

GRAVITÉS

Ubikar / Cie Boom Bap

Création 2019



*Équilibre obligatoire ; puisque c'est là qu'on joue. Sur cette corde raide tendue entre la quête de maîtrise et l'ambition de lâcher prise.
Entre nos convictions et nos valeurs humaines à un bord, notre instinct et nos aspirations plus égoïstes à l'autre bout. Entre un corps
pesant de contraintes d'une part et un esprit autorisant le rêve d'autre part.
Attraction aliénante au sol ou le mouvement se construit, et rêve de quitter Terre.
Sur le fil.*

Les histoires de *Gravités* sont plusieurs, empilées les unes sur les autres.

Il y a d'abord l'histoire d'une rencontre : celle d'un groupe de rock amateur et d'une petite troupe de danse hip hop, sur les bancs d'un lycée en Ardèche, il y a plus de 10 ans. Une rencontre d'artistes, et de visions ; une intention fédératrice commune, de rapprocher des univers et de secouer les mentalités.

Depuis, les formations Ubikar comme Boom Bap ont bien évolué. Elles n'ont eu de cesse de se former, autant en Conservatoire et auprès de chorégraphes de renom que sur les scènes de grands festivals européens ou sur les trottoirs de Brooklyn.

Gravités est donc le troisième volet d'une collaboration initiée à deux en 2006, puis poursuivie à 6 en 2014, à l'occasion d'un laboratoire alors présenté au Pied Aux Planches à Largentière (07).

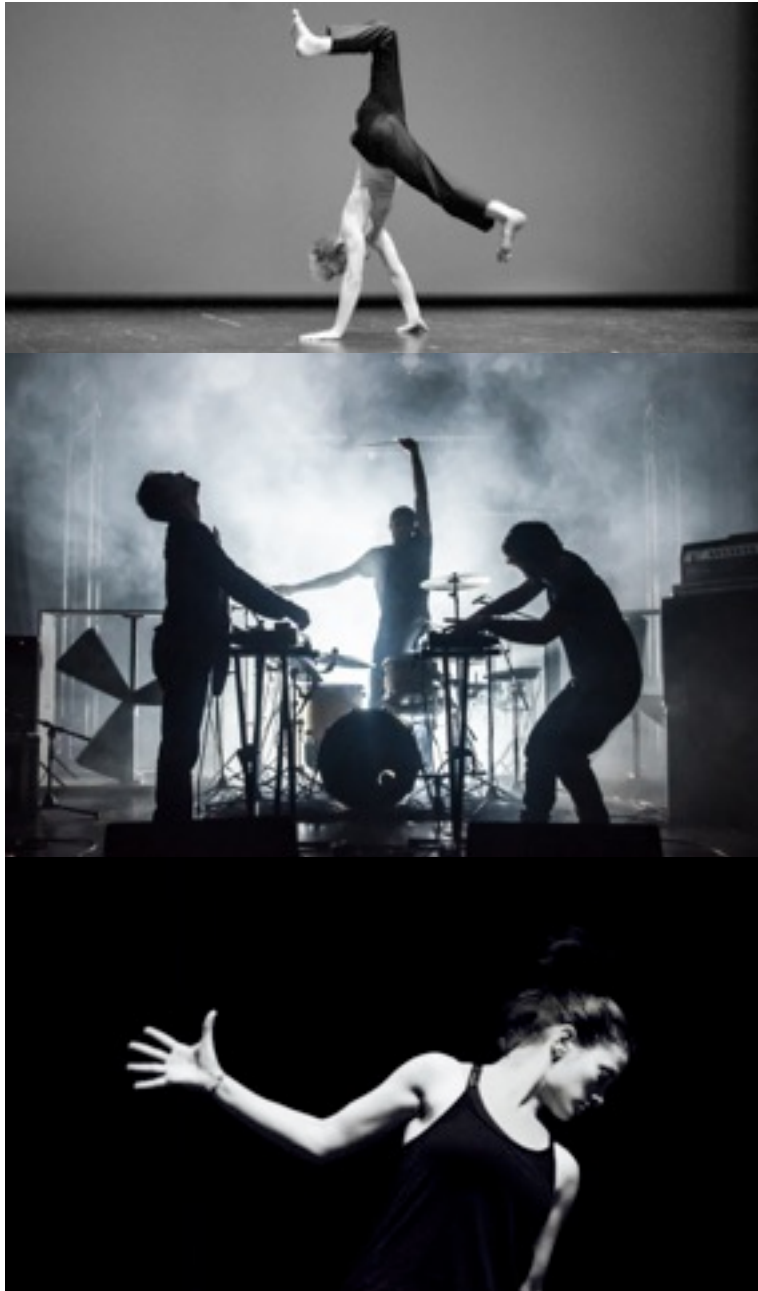
Gravités, c'est ensuite une étude fondamentale d'un concept physique ; un essai de compréhension, d'acceptation, et un défi de cette loi qui régit tous les corps.

