BANCS !

QUAND TROIS FEMMES, DANSEUSES ET COMÉDIENNE DÉCLINENT AVEC SIMPLICITÉ ET SENSIBILITÉ LEUR VISION DU MONDE ET DE L'HUMANITÉ AU DÉTOUR D'UNE RENCONTRE SUR UN BANC…

UNE CO-CREATION DE LA COMPAGNIE NOGOZONE & ATTRAPE-SOURIRE

TEXTES : NADÈGE PRUGNARD, EUGÈNE DURIF, BARBARA KILIAN GRÉGOIRE VICHÉ

CHORÉGRAPHIES : ISABELLE FRANQUES

CRÉATION ET INTERPRÉTATION : BARBARA KILIAN, JULIE JURADO, ISABELLE FRANQUES, LISA ROBERT

MONTAGES SONORES ET MASTERING : ILIA BEZROUKOV

TECHNICIEN : SIMON STENMAN

03 BANCS !

04 LA GENESE DU PROJET

05 EXTRAITS

06 MEDIATIONS AUTOUR DU SPECTALCE

07 BIOGRAPHIES DES ARTISTES

09 A PROPOS DES COMPAGNIES

BANCS !

Le Banc de tous les possibles

La vie d'un banc, pas n'importe quel banc, le témoin privilégié de notre société, de notre monde en pleine mutation.
Un banc comme dernier lieu non-marchand de rencontre(s).
Planté là ou là….
Selon… témoin plus ou moins heureux de la vie, de leur vie, de nos vies… Tout est prétexte pour s'y poser, une colère, une joie, une curiosité … mais jusqu'à quand ? Le point culminant d'un îlot réel ou non, d'une sorte de place publique.

C'est une performance qui parle de l'humain, une invitation aux spectateurs à se souvenir, vivre à nouveau, ou pour la première fois, cette rencontre, avec Son banc.

DURÉE : 1H EN DÉAMBULATION

POSITION DU PUBLIC : ADAPTATION IN SITU SELON LES POSSIBILITÉS PROPOSÉES PAR LES DIFFÉRENTS LIEUX

UNE CREATION POLYMORPHE : LE NOMBRE D'ARTISTES PEUT ÉVOLUER SELON LE PROJET

La spécificité des arts de la rue est
« leur capacité à créer un rapport singulier aux publics et au contexte, dans leur écriture parfois, dans leur mise en œuvre toujours »
et qu'ils sont avant tout
« des arts de la relation »

Les Brèves de Stradda,
Hors Les Murs,2012

LA GENESE DU PROJET

BANCS! est la rencontre entre deux équipes artistiques confirmées, autour d'un sujet que chacune a traité à sa façon jusqu'alors : le banc public

« Le banc s'adapte à chaque contexte, à chaque âge de la vie. Parfois fixé au sol, il qualifie les caractères des rues, d'une place, ou d'une placette, il affiche une fonction de pause publique à cet espace. Cet objet ordinaire est mis en valeur par l'imagination des designers, par les prouesses techniques des innovateurs, ou encore par la presse quand un scandale entraîne, sous la pression de la mitoyenneté, sa disparition dans l'espace public. »
JP Blais

Nous parlons souvent de l'espace urbain, ou de l'espace rural car notre région mêle les deux. Les usages et fonctions sociales et culturelles de cet objet du quotidien ont une dimension esthétique et patrimoniale qui renforce l'attractivité de l'espace public.

« Bancs ! » c'est la rencontre entre deux entités artistiques, le théâtre et la danse qui travaille sur cet objet fondamentale de l'espace public et témoin des évolutions diverses de notre société.
Nous avons mis en corrélation nos travaux pour créer des moments uniques..

Sur ce projet, l'intention des artistes, dans leur rapport originel à la création, au public, est d'ordre politique et fondamentalement audacieux. Il s'agit de créer les conditions d'une possible relation à autrui, d'une confrontation à la diversité, d'une rencontre entre artistes d'univers éclatés en investissant un mobilier accessible à tous !

Il s'agit aussi de s'émouvoir et de se réapproprier l'espace public tout en réinventant le rapport à l'autre.

Nous souhaitons investir ces espaces de rencontre, les revaloriser, les sauvegarder et pourquoi pas en créer de nouveaux, et ainsi sauvegarder le lien social que le banc public incarne.

Bancs ! C'est mettre en lumière la poésie extraordinaire d'un quotidien ordinaire dans l'espace public en mots et en mouvements tout en interrogeant son rapport à l'autre le temps d'une rencontre.

