

LE TOUR DU MONDE DES DANSES URBAINES EN DIX VILLES

LA MALLETTE

Une conférence de danse

Dans la continuité des deux mallettes pédagogiques réalisées par le Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse / Midi-Pyrénées (consacrées à l'histoire de la danse en 10 dates et à 10 œuvres majeures de la danse contemporaine), Cecilia Bengolea et François Chaignaud, en collaboration avec Ana Pi ont réalisé, à l'invitation d'Annie Bozzini dans le cadre de l'Association des CDC, une mallette pédagogique performative autour des danses urbaines.

Avec ce projet performatif et didactique, il s'agit d'élargir la perception des danses urbaines, en déjouant l'équivalence réductrice entre danse urbaine et hip hop. A travers un voyage subjectif entre 10 villes du monde entier, est évoquée l'immense variété de ces danses créées, pratiquées et montrées dans les rues des grandes villes du monde. Sans prétendre être exhaustive, cette conférence dansée donne un tour d'horizon d'une sélection de danses urbaines: le Krump à Los Angeles, le Dancehall à Kingston, Le Pantsula à Johannesburg ou encore le Voguing à New York...Il s'agit à chaque fois d'évoquer le contexte géographique, social et culturel qui est lié à chacune de ces danses et les caractéristiques propres en terme de mouvement, de posture corporelle, de modes de pratique (battle, boîte de nuit, équipe, etc...), ainsi que les styles musicaux et attitudes vestimentaires qui y sont associés.

Ce tour du monde prend la forme d'une conférence dansée interprétée par Ana Pi. Une sélection de vidéos et de photographies illustrant chaque style est projetée, et commentée. Par des changements de costumes, des explications factuelles, des incarnations et des moments dansés, Ana Pi évoque la complexité de ces danses urbaines, avec enthousiasme, empathie et simplicité. A l'issue de la conférence, un livret illustré par le dessinateur Juan Saenz Valiente est distribué. Chaque danse y fait l'objet d'une caricature et d'une notice, qui résumant les informations principales.

Ce projet est initialement destiné aux publics scolaires, collèges, lycées, étudiants en danse, par tranche d'âge. Il peut être adapté pour tous publics - mais la dimension didactique demeure importante.

Partons pour un tour du monde des danses urbaines.

Qu'est ce que c'est ? Les danses urbaines, ce sont les danses créées, pratiquées et montrées dans les rues des grandes villes du monde.

Elles sont une infinité et nous en avons choisi 10, mais ce choix était difficile, et forcément subjectif et incomplet.

Les danses urbaines sont liées à la ville, à sa violence, à ses injustices mais aussi à son énergie, électrique, rapide. Mais avant tout les danses urbaines sont liées la musique. C'est toujours la musique qui inspire ces formes de danse et de rencontres.

De nos jours, les danses urbaines se diffusent principalement sur le net (Youtube, pages Facebook...). Cette transmission virtuelle permet des évolutions stylistiques très rapides, une mondialisation des gestes, et explique aussi la popularité spectaculaire de certains styles.

Les danses urbaines en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Afrique, sont toutes connectées à la diversité des danses africaines, qui ont migré dans le corps des esclaves déportés, et des immigrants. Les grandes villes du monde où s'inventent ces danses sont des cités cosmopolites, forgées par les vagues et déportation et d'immigration. C'est la complexité de cette histoire, façonnée par les grandes inégalités de l'ordre social, qui surgit dans ces danses.

Conception, recherche : Cecilia Bengolea, François Chaignaud et Ana Pi

Interprétation, montage vidéo : Ana Pi

Tour du monde des danses urbaines en dix villes

Illustration : Juan Saenz Valiente. **Textes:** François Chaignaud, Cecilia Bengolea et Ana Pi

Production : Association des Centres de Développement Chorégraphique avec l'aide de la Direction Générale de la Création Artistique [Le Gymnase – CDC Roubaix Nord / Pas-de-Calais ; Le Cuvier – CDC d'Aquitaine ; le Pacifique | CDC – Grenoble ; Uzès danse, CDC de l'Uzège, du Gard et du Languedoc-Roussillon ; Art Danse – CDC Dijon Bourgogne ; La Briqueterie – CDC du val de Marne ; L'échangeur – CDC Picardie ; CDC Paris Réseau (Atelier de Paris-Carlson, L'étoile du nord, micadanses – ADDP, studio Le Regard du Cygne – AMD XXè) – en préfiguration], sur une proposition du CDC Toulouse/Midi-Pyrénées.

Production déléguée Vlovajob Pru. Vlovajob Pru a reçu l'aide de la DRAC Poitou-Charentes pour ce projet.

N° de licence CDC Toulouse : 1053218/19/20

Ana Pi ((Brésil - France) <http://anazpi.com/>)

À la fois interprète et créatrice en danse contemporaine, Ana Pi est également une artiste de l'image, en aimant expérimenter du vjing à la photographie argentique. Diplômée de l'École de Danse de l'Université Fédérale de Bahia (Brésil), en 2009/10 elle étudie la danse et l'image au Centre Chorégraphique National de Montpellier sous la direction de Mathilde Monnier, formation EX.E.R.CE.

