

Game

Projet de création chorégraphique

Dossier artistique

Léa Bonnaud-Deborde
Collectif Zone d'Appui Provisoire

Contact

06 37 97 90 71
contact@collectifzap.fr

Le projet de création

Note d'intention

Que deviennent nos jeux d'enfants en grandissant ? Que gardons-nous de ces expériences ?

Enfant, le grand parc en face de chez moi était le terrain privilégié de jeux partagés avec un groupe d'ami-es. Nous y avons vu les changements progressifs : installation puis démontage des jeux (balançoires, toile d'araignée, tourniquet...), du parcours de santé, construction d'un terrain de football & d'une bassine agricole...

Depuis, considérer la scène comme terrain de jeu et la création chorégraphique comme un entrelacement de règles à inventer... Alors, apporter un vrai jeu de société sur scène : réactivant la mémoire, il se déploie en situations dansées évoquant la marelle, l'élastique, le cache-cache, ou le déguisement ; peut-être inviter des partenaires et jouer ensemble.

Se mettre en état de jeu pour faire remonter les souvenirs, (se) raconter des histoires et les faire résonner avec le temps présent. *Game* : « jeu » ou « gibier »...? Emergent donc lien à la nature, déguisement, engagement physique, rapport au pouvoir... mais surtout aux possibles, avec le parti pris que tout était déjà là, dans nos jeux d'enfants.

Solo chorégraphique - performance

Conception & interprétation Léa Bonnaud-Deborde

Début de résidences de recherche 2024

Collectif *Zone d'Appui Provisoire*

Présentation

Projet & processus de création

L'idée première de *Game* naît lorsque l'artiste designeuse Cendrine Lassalle m'invite à collaborer pour concevoir le « double-jeu » de société *Cinétomino*.

Basé sur la portée & les signes de directions de la cinétophographie ou notation Laban (système d'analyse & d'écriture pour le mouvement), le *Cinétomino* est à la fois un jeu de société ne nécessitant aucune connaissance de la notation, et aussi un outil de création de « matière première » chorégraphique. En effet, le résultat d'une partie de ce jeu crée une portée de gestes, une partition « basique » en cinétophographie Laban, qui a vocation à être interprétée & modifiée.

C'est cette fonction du *Cinétomino* qui m'intéresse : ludique, créative, et multi-facettes par ses potentiels chorégraphiques & graphiques. Le jeu sera donc à la fois ressource, processus de création et performance.

Le processus de création sera, entre autre, en effet constitué de parties de *Cinétomino*, jouées avec des personnes invitées lors des résidences : artistes, personnes en lien avec mon enfance / l'enfance, etc. Ces moments seront également des « répétitions » de ce que je souhaite qu'il se passe en spectacle : jouer une partie en direct, un prétexte pour une conversation qui présentera ainsi une altérité, fera entendre une expérience de vie différente de la mienne. Le plateau et les pions seront filmés et l'image projetée pour que le public puisse regarder la progression de la partie.

Les portées produites lors des résidences seront ensuite utilisées comme procédé de composition chorégraphique.

La portée créée en spectacle sera, elle, interprétée en direct, jouant avec les possibles failles mémorielles, et avec toutes les surprises que comporte la composition instantanée.

En effet, mon parcours de danseuse & chorégraphe est également marqué - de façon presque contradictoire à la notation - par l'improvisation et le courant dont elle est originaire : la Postmodern dance. Née dans les années 1960s aux Etats-Unis, elle promeut un corps concret & non spectaculaire, une danse investissant des espaces & gestes quotidiens, une approche transdisciplinaire, et une composition chorégraphique faisant appel au hasard, aux contraintes et transpositions. Elle a une dimension très ludique.

Amener cette influence à rencontrer des partitions me permet de trouver l'espace de liberté et d'inattendu que j'affectionne dans le spectacle vivant.

L'imprévu et le jeu seront conviés lors d'un autre moment du spectacle : avec cette fois-ci le public comme partenaire, un jeu d'élastique géant, en forme de toile d'araignée, avec laquelle la danse devra négocier pour exister.

L'écriture chorégraphique, non figurative, sera constamment mise en dialogue avec les différentes composantes de la pièce : les éléments réels constituant les jeux, l'image vidéo, les partenaires de jeux, et particulièrement avec le contexte sonore.

