Donne-moi la main # 8

Laboratoire de danse pour les adultes et les enfants

Crédit photo : Laurent Saligault

Pour construire une présence artistique dans le quotidien des personnes, par-delà les lieux dédiés à l'art

Edition 2020

Licences: 2-1041274 / 3-1109174
T +33 603554354
cie.abel@free.fr
www.compagnieabel.com

Une démarche d'émancipation par l'acte artistique

Donne-moi la main est un dispositif chorégraphique qui se déploie simultanément sur deux territoires quartiers politiques de la ville - pour emmener des habitants (adultes et enfants) à traverser trois saisons, une plongée vibrante et raisonnante au cœur de la relation à l'autre, intime et artistique.
Par la pratique chorégraphique en relation à la musique, lors d'ateliers en présence de deux artistes – un musicien et une chorégraphe - elle permet à chacun-e d'aller à la rencontre de sa danse en assistant aussi à des spectacles – choisis en fonction du jeune âge des enfants participants – et à fréquenter l'art d'une façon plus globale, en allant à une exposition, les familles des deux villes sont amenées à se rejoindre régulièrement tout au long de ce parcours, inspiré par l'idée de la rencontre et la découverte.

Donne-moi la main a pour intention d'introduire des relations de proximité, par la danse et la musique entre habitants et artistes dans un continuum.
C'est un lieu d'ancrage, ressourçant pour une pratique artistique diffusée entre présent et futur, entre création et savoir être, entre interprète et public...
C'est dans ce contexte et dans ce désir profond de toujours valoriser une danse qui parle à chacun, en construisant les corps, tout en revendiquant des espaces d'exigence et de rigueur, que nous souhaitons prolonger et développer cet acte chorégraphique dans son approche toujours mouvante en 2018, sur ces deux territoires.
La présence riche des personnes qui y participent, permet aux artistes de re-questionner leur processus de création, leur métier, leur savoir-faire, leurs connaissances, leurs certitudes et à partir de là, s'en retrouvent déplacés et nourris au plus proche d'un quotidien, d'une certaine réalité de ces deux territoires traversés.

La démarche repose sur l'improvisation en danse en lien avec les pratiques somatiques. Ce sont des invitations à écouter son corps, le son et laisser la résonance à dévider la pelote du fil de la pensée, de l'imaginaire. Un rendez-vous entre danse, littérature, musique, l'écriture …
L'improvisation est donc le matériau de base pour explorer, observer, écouter – elle permet continuellement de renouveler le champ de notre expérience au monde.

Historique

Initialement la compagnie Abel a trouvé au Centre Emmaüs Louvel Tessier à Paris, un collaborateur attentif, en proposant le projet « Donne-moi la main » en direction des personnes hébergées et des familles résidant dans le quartier.
La Maison Pour Tous Berty Albrecht située à Aubervilliers fut le 2ème site à s'être relié à cette proposition - en 2014 - depuis 2019 elle a pu accueillir dans ses nouveaux locaux les ateliers mensuels danse et musique. Enfin le Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers/La Courneuve est devenu partenaire du projet en proposant ponctuellement des mises à disposition de studios et en ouvrant sa programmation aux participants de Donne-moi la main.
Après 5 années en partenariat avec le centre Emmaüs, la compagnie a migré à Paris au Local Les petits poètes - une structure dédiée à la parentalité installée dans le 10ème arrondissement - dans laquelle elle est aujourd'hui toujours accueillie. C'est désormais dans ce lieu que ce projet participatif se construit et se développe au fil des saisons en accueillant chaque année de nouvelles familles.

Crédit photo : Laurent Saligault

Proposition sensible # 8 - 2020

Faire découvrir et traverser une certaine pensée de l'art par le biais de la danse contemporaine, de la musique assistée à l'ordinateur, sur des temps de pratique et de culture artistique.

Nous conduisons simultanément des ateliers en direction de deux groupes de danseurs adultes et enfants, sur deux territoires, puis nous les amènerons à se rencontrer à un moment M du parcours pour écrire et réaliser en commun une performance dansée. Nous inviterons régulièrement un vidéaste lors de ces séances de travail, il permettra de rendre compte de l'élaboration de la construction au fur et à mesure de sa réalisation - sorte de journal de bord vidéo.