EXTRAITS

Hep la bande de lascars à casquette! Venez sur ce dossier! ... Vous en avez descendu des binouzes. Musique à fond, plus besoin de parler. Flo l'agrafe, j'ai jamais compris ce surnom ! "Sir" Cravate, costume sur mesure, attaché case sur mesure, petit mouchoir sur mesure, et lattes sur mesures. Toujours au même endroit.17h36, un peu en retard aujourd'hui. Sylvie, midi, petit plat préparé, sur les genoux serrés, petit chemisier bien fermé. Pas un regard alentour, jusqu'à la première bouchée, et là, petit rongeur aux aguets tu grignotes...

Barbara Kilian

Je vais rester plantée là dans la parenthèse de ce poème /là dans le rêve suspendu /là sur ce banc dans la pause entre les planètes dans l'écho de cette phrase pas née et déjà envolée à peine prononcée je vais rester là le cul collé aux slogans de la colère parce qu'on est des milliers des milliers et ça va craquer ça va craquer Bande de bras baissés pingouins comment on va faire si on a plus d'endroit où rêver ?

Nadège Prugnard

Je voudrais savoir encore crier. Aucun son à la bouche. Les mots qui peinent un à un à aller jusqu'au bout d'une phrase. Plus aucun son. Chaque mot, une bouillie de musique. Je reste ici, la nuit porte conseil, je veux dormir ici, d'autres viendront, une histoire donc à reconstituer, malgré les mots qui peinent... Ce fut donc sur un banc que tout débuta.
Des histoires. Des histoires minuscules à venir. Des personnages surgis du néant qu y retournent, trois petits tours avant, deux pas en arrière, ils sont pleinement dans la lumière du théâtre, et puis s'en vont et reviennent encore...

Eugène Durif

MÉDIATIONS AUTOUR DU SPECTACLE

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE / THÉATRE

ECRIRE DES HISTOIRES DE BANCS

Dans ces ateliers tout public, le banc est à la fois support pédagogique et objet scénographique. Il nous permet de convoquer et de révéler des gestes du quotidien qui nous dévoilent une écriture quotidienne, spontanée et accessible à tous.

Choisir sa place sur le banc, être dans le groupe, se mettre à l'écart du banc, laisser sa place, être ensemble, partager un banc, être assis, se mettre sous le banc, contempler, lire, parler ...

Ici, on questionne le vivre ensemble en expérimentant des histoires de bancs en tout genre. On affirme des propositions individuelles et/ou collectives.

Chacun est à son tour danseur ou spectateur de ce qu'il se passe sur ce "BANC !"

BIOGRAPHIES DES ARTISTES

BARBARA KILIAN
Comédienne et metteure en scène

Elle débute le théâtre au Lycée (travail de textes contemporains, classiques...). Après un bac littéraire et un an passé à New York (où elle suit des cours de théâtre corporel au sein du HB Studio de Manhattan), Barbara Kilian se lance dans la rue en 1998. Comédienne au sein des « Passeurs de jeu » elle aborde le travail du clown (stage avec Kévin Brooking) et le rapport au jeu dans la rue. Puis un jour, elle prend la route et arrive à Montluçon. Comédienne au sein de la Cie Entr'act, et de plusieurs équipes pour des one-shot, elle découvre, teste (stage de « Buto » au TNDB avec Marcia Strazzacapa, de « Bouffon » avec le théâtre du Sajou avec Kamel Basli ...) Elle apprend les rouages du rapport au jeu, dans la rue, utilisant différents styles et différentes techniques, (échasses, combats à l'épée, alpague, ...). Curieuses, ses expériences l'amènent indifféremment sur scène et dans la rue alternant le travail avec des Cies et metteurs en scènes très différents (Cie Entr'act, Amarock, Théâtre en stock, ...)
Pendant 11 ans, elle va sillonner la France et l'Europe (France, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, Belgique ...), utilisant sa maîtrise de l'allemand et de l'anglais pour jouer dans ces langues, toujours en rue. En 2008 nouveau tournant, elle fonde la Cie Attrape-Sourire, et crée un festival de théâtre « Un été dans mon village ». Elle lance « Pauline fait un Carton » (scène) et créée son personnage de guide décalée « Albertine votre guide » (rue), deux spectacles qui tournent toujours en 2023. La Cie évolue d'année en année et compte de nombreuses créations à son actif
2018 création de « Vie de Banc » Ne souhaitant faire de choix arrêté sur un style, elle continue d'alterner, de rencontrer, de travailler avec différents Metteurs en scène et différentes Cies (Théâtre en Stock,les Déménageurs Associés, Théâtre du P'tit Bastringue,La Volga, Gaël Guillet,Cie des Eaux et Forêts, Nogozone...)

