

Vaisseau Spécial

Clairière Urbaine

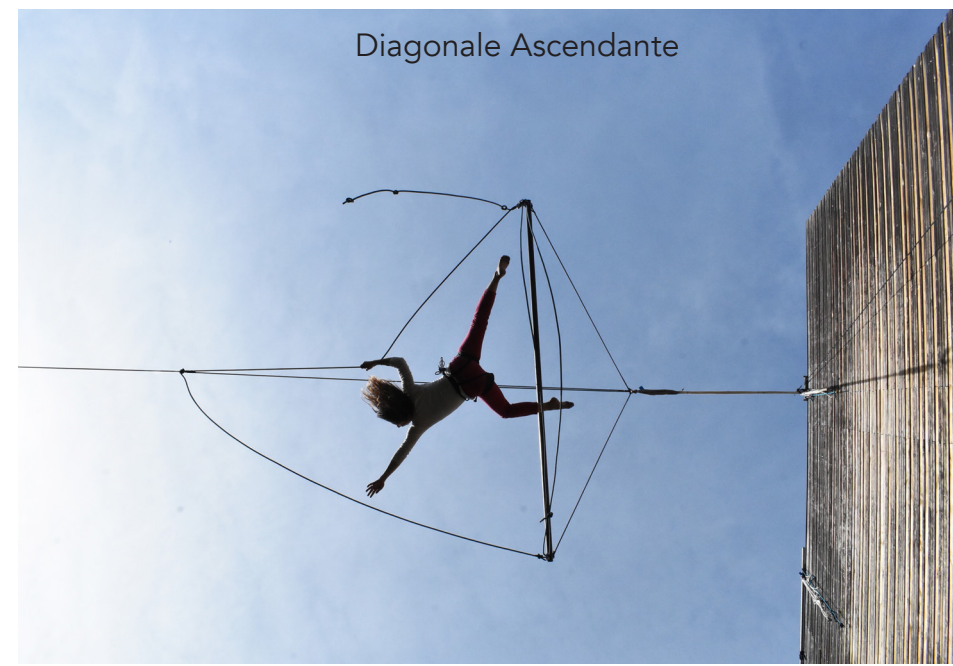

Jeux d'Échelles

compagnie
RETOURAMONT
Fabrice Guillot

Jeux d'Échelles

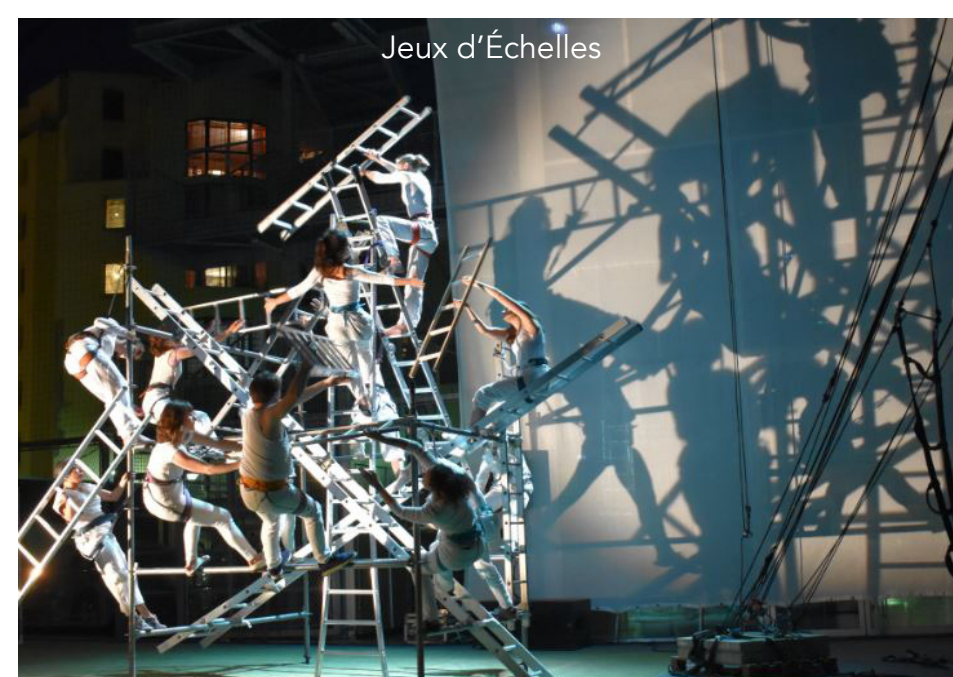
Diagonale Ascendante

Environnement Vertical

Verticale de Poche

Jeux d'Échelles

Vide Accordé

Chaque agrès est à l'origine d'une exploration inédite de l'espace dont la création garde trace.

