Traces # CRÉATION 2022 DOSSIER PÉDAGOGIQUE Cie Auguste-Bienvenue contact@auguste-bienvenue.com 06 67 32 43 09

INTENTION

À L'ORIGINE

C'est en 2006 que tout commence ; nous faisons la connaissance de Jacques Pibot, un homme amoureux du Burkina Faso et surtout de l'architecture du pays Kasséna, remarquable et connue pour ses fresques murales géométriques.

De cette rencontre naît l'idée de mêler nos disciplines artistiques. Quelle belle idée... mais un peu contraignant! Comment danser, dialoguer avec des éléments plastiques sans tomber dans une exposition de décor fixe, de tableaux de peintures ou de constructions qui ne s'associent pas à la danse? Comment faire la rencontre de ce qu'on ne connait pas vraiment, de ce qu'on ne maîtrise pas, un corps étranger?

Cette pièce parle avant tout de l'énergie, de la douceur, des caresses ou des coups que nous avons pu donner ou recevoir avec une question...

Et si tout cela laissait des marques visibles à nos yeux, alors par quelle écriture et sur quelle matière s'exprimeraient-elles? La démarche de tout danseur n'est-elle pas d'avoir une écriture chorégraphique gravée sur le plancher, apparente, prête à être lue comme un livre ouvert?

TRACES, la pièce chorégraphique qui naitra en 2007, questionne le visible et l'invisible existants. Elle est le résultat de cette rencontre entre les traces, invisibles, de la danse et les traces, visibles, des arts plastiques et fait appel à trois plasticiens de l'association d'artistes contemporain « Génie de la Bastille », Jacques Pibot, Liliane Maurin et Jean Chazy.

13 ANS PLUS TARD... UNE RE-CRÉATION

Treize ans après sa création et près d'une trentaine de représentations au Burkina Faso, Corée du Sud, Allemagne, Kenya, Tunisie, etc. nous avons envie de redonner vie à cette pièce qui a eu peu de visibilité en France et dont le sujet nous semble toujours intemporel. Toujours dans l'esprit de la rencontre nous souhaitons la réinventer en invitant un musicien pour la réécriture de la musique du spectacle et un scénographe pour la mise en espace des éléments plastiques.

Cette reprise est aussi une manière pour nous de rendre hommage à Liliane Maurin, l'une des trois artistes qui a collaboré à la réalisation de TRACES et dont la présence se fait ressentir dans cette œuvre.

Toujours dans le but de donner et recevoir, les artistes de la compagnie souhaitent construire des activités adaptées aux domaines de compétences acquis en milieu scolaire. Les parcours sont articulés autour des trois piliers de l'éducation artistique et culturelle :

Faire . Voir . Comprendre

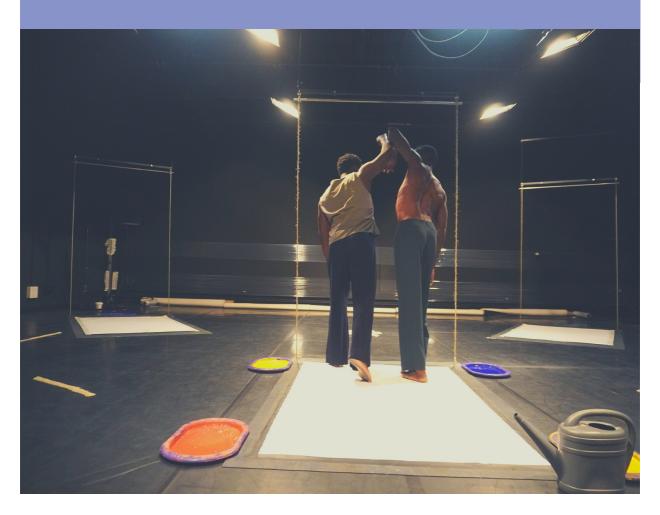
En amont ou en aval de la représentation, les ateliers de pratique ont pour but d'enrichir le programme scolaire en ouvrant des pistes d'intervention aux enseignants.

Ces activités peuvent s'insérer dans un parcours EAC ou bien dans une pédagogie de projet selon la méthode d'enseignement mise en place. Ces temps sont modulables et peuvent conduire à une restitution, ou encore être couplés à un bord de scène.

