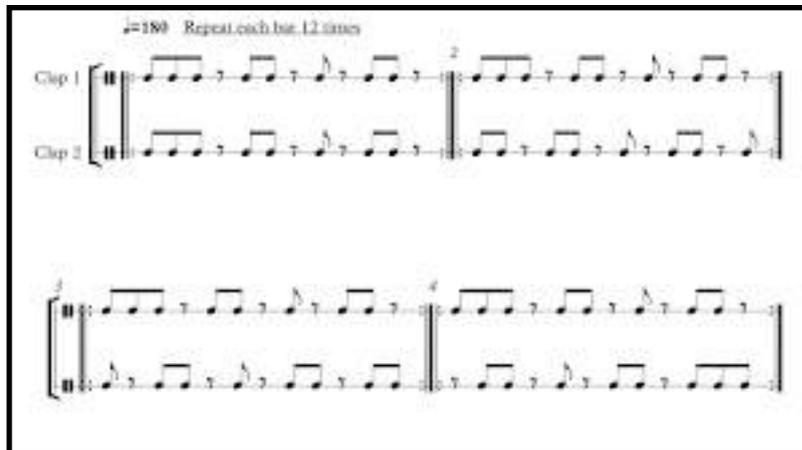
2h - 20h d'intervention (chaque module peut être approfondi ou synthétiser pour faire un module plus court ou plus longue)

OBJECTIFS :

Le projet vise à établir des passerelles entre la danse, la musique et le Basketball.

Les ateliers permettront aux participants de :

- > Prendre conscience de la musicalité du basketball et du corps
- > Découvert de modes d'écriture musical et chorégraphique
- > Créer et interpréter en danse une partition musico-spatio-temporelle
- > Travailler la proprioception, la coordination, le regard périphérique et l'écoute à l'intérieur d'un groupe
- > Solliciter des processus de création pluridisciplinaires provoquant la rencontre entre des champs artistiques et sportifs.
- > Conscience et maîtrise de l'énergie, des différentes dynamiques (lent, modéré, vif), de l'amplitude du mouvement.
- > Une aptitude à moduler sa propre tonicité pour pouvoir répondre aux changements de tempo, de qualité de temps, de phrasé, de dynamique, etc.

Clapping Music de Steve Reich est une œuvre de battements de mains ou d'applaudissements. Elle fait suite aux premiers développements de Reich pour les processus de phasing théorisés dans *Piano Phase* et *Violin Phase* à partir de 1967. Inspiré par une troupe de flamenco, il entreprend alors l'écriture de cette pièce. Décidé au départ à utiliser un processus de phase, il se rend compte de son inefficacité pour les applaudissements. Il contourne le problème en laissant un exécutant avoir une partie fixe, tandis que le deuxième se décale abruptement d'un temps, après un certain nombre de répétitions définies à l'avance.

En 1982, la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaecker crée le quatrième mouvement de *Fase* sur *Clapping Music* en dansant un duo de déplacement sur pointes et flexions utilisant l'ensemble de la partition jouée soit en direct par deux exécutants soit par une bande magnétique. L'ensemble chorégraphique *Fase* constitue depuis une œuvre majeure de la danse contemporaine.

<https://www.youtube.com/watch?v=HBWWF3ArW-w> Anna Theresa de Keersmaecker "(1982)

<https://www.youtube.com/watch?v=QNZQzpWCTIA> Steve Reich "Clapping music" (1972)

A partir d'un lexique des différents sonorités possible avec le ballon (frappe dans les mains, au sol, avec impact du pied qui accompagne) nous composons un trame rythmique simple de 8 temps. En binôme, les participants composent un module chorégraphique qui se déplace et en même temps exécute le rythme donné. Ensuite, nous composons ces modules en groupe à l'image de *Clapping Music* de Steve Reich et la chorégraphie de Anna Theresa de Keersmaeker. La composition est un algorithme ou un boucle se répète, un groupe reste inchangé, et les autres groupe se décale progressivement du boucle en ajoutant des silences musicales. Cet décalage créer un densité sonore complexe, des résonances, de dialogues, et des imprévus. Si le boucle se répète un certain nombre de fois, avec les décalages intégrés, le groupe redeviennent en unisson lors la fin de la composition.

A la fois complexe et simple, car chaque groupe est dans un travail de répétition d'une seule phrase de 8, cet projet développé l'écoute musicale et explore des modes d'écriture contemporaine.

BASKETBEAT DANSE JAM

Le **Basketbeat Danse Jam**, performance participative orchestré par chorégraphe, Christina Towle et DJ, Sylvain Olliver. Une rencontre inédite entre les différents groupes ayant suivi les ateliers et le grand public. Elle se compose de différents modules :

- un échauffement de groupe inspiré par la danse et des drills de motricité pour le basket
- la réalisation d'une partition musicale en groupe
- l'apprentissage de 3 modules chorégraphique : circulation du ballon, travail de rebond, et circulation dans l'espace
- la restitution des ateliers
- un court extrait de Bounce back + battle basket/dance
- open dance floor

Cet événement festival dura entre 45 min et 1h - elle peut avoir lieu avant ou après un représentation de Bounce back ou d'une manière autonome.

Présentation video Basketbeat Danse Jam : <https://vimeo.com/346718315>

Password : basketbeat

LIENS VIDÉOS

Voici une petite sélection d'œuvres musicales qui ont inspiré notre recherche :

<https://www.youtube.com/watch?v=ik8jICj8juc> - Section Basketball du Comedy Musical "Stomp"

<https://www.youtube.com/watch?v=doJk4yPwJDk&index=2&list=RDQNZQzpWCTIA> - Steve Reich "Drumming"

<https://www.youtube.com/watch?v=QNZQzpWCTIA> Steve Reich "Clapping music" (1972)

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0n2qWeMLqKc> Thierry de Mey "Musique des Tables"

Voici une petite sélection d'œuvres chorégraphiques qui ont inspiré notre recherche :

Surface de réparation - Rachid Ouramdane <https://vimeo.com/29426173>

Debout - Se Relever - Christina Towle & Djino Alolo Sabin

<https://vimeo.com/208234591>

Gestes Sportifs - Un regard brut et poétique sur le sport

<http://davidguedj.fr/portfolio/gestes-sportifs>

KIVUKO COMPAGNIE

Association à but non lucratif, loi 1905 Siège social : 100 Rue Orfila 75020 Paris

Téléphone : 0669390012

Siret n° : 813 667 763 000 29

Code APE: 9001Z

Licence N° 2-1096235 Non assujettie à la TVA www.kivukocompagnie.com