Depuis 35 ans, la Compagnie Retouramont invente de nouveaux possibles en danse verticale dans la création d'agrès et le croisement avec d'autres disciplines artistiques.

Pionnière dans la pratique de la danse verticale, la cie Retouramont ne s'arrête pas à une discipline, elle mêle des arts différents dans un territoire donné pour construire une œuvre singulière.

La ville devient notre terrain de jeu, un immense laboratoire où chaque espace, chaque bâtiment se mue en une invitation à la création.

Des monuments historiques (église Saint-Eustache, abbaye du Mont-Saint-Michel, Château de Vincennes...) aux bâtiments les plus modernes (gratte-ciels de Singapour, BnF-François Mitterrand, tours d'habitations...), la compagnie s'adapte et dialogue avec les lieux, les matériaux, pour offrir une expérience toujours nouvelle.

UNE DANSE VERTICALE EN 3 DIMENSIONS

« Quelle discipline peut nous offrir la capacité de nous affranchir de la gravité, de franchir toutes les limites physiques et réglementaires de nos villes ? »

La danse verticale révèle des potentialités de nos villes, elle donne à voir une totale liberté spatiale. Cette pratique ouvre un nouveau rapport à l'espace, aux autres arts, elle peut aussi servir de support à des questionnements de société ».

Fabrice Guillot - Directeur artistique

La création d'agrès verticaux est la marque de fabrique des créations de la cie Retouramont.

Un mur permet une évolution à 2 dimensions, nos agrès aériens ouvrent une dimension supplémentaire.

Toutes les directions de l'espace sont ouvertes grâce à ces agrès de la surface des murs, au sol et à l'immensité du vide.

Dans les dernières pièces de la cie, la mobilité de ces objets, les transforment en de véritables vaisseaux aux multiples trajectoires initiées par les artistes qui les habitent.

TOTEM

Création 2025

Trio - jour - extérieur ou intérieur - 25 min

Un totem de 3 corps alignés dans la verticale habite le centre d'une place, une clairière entre les arbres.

Nous travaillons sur l'illusion de corps qui se portent, les danseuses sont reprises par des fils qui leur permettent d'impossibles équilibres collectifs.

On peut imaginer que c'est la confiance que ces femmes ont entre elles qui les amènent à tenir dans d'improbables architectures

Les bâtiments ou arbres alentour sont les ancrages de cette suspension.

Une colonne de corps se déstructure dans une lente bascule pour former une ronde aérienne qui atterrit doucement, les corps reprennent leurs ancrages au sol.

Une danseuse sur ses pieds porte du bout d'un doigt sa partenaire qui elle-même en soutient une 3e sur sa tête.

Totem joue de l'interaction des corps entre portés et a pesanteur.

Les contacts légers entre les danseuses forment des constructions mouvantes qui défient les lois de l'équilibre habituelles.

Parfois un tranquille déséquilibre rompt le contact entre les corps.

Se dessinent alors des trajectoires fluides et amples ou entrelacées.

Puis l'inertie se perd et le contact à nouveau s'opère pour construire une nouvelle improbable architecture.

Production et partenariats :

Un projet porté par la compagnie Retouramont en partenariat avec le CCN · Ballet national de l'Opéra du Rhin (Mulhouse), Musée Unterlinden (Colmar), La Métairie des Arts (Saint-Pantaléon-de-Larche), la Coopérative de Rue et de Cirque (Paris), Festival TANZModernTANZ pour la Capitale Européenne de la Culture (Chemnitz), la Ville de Paris - Bois de Vincennes, la Kunsthalle (Mulhouse), le CMC Climbing Mulhouse Center (Mulhouse), la MJC le Plessis-Trévisé, la ville du Plessis-Trévisé, la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie (Charenton-le-Pont), la ville de Charenton-le-Pont et le Pôle de Danse Verticale (Charenton-le-Pont).

L'ANGLE DISPARU

Création 2023 - Solo - extérieur - 25 min

Généralement, le mur est une surface qui se prolonge par une autre surface : le sol, à l'intersection de ces surfaces, au pied du mur, il y a un angle.

Le piéton ordinaire voit sa marche arrêtée à cet angle, notre danseuse a la capacité de marcher au sol et de poursuivre très naturellement son évolution au mur.

L'angle au pied du mur ne limite plus les trajectoires du corps, il a disparu.

Un tout proche ailleurs

La danse verticale se situe le plus souvent en altitude, dans un ailleurs inaccessible au spectateur. Lors de cette nouvelle recherche nous travaillons justement cette proximité avec le public. En quittant la surface commune avec les spectateurs la danseuse propose un tout proche ailleurs. Elle rend poreuse, ouverte, une limite infranchissable que nous avons intégrée.