LA TRADUCTION DES CONCEPTS AU PLATEAU

Ce spectacle met en scène la rencontre entre danse et art plastique. Deux danseurs au plateau face à des toiles blanches, six couleurs de pigments naturels, du sable et du film étirable. Sur une proposition d'installation plastique, les corps se fondent, évoluent et se transforment. Les danseurs se lancent dans une danse qui laisse, au contact des supports présents, de la trace. Transformation des matériaux, impression de pigments sur les toiles, les traces des mouvements de danse se font visibles. Des symboles s'effacent pour laisser place à d'autres, la lumière vient rappeler quelques points de départ comme si tout pouvait reprendre...

PISTES D'EXPLORATION AUTOUR DE LA PIÈCE

Danse et arts plastiques

La danse et les arts plastiques sont souvent deux domaines qui s'entremêlent car ils permettent l'expression franche d'un propos, à la différence que l'artiste n'est pas dans la même action. Le plasticien s'exprimera par le biais d'un médium, alors que le danseur sera partie intégrante de son œuvre.

Mais la scission n'est pas si franche. Dans certaines pièces le plasticien peut devenir coauteur, l'œuvre influençant l'écriture chorégraphique comme c'est la cas dans Traces.

Les Traces que nous laissons

Questionner le rôle du visible et de l'invisible dans le parcours de l'individu et son histoire personnelle.

Interrogation autour de la mémoire et des objets qui y sont rattachés.

Ateliers autour de la pièce

Objectifs généraux de ces interventions :

- → Une meilleure compréhension du propos artistique par la pratique.
- → La découverte des procédés d'écriture chorégraphique.
- → Prendre conscience de son corps et ses caractéristiques dans l'espace.

Objectifs annexes:

- → Inclure les élèves dans une vraie démarche de création en faisant en sorte qu'ils soient force de proposition.
- → L'acquisition d'un regard critique sur une œuvre en se mettant eux même dans l'action.
- → Transcrire une pensée en image puis en action par le corps.

Parcours et contenu pédagogique

Phase 1 : rencontre avec l'enseignant.e ou le groupe d'amateurs - 2h environ

Cette rencontre permettra de poser les bases de la conduite des ateliers entre le groupe d'amateurs et les chorégraphes ou entre l'enseignant.e et ses élèves et entre les intervenants (chorégraphes) et les élèves.

Phase 2 : les ateliers - 10 séances de 2 h d'interventions

Un premier temps d'échange est prévu pour que les chorégraphes explicitent leur démarche et l'origine de leur création. En interaction constante avec les élèves ou le groupe d'amateurs ils leur donnent des clefs d'analyse sur cette démarche.

Un deuxième temps est consacré à la présentation des matériaux (supports de travail). Suite à cela la notion de poids du corps et de l'objet est également abordée par des exercices ludiques d'échauffement ainsi qu'un atelier d'exploration chorégraphique autour des matériaux proposés.

Exemple de recherche relative à l'utilisation des matériaux lors de la séance :

Au niveau symbolique : Que racontent ces objets ?

Au niveau spatial : Sont-ils des éléments fixes ou mobiles ? Suivent-ils les mouvements du corps ?

Déclenchent-t-ils des mouvements particuliers?

La suite des ateliers consiste à amener les élèves ou le groupe d'amateurs à s'immerger dans la création par une implication plus poussée dans les choix de mise en scène.

Les séances suivantes commencent alors par l'échauffement du corps ainsi qu'un rappel des activités précédentes. Un temps de recherche individuel est prévu pour que chaque enfant ou amateur puisse faire des propositions artistiques autour de l'histoire qu'il veut raconter en relation avec les matériaux (toile, sables, pigments, film étirable...).

Le but est d'autonomiser l'enfant ou l'amateur dans sa démarche créative et de l'encourager dans la recherche de matière à partir de consignes liées aux composantes du mouvements (temps, espace, énergie). Cela permet d'enrichir et de diversifier les réponses des participants

Après plusieurs séances de travail, les participants ont entamé en grande partie de l'écriture chorégraphique collégiale présentée lors de la restitution. Elle est concrétisée par le choix des différentes propositions émises par les participants lors de la recherche de matière.