Ma pièce précédente, *After A*, possédait une dimension documentaire par la présence d'archives sonores, témoignages de danseurs et danseuses de danses traditionnelles poitevines, mais également de voix off et en direct.

Le travail de lien et d'écho entre son et danse, par des procédés de superpositions, sera poursuivi dans *Game* à travers la conversation avec la personne « partenaire de jeu » de *Cinétomino*, ainsi qu'avec un texte en voix off.

Ce dernier portera sur les souvenirs d'enfance et leur résonance avec le temps présent, rejoignant le double sens du mot *Game* en anglais, « jeu » et « gibier », et faisant émerger les questions déjà existantes pour moi depuis ce temps-là : écologie, déguisement, engagement physique, rapport au pouvoir... mais surtout aux possibles, avec toute l'intensité et la sincérité caractéristiques de l'enfance.

Résidences

Partie 1 - Résidences de recherche

- créer et affiner les questions servant de base à la conversation
- converser avec de nombreuses personnes pour comprendre quel·les « complices invité·es » sont plus pertinent·es avec le propos
- jouer au Cinétomino afin de récolter des partitions
- expérimenter les partitions
- préciser le dispositif vidéo
- comprendre les besoins techniques (lumières, son, équipe) pour la suite

Partie 2 - Résidences de création

- chorégrapier
- expérimenter les situations de jeux dansés avec un groupe simulant les futurs spectateur·ices & en écrire le protocole
- écrire et enregistrer la voix off
- création sonore
- création lumière
- mise en scène

Partie 3 - Représentations

Calendrier

2024

15 > 19 janvier Centre Culturel Bellegarde, Toulouse

25 > 29 mars Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge, Toulouse

Autres résidences à venir

Ressources

Cinétomino

Double-jeu de société

Collaboration avec Cendrine Lassalle

A l'origine de ce jeu, il y a la volonté d'utiliser les potentiels créatifs de la non-compréhension, en l'occurrence d'une écriture de la danse. Le choix de détourner la cinétopographie inventée par Rudolf Laban repose sur deux particularités.

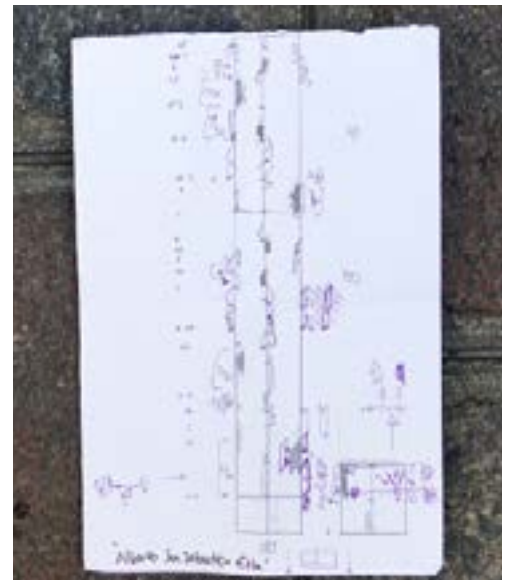
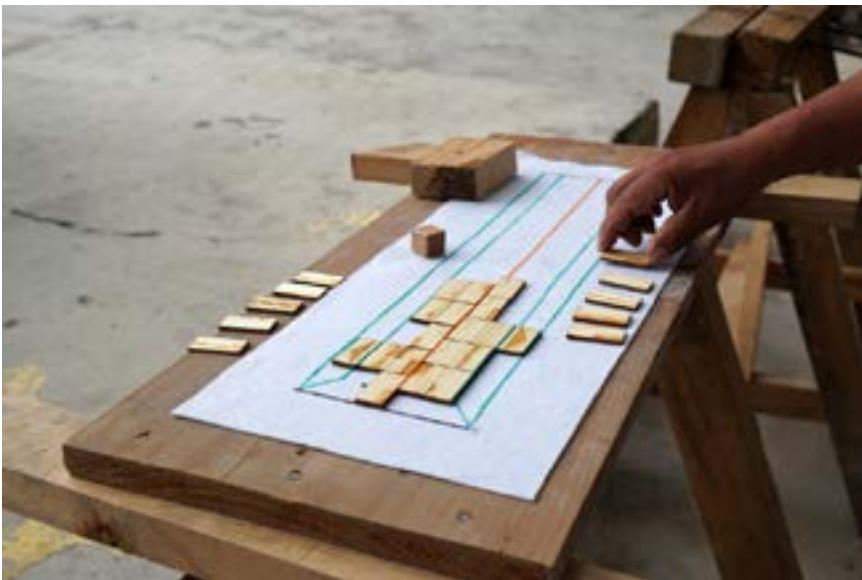
Elle est :