À la confluence des parcours de chacun des artistes, elle est le fruit d'une expérience menée sur plusieurs périodes en laboratoire par ces créateurs-chercheurs, sujets de leur propres expériences.

Ils auront disséqué, préparé, assimilé ; gratté, frappé, appuyé, repoussé, désaxé, donné de l'élan et mis en orbite ; challengé, jeté en l'air et regardé retomber (ou pas) tout un tas de choses... Ils ont questionné les amis horizon et vertical, et fréquenté un paquet de parquets. Chahuté l'équilibre et la renverse, déconstruit leurs instruments quels qu'ils soient.

Gravités explore ainsi les potentiels de résonance et de résistance entre corps et ondes. 5 individus unis par la loi d'attraction défient la gravité, entre autres mythes. Sans concessions. Musique et mouvement live.

Cette création est soutenue par la salle Le Bournot à Aubenas (07), la SMAC le Fil et la compagnie Dyptik à St Etienne (42). Ce soutien se manifeste à travers l'accueil de plusieurs périodes de résidence sur l'année et de la conduite d'un volet médiation qui nous permettra d'aller à la rencontre des publics du territoire.



DISTRIBUTION

Musique Live / UBIKAR

Avec

Stefan Chamolt, Quentin Martinod, Nicolas Quintin

Chorégraphie / Danse

Cie Boom Bap - Yann Szuter
et Lia Fayollat

Son / Adrien Guyot

Lumières / Xavier Perrard

Régie générale / Mathieu Fourel

COPRODUCTION : UBIKAR, SALLE LE BOURNOT, LE FIL, ARTIK ÜNIT
Avec le soutien de Cie Boom Bap, Cie Dyptik

Yann Szuter et UBIKAR sont conjointement artistes associés de la Salle Le
Bournot pour la saison 2018-2019

EQUIPE ARTISTIQUE

UBIKAR

UBIKAR est un trio de rock électronique rhônalpin. Leur recherche sonore prend racine dans la confrontation des esthétiques, l'hybridation entre l'énergie d'un rock tellurique et la précision tranchante de l'électronique. Au fil de trois albums, sortis entre 2012 et 2018, ils se sont forgés une personnalité forte et singulière, un univers sombre aux paysages sculptés comme dans de la roche en fusion, puis taillés à grands coups de lame de rasoir.

Principalement instrumentale et puissamment évocatrice, leur musique se prête tout naturellement à la transdisciplinarité et leur parcours est ainsi ponctué de collaborations théâtrales (CNR de Lyon, Théâtre du Rivage, Cie La Résolue, Cie Les Transformateurs, Cie Le Grand Nulle Part), avec des danseurs, des musiciens classiques ou encore d'une création radiophonique pour France Culture.

Repérés et accompagnés ces dernières années par le Labo du CRR de Lyon, le dispositif Miz'ampli (Dpt Drôme-Ardèche) et faisant partie de la pépinière de la SMAC Les Abattoirs (Bourgoin-Jallieu, Isère), ils ont également bénéficié de l'aide à l'Emergence de la région Rhône- Alpes en 2016 et de l'aide à la tournée du CNV en 2017.

Après leurs deux derniers albums riches en collaborations internationales (avec notamment le MC Sud-africain Ben Sharpa, les anglo-jamaïcains Warrior Queen et Killa P ou les rappeurs anglais de Legion Of Goon) et plus d'une centaine de concerts en France et à l'étranger (Allemagne, Algérie, Suisse), UBIKAR réactive son travail de recherche avec la compagnie de danse Boom- Bap. Initié lors d'une résidence-laboratoire en 2014, ce projet bénéficie désormais du soutien du Fil à St Etienne (42) et de la Salle Le Bournot à Aubenas en Ardèche (où Ubikar et Boom Bap sont conjointement artistes associés pour la saison 2018-2019).

YANN SZUTER, LIA FAYOLLAT ET BOOM BAP

Bboy depuis la fin des années 90, YANN SZUTER a été très jeune fasciné par la richesse de la culture hip-hop. Il s'est alors embarqué dans une aventure qui l'a amené depuis 20 ans à beaucoup voyager pour rencontrer des artistes, participer à des compétitions, performer, apprendre et transmettre. Il a fini par intégrer le groupe pionnier Mastermind Rockers, établi à Brooklyn, New-York, en 1977. Il a aussi fait parti du groupe Proemios près de Valencia en Espagne, et est le chorégraphe de sa propre compagnie, Boom Bap, en France. Il a également travaillé auprès de chorégraphes et compagnies en danses contemporaine et jazz ; il a expérimenté la Capoeira, le Buto, découvert le Yoga, et l'ostéopathie.

