

Danser Canal historique

16 mai 2019

Première sur les murs de la BNF

Les vertigineuses « Diagonales Ascendantes » de la compagnie Retouramont

Une magnifique création où la danse verticale défie toutes les lois de la gravité.

"Diagonales Ascendantes" – Compagnie Retouramont © BNF .

On peut s'attendre à tout avec Fabrice Guillot, directeur depuis 30 ans de la compagnie Retouramont. Car cet homme au regard perçant pousse son art de la danse verticale jusqu'aux plus hauts sommets de n'importe quel édifice avec l'objectif de proposer des spectacles d'une folle originalité qui sont tous empreints de poésie, de grâce et d'élégance.

Il le prouve une fois de plus avec sa création *Diagonales Ascendantes* qui s'est déroulée à la bibliothèque François Mitterrand. Sur l'une des tours, à plusieurs mètres du sol, Fanny Gombert et Cybille Soulier, s'engagent dans un jeu de poursuite qui passe du mur au vide, de l'élastique à la corde. Elles dansent et s'élancent pour mieux rebondir, se croiser et se séparer avec une incroyable légèreté. Leurs

pieds effleurent les fenêtres pour donner l'impulsion nécessaire à ces multiples vols. Puis, l'une d'entre elle attrape ce que l'on pourrait nommer un trapèze. Ainsi, elle semble évoluer dans le vide avec toujours cette même agilité qui donne le sentiment que n'importe qui pourrait en faire autant.

DIAGONALE ASCENDANTE

Duo - Elastiques et jeux de trajectoire - extérieur - jour - 30 min

Diagonale Ascendante : une stratégie d'élévation.

Nous gravissons une montagne par un chemin en lacets. Le grimpeur ou le marcheur, dans une voie rectiligne, introduisent de la courbe et de l'oblique dans leurs ascensions. Seules les fusées peuvent monter dans le ciel à la verticale ; l'ascenseur nous permet au quotidien de voyager dans cet axe.

Sans ces outils, c'est notre corps qui fournit l'effort de l'élévation, nous développons alors des stratégies imposées par nos limites physiques. La diagonale ascendante est une de ces stratégies. L'agrès, un outil de mise en mouvement de la ville. L'énergie de l'artiste et l'inertie gigantesque de l'agrès créent un sillage qui met toute l'architecture et la ville en mouvement. Le danseur, pris dans le mouvement, voit la ville tourner autour de lui.

J'ai vécu cette expérience en tant qu'interprète et souhaite la renouveler de mon point de vue de chorégraphe, scénographe et spectateur.

Le travail dans le vide se fera à l'aide d'un nouvel agrès qui allie des éléments souples et rigides. L'agrès est suspendu sur un élastique et éloigné de la façade pour permettre un jeu de rebond dans les trois dimensions. Une barre de trois mètres de long, sur laquelle viennent se greffer quatre triangles de cordes, offre un volume habitable par la danse. Comme un prolongement du corps, cet agrès s'étire, se contracte, s'articule ou tournoie par le jeu des danseuses.

Fabrice Guillot
Directeur artistique

Projet artistique

Une nouvelle lecture de l'espace

Le jeu de trajectoires de *Diagonale Ascendante* se dessine sur la surface du mur, puis en superposition grâce à l'utilisation de l'agrès qui permet à l'une des danseuses d'évoluer dans le vide, à l'autre en second plan sur le mur. Ce placement offre une perspective nouvelle par un jeu de profondeur.