- universelle dans sa capacité à écrire tout mouvement sans recourir à la parole (donc au-delà de la barrière de la langue)
- abstraite, le nombre de lecteurs étant limité, la majorité des individus n'y perçoivent qu'une mystérieuse combinaison de symboles.

Le *Cinétomino* possède ainsi deux niveaux de lecture. C'est un jeu de société à part entière, ne nécessitant aucune connaissance de la notation. Et c'est aussi un outil de création de matière première chorégraphique qui peut être interprétée par des danseur-euses/chorégraphe connaissant la notation.

2018 Prototype conçu pour le voyage et mis à l'épreuve au Mexique, afin de créer des partitions "cartes-postales" de rencontres, ensuite transcrites et dansées par Léa Bonnaud

2019 Présentation au *Centre National de la Danse - Pantin (93)*, Rendez-vous des notateurs

Dance constructions - Simone Forti

À l'instar des chorégraphes postmodernes dont elle est contemporaine, les pièces ou « constructions de danse » de Simone Forti se caractérisent par leur nature improvisée, basée sur des consignes spécifiques et des résolutions de tâches.

Site internet du Centre National de la Danse

Accompagnement

Huddle

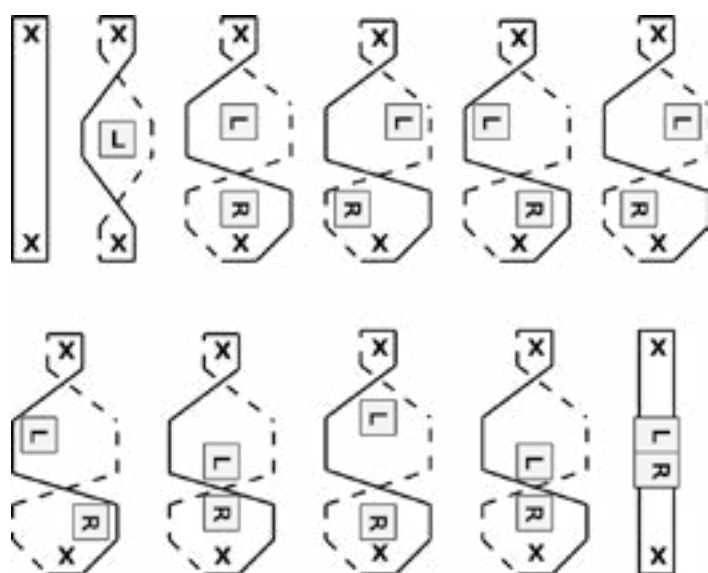

Slant Board

Jeux d'enfants

Elastique

Modèle pour jouer à l'élastique

Toile d'araignée

Equipe artistique

Léa Bonnaud-Deborde / Conception et chorégraphie

Léa Bonnaud-Deborde se forme en danse contemporaine et en anglais à Poitiers, et à la cinétopographie Laban au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle vit à Toulouse depuis 2020.

Sa recherche artistique est liée à la Postmodern dance, aux arts visuels, à la pop culture, à l'histoire et ses traces dans le monde contemporain, et à la cinétopographie Laban ; parfois séparé-es, souvent associé-es dans des propositions diverses.

Performeuse et chorégraphe au sein du Collectif *Zone d'Appui Provisoire* (Poitiers), collabore également avec d'autres compagnies (*Labkine, Corps Paradis, Chiendent, Arlette Moreau*), prend part à des parcours pédagogiques, et contribue régulièrement à des propositions artistiques incluant la langue anglaise.