Partenaires du projet : la Coopérative de Rue et de Cirque (2R2C), le Centre Culturel Le Chaplin, la Ville de Bonneuil-sur-Marne, les bailleurs sociaux CDC Habitat et Valophis et le Pôle de Danse Verticale.

Cie soutenue par la DRAC Ile de France au titre du conventionnement, le département du Val de Marne au titre du conventionnement, le Pôle de Danse Verticale, la ville de Charenton le Pont, la ville de Paris.

MATIÈRE NOIRE

Création 2022

Duo de nuit - extérieur ou intérieur - 35 min

L'ombre une matière multiforme, souvent invisible

Notre ombre est de l'ordre de l'intime, c'est une présence constante que nous ignorons le plus souvent.

Les danseur·se·s mettent en œuvre les conditions d'une conjonction entre les sources lumineuses et les surfaces de l'architecture pour entrer dans une narration des transformations de cette matière noire.

Les danseur·se·s sont à vue, sur les murs se déploie la conséquence immense de leurs mouvements.

Les spectateur·trice·s perçoivent la fabrication dont l'effet sur l'architecture semble disproportionné, imprévu. L'ombre semble vivre avec des lois gravitaires qui lui sont propres.

Un renversement des conséquences émerge, le géant d'ombre est-il à la source du mouvement des corps ? Il devient en tous cas un nouvel habitant de la ville à l'échelle des bâtiments dont la présence forte ouvre une narration inédite. Cette matière noire révèle une conséquence imprévue à notre présence au monde.

Cette création est le volet spectacle d'un projet global : se projeter sur la ville qui a aussi une composante d'action culturelle dans l'espace public nocturne avec ateliers et restitutions d'un travail d'ombres sur les murs d'une ville. (voir dossier pédagogique pour plus d'informations)

Production et partenariats :

Un projet porté par la compagnie Retouramont en partenariat avec la MJC-MPT-Centre Social Christiane Faure de Bonneuil-sur-Marne, le bailleur social Valophis, L'Abbaye d'Arthous, la MJC de Torcy, Le Chaplin (Mantes la Jolie), la DRAC Ile de France (été culturel), La Commanderie et la Mission Danse de Saint Quentin en Yvelines, la ville de Nemours pour son festival «Emmenez-moi», le Pôle de Danse Verticale et la Fondation Champalimaud (Portugal).

DIAGONALE ASCENDANTE

Création 2019 - Duo – Élastiques et jeux de trajectoires (ext. jour 30min)
Première Mai 2019 – Festival Temps Danse #3 Paris 13ème

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 des différents agrès.

Un rebond vertical à l'élastique enchaine 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 énergétique et surprenant des danseuses qui se croisent, se séparent puis se retrouvent dans un corps à corps.

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, la ville de Paris.

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

VERTICALE DE POCHE / 1

Création 2019 - Spectacle - tout terrain - jour ou nuit - 30 minutes

*Quelle est la hauteur minimale de la danse verticale ?
Comment s'élever et jouer de la gravité dans une verticale de poche ?*

C'est ce à quoi deux danseuses de *Verticale de poche / 1* tentent de répondre dans un duo qui habite un agrès auto stable.

Au centre du public, les deux danseuses glissent, volent, tournoient dans une sculpture habitable de seulement 2m50 de hauteur.

Ce spectacle importe au ras du sol ce qui d'habitude se situe en altitude et offre ainsi au public un point de vue inédit, au plus près du « miracle gravitaire » traversé par les danseuses.

Ce travail initie un cycle de pièces avec ce même questionnement, *Verticale de poche / 2* est en préparation pour 2021-2022.

Partenaires

Valophis Habitat, la Salle Gérard-Philippe de Bonneuil-sur-Marne,
la MJC de Bonneuil-sur-Marne, le Pôle de Danse Verticale et la DRAC Île-de-France.

JEUX D'ECHELLES

Création 2017 - Quator chorégraphique et circassien pour l'espace public avec la possibilité d'associer un groupe d'habitant-e-s en projet participatif - extérieur ou intérieur - nuit - 45 minutes

Danseur·se·s et circassien·ne·s de la compagnie forment un groupe qui se lance dans un rituel ascensionnel joyeux et rigoureux. La nuit ouvre la possibilité d'une conséquence immense au mouvement. Les ombres projetées gigantesques sur les murs entrent en dialogue avec une action à la taille du corps pour créer un jeu d'échelle à la dimension de l'espace de représentation.