Les dernières séances sont ainsi principalement dédiées à la répétition tout en gardant une attention portée sur la création. Le but n'étant pas de brimer les participants dans leur envie de continuer à créer.

Phase 3: la restitution - 2 ou 3h environ

Les chorégraphes accompagnent les participants dans les derniers ajustements de mise en scène.

Enfin un bref temps d'échange est consacré à la libre expression de tous les protagonistes pour recueillir leurs impressions sur l'ensemble des séances afin de conclure au mieux le parcours.

Un temps fort de restitution est organisé afin de clôturer ce parcours riche de partage.

LA COMPAGNIE

Créée en 2000 par les danseurs et chorégraphes Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié, la compagnie se caractérise avant tout par la force de ce compagnonnage, qui lie ses deux membres tout en laissant la place aux singularités de chacun, tant dans les projets de création qu'au sein des différents engagements dans lesquels ils s'impliquent.

Auguste et Bienvenue sont tous deux burkinabés et ont grandi à Ouagadougou. Ensemble, de 1993 à 2000, ils ont reçu une formation en danse, théâtre, conte et musique aux Bourgeons, une troupe réputée de Ouagadougou et ont connu leurs premières tournées nationales et internationales.

Ensemble, à nouveau, ils découvrent la danse contemporaine et s'investissent dans différentes formations proposées à Ouagadougou. Ils amorcent alors un cheminement corporel et chorégraphique singulier, et prennent part à l'effervescence que connaît le milieu de la danse burkinabè en s'engageant dans des démarches de création.

En 2000, Ils créent l'association Art Dèv à Ouagadougou au Burkina Faso pour développer leurs projets et en 2009 l'association Wa Tid Saou à Bordeaux en France.

Depuis leurs débuts, l'ambition demeure inchangée : donner à la création chorégraphique un rôle dans le changement social, transcender les cultures via des créations chorégraphiques mais aussi ouvrir la danse contemporaine à de nouveaux acteurs et sensibiliser les publics à la forme chorégraphique. En 2008, la compagnie développe alors son projet « Engagement féminin », un programme de formation destiné aux danseuses africaines et visant à pallier l'absence de femmes dans ce domaine professionnel. Après plus de 10 ans d'existence, le projet de formation a bénéficié à plus de 70 femmes de 14 pays d'Afrique et 13 créations ont été réalisées puis tournées à l'international.

Grâce à leurs allers-retours incessants entre la France et le Burkina Faso, aux tournées dans plusieurs dizaines de pays du monde et à leur manière d'intégrer de multiples influences dans leurs œuvres, Auguste et Bienvenue ont su développer une démarche chorégraphique unique.

Semblable à un laboratoire de recherche pluridisciplinaire, leur approche mêle musique, discours et contes, arts plastiques et numériques. Forte de son parcours depuis près de 20 ans, la compagnie Auguste-Bienvenue est aujourd'hui à l'origine de 14 pièces chorégraphiques et continue d'explorer et d'inventer une danse organique qui communique avec le public, afin de raconter des histoires de vies et de questionner la complexité des relations entre les hommes.

LA COMPAGNIE

Les 15 Créations de la compagnie :

Traces # -2022

Crépuscule - 2020

Errances - 2019

Les Vivants - 2018-2019

Peubléto - 2017-2018

PerformerS - 2015

Sous un projecteur - 2015

Zouhan (la parole) - 2012-2013

Écoute ma musique - 2009-2010

Dans un S'Y Mettre et Écoute ma musique - 2009-2010

Tourments Noirs - 2009

Traces - 2007

Tin Souk Ka (Au milieu d'ici) - 2005

Bûudu (Le songe du Peuple) - 2002

Kuum (Mort) - 2001

Ces œuvres ont fait l'objet de tournées au plan national et international, sur des lieux et festivals tels le Barbican Center à Londres – Angleterre, Le Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Le Tarmac à Paris – France, le Yale Repertory Theatre – New Haven – USA, l'ODD-CDC – Ottawa – CANADA, Le Kampnagel – Hambourg – Allemagne, le SIDANCE festival – Séoul – Corée du sud, Dialogues de Corps Festival International de Danse – Ouagadougou – Burkina-Faso...