Après *Muses* (2017), performance créée pour les musées et espaces d'exposition en collaboration avec Mélanie Jolly, Léa s'empare du sujet de la transmission dans le solo *After A* (2021), pour lequel elle invite Eddy Crampes à créer la musique. Elle approfondit les perspectives plastiques de la cinétopographie Laban en collaborant avec le plasticien Clément Gressier pour la «partition créative» *Round One*, avec la designeuse Cendrine Lassalle pour le jeu *Cinétomino*, avec la chorégraphe et danseuse Marie Orts pour la performance *Skate Part* (2022), et Valeria Giuga - Cie *Labkine* pour l'exposition *Danser entre les lignes* au Centre culturel Bellegarde (2023).

Tous ces projets, personnels ou non, nourrissent son inclination pour les formes transdisciplinaires et performatives.

En dialogue avec les artistes du Collectif *Zone d'Appui Provisoire*

Carine Desset

Après un cursus en danse classique, elle se tourne vers la danse contemporaine et des études en psychologie, intéressée par la question de l'intime, du corps et du langage. Elle devient psychologue et danseuse ; la psychanalyse lui offre la possibilité de penser la danse, mais aussi le corps, dans sa multiplicité et son histoire. Elle se forme en composition en temps réel auprès de Julyen Hamilton, Lisa Nelson, Claire Filmon, Barre Philips... et joue avec des musicien-nes et des danseur-euses.

Elle prend goût à la transmission, et à la recherche entre « art et soin ». Elle fait partie d'*Ortanz* (improvisation en musique et danse, Limoges), intervient régulièrement à l'hôpital psychiatrique de Tulle. Son travail est soutenu par *La Mégisserie - Scène conventionnée* (Saint-Junien, 87) : performances *Maintenant* (2021), *Danses d'extérieur* (2023), ateliers de création chorégraphiques.

Mélanie Jolly

Danseuse et pédagogue, Mélanie Jolly se passionne pour l'improvisation et le Contact Improvisation depuis presque 20 ans (stages auprès de Claire Filmon, Nancy Stark Smith, Andrew De Lotbinière Harwood, etc.). Elle se forme en Eutonnie Gerda Alexander® de 2013 à 2018. Elle y trouve l'essence de ce qui la passionne depuis tant d'années : une connaissance toujours plus approfondie de soi à travers le corps et le mouvement. Elle y précise son intérêt pour la conscience corporelle comme source d'expression dansée, et affine ses qualités pédagogiques pour accompagner chacun-e dans la relation à son corps et aux autres.

Nelly Mousset

Depuis une dizaine d'années, Nelly explore sa contrebasse de haut en bas, à bras-le-corps, toute voix dehors.

Elle performe en solo et avec différents projets au sein du *Pocollectif* (86), et collabore également avec l'artiste visuel Nemanja Delja pour des performances et des installations sonores. Elle mène aussi des actions pédagogiques depuis quelques années avec l'association *Ryoanji* et le festival *Le bruit de la Musique* (23). Elle affectionne les projets transversaux et intègre différents projets d'*Einstein on the Beach* (33). Elle a été soutenue dans son projet *SO-LOW* (création 2021) par *Jazz à Poitiers* (86).

Et aussi

Cendrine Lassalle / *Collaboration pour le Cinétomino & regard scénographique*

Elle étudie les arts appliqués (design et architecture intérieure), avant de devenir architecte. En 2011, elle participe en tant que plasticienne aux *Tombées de la Nuit* (Rennes), puis assiste Daniel Buren pour l'œuvre in situ *Déviations* en 2013. De 2014 à 2018, elle collabore avec les architectes-scénographes Patrick Bouchain et Nicole Concordet : réhabilitation de la salle de musiques actuelles *Confort Moderne* (Poitiers), création de mobilier scénique pour les *Tréteaux de France*...

Ses créations s'attachent à donner ou re-donner vie à la matière et aux lieux, comme l'illustrent les vidéos *Mues en chantier* (2016-2017). Dans un va-et-vient entre construction et exploration dansée, ses projets interrogent les multiples liens entre êtres et objets naturels ou construits.

Eddy Crampes / *Oreille musicale*

Chanteur & musicien, il produit depuis 2000 des albums, solo ou collaborations, et compose également pour d'autres artistes.