Passionné de transmission, YANN SZUTER accompagne aujourd'hui des danseurs de tous styles, des yogis, des artistes circassiens - des gens dans le mouvement, quelle qu'en soit la forme - dans leur relation avec leur tout premier partenaire : le sol.

La création du collectif Boom Bap en 2014 avait vocation à structurer et officialiser des actions déjà menées de manière informelle depuis un certain nombre d'années. Boom Bap, c'est avant tout l'histoire de grands frères / grandes sœurs encadrant des plus jeunes dans leur pratique de la danse hip hop ; en leur ouvrant les portes des salles de danse, et en les accompagnant sur des événements, rencontres, spectacles, stages, etc.

Au fil du temps et en suivant les désirs de ses adhérents, le cœur d'action du collectif s'est déplacé de la transmission et la participation à des compétitions (battles), vers de la création artistique. Ainsi, depuis 2017, Boom Bap est également une compagnie de danse éponyme, dont l'esthétique particulière se trouve à mi-chemin entre l'énergie et le raffinement des danses urbaines, la méthode de composition de la danse contemporaine et des influences musicales de toutes sortes.

LIA FAYOLLAT a commencé la danse dès son plus jeune âge au Centre Eidos en Italie, pays où elle est née et a grandi. Elle y découvre les danses hip hop et contemporaine principalement, mais aussi modern jazz et classique. Elle s'est également formée auprès de la Cie Botega à Rome, dans laquelle elle a travaillé par la suite, puis Révolution à Bordeaux. Elle danse aujourd'hui pour de nombreuses compagnies, dont les Cie Malka et Ballet21.

NOTE D'INTENTION

Gravités est un projet hybride; un couple de danseurs, trois musiciens. C'est un regard sur ce que le phénomène de gravité raconte. Autant en tant que loi physique qu'en tant que concept allégorique.

Interroger l'espace, la constance, la linéarité du mouvement qui fait que tout se met en place. Autour de nous et en nous. De l'orbite des planètes autour du soleil jusqu'à nos rides lorsque nous vieillissons.

C'est parler aussi de tout ce qui ne tombe pas encore et qui bouge, s'étire, repousse, s'émancipe à travers. De tout ce qui rebondit.

Gravités au pluriel donc, pour ces deux mouvements complémentaires. Cette friction sera la source de l'histoire, qui sous tendra des parallèles avec la condition humaine: celle d'individus dans une société au bord du chaos. Crise écologique, identitaire, mouvements de populations. Un monde en proie à des bouleversements majeurs est laissé aux nouvelles générations.

Nous souhaitons parler de la nécessité de s'inventer, de déconstruire, de bâtir en conscience, en volonté de l'autre. Trouver un équilibre obligatoire. Puisque c'est là qu'on joue. Sur cette corde raide tendue entre la quête de maîtrise et l'ambition de lâcher prise. Entre nos convictions et nos valeurs humaines à un bord, notre instinct et nos inspirations plus égoïstes à l'autre bout. Sur le fil, un endroit en soi où l'on pèse moins.

Nous sommes cinq millenials et croyons fort en demain. Que d'autres modèles sont possibles. Sociaux, politiques, pédagogiques, en matière d'exposition de l'objet artistique, de transmission.

Ce spectacle, c'est un essai de compréhension, d'acceptation, et un défi de cette loi qui régit tous les corps. Un couple composé d'un danseur et d'une danseuse, qui va entreprendre une expérience de la gravité; un chemin sonore électro acoustique, un univers urbain, où tout est suspendu. Ou sur le point de tomber. Tension, et volonté de jouer de cette tension. La rendre malléable, intégrer le spectateur dans une expérience sensorielle et visuelle intense de sorte de jouer du phénomène de gravité avec lui, et à travers une volonté de donner de la force au spectateur.

CREATION / REPRESENTATIONS

Résidences de création :

du 21 au 27 janvier 2019 / Studio de Dyptik - St Etienne

du 25 février au 1er mars 2019 / Salle Le Bournot - Aubenas

du 15 au 19 avril 2019 / Le Fil - St Etienne

du 29 avril au 3 mai 2019 / Salle Le Bournot - Aubenas

Représentations :

4 mai 2019 / Salle Le Bournot - Aubenas

18 mai 2019 / Festival Danse au Fil d'Avril - Lagorce (TBC)

1er juin 2019 / Festival TRAX (Le Fil / Dyptik) - St Etienne (TBC)

Lettres d'intérêt :

SMAC Les Abattoirs (Bourgoin-Jallieu, 38) / MJC ô Totem (Rillieux la Pape, 69)

Le Pied aux Planches (Largentièrre, 07)

ACTION CULTURELLE

Les projets d'action culturelle liés à *Gravités* s'articulent autour de trois axes : des ateliers de danse/mouvement réalisés par Boom Bap auprès de différents publics, des ateliers musicaux réalisés par Ubikar avec des élèves issus d'écoles de musiques, et, plus spécifiquement lors de la période de création, des sessions de travail en résidence ouvertes au public, plus particulièrement scolaire.