LES CHORÉGRAPHES

Auguste Ouédraogo

Diplômé d'État de Professeur de Danse, au PESMD Bordeaux Nouvelle Aquitaine (Pôle Enseignement Supérieur Musique et Danse), Auguste Ouédraogo, est né en 1979 à Ouagadougou au Burkina Faso. Il intègre la troupe Le Bourgeon du Burkina en 1993 où il suit jusqu'en 2000 une formation en danse, théâtre, conte et musique sous la direction artistique de Théodore L. Kafando, Salia Sanou et Amadou Kienou.

Entre 1996 et 2001, il suit des formations proposées par le Centre Culturel Français Georges Méliès de Ouagadougou avec Nana Nilson, Jean-François Duroure, Christophe Cheleux, Robert Seyfried, Seydou Boro... Puis les formations données par Opiyo Okach, Xavier Lot et Angelin Preljocaj à l'occasion des éditions 2002, 2003 et 2005 du Festival Dialogues de corps à Ouagadougou.

En 2001 et 2002, il est invité par le Festival Montpellier Danse et Culture France dans le cadre des Ateliers du Monde dirigés par Susan Buirge, Bernardo Montet et Benoît Lachambre. Il participe au stage international de danse (Laboratoire de Création) dispensé par Claude Brumachon et Benjamin Lamarche au Centre Chorégraphique de Nantes.

Il collabore en tant qu'interprète et chorégraphe à plusieurs créations :

Kôyan Kôté de Salia Sanou, Seydou Boro et Cyril Viallon, 2000.

Transpace de Robert Seyfried, Cie DIT 2002.

Sèg Sègbo, co-écrit avec Hind Benali, Cie Fleur d'Oragne, 2004.

Toupie or not toupie, co-crée au Laboratoire de création du CNDC Châteauvallon, 2006.

L'Opéra Urbain Leena co-crée avec Boris Boubacar Diop et Guy Lenoir., 2011.

Biface de Perrine Fifadji et Khanzal, 2012.

Pourquoi la hyène... de Seydou Boro, 2013.

LES CHORÉGRAPHES

Bienvenue Bazié

Né à Didyr, au Burkina Faso, il est lauréat deuxième prix du concours inter-établissements de poèmes récitals en 1993.

Il participe à une tournée nationale et internationale avant d'intégrer la troupe polyvalente et artistique le Bourgeon du Burkina où il suit une formation pluridisciplinaire en danse, théâtre, conte et musique. Il est lauréat du grand prix national de la chorégraphie.

Après huit ans de formation au Bourgeon, il se spécialise dans la danse et la chorégraphie, multiplie les rencontres, se forme auprès de chorégraphes tels Salia Sanou, Seydou Boro avec lesquels il collabore quelques années plus tard.

Son envie profonde de rencontrer et de partager le conduit sur une dizaine de projets collaboratifs avec d'autres chorégraphes, metteurs en scènes et musiciens :

Vin Nem et Nagtaba - Cie Kongo Ba Téria - 2002/2003

Welcome to Bienvenue - Cie ULAL DTO de Xavier Lot - 2004

Derrière les Murs/murs - Cie ULAL DTO de Xavier Lot - 2006

Étrange Étranger - Pambè Dance Company – 2008

Le tango du cheval - Cie Seydou Boro - 2011

Chacun signe sa vie - avec Sidiki Yougbaré - 2011

Converse - Demi Dance Project, Jennifer Dallas - 2011

M-Im - Danseurs de la formation « je danse donc je suis » avec Salia Sanou CDC La Termitière— 2012

Biface - Perrine Fifadji et Khanzaï - 2012

Ouverture du Festival panafricain du Cinéma de Ouagadougou - invité par Seydou Boro - 2013

Idiom - Kemi Dance Project, Jennifer Dallas - 2013

Le cri de la chair - Cie Seydou Boro - 2016

Kotéba - Sevdou de Boro - 2019

CONTACTS

CIE AUGUSTE-BIENVENUE Théâtre La Pergola Rue Fernand Cazères 33200 Bordeaux

N° Siret: 523 643 021 00026

administration@auguste-bienvenue.com +(33) 06 67 32 43 09

diffusion@auguste-bienvenue.com +(33) 07 67 13 42 02

WWW.AUGUSTE-BIENVENUE.COM VIMEO.COM/AUGUSTEBIENVENUE