Le travail de la lumière permet de guider le regard dans une relecture spatiale du site par un zoom sur une action isolée dans le vide qui s'élargit d'un coup jusqu'à embrasser la totalité de l'espace. Toutes les étapes et les gestes de cette construction sont les rouages d'une organisation collective où chaque action, chaque individu est indispensable et où l'outil de base est l'échelle.

Le plaisir de participer à une construction collective est le moteur ce projet. Ensemble, nous construisons cette ascension aux tâches précises et ludiques, avec un outil que nous connaissons tous : l'échelle.

Partenaires

Producteurs : Centre Chorégraphique National et Université d'Orléans, Ville de Pau, MJC Berlioz, Le Rive Gauche - Centre Culturel de Saint-Étienne-du-Rouvray, L'Atelier 231- Centre National des Arts de la Rue de Sotteville-lès-Rouen, Ville de Bagneux, co-production du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne/Compagnie Käfig - direction Mourad Merzouki dans le cadre de l'Accueil Studio, La Cité des Arts - Ile de la Réunion, avec le soutien de l'Espace Culturel Multimédia Le Chaplin, dans la cadre de l'Aide à la Création.

Accueils en résidence : La Briqueterie - Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne (94), Le Plus Petit Cirque du Monde - Centre des arts du cirque et des cultures émergentes à Bagneux (92), Metalovoice - La Transverse à Corbigny (58), résidence de création au studio de l'Association NA/Compagnie Pernette - Friche Artistique de Besançon (25), La Cascade - Pôle National des Arts du Cirque à Bourg-Saint-Andéol (07).

© Ville d'Alençon – Direction de la Communication – Olivier Héron

ENVIRONNEMENT VERTICAL

Création 2013 - Duo - danse-architecture - extérieur - jour ou nuit - 25 minutes

Cette pièce chorégraphique pour deux danseuses est une confrontation à la matière. Cette matière peut être l'autre, mais aussi le mur, le tronc d'un arbre support de leur évolution ou encore le vide, moins palpable, mais tout aussi existant, visible et concret.

Le corps tout d'abord s'extrait du bâtiment, il devient visible, s'en détache.

Il se confronte à ces éléments durs que sont les murs, mais aussi à l'autre, égal et si différent. Une lutte s'installe, ludique et combative, entre l'architecture, le vide et le corps qui cherche à s'extirper, d'abord avec une volonté acharnée, puis avec une nécessité vitale.

Le corps prend alors de la légèreté, devient de plus en plus aérien, touche l'apesanteur pour finir par l'adopter.

Production : Ville de Suresnes, Théâtre de Cachan, Fabrique des Arts de la rue HARRI XURI - SIVOM ARTZAMENDI (Louhossoa), la Vie de Campus – Université de Bordeaux, Université Sorbonne-Nouvelle – Paris 3. Avec l'Aide à la création du Conseil Général du Val-de-Marne.

HISSE ÉMOI

Création 2019 - Atelier-spectacle proposé au public - 4h - en journée

Hisse Émoi est une proposition qui s'ancre sur un solo ascensionnel d'Isabelle Pinon et qui donne à voir un lâcher prise et des postures que chacun pourra expérimenter lors d'un hissage collectif.

Ce dispositif permet de s'élever au centre d'une des places du quartier pour y découvrir un point de vue éphémère, en hauteur.

Le hissage se fait collectivement par le groupe qui partage l'expérience ou par des passants sollicités.

Puis, pendant un instant, une danseuse de la compagnie proposera un solo en suspension au dessus du public qui donnera à voir la liberté des mouvements.

L'atelier est suivi d'un temps de restitution pour retranscrire ses sensations.

CLAIRIÈRE URBAINE

Création 2010 - Quatuor de danse et architecture - extérieur - jour - 45 minutes

Clairière Urbaine propose un dialogue du corps au monumental. La sculpture se déploie en parallèle à la danse, elle délimite les espaces occupés par les danseuses, prolonge à distance les éléments supports du mouvement. Cet objet plastique reconstruit des perspectives qui se densifient en sculptures au fil de la représentation.

Une danse de reconstruction

Les danseuses se coulent dans la matérialité du support, ses reliefs, en s'intégrant à l'architecture, elles y trouvent des appuis forts qui leur permettent d'agrandir leurs espaces d'évolution. La nature du site est si intégrée qu'elles peuvent laisser libre cours à leur désir d'espace, jouer des volumes de l'architecture, inventer des trajectoires qui la redessinent.

La sculpture amplifie cette reconstruction de l'espace en laissant une trace immense au mouvement.