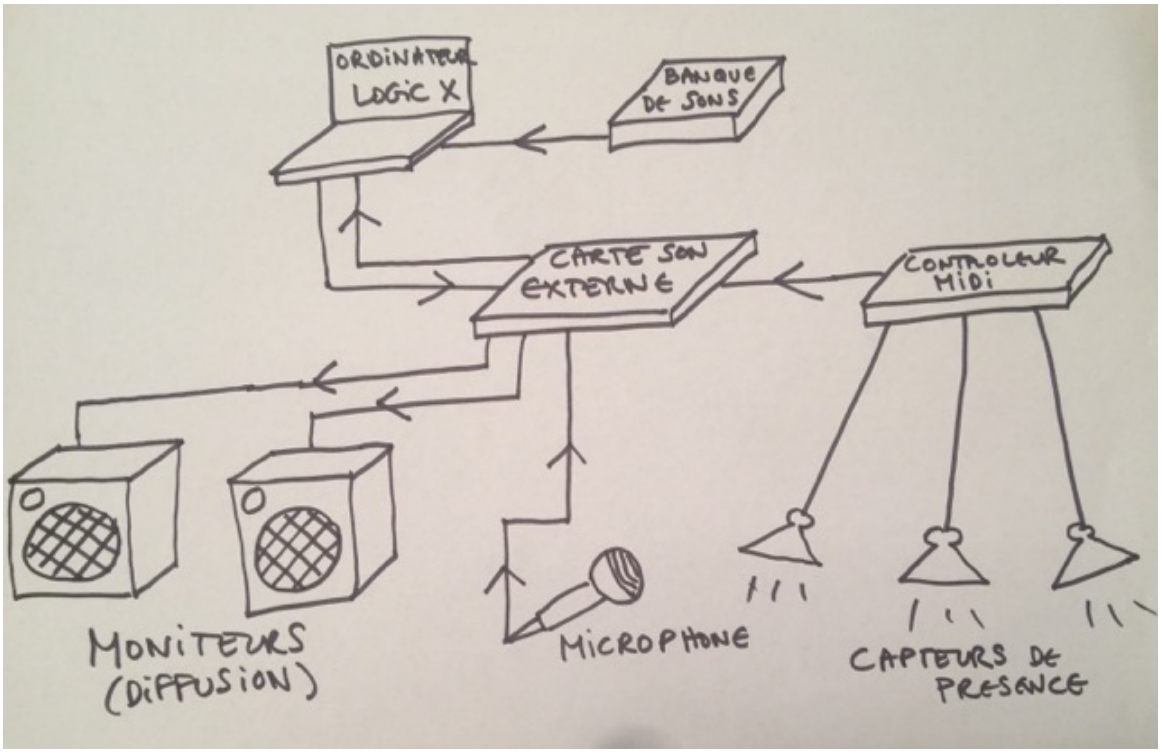
D'autre part l'un des matériaux utilisé pour convoquer l'imaginaire de chacun se fera à partir de reproductions de peintures -dans le prolongement du travail esquissé cette année. Elles seront dans un premier temps données à voir sur un support papier distribué aux participants puis dans un second temps projetées sur un mur. La proposition étant d'inviter chacun à venir danser dans l'espace de l'image projetée. Nous aborderons le geste en fonction de sa spatialité et du dessin du corps dans la projection. Nous travaillerons le rapport au corps, dans son volume tridimensionnel, dans ses qualités gestuelles et ce, pour chacun des participants, partant du principe que ce qui nous intéresse est la nécessité d'attitudes spontanées et la présence créative de chacun, de chaque personnalité.

Quant à la musique - créée in situ par le musicien - elle fait intégralement partie du processus de création de Donne-moi la main, elle est conçue là aussi comme pouvoir-support révélateur de l'imaginaire de chacun.

Dans l'attention portée à l'espace et à la spatialité du mouvement, pour créer de nouveaux rapports musique / danse, nous avons imaginé par l'intermédiaire de petites formations, en partant du solo, puis du duo, du trio, jusqu'au quatuor – dans différents espaces de la salle, installer des capteurs de mouvements – déclencheurs d'univers sonores singuliers sur des principes aléatoires et ludiques.

A l'issue de la création collective, une vidéo sera montée et projetée en direction d'un public extérieur avec le soutien de nos partenaires.