Il développe sa sensibilité pluridisciplinaire en s'associant notamment avec la Cie *Androphylne* (danse, spectacle vivant) & Marjorie Calle (vidéo). En 2018 au Confort Moderne (Poitiers), il crée *TRANSPIRE*, spectacle participatif autour de la culture fitness ; c'est avec ce projet qu'il rencontre Léa Bonnaud-Deborde.

Et encore

Complices invité-es (artistes ou non), selon le territoire des résidences & représentations.

Le Collectif Zone d'Appui Provisoire

Lors de sa création à Poitiers en 2006, le Collectif Zone d'Appui Provisoire est constitué de six artistes*, dont la recherche chorégraphique prend racine dans l'improvisation, la composition dans l'instant, et le Contact Improvisation, qui leur ont été transmis quelques années auparavant par Claire Filmon.

Depuis 2010 et son installation en milieu rural (Latillé - 86), la compagnie porte plus particulièrement la recherche en danse de Léa Bonnaud-Deborde et de Mélanie Jolly. Le Collectif continue de soutenir et de s'enrichir des artistes qui lui sont liées : depuis 2021, Nelly Mousset et Carine Desset proposent également leurs projets au sein de la compagnie. Toutes collaborent dans les projets des unes et des autres, que cela soit pour des créations ou des projets pédagogiques.

Ces parcours, dans toutes leurs diversités, se rejoignent autour de démarches et regards communs : clarté du geste dansé et de ses qualités, conscience fine du corps, horizontalité, échange, partage.

Les artistes ont à cœur de nourrir le dialogue avec les acteurs culturels : la compagnie s'implique en effet dans des projets de territoire, que cela soit la médiation autour des créations, des Parcours d'Education Artistique et Culturelle, ou l'organisation de stages.

* Mélanie Jolly, Léa Bonnaud-Deborde, Carine Desset, Nelly Mousset, Alexandra Billon, Marcello Battaglia.

Projets précédents

SKATE PART.

2022

Performance & fresque

Collaboration avec Marie Orts (conception) & Roméo Agid (musique)

Comment les mouvements d'un sport peuvent-ils devenir les éléments d'une danse ? Comment un skate park peut-il devenir une partition graphique ? Comment un espace sportif peut-il devenir la scène d'une performance ?

SKATE PART. est un projet in situ mené dans un lieu sportif par deux danseuses et narratrices du mouvement. Un espace sportif choisi devient successivement un lieu d'observation et d'analyse du mouvement, une partition, puis un espace performatif.

SKATE PART., c'est une partition-fresque qui s'établit à partir des signes de la cinématographie Laban et des mouvements du skate park. Cette partition, ensuite bombée à la craie à même le sol, fait de ce lieu une scène d'écriture-mise en mouvement.

Cette fresque au sol sera ensuite le support d'une performance par les danseuses.

Commande de l'Atelier de Paris - CDCN pour le festival *Formes Olympiques* / 2-4 septembre 2022

After A

2021

Solo / Danse contemporaine
En collaboration avec Eddy Crampes

"Vous êtes bien sur radio-danse, au programme aujourd'hui : Postmodern, Poitou, Punk"

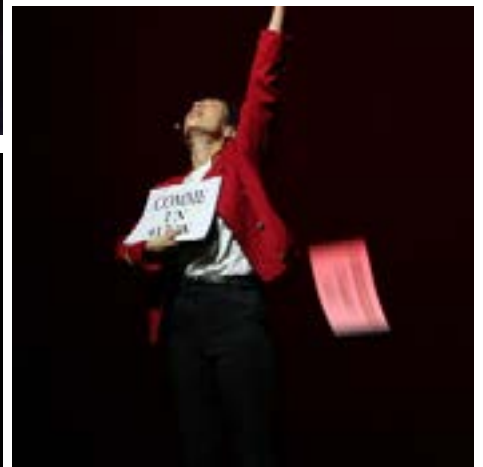
After A, pièce sur la thématique de la transmission, fait dialoguer des univers a priori aux antipodes : post-modern dance américaine, danses traditionnelles du Poitou & culture britannique.

Une exploration en mouvement de la question des filiations - réelles et fantasmées - et en musique, avec des réinterprétations des folklores musicaux poitevins, britanniques & américains. Les écritures chorégraphiques et sonores fonctionnent par évocations et transpositions, alternant passages lents, contemplatifs et phases plus explosives. Les voix, en direct, off, et d'archives s'entremêlent pour créer un nouveau récit, celui-ci se réinscrivant alors dans le fil d'une histoire et d'une culture dans l'espace-temps du spectacle.