Production : Grand Théâtre de Lorient, Ville de Port-Louis, Ville d'Hennebont - Bretagne, La Cigalière de Sérignan et la Ville de Bédarieux - Hérault, Théâtre de Cachan - Val-de-Marne et Aide à la Création du Conseil Général du Val-de-Marne et du Conseil Général de l'Essonne.

Avec le soutien de l'Académie Fratellini - La Plaine St-Denis, 93.

DANSE DES CARIATIDES

Création 2009 - Quatuor pour l'espace public - vision urbaine - extérieur - nuit - 45 minutes

La Danse des Cariatides propose au·à la spectateur·trice une expérience d'espace. Les images prises par les danseuses en caméra subjective sont projetées sur un mur qui devient le lieu d'une chorégraphie jouant des rapports d'échelles, des interactions entre corps d'ombre monumental et corps réel, danse et image projetée. Les façades sont supports de ces images.

Le public se trouve inclus dans le spectacle, il recompose par son regard un espace pris sous tous les angles.

Production : Manège de Mons (Belgique), Remue-Méninges/ Lieux Publics CNAREP, le PolAU-Pôle des Arts Urbains - Cie Off, Grand Théâtre de Lorient, Ville de Port-Louis, Ville d'Hennebont (Bretagne), Théâtre de Bonneuil (Val-de-Marne), ODAC 74, Château de Clermont, Associazione Culturale BASILICATA 1799/Festival Citta delle Cento Scale - Rassegna Internazionale di Danza e arti performative nei Paesaggi Urbani Potenza.

Avec l'Aide à la Résidence de Production pour les arts de la rue de la DMDTS du Ministère de la Culture et de la Communication et l'Aide à la Création du Conseil Général du Val-de-Marne.

Partenaires : Mur Mur et les sociétés BEAL et PETZL.

VOLUMINOSITE

Création 2015 - Trio pour deux danseuses-cricassiennes et un sculpture anthropomorphique au centre du cercle des spectateurs - Extérieur - jour - 45 minutes

Mutines et joueuses, les danseuses s'emparent d'un amas de tubes métalliques qui basculent, bifurquent, tombent, roulent. Tel un être qui, sous leurs suspensions, leurs accroches, leurs voltiges, s'anime. Elles n'ont de cesse de s'amuser ensemble, amies, complices ou rivales.

Objet désarticulé, es-tu donc un être animé ?

Tout autour du dispositif, les spectateur·trice·s sont mêlés à la spirale ascendante de *Voluminosité* : la construction et la transformation de cet habitat.

Production : L'Abattoir/ CNAR de Chalon, le Pôle de Cirque et Rue ainsi que Le Hangar-Fabrique des Arts de la Rue d'Amiens, la Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, le Théâtre de Cachan, le Théâtre de Châtillon, l'Espace Culturel Multimédia Le Chaplin et Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, l'Académie Fratellini, le CCN de Créteil, la Ville de Bagneux.

VAISSEAU SPÉCIAL

Création 2021 - Duo de jour - intérieur / extérieur - 45 min

Inventons un véhicule qui peut à la fois se déplacer au sol et s'élever dans le vide pour explorer la ville de manière inédite.

L'agrès, dans son utilisation, crée une émotion, un transport pour les spectateurs, c'est une machine jubilatoire par la virtuosité nécessaire à son usage. L'habitant·e de cet objet invente une nouvelle fonctionnalité dont l'utilité pose question, mais on peut percevoir une forme de nécessité impérieuse dans cette action qui unit fortement l'humain à son outil au cœur de la ville.

Le·la spectateur·trice est avide de comprendre l'interaction entre l'humain et l'agrès. Ce nouvel objet urbain, ce Véhicule Non Utilitaire pose question. On invente par son usage un nouveau moyen de transport en commun par l'action de celles et ceux qui l'habitent et par l'émotion des spectateur·trice·s. Les danseur·se·s sont des archétypes de cette faculté d'adaptation, c'est leur adaptation même qui génère leur déplacement et les emporte dans un voyage en trois dimensions avec une verticalité sans baudrier.

Partenaires

Un projet porté par la compagnie Retouramont en partenariat avec l'université Paris 13, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, l'agence de projets urbains AP5, CCN Ballet du Rhin, CNAREP l'abattoir Chalon, CDCN la Briqueterie, CCN de Créteil, Coopérative de Rue et de Cirque 2R2C, la MJC de Bonneuil, VIA DANSE CCN de Belfort.

Projet soutenu par la DGCA pour la recherche en théâtre et arts associés

Compagnie conventionnée par la DRAC Ile de France et le département du Val de Marne, soutenue par les villes de Charenton le Pont et Vitry sur Seine.