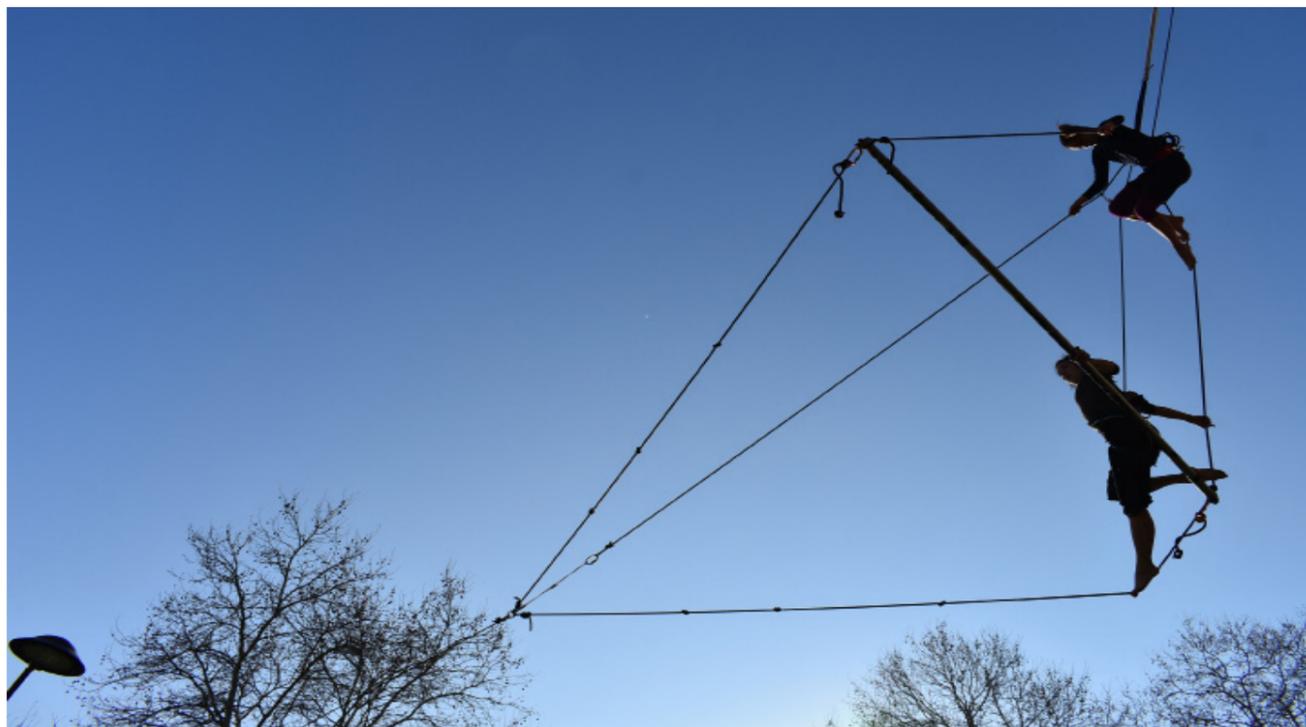
Jeu en trio

Cette création est une synthèse de plusieurs agrès marquants de la compagnie.

Fabrice Guillot souhaitait inventer une structure à la fois graphique, légère, modulable et mobile, pour un jeu dynamique et sensible. Les matériaux utilisés, souples et rigides, et la forme pyramidale de l'agrès, permettent une multitude de mouvements pour une danse parfois intime, parfois spectaculaire. Partenaire de jeu, cet espace habitable monoplace devient, pour un temps, le lieu d'un duo.

Dans ce jeu de trajectoires, de rebonds, deux femmes gravissent l'espace vertical dans une voie rectiligne et développent des stratégies, par une diagonale ascendante, pour atteindre ce défi, tout en jouant de la gravité.

Les deux danseuses ont une qualité de mouvement très différente, énergique et généreuse pour l'une, plus linéaire et graphique pour l'autre. Les courbes et les trajectoires dessinées dans l'espace et avec l'agrès, par ces deux interprètes, se complètent pour un trio poétique.

Vidéo sur notre [site](http://retouramont.com) : retouramont.com

Les deux danseuses s'engagent dans un jeu de poursuite qui passe du mur au vide, de l'élastique à la corde. Dans cet espace tridimensionnel, les trajectoires bifurquent à tout instant grâce à l'usage de différents agrès.

Un rebond vertical à l'élastique enchaîne avec une grande courbe descendante ; à la remontée d'une diagonale ascendante, la danseuse attrape une corde qui l'emmène dans un vol latéral... Très vite, on ne comprend plus qui poursuit qui, on suit le jeu énergique et surprenant des danseuses qui se croisent, se séparent puis se retrouvent dans un corps à corps.

Ces deux interprètes ont des qualités très marquées. L'une est d'une grande technicité, ayant travaillé avec Pietragalla et Martha Graham, l'autre a une danse intuitive et organique, dotée d'une grande présence. Ces qualités complémentaires apportent à leur duo une belle énergie. La danse verticale est enrichie de leurs aptitudes exceptionnelles.

Partenaires

Co-producteurs : Coopérative De Rue et De Cirque-2R2C, Ville de Villetaneuse-Université Paris 13, Plaine Commune, Le Ballet du Nord-CCN de Roubaix, Ville de Paris.

Résidences : Université Paris 13-Villetaneuse - Service culturel et DAPS, Mairie de Paris (Bois de Vincennes).

Distribution et artistes associés à la recherche

Fabrice Guillot - chorégraphe et scénographe de la compagnie Retouramont
Fabrice Guillot est également président de l'association des Auteurs dans l'Espace Public. Son écriture chorégraphique est empreinte des expériences qui lui ont fait appréhender la lecture des espaces et fait découvrir toute une richesse gestuelle et une corporalité du mouvement utile. Avec la compagnie Retouramont, il ouvre de multiples champs d'exploration : des espaces publics, des espaces naturels aux architectures contemporaines et patrimoniales.