La thématique de la transmission est présente jusque dans la relation avec le public : distribution de tasses, de thé, puis de "feuilles de salle" contenant des extraits des textes de la pièce. La pièce invite ainsi à décomplexer notre relation aux modèles, à se donner la liberté de faire sien-ne ce qui nous entoure, à actualiser nos influences et réinterpréter, même sans être spécialiste. La sincérité de l'adresse, mêlée à une dose d'humour et de "nonsense", nous fait entrer avec légèreté dans l'intime, invitant spectateurs et spectatrices à faire le lien avec leur histoire personnelle.

Chorégraphie, mise en scène & interprétation : Léa Bonnaud	Diffusions	2023	CCM Jean Moulin - Opéra de Limoges (87)
Création musique & mise en scène : Eddy Crampes		2022	Centre d'Animation de Beaulieu / Poitiers (86)
Graphique & regard scénographique : Cendrine Lassalle		2021	Festival De Bouche à Oreille / Parthenay (79)
Création lumières : Harrys Picot			Saison culturelle en Ht-Poitou / Neuville-de-Poitou (86)

Production - Collecti Zone d'Appui Provisoire / Coproduction - Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin (19) / Soutiens - DRAC Nouvelle-Aquitaine, Département de la Vienne, Communauté de communes du Haut-Poitou, OARA - dispositif *Hors Les Murs*

TRANSPIRE

2018 / 2020

Spectacle participatif & projet de territoire
Collaboration avec Eddy Crampes & Marjorie Calle

Bienvenue chez TRANSPIRE, programme de mise en forme décalé et participatif.
Mouvement, bien-être, et divertissement : Eddy & Léa, entraîneur & entraîneuse, vous accueillent.

Par sa mise en scène et sa recherche musicale, *TRANSPIRE* déplace l'expérience de l'activité physique collective guidée, interrogeant notamment l'uniformisation du langage pédagogique et le côté utilitaire de la musique dans les salles de sport.

L'humour et le non-sens de phrases entendues en salle, ou sur des tutoriels, sont amplifiés. L'atmosphère tend ainsi joyeusement vers le surréalisme, poésie et folie douce.

Les tutoriels vidéos interrogent des thématiques contemporaines (santé, compétition, tensions géopolitiques, rapports humains, ...) de manière décalée. Ils demeurent outils de transmission, et deviennent objets artistiques.

En effet, loin de la quête pour un corps idéal, *TRANSPIRE* propose l'ouverture, la recherche de plaisir avant celle de la performance, la participation du plus grand nombre, l'inclusivité; une vision ludique et créative du bien-être.

Regarder un teaser-reportage ici

Diffusions	2023	Tournée des "Internats d'excellence" - Centre Culturel <i>Maison du Savoir</i> / Saint-Laurent-de-Neste (65)
	2020	"Le bal de La Souterraine" - <i>Le Lieu Unique</i> / Nantes (44) <i>Confort Moderne</i> / Vidéos sur internet- Evènement <i>TRANSPIRE chez toi !</i>
	2019	Centre Culturel <i>Maison du Savoir</i> / Saint-Laurent-de-Neste (65)
	2018	<i>Confort Moderne</i> / Poitiers (86) <i>Kontainer</i> / Angresse (40)

Muses

2017

Performance

Collectif *Zone d'Appui Provisoire* / En collaboration avec Mélanie Jolly

Muses

Les *Muses*, ce sont évidemment les œuvres, qui inspirent les danseuses lors d'une performance conçue sur-mesure pour le musée ou l'espace d'exposition.

En s'inspirant de la structure, des thématiques, des personnages des tableaux, sculptures et installations, les danseuses installent un dialogue avec les œuvres, en révèlent leur poésie. Les contrastes entre les danseuses en mouvement et l'immobilité des personnages, entre la 3D réelle et celle suggérée dans les tableaux, mettent en valeur à la fois la danse et les œuvres.

Ces temps jouent également avec l'espace architectural et la muséographie, pour à la fois mettre en lumière les perspectives du lieu et mettre en perspectives les œuvres entre elles.