Découvrir la danse verticale avec nos ateliers

PARCOURS SENSORIEL

Expérience physique - intérieur - 1 journée

La compagnie Retouramont propose de créer un parcours sensoriel à l'aide de trois éléments de décor issus de pièces de la compagnie.

Les participant·e·s seront acteur·trice·s et spectateur·trice·s de l'exercice proposé. Ils pourront, avec leur propre sensibilité, visiter une partie du travail de la compagnie.

Ces expériences se font en fermant les yeux. Les participant·e·s pourront ressentir physiquement la verticalité et l'horizontalité, éprouver des sensations de chute, de glissade au ralenti...

C'est une approche intime qui permet de comprendre le travail du chorégraphe et de se rapprocher des sensations de vertige, d'apesanteur, de gravité, de poids, de verticalité... qui animent la danse de la compagnie.

DANSE-ARCHITECTURE

Découverte corporelle et exploration dansée d'un quartier - sans accroches - extérieur
- jour - 2 h

L'espace urbain, son mobilier, la nature dans la ville, proposent un support de création à qui sait le voir. *Danse-architecture* s'empare, avec un minimum d'artifice, des lieux et des objets pour s'exprimer.

La compagnie Retouramont propose d'inventer des passerelles entre la ville et ses habitant·e·s.

Un·e danseur·se vous proposera un atelier de danse ludique pour explorer les verticales et les volumes de la ville sans suspension : nous choisirons un lieu précis ou un espace particulier et tenterons de l'explorer le plus largement possible.

Nous travaillerons sur la matière de la ville ; ses arbres, ses piliers, ses bancs, son mobilier urbain.

DÉCOUVERTE DE LA DANSE VERTICALE

Atelier - avec accroches - extérieur ou intérieur - jour - 2 à 4h

Grâce à notre pratique, nous faisons découvrir les sensations nouvelles que l'on éprouve en appréhendant l'espace : le vide, le renversement, le mouvement en trois dimensions, etc.

Nos outils sont ludiques et accessibles pour faciliter l'engagement du plus grand nombre : enfants, adolescent·e·s, adultes. Les espaces choisis sont ceux que la population habite ou traverse : les immeubles, les rues, les escaliers, les cours, les jardins, les arbres...

L'atelier découverte s'adresse à tous les publics et peut s'adapter spécifiquement : parents-enfants, seniors, professionnel·le·s, ...

ATELIER - SPECTACLE HISSE ÉMOI

HISSE EMOI /1

Point de vue éphémère plein vide

Hisse Émoi/1 est une proposition qui s'ancre sur un solo ascensionnel d'Isabelle Pinon et qui donne à voir un lâcher prise et des postures que chacun pourra expérimenter lors d'un hissage collectif.

Ce dispositif permet de s'élever au centre d'une des places du quartier pour y découvrir un point de vue éphémère, en hauteur.

Le hissage se fait collectivement par le groupe qui partage l'expérience ou par des passants sollicités.

Puis, pendant un instant, une danseuse de la compagnie proposera un solo en suspension au dessus du public qui donnera à voir la liberté des mouvements.

HISSE EMOI /2

Marche ascensionnelle vers le ciel

Hisse Émoi/2 propose un hissage similaire mais une ascension différente qui permet aux habitant·e·s de marcher sur un mur le corps à l'horizontale tourné vers le ciel. Le ressenti et les postures à explorer sont inédits, créant ainsi une nouvelle expérience.

Le hissage reste participatif, et une danseuse de la compagnie proposera un solo.

HISSE EMOI /3

Duo ras du sol et plein vide

Hisse Émoi/3 se compose en deux temps et s'expérimente en duo. Ici la découverte se fait à deux, l'occasion d'évoluer ensemble et en contact, avec de nouvelles contraintes mais aussi possibilités.

1. Atelier en intérieur, les binômes supervisés par une danseuse expérimentent la danse verticale en ras du sol.

2. Restitution et expérimentation en plein vide à l'extérieur. Les binômes pourront proposer la séquence chorégraphiée en atelier.

Les *Hisse Émoi/1* et */3* peuvent être très facilement combinés.

Après chaque retour au sol, un atelier d'écriture permet aux personnes d'exprimer leur vécu suite à l'expérience. Cette restitution peut être accompagnée par les danseurs·es de la compagnie ou bien être imaginée à travers l'intervention (théâtre, association locale, écrivain·e ...). Cette suite permet de créer avec une trame de narration urbaine dont le porteur du projet peut s'emparer, ce sont les spécificités du territoire et de ses acteur·trice·s qui raconteront et seront racontées.