Le processus musical



Avec le logiciel Logic X je diffuse, via mon convertisseur audio numérique (carte son), des musiques, ambiances et objets sonores appuyant les propositions chorégraphiques mais également inspirées par les danses et mouvements des participants. A partir d'une banque de son totalement originale enregistrée en amont, j'agence des pièces de musique en temps réel. L'esthétique sonore va de la musique pop à l'électroacoustique. Les improvisations diffusées accompagnent le danseur dans la libération du corps et de l'esprit tout en donnant des points d'ancrage à l'inspiration.
Depuis un an, l'enregistrement des voix des danseurs a enrichi le dispositif.
La description d'une œuvre picturale par les participants est enregistrée sur Logic X, puis les voix sont éditées, habillées de sons et/ou musique et rediffusées en temps réel pour accompagner une proposition.
L'évolution du dispositif est la diffusion de sons par le mouvement. En utilisant des capteurs reliés à un contrôleur midi déclenchant des séquences sonores. Le danseur pourra interagir avec la musique par des mouvements créateurs de sons qui pourront s'ajouter ou se substituer à la musique existante.

Laurent Saligault

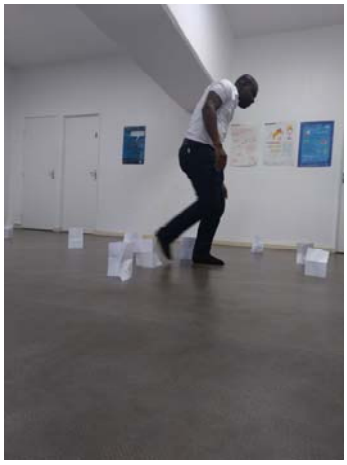
Déroulement de l'atelier

L'atelier se construit en 3 temps…

Arrivée ensemble – individuelle et collective – basé sur la prise de conscience du corps – propositions à partir d'une mise en mouvement conduisant son attention sur les muscles – le squelette – le poids du corps – la fluidité articulaire – le toucher – éveil kinesthésique – la respiration – prise de conscience par la segmentation (une partie de corps observée à la fois – la main, le pied, la tête, la colonne vertébrale, etc…) et par la globalité –

Improvisation – les participants sont amenés à explorer et vivre les mouvements à l'écoute de leur propre ressenti – en silence – et/ou en relation à l'univers musical proposé Convoquer les notions :
- d'espace / proche – lointain – espace du lieu – espace entre les danseurs – espace aérien en relation a l'espace du sol –
- de temps / durée – rythmes – phrasés
- de dynamiques – variations – contrastes – variétés de la gamme
- du rapport à l'autre – aborder le duo – le trio – le quatuor – le solo – la danse collective

Sur une base d'écriture – de composition instantanée – Exploration de différentes modalités – la répétition – l'accumulation – la réitération – la réplication dans différents relations à l'espace (modifier les directions – les orientations - Construire des éléments de phrases chorégraphiques individuelles et collectives.



Crédit photo : Laurent Saligault

Les modalités d'action - espace et temporalité

Des temps de rencontre par la pratique/

Lors de rendez-vous mensuels (de 2h) un samedi en matinée ou l'après-midi - avec une chorégraphe et un musicien -
Ils sont répartis en deux cycles – printemps/été et automne/hiver.
Les participants seront libres, en fonction de leur disponibilité, de suivre un cycle ou la globalité du parcours.

Crédits photo : Laurent Saligault

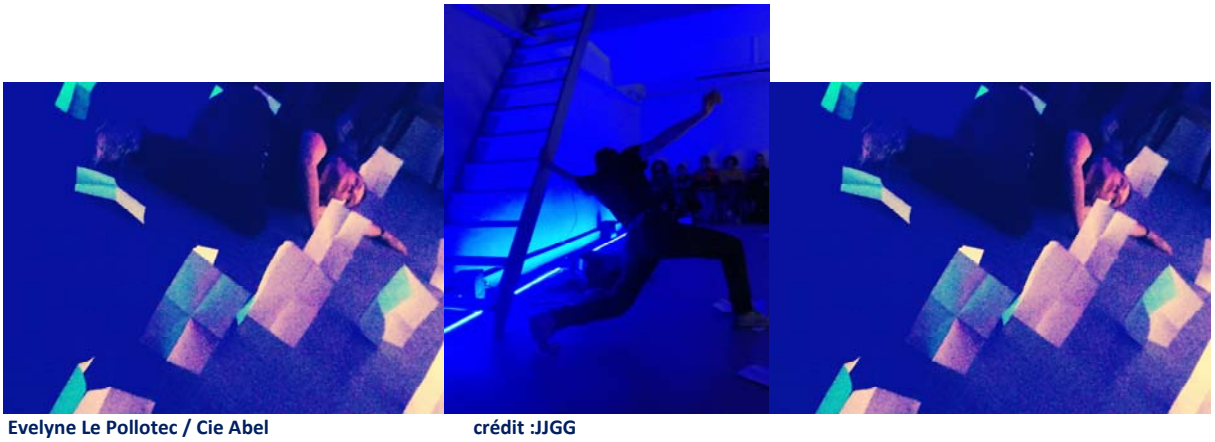
Des temps de culture chorégraphique … un parcours culturel/