- La conduite de projets de médiation en Sud-Ardèche étant le cœur de l'activité du collectif Boom Bap depuis sa création, le volet « action culturelle » développé sur ce territoire est assez conséquent. Sur le territoire stéphanois, les ateliers prévus seront menés en collaboration avec la compagnie Dyptik.

En Sud-Ardèche, l'ambition est de conduire des sessions d'ateliers au sein de différentes structures et établissements entre janvier et mai 2019, et de parvenir à la création d'une pièce commune. Les sessions devraient comprendre entre 10 et 15 ateliers, d'1h30 ou 2h selon les lieux, et ont vocation à impliquer des publics très divers : un groupe d'adultes novices au sein de l'association Vans KDanse aux Vans, un groupe de danseurs déjà bien avancés dans leur pratique au sein de l'école Stélinat Dance à Ruoms, une troupe amateur déjà fédérée depuis plusieurs années au sein du collectif Boom Bap à Aubenas et sur Vinezac. S'ajouteront également des établissements scolaires, dont les équipes enseignantes ont été sensibles au projet : le lycée Froment, le collège Roqua, et un groupe formé d'élèves des lycées Gimond et Olivier de Serres à Aubenas.

Deux représentations sont déjà prévues : le 15 mai au centre le Bournot dans le cadre de Bouge de l'Art, et le 25 mai sur Vinezac.

Sur le territoire stéphanois seront mis en place des ateliers au sein des studios de la compagnie Dyptik, lors de la première résidence création de *Gravités*. Destinés à de jeunes danseurs (7/10 ans d'une part, adolescents de

l'autre), ils exploreront les interactions danse et musique "live" en lien avec les recherches effectuées en création et seront donc animés par toute l'équipe artistique, musiciens inclus.

- Les ateliers musicaux ont quant à eux été pensés pour un public ayant une pratique musicale établie, au sein de structures telles que des conservatoires ou écoles de musique.

Plusieurs possibilités d'interventions ont été dégagées, dont certaines seront mises en place avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de St Etienne :

> Travail autour de projets artistiques déjà présents au sein de l'établissement, ou alors auprès d'un ensemble de musiciens réunis sous la forme d'atelier de pratique collective. Seront abordés le travail sur le son, la cohésion rythmique, l'improvisation en collectif et la capacité à dialoguer et à s'écouter en jouant, ou encore le développement d'un projet artistique dans les musiques actuelles.

> Intervention axée autour d'Ubikar et de leurs expériences de travail et de développement de projet, dans un format type « masterclass ». L'accent sera notamment mis sur la présentation des méthodes de travail du groupe à travers la dissection d'un morceau (du maquettage au rendu final sur album, en passant par la scène).

> Intervention autour du management de projets artistiques dans le secteur des Musiques Actuelles avec Fabien Salzi, manager du groupe Ubikar : stratégie de développement de carrière, pré-requis nécessaires au développement, communication autour d'un projet (notamment via le marketing digital), environnement professionnel de l'artiste (label, booking, édition, management, etc).

À l'avenir nous souhaitons également mener des ateliers regroupant musiciens et danseurs amateurs autour des thématiques de *Gravités*, avec pour objectif d'en montrer le rendu sur scène. Celui-ci serait alors intégré au spectacle ou joué en première partie.

- Lors des différentes résidences création de *Gravités* sur les territoires ardéchois et stéphanois sont envisagées des sessions de travail ouvertes aux scolaires et élèves d'écoles de musique et de danse. Le public pourra ainsi assister à un moment de la création et échanger avec l'équipe artistique et technique à cette occasion. Ce sera notamment le cas avec des scolaires albenassiens à la Salle Le Bournot en mai 2019.

RÉFÉRENCES / INSPIRATIONS

DANSE

« Celui qui tombe » de Yoann Bourgeois / « 31 rue Vandenbranden » de Peeping Tom / « Skid » de Damien Jalet / Pina Bausch pour l'ensemble de son oeuvre et particulièrement « Cafe Müller » / La chorégraphie de Corey Scott-Gilbert sur le clip « Carbon 7 (161) » de Jlin / « Hasta Donde » de Sharon Fridman / Le travail de James Thiérrée

CINEMA

« Matrix » des frères Wachowski / « Inception » de Christopher Nolan / « Shutter Island » de Martin Scorsese

LITTERATURE - BANDE-DESSINÉE

Toutes les BD de Manu Larcenet et avant tout « Blast »

MUSIQUE

Aphex Twin / Suuns / James Blake / Mala / DJ Rashad