Nathalie Tedesco - regard extérieur, assistante chorégraphe. Danseuse confirmée dans la discipline de la Danse Verticale, elle participe aux créations de la compagnie Retouramont depuis plusieurs années. Grâce à son expérience dans la discipline, elle mène aujourd'hui des cours réguliers et des stages de danse verticale et de « bungee dance », pour un public à la fois amateur et professionnel, au Pôle de Danse Verticale. Elle accompagne également les nouveaux danseurs de la compagnie dans leurs temps de formation et de reprises de rôle. Elle fut « l'œil externe du dramaturge » afin d'interroger constructivement les choix du chorégraphe pour cette nouvelle création, *Diagonale Ascendante*.

Cybille Soulier - interprète - se forme en tant que danseuse au CNR d'Angers, puis à la Compagnie Coline à Istres. Elle se confronte alors à différents registres dans les pièces d'Emmanuel Gat, Georges Appaix, Edmond Russo et Shlomi Tuizer, Salia Sanou et Seydou Boro, Mathilde Monnier, Les Ballets C de la B et Thierry Thieû Nlang. En 2010, elle retrouve Salia Sanou pour un projet *in situ*, puis intègre la compagnie de Nadine Beaulieu pour *Le petit bal pendule*, *La Trace*, *Sucre d'orge et pomme d'amour*. Elle entre également dans l'univers du Frichti concept de Brendan Le Delliou pour *La solitude est un luxe collectif*. Elle rencontre Maria Ortiz Gabella et Franck Paitel sur *Le Roi général* pour une reprise de rôle et Joseph Aka pour *Corpus in Animam*. Enfin, elle intègre la Compagnie Retouramont, spécialisée dans la Danse Verticale, où elle danse dans plusieurs pièces du répertoire.

Fanny Gombert - interprète - a commencé à travailler aux États-Unis au sein de la compagnie Martha Graham. De retour en France, elle a dansé à l'Opéra de Limoges et avec la compagnie Théâtre du Corps Pietragalla/Derouault. En 2019, elle intégrera la nouvelle création de Yuval Pick, directeur du CCN de Rillieux-la-Pape. Elle découvre la danse verticale avec la compagnie Retouramont par le biais de stages et commence à s'envoler avec eux début 2018 ! Originaire de l'Aveyron, elle a récemment créé un projet de film proposant un dialogue entre les danses traditionnelle et contemporaine.

Olivier Penel - régisseur sécurité et constructeur de l'agrès. Passionné par l'escalade, il expérimente beaucoup le travail sur cordes. En 1992, il obtient un BESS d'escalade et travaille comme moniteur et, occasionnellement, comme rigger pour la Cie Retouramont. Il devient ensuite chef d'équipe pour travaux sur cordes. En 2007, il obtient le diplôme d'architecte DPLG et exerce son métier en libéral. En 2017, il intègre la Compagnie Retouramont pour laquelle il assure désormais en tant que directeur technique les fiches techniques, les rdv de sécurité avec les organisateurs de festivals et spectacles, les montages des productions et la maintenance du matériel. Son expertise dans l'installation scénique et en tant qu'architecte l'amène à jouer un rôle important dans la scénographie pour le spectacle *Diagonale Ascendante*.

FICHE TECHNIQUE

Duo - Elastiques et jeux de trajectoires - extérieur - jour - 30 min

3 personnes : 2 danseuses et 1 responsable technique

Mode d'emploi

Notre danse en suspension nécessite des accroches sommitales : toit-terrasse, cheminée, édicule d'ascenseur, charpente... Cherchez des verticales dans votre ville susceptibles d'accueillir une danse de hauteur : tour, mur avec ou sans fenêtre, immeuble moderne, arbre, pile de pont.
Bâtiment entre 11 et 12m de hauteur minimum et 7,5m de large minimum.

Un repérage préalable effectué par vos soins est nécessaire, à l'aide de photos de l'espace pressenti sous différents angles, depuis différentes hauteurs et lieux d'accroches possibles.

Rétro planning

Un repérage en amont avec le régisseur sécu de la compagnie et le responsable technique des lieux choisis, au minimum plusieurs semaines avant la représentation.
J-2 : implantation, répétitions
J-1 : répétitions
Jour J : répétition, spectacle et démontage après le spectacle

Demandes techniques

Loges à proximité, espace de stockage matériel technique, toilettes, catering
Jour J : installation son, régisseur son sur 2 services (répétitions et filage + jeu et démontage). La conduite son sera assurée par le régisseur son (au sein des 2 services de travail), sous la direction du technicien cie.

Méthodologie sécurité

Dossier sécurité et assurance fournis par la cie.
Repérage sur site avec le technicien cie et le référent sécurité du lieu si nécessaire et/ou sur demande.
Le montage a lieu sous la responsabilité du technicien de la cie (Brevet d'Etat escalade).
Jour de la représentation : répétitions, spectacle et démontage en présence du technicien cie.

Son

4 MTD 115 XT sur pied ou équivalent, 1 sub SB 118, 2 lecteurs CD, 1 ampli

Technique

1 lest de 500kg

Contact

Olivier Penel (Responsable technique et sécurité)
olivier@retouramont.com
07 89 50 53 94