Pour engager les participants dans cette édition 2020 de *Donne-moi la main*, pour vivre pleinement la pratique et enrichir sa culture de façon pluridisciplinaire nous avons construit des allers-retours réguliers durant la saison, entre les ateliers artistiques et la lecture d'œuvres, en emmenant les participants au projet, voir à la Villette les spectacles jeune public « As long as we are playing » de Kabinet K, « Home » de la Cie Black sheep, une présentation de l'ouverture publique des classes danse contemporaine au Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers/La Courneuve, et la performance « Plié, déplié, froissé » de la compagnie Abel.
Apprendre à cultiver la danse, sa danse, celle des autres, c'est apprendre à se découvrir, à ouvrir son regard, à se distancier aussi, pour mieux s'immerger dans des univers poètiques variés.

Saïdo Lehlouh / Cie Black Sheep

C’est aussi lors de ces sorties, que les deux groupes constitités à Aubevilliers et Paris se retrouvent et permettent la rencontre – moment de convivialité, d’humanité.
En assistant à différents spectacles, les enfants, les adultes seront à même de commencer à se construire un bagage chorégraphique en lien à la création contemporaine actuelle. C’est une démarche vers la découverte, la connaissance, la compréhension et l’évolution quant à sa représentation de la danse.
Cette première étape permet d’accueillir l’inconnu, peut-être d’accepter l’inhabituel alors même que la nouveauté peut parfois déstabiliser momentanément.

En se retrouvant ensuite à l’atelier de pratique, les artistes engagent des échanges et permettent de développer une singularité de son propre jugement, d’aiguiser un esprit critique, de le partager au sein du groupe.
Par la parole donc, mais aussi en proposant des temps d’échanges par le geste en réinvestissant des éléments de l’œuvre prélevés ici et là au gré de la mémoire. Cela permet aussi au participant, même le moins aguerri, de traverser corporellement et de façon sensible, certains matériaux auxquels il n’aurait pas eu forcément accès spontanément et aux autres, d’élargir l’éventail de leur répertoire gestuel.
Ce dialogue constant est imaginé comme l’une source pour le développement et l’enrichissement du projet en lui-même tout au long de la saison.
L’expérience, le vécu de chacun (adulte - enfant), sur les temps de pratique est fondamental pour nourrir et activer le regard porté sur les spectacles.



Evelyne Le Pollotec / Cie Abel **crédit :JJGG**

Identification
et prise en compte du besoin local

Ce projet participe dans la continuité des éditions précédentes et souhaite consolider son ancrage sur les territoires spécifiques à Aubervilliers et à Paris 10eme arrondissement. Il répond au souhait des participants, des artistes, des structures partenaires qui y sont déjà engagées et qui souhaitent poursuivre l'aventure humaine et artistique.

Donne-moi la main s'est élaboré avec l'appui des structures sociales et culturelles que nous avons rencontrées jusqu'à présent et avec lesquelles nous poursuivons une véritable collaboration (Centre Communal d'Action Sociale, Maison pour tous / centre sociale, Centre d'animation, Le conservatoire à Rayonnement régional d'Aubervilliers La Courneuve).

Il prend son ampleur peu à peu par l'écoute des équipes locales (coordinateurs et travailleurs sociaux). Eveiller un autre regard sur sa ville, son quartier, et permet la rencontre aussi avec d'autres habitants d'une autre ville par le biais des sorties, des restitutions.

Nous espérons mettre en relation des habitants d'un même quartier – hommes et femmes avec leurs enfants - avec ceux d'un quartier d'une autre ville en privilégiant la réciprocité des échanges. Nous travaillerons à même la question du Vivre ensemble ces espaces caractérisés par une grande mixité, en évitant la ségrégation sociale, de genre, de culture. C'est aussi un espace de débat public où circulent les idées, les actes, les imaginaires mais aussi les silences…

Permettre aux familles de se rendre actrices de leur vie, de celle de leur quartier par une démarche constructive, artistique par la rencontre des artistes.

Renforcer l'importance de l'art pour tous, dans le processus de développement individuel, tant par le rôle constitutif qu'il joue dans la construction des vies humaines que par le rôle participatif qu'il tient dans les relations sociales. L'art comme principe de soutenabilité, pour garantir notre rapport à la nature et à la communauté en perpétuel renouvellement.