ISABELLE FRANQUES
Danseuse interprète et Chorégraphe

Après l'obtention d'un bac littéraire, Isabelle intègre la Manufacture, incubateur chorégraphique à Aurillac, puis l'Espace Pléiade, à Vichy. En 2010, elle obtient le Diplôme d'État de professeur de danse jazz et rejoint comme interprète la compagnie contemporaine Air Food Company dirigée par Sidi Graoui. Elle collabore avec lui pour de nombreuses créations, performances et ateliers. En 2015, elle intègre la compagnie Trafic de styles, dirigée par Sébastien Lefrançois, pour la création du spectacle Glace et s'engage dans les différents projets de la compagnie. En parallèle, elle danse pour plusieurs chorégraphes comme Laurence Yadi et Nicolas Cantillon, Samir Elyamni, Eun Young Lee Lee, Raza Hammadi... Elle explore également divers concepts de spectacles avec l'artiste italien Giacomo Martellacci à Bruxelles, mêlant danse, cuisine, cirque et émotions. Leur association les amènent à réaliser des performances originales telles que Les émotions à table, Solo Eco Perf, Les grimaces à table et Blacksad en partenariat avec le CREAHM (Atelier d'art différencié de Liège).
Parallèlement, elle commence en 2016 une collaboration autour du gestes et des métiers artisanaux et industriels avec la vidéaste clermontoise Clotilde Amprimoz sur le projet Homo Laborans qui se poursuit encore aujourd'hui. Sur l'invitation de l'artiste Pierre Blaise Dionet elle mène une recherche chorégraphique sur la vidéo-danse-interactive. En partenariat avec Cityshake elle crée une performance pour La nuit des idées à Hong-Kong, AI. R et Alma deux performances vidéo-danse-musique-interactives avec le batteur compositeur Laurent Robin, un TedX et le clip Erased pour le groupe clermontois Ultraviolet. Isabelle crée à Clermont-Ferrand la Cie Nogozone pour porter ses désirs de performances et de chorégraphies "Émoi", "De l'autre côté du banc..." et la performance "Bancs !".

LISA ROBERT
Artiste chorégraphique et pédagogue

Lisa Robert suit parallèlement des études chorégraphiques, littéraires et cinématographiques. Elle obtient un Master de Recherche Lettres & Art, ainsi que le Diplôme d'Etat en danse jazz. Après avoir participé à une tournée Clowns sans Frontière dans les camps de migrants à Calais, elle intègre en 2012 la cie DCA-Philippe Decouflé (Panorama, Contact, Tout doit disparaître). A partir de 2016, elle participe régulièrement à des performances in situ et des projets pédagogiques au Vietnam, mêlant voix, mouvement et arts plastiques, au sein de la cie Kerman-Sébastien Ly. Aux côtés de la vidéaste Clotilde Amprimoz, elle s'investit dans de nombreux projets de territoire, en développant un travail de recherche/création/médiation autour des gestes et des métiers artisanaux et industriels. Interprète pour de nombreux chorégraphes commeBlanca Li, Balkis Moutashar, Eun Young Lee, le musicien Étienne Gaillochet, elle tient à poursuivre des projets pédagogiques avec différentes cies et avec la Comédie scène nationale de Clermont-Ferrand. Depuis 2020, elle participe à plusieurs projets menés par la Cie Nogozone (Recreater, De l'autre côté du banc, Bancs !)