FABRICE GUILLOT

Directeur artistique de la cie de danse verticale Retouramont

Sa pratique de l'escalade de haut-niveau dès 1980 lui a ouvert l'infinie diversité des mouvements nés de l'adaptation au rocher. Parcourir une voie, c'est trouver les placements, les rythmes, l'état intérieur...

Cette pratique des espaces naturels a été fondatrice pour son écriture chorégraphique qui déploie tout un répertoire gestuel et une corporalité du mouvement utile s'inscrivant dans l'espace public.

Il rencontre Bruno Dizien et Laura de Nercy en 1988 et devient interprète de la compagnie Roc In Lichen dans Rosaniline créée au CNDC d'Angers. Il a accompagné Kitsou Dubois et ses explorations chorégraphiques dans *Gravité zéro*.

Il collabore au sein de Retouramont avec plusieurs artistes ; Antoine le Menestrel avec lequel il crée la cie en 1989, puis avec Ingrid Temin et Geneviève Mazin. Il développe avec cette dernière, le concept de «Réflexion de Façade» création in situ pour un site de 1993 à 2009.

Il a partagé la direction artistique de la cie avec Denis Welkenhuyzen de 2009 à 2018.

À partir de 2009, accompagné d'une équipe forte, il crée des pièces pour l'espace public avec la création d'un agrès pour chaque création *Vide Accordé*, *Danse des Cariatides*, cette *Immense Intimité*, les *Ondes Gravitationnelles*, *Environnement Vertical*, *Voluminosité*, *Jeux d'Echelles*, *Diagonale Ascendante*, *Verticale de Poche /1*, *Vaisseau Spécial* ...

Il encadre avec Olivier Penel, directeur technique de la cie, un cycle de stage de formation professionnelle (2019/2021) en collaboration avec la FAIAR et le CNAC de Châlons en Champagne.

2017/2020 il crée avec la cie Retouramont un réseau européen regroupant 7 nationalités, le réseau Vertical Dance Forum.

« Le rêve de voler, un classique comme celui du corps sans poids. »

Heilbronner Stimm

Un agrès circassien non identifié, tout droit venue de son « Vaisseau Spécial » : c'est ainsi que nous pourrions résumer la performance douce et précise de la compagnie Retouramont, découverte par Culture Cirque lors du festival Village de Cirque#17. Deux artistes apaisés et apaisants, qui domptent en plein air et devant un public captivé, un agrès tantôt toupie, tantôt roue. Truffée de prises longilignes, la structure originale permet la réalisation de figures hybrides, mi-cirque, mi-danse, mi-théâtre. On sent les origines de danse verticale de la compagnie dans les mouvements et la progression, au service d'un ensemble pendulaire.

L'oeil de la rédaction, *Culture cirque*

Autre élan insolite, celui que propose *Vaisseau Spécial* de la compagnie Retouramont, qui rend possible une exploration utopique de la ville grâce à un drôle d'agrès qui roule et tourneboule.

Anaïs Heluin et Agnès Santi, *La Terrasse*.

En l'espace de quelques années, et autant de créations la compagnie Retouramont n'a eu de cesse d'explorer des territoires sensibles de la danse passant de la ville ou de terrains vagues à Saint-Denis aux îles désertes au large de la Corse ou de l'Écosse ; il est question alors d'aborder la gravité et le vertige, la verticalité et le mouvement. Avec *Traversée d'ombres*, la compagnie signe une pièce-sculpture fascinante que le jeune public n'aura aucun mal à s'approprier : on s'y joue des ombres bien sûr, celles que l'on peut faire, celles que l'on habite et celles qui parfois nous effraient. Un monde mouvant qui puise dans nos souvenirs d'enfance et dans le rêve. La danse (re)devient finalement ce langage universel que les plus jeunes peuvent ainsi partager le temps de cette *Traversée* chorégraphique.

Philippe Noisette

Et le clou de la journée... La *Danse des Cariatides* par la Compagnie Retouramont. Cinq danseuses suspendues le long de la façade du château, jeux d'ombres surdimensionnées, projections vidéo... sur une musique contemporaine de qualité. Un ballet aérien de pure beauté, poétique, voire surréaliste. Un vrai bonheur dans ce cadre exceptionnel !

Jean-Luc Evin, *Ouest-France*

REVUE DE PRESSE

La compagnie Retouramont est l'une des plus éminentes représentantes de la danse escalade. Ce n'est pas tant l'exploit que cherchent ces chorégraphes. C'est plutôt de mesurer la place de l'humain dans des géométries dont il est a priori exclu. Ici sur une construction à dix mètres du sol, là sous le tapis du théâtre, toujours à l'endroit où l'oeil n'a pas l'habitude d'avoir, comme mesure du monde, un corps. Et cette quête obstinée trouve des formes superbes. »

Philippe Verrière, *webthea.com*

Les déambulations en tout genre deviennent la tendance lourde des déambulations chorégraphiques. La compagnie Retouramont, pionnière en la matière depuis 1989, a imaginé *Parcours sensoriel*, une proposition étonnante [...] qui met le spectateur au coeur de l'action dansée.