Ces rencontres sensibles entre danse et œuvres picturales ou plastiques éclairent ces dernières d'une interprétation inédite à chaque nouvelle performance.

Regarder le teaser ici

Diffusions	2022	Exposition <i>Pas Touche !</i> du FRAC Poitou-Charentes / Médiathèque <i>Aqua Libris</i> , St Maixent-L'Ecole (79)
	2018	<i>Nuit Européenne des musées</i> / Site archéologique - Musée Sainte-Croix, Poitiers (86)
	2017	Festival <i>Panique au Dancing</i> / Musée Bernard d'Agesci, Niort (79)
	2017	Dans le cadre du P.E.A.C. <i>Faire danser les tableaux</i> / Musée Sainte-Croix, Poitiers (86)

Faire danser les tableaux

A partir d'œuvres d'art (peinture, sculpture), explorer le mouvement dansé lors d'ateliers. S'appuyer sur la composition du tableau pour expérimenter la composition dans l'espace (lignes de force, plans,...) S'inspirer des postures fixes des personnages représentés dans les tableaux et les sculptures, des paysages et des objets, pour leur donner vie à travers l'expression du corps.

Round One

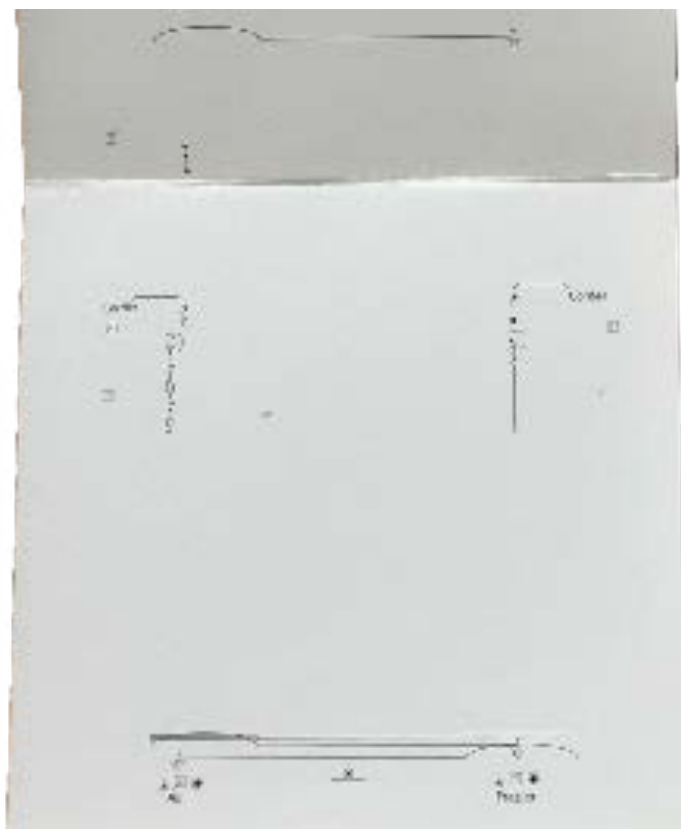
2016

Transcription créative / Cinégraphie Laban

En collaboration avec Clément Gressier dans le cadre de son DNSEP - Ecole Européenne Supérieure de l'Image, Poitiers (86)

Transcription créative du 1er round du 3è combat de boxe entre Mohammed Ali et George Frazier, qui s'est déroulé le 1er octobre 1975 à Manille.

Production réalisée d'après la vidéo du combat "Thrilla in Manilla", en utilisant la symbolisation du mouvement dansé (constituée de signes issus de la notation Laban).

Photographies

Game

Léa Bonnaud-Deborde

Cinétomino

Cendrine Lassalle

Simone Forti

MoMa

Jeux d'enfants

Wikipedia

Portrait équipe

Guillaume Larras, Aurélie Gatet, Mélanie Jolly, Cendrine Lassalle, Confort Moderne

SKATE PART.

Nicola Lafon

After A

Célia Roumi, Bastien Cloche

TRANSPIRE

Germain Boffelli, Confort Moderne, Marjorie Calle

Muses

Collectif *Zone d'Appui Provisoire*, Mehdi Rigaud

Round One

Léa Bonnaud-Deborde

Contact

contact@collectifzap.fr

06 37 97 90 71