JULIE JURADO
Artiste chorégraphique

A l'origine titulaire d'un premier Master en Droit de la santé et un second en Droit et management du secteur culturel, elle est aujourd'hui danseuse/interprète pluridisciplinaire, avec un bagage de danse classique, jazz, hip-hop et danse contemporaine. Elle se forme en parallèle de ses études supérieures à l'EMD/CRR de Clermont-ferrand et à Lyon à travers différentes master classes au CND. Elle puise son identité dans l'ouverture au jeu d'acteur et d'autres disciplines comme la danse voltige ou les échasses, formée auprès de plusieurs compagnies comme Mademoiselle Paillette, Rêves de singes ou les Escales Buissonnières. Partage, dépassement de soi et générosité sont des valeurs qui l'animent. Dans sa recherche, elle articule son évolution autour de le sensibilité, la force et la musicalité. Dans cette quête, elle croise le chemin de plusieurs chorégraphes comme Lionnel Hun/Cie Hybride ou Hafid Sour /Cie Ruée des arts avec qui elle collabore sur différents projets qui la mèneront de scène de théâtre nationaux aux plateaux d'évènements tel que le AL Wasl Dôme de l'Exposition universelle à Dubaï. Flexible, elle sait également travailler en rue ou en In situ notamment avec le Collectif Femme de Crobatie ou encore avec la Cie Térritoires partagés de Jazmin Londono. Passionnée de musique et ne pouvant pas défaire le lien entre sa corporalité et celle-ci, elle est régulièrement amenée à travailler pour des Opéras avec différents metteurs en scène, à l'image de la production Macbeth par Daniel Benoin à l'Opéra de Saint-Etienne.
A l'écran, elle interprète différents personnages co-écrits dans des productions de court-métrages, dans des séries ou récemment doublure de Megan Northam pour le premier long métrage de Jeremy Clapin, et prête sa voix et son image pour différents films institutionnels (l'Appart finesse, Fontaines Bayard, Iron Body Fit...).
Outre le travail d'interprète et d'écriture pour la scène, elle porte un intérêt à transmettre les enseignements reçus autour du travail du corps en lien avec l'esprit et en conscience. Elle est donc régulièrement amenée à donner des stages de danse ou de danse voltige, des laboratoires chorégraphiques autours des spectacles sur lesquels elle se produit et a également mené le groupe de Caluire en tant qu'assistante chorégraphique pour le défilé de la Biennale de la danse de lyon 2023.

À PROPOS DES COMPAGNIES

La compagnie Nogozone est créée en 2015 sous l'impulsion de la danseuse interprète Isabelle Franques, rejoint ensuite par Rémy Ollier artisan et concepteur.

Au travers toutes ses actions elle s'attache à favoriser l'accès pour tous à la création artistique en diversifiant ses projets ainsi que les lieux de diffusion de ses spectacles : scènes traditionnelles mais aussi, espaces publics, chez l'habitant et au sein même des institutions partenaires.
Son objectif premier est de créer du lien en questionnant les frontières qui nous éloignent les uns des autres qu'elles soient intimes, sociétales ou territoriales.
Parallèlement, Nogozone, s'engage pour un environnement durable et dans la sensibilisation des publics à l'environnement.
Pour se faire, nous avons réuni nos compétences et organisé nos actions autour de deux grandes zones : la créations / performances / médiations et des projets d'aménagements et de territoires.
Depuis 2019 Nogozone concentre ces différentes actions autour d'une thématique centrale qui relie les deux zones : la réappropriation de l'espace public. Chaque projet et événement va ainsi questionner les « zones interdites » et essayer d'identifier la frontière pour créer des points de rencontre, des passerelles d'une zone à une autre.

https://nogozone.wixsite.com/association-nogozone

La Compagnie Attrape Sourire

Depuis sa création en 2009, la compagnie Attrape-Sourire défend l'idée d'un théâtre généreux et populaire, accessible à tous.

La Compagnie Attrape Sourire est une compagnie de théâtre basée à Montluçon, dans l 'Allier. Fortement active en création contemporaine. Elle diffuse ses spectacles sur l'ensemble du territoire national, tout en gardant un fort ancrage sur son territoire d'implantation. L'engagement est un moteur pour l'ensemble des acteurs qui la composent. Un engagement artistique de création, un engagement social, un engagement sociétal et politique, au service du Spectacle et de la Création... au service de l'Humain.

Attrape Sourire oriente son travail autour de trois axes principaux :

La création/diffusion de ses spectacles, avec une collaboration forte avec des auteurs contemporains, le théâtre de prévention/sensibilisation (autour de thématiques et problèmes sociétaux d'actualité), et enfin l'irrigation territoriale et la transmission.

Cette démarche s'ancre dans une recherche permanente de cohésion artistique, entre une relation au territoire et à ses acteurs (habitants), et des démarches artistiques.

Cette définition nous permet d'asseoir notre projet artistique dont l'envie première est de vibrer à ce que le spectacle a de plus vivant, en salle, dans la rue, ou en tout lieu que l'illusion théâtrale peut enchanter, magnifier par la magie du verbe, du mouvement, de tout ce qui permet de raconter notre vie, notre monde.

https://attrape-sourire.fr/spectacles/