Rosita Boisseau, *Télérama Sortir*

À souligner sur cette Nuit Blanche 2021, l'intéressant travail de danse et d'acrobaties circulaires de la cie Retouramont.

Frédéric Martel, *émission Soft Power sur France Culture*

Ceux qui viendront à la BNF le 17 mai n'auront plus jamais la même vision des quatre bâtiment de verre posés sur le parvis en bois. Ce jour-là, la «danse verticale» s'emparera de ses parois, ses sommets, ses vides ... Point d'orgue, et de suspension bien sûr, d'un art urbain vertigineux qui fait de nombreux adeptes.

Véronique Giraud, *Naja 21*

Dominique Perraud, n'avait sans doute jamais imaginé qu'elles seraient (les tours de la BNF) le théâtre d'un spectacle aussi vertigineux. Fanny Gombert et Cybille Soulier se livrent à un duo époustouflant : elles se croisent, se décroisent, prennent leur élan sur la paroi vitrée de la tour, rehoignent le trapèze volant et volent tout autant qu'elles dansent à l'horizontale ou le corps renversé. Elles semblent tout à coup faire partie du monument qu'elles ont totalement apprivoisé. On reste subjugué par ce moment suspendu. Nous, bien ancrés au sol, nous nous sentons pousser des ailes.

Danses avec la plume

S'ensuit une autre surprise jamais vue à La Réunion avec la compagnie Retouramont qui [offre] deux propositions de leur travail [...]. [Les danseuses] glissent, dansent, se hissent, sautent, se balancent dangereusement en donnant le sentiment d'une liberté propre aux oiseaux. C'est stupéfiant de beauté, d'originalité et surtout de maîtrise de soi. Un rêve !

Sophie Lesort, *Toute la Culture*

De projet en projet, qu'il s'agisse d'espaces ouverts ou de théâtres, la compagnie ne s'est pas limitée à l'étude de la discipline de la danse verticale, elle s'est toujours placée dans une dialectique constante avec les autres arts et avec le public. C'est également le cas de *Jeux d'échelles*, dans lequel les interprètes - danseurs, alpinistes, circassiens - se lient avec un groupe de participants pour donner vie à un voyage magique dans le ciel.

Crushsite.it

Les courageux pourront quant à eux faire le grand saut le samedi. À la Briqueterie de Vitry sur Seine, un parcours immersif et interactif dirigé par des professionnels fera découvrir les sensations de la danse verticale. Pour petits et grand il est possible de sauter, voler, virvolter, suspendus par des élastiques à quelques mètres du sol. Entre deux ateliers ludiques, les performances et les projections de vidéos-danse, mettent en scène la grâce et la passion des danseurs de l'air.

Télérama Sortir

Plutôt que de créer une histoire avec un axe narratif défini, le chorégraphe se focalise surtout sur le lien qui se tisse entre les deux femmes et ce bonhomme métallique [les danseuses et l'agrès]. (...) Tout le monde peut imaginer son histoire, à chaque fois différente, même entre les deux représentations de ce soir.

Le Télégramme

PARTENAIRES DE LA COMPAGNIE

La compagnie Retouramont est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication et le Conseil Départemental du Val-de-Marne au titre de l'Aide à la Création.

Elle bénéficie du soutien des villes de Vitry-sur-Seine, Bonneuil-sur-Marne, Villetaneuse et Charenton-le-Pont. Elle bénéficie également de l'aide pour les Arts de la Rue du Ministère de la Culture et de la Communication/DGCA sur de nombreuses créations et recherches de la compagnie et de l'aide de la SACD « Processus cirque lié à la recherche et l'innovation ».

Dans le cadre de projets d'action culturelle, elle travaille également avec des bailleurs sociaux comme Valophis, le CGET (Commissariat Général à l'Égalité des Territoires) et le SDAT (Service du Développement de l'Action Territoriale) de la DRAC Île-de-France.

POUR NOUS CONTACTER...

Compagnie Retouramont

197 rue de Paris
94220 Charenton-Le-Pont
+33 (0)1 43 96 95 54
contact@retouramont.com

retouramont.com

Diffusion et production

Lucas Magoïa
lucas@retouramont.com
+33 (0)1 43 96 95 54