La circulation, le décalage, l'appartenance, la superposition, la mémoire, les couleurs, les actions ordinaires et le geste sont des matières vitales à sa pratique créative et pédagogique. Elle participe en 2015 à la création en cours de la pièce School of Moon de Eric Minh Cuong Castaing/cie.SHONEN, une création avec Yves-Noël Genod, elle mène une collaboration autour de la danse et de l'immigration avec Fanny Vignals, ainsi que pour la performance de "Opéra-archipel, danses païennes et corps critiques" avec Afro Carribean Jo'School (association noisienne de danse afro-caribéenne), Elsa Dorlin (philosophe), Fannie Sosa (sociologue et performeuse) dans le cadre de la résidence de Julien Creuzet à la Galerie centre d'art contemporain à Noisy le Sec.

Actuellement, elle présente une conférence dansée autour de 10 danses urbaines, participe aux pièces de danse TWERK et Dub Love, ainsi que du groupe Santa Teresa – autres musiques du Brésil. François Chaignaud, Cecilia Bengolea, Annabel Gueredrat, Pablo Bronstein, I COULD NEVER BE A DANCER et Yves-Noël Genod sont artistes avec qui elle a collaboré dernièrement dans des projets de multiples natures.

Depuis 2005, un dialogue soutenu entre **Cecilia Bengolea** et **François Chaignaud** donne vie à

des œuvres hétéroclites, présentées dans le monde entier.

En 2009, ils reçoivent le prix de la révélation chorégraphique de la critique. Ensemble, ils créent Pâquerette (2005-2008), Sylphides (2009), Castor et Pollux (2010). Ces trois premières pièces placent le corps dans des dispositifs de transformation extrême (pénétration, privation d'air, suspension) et lient l'écriture chorégraphique à un coefficient de réalité élevé. Ces situations exacerbent autant la puissance que la vulnérabilité des corps, leur puissance sexuelle, et leur infinie capacité de mutation.

En 2010, ils rencontrent Suzanne Bodak et exhument les Danses Libres de l'entre deux guerres, d'après des chorégraphies oubliées de François Malkovsky. Cette découverte aiguise leur désir d'une écriture chorégraphique rigoureuse et joueuse, voluptueuse et acérée et porteuse d'idéaux. Ce travail se poursuit dans (M)IMOSA (coécrit et interprété avec Trajal Harrell et Marlene Monteiro Freitas) qui les confronte à la scène du voguing new yorkais. En 2012, altered natives Say Yes To Another Excess – TWERK laisse fraterniser ces différentes influences – urbaines, modernes, classiques – aux sons des DJ's du label Butterz dont le grime mixe des beats de provenances également diverses. C'est au son du dub d'High Elements qu'ils créent avec Ana Pi, Dublove (2013), épreuve spirituelle et chorégraphique, entièrement sur pointes. Une conférence dansée (Le Tour du Monde des Danses Urbaines en 10 villes) permet de partager avec les jeunes et adolescents leur fascination pour la richesse, la grammaire et la créativité des danses urbaines. Ils créent un ballet pour sept danseurs de l'Opera de Lyon, How slow the wind (2014), dansée sur pointes.

Ils préparent une création avec le Ballet de Lorraine pour mai 2015.

www.vlovajobpru.com

www.arthappens.be

François Chaignaud

Né à Rennes, François Chaignaud étudie la danse depuis l'âge de 6 ans. Il est diplômé en 2003 du Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris et collabore ensuite auprès de plusieurs chorégraphes, notamment Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain Buffard, Gilles Jobin. Depuis He's One that Goes to Sea fo Nothing but to Make him sick (2004) jusqu'à Думи мої (2013), il crée des performances, dans lesquelles s'articulent danses et chants, dans les lieux les plus divers, à la croisée de différentes inspirations. S'y dessinent la possibilité d'un corps tendu entre l'exigence sensuelle du mouvement et la puissance d'évocation du chant, et la convergence de références historiques hétérogènes – de la littérature érotique (Aussi Bien Que Ton Cœur Ouvre Moi Les Genoux, 2008) aux arts sacrés.

Également historien, il a publié aux PUR L'Affaire Berger-Levrault : le féminisme à l'épreuve (1898-1905). Cette curiosité historique le conduit à initier des collaborations diverses, notamment avec la légendaire drag queen Rumi Missabu des Cockettes, avec le cabarettiste Jérôme Marin (Sous l'ombrelle, 2011, qui ravive des mélodies oubliées du début du vingtième siècle), avec l'artiste Marie Caroline Hominal (Duchesses, 2009), avec les couturiers Romain Brau et Charlie Le Mindu, avec le plasticien Theo Mercier, avec le photographe Donatien Veismann. Il poursuit actuellement une recherche sur les répertoires de polyphonies (géorgiennes, préchrétiennes et médiévales).

Cecilia Bengolea (Argentine) se forme aux danses modernes-jazz, dancehall et street dances.

Elle danse pour les chorégraphes; Claudia Triozzi, Alain Buffard, Mathilde Monnier, Mark Tompkins, Monika Gintersdorfer.

Elle a réalisé des courts films en dialogue avec l'ouvrage de Claude Levi-Strauss Tristes Tropiques. "La beauté tôt voue a se defaire", avec Donatien Veisman et "Cri de Pilaga".

En Argentine, Bengolea poursuit un travail de video et performance avec les artistes Victoria Colmegna (Spa Urbano), Sebastian Bonet, Jackie Luduenia.

Elle prépare une pièce avec des danseurs de Dancehall de Jamaïque pour l'automne 2015.