Conception et réalisation

Evelyne Le Pollotec - vit et travaille à Aubervilliers - Paris et en France

Artiste chorégraphique, danseuse, pédagogue, praticienne de Body-Mind Centering®
est à l'initiative de la création et du développement de la Compagnie Abel –
Compagnie créée en 1992 pour développer ma recherche sur le mouvement et créer des pièces chorégraphiques dans des contextes variés - en direction du jeune public, du tout public, en milieu de soins, sur des territoires paupérisés – ainsi que des performances, et diffuser des pratiques somatiques.
Ma recherche artistique actuelle questionne les liens fondamentaux entre le sensoriel et l'imaginaire dans l'émergence du geste par la relation intrinsèque du Body-Mind Centering, du Mouvement Authentique, du Body Weather et du champ chorégraphique quelque soient les contextes où il survient.
Dans l'idée du partage et du collectif, j' invite les publics à traverser eux-même l'espace du sensible par la pratique – et y déplace mes propositions dansées vers le champ du social (exclusion), du médical (santé mentale), de l'enfance, de la parentalité…
Au-delà des théâtres, j'aime à investir les espaces de liberté disponibles dans les villes et en-dehors (les plages, les montagnes…), et réinvente avec la fabrication de pièces collectives de nouveaux espaces (bibliothèque, librairie, rue, place et jardin publiques, piscine, café…).

2016 / 2019 - réalisations :

- *Obscurité lumière* – un solo écrit pour Nathalie Vénuat en direction de la petite enfance
- *Au point du jour* - une pièce chorégraphique coécrite avec le danseur Jean-Marc Piquemal, des patients et le personnel soignant du CATTP St Didier -Hôpital Sainte-Anne – Paris.
- *Matières secondaires* - un essai d'art tellurique coréalisé avec le philosophe et performer Yovan Gilles à la Halle aux cuirs
- *Donne-moi la main* - Paris et Aubervilliers – Rencontres chorégraphiques participatives avec les artistes Nathalie Vénuat, danseuse – Cathy Heyden – Laurent Saligault, musiciens improvisateurs, et des hébergés du Centre Emmaüs Louvel Tessier ainsi que des familles - 7 éditions
- *VirAges* –avec Bruno Allain – écrivain, plasticien, Antonio Nunes Da Silva –musicien, suite à une résidence à l'Accueil de jour Les Balkans – Paris -

Performances /

- *Solo de nuit* - sur le toit d'un immeuble à Aubervilliers – Théâtre des Poussières
- *Solo* - Cave Polonceau à Paris – Invitation de Félicie Bazelaire
- *Les danses situationnistes* avec le danseur Paulo Henrique au jardin potager du Parc de la Villette à Paris (une commande de Little Villette) // au CRR Aubervilliers- La Courneuve, en lien avec l'exposition d'Axel Rogier-Waeselynck // au Festival des 4 chemins à Aubervilliers et Pantin //

Laurent SALIGAULT - vit et travaille à Aubervilliers - Paris et en France

Compositeur, producteur, arrangeur, auteur, chanteur,
Instrumentiste (basse guitare claviers percussions).
Prise de son, enseignement (guitare et basse)

Discographie et créations

- Albums / **Laurent Saligault** (2015), **Instrumensal** (2019), **Saligault Trois** (sortie en octobre 2020)
- Pièces électroacoustiques : **Picture Three** (2018) **A Rebrousse Temps** (2019)
- Musiques de Films : **Tu seras suédoise ma fille** (2017), **Cœur de pierre** (2018)
- Parcours danse et musique : **Donne-moi la main** (musique improvisée, 2017/2019)

En studio et sur scène avec :

Philippe Katerine, Dominique A, Rover, Jeanne Cherhal, Matthieu Askehoug, Antoine Leonpaul, Cléa Vincent, Niki Demiller, Nicolas Comment, Barbara Carlotti, Bazbaz, Micky Finn…

Salles et festivals :

L'Olympia, le Zenith, le Bataclan, le Trianon, la Cigale, la Maroquinerie,
les Trois Baudets,
le Carreau du Temple, la Gaité Lyrique, le Café de la Danse, la Salle Gaveau, Stéréolux…
Le Printemps de Bourges, les Francofolies de la Rochelle, la Fête de l'Huma, les Nuits de Fourvière,
Fnac Live Festival, les Transmusicales de Rennes…

---

cie.abel@free.fr
T +33 (06) 03 55 43 54
www.compagnieabel.com