

COMPAGNIE LA TARBASSE

CRÉATION 2023

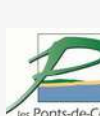
DOSSIER ATELIERS PÉDAGOGIQUES KIENDÉ

DANSE ET MUSIQUE LIVE EN MILIEU SCOLAIRE

COMPAGNIE LA TARBASSE

LA FOLIE - 36230 NEUVY SAINT SÉPULCHRE
LATARBASSE@HOTMAIL.FR
WWW.DANSEBYMELO.COM/SPECTACLE

KIENDÉ

RÉSUMÉ :

Pour ce duo, Mélodie Joinville a choisi de collaborer avec le danseur Gaétan Jamard, son ami et partenaire de scène durant une dizaine d'année au sein de la compagnie Act2 - Catherine Dreyfus et également interprète pour la création #BE de la Compagnie La Tarbasse (2020).

Après avoir tourné durant de nombreuses années ensemble et avec plusieurs compagnies, Mélodie et Gaétan ont eu envie d'écrire une nouvelle forme de leur rencontre en collaboration avec Céline Gayon et Lydia Boukhirane, par ailleurs danseuses formées à Essen danse - école de Pina Bausch. Grâce à leur danse, ils racontent leurs propres histoires, toutes ces années d'amitié de soutien et de complicité artistique et humaine vécues ensemble.

La compagnie La Tarbasse se lance pour la première fois dans l'écriture chorégraphique avec un homme et une femme. Ce duo est une ode à l'accueil et l'accompagnement que l'on se porte tout à chacun, le long de nos chemins de vie ... Une entraide dansée.

La danse propre aux deux interprètes relève avant tout de l'action, de la spontanéité des corps et de la dynamique d'une gestuelle brute et authentique. L'envie de ce duo se tourne aujourd'hui vers une écriture simple, se voulant douce et fluide et venant contraster avec les énergies vives qui viennent rebondir et rythmer la douceur d'un geste ou d'une intention.

Mélodie est petite et blonde, Gaétan est grand et brun. Ils ont environ le même âge. Ils sont complémentaires et s'amuse à dépasser les limites de leurs corps, jeux d'entrecroisement s'attirant ou s'éloignant, alliant la force et la puissance d'un geste avec le goût du risque, de l'adrénaline dansée et d'une tendresse émouvante.

OBJECTIFS DE LA COMPAGNIE

L'ambition de ce projet autour de Kiendé et de toutes les créations de la compagnie la Tarbasse serait de proposer aux jeunes (1er et 2eme degrés) une ouverture à la danse contemporaine souvent méconnue et considérée comme élitiste à travers les spectacles et des ateliers de sensibilisation en danse accompagné de musique. Les ateliers pourraient également se réaliser en collaboration avec un musicien de la Cie en live, permettant une meilleure compréhension des vibrations et des sons en lien direct avec le mouvement dansé. La danse contemporaine est une danse pour tou.te.s car elle permet de pouvoir danser très rapidement étant ouverte à toutes les expressions du corps et de l'esprit, donnant ainsi l'accès à un champ infini de possibilités créatrices.

Par ailleurs, la sensibilisation à la danse et à la musique, permet aux enfants de tous âges d'aiguiser leurs regards et d'avoir une meilleure attention et concentration durant les spectacles.

MÉLODIE JOINVILLE - CHORÉGRAPHE

MÉLODIE JOINVILLE - DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE

Après avoir étudié la musique classique et les arts plastiques, Mélodie Joinville suit une formation de danse contemporaine et jazz à Toulouse. Elle suit parallèlement une formation de clown à l'école de cirque le Lido de Toulouse. Elle se forme au tissu aérien avec Romullo Pelliza au cirque des Noctambules de Paris. C'est avec Christophe Egrot - compagnie Folapic qu'elle commence son parcours de danseuse interprète. Elle rejoindra par la suite les compagnies Géraldine Armstrong, Kinetic, Farid'O, Trafic de styles - Sebastien Lefrançois, La Folia - Christine Bastin et Act2 - Catherine Dreyfus où elle rencontre le danseur Gaétan Jamart. Elle approfondira sa formation de clown avec Fred Roobe à Paris au théâtre du Faune.

En 2012, Mélodie crée sa propre compagnie « La Tarbasse » et écrit le spectacle « Apéro dansé » avec les 2 musiciens-danseurs; un spectacle qui mêle à la fois la danse, la musique et le clown. Récemment elle co-écrit "2 TIME" un duo danse explosif mêlant théâtralité et humour avec la danseuse Rossana Calderera, puis « Neuves », une partition pour 9 femmes venues de tous horizons. Mélodie Joinville et la compagnie la Tarbasse proposent un travail de sensibilisation à la danse pour un large public amateur, professionnel et sensible. La compagnie s'applique à transmettre son savoir afin de rendre accessible la danse pour tous, notamment en travaillant avec de nombreuses associations ou structures sociales et culturelles de la Région Centre val de Loire (Équinoxe Scène nationale Châteauroux – CCAS / Châteauroux - Mlc Belle Isle – Les bains Douche Lignière – Maison Centrale de st Maur – Compagnie Barda – Foyer handicapés du Blanc – Esat de Vierzon – Mjcs la Châtre ...). Elle lance sa 3ème création #BE à l'été 2019 - un concert chorégraphique en live avec Gaétan Jamart, Morgan Fradet et Romual Kabore - La 1ère sera programmée au théâtre de la Carrosserie Mesnier le 29 février 2020. Aujourd'hui, elle entame un duo de 45 min, tous terrains, " Kiendé " soutenu par le CCNT et la scène nationale de Châteauroux, en collaboration avec son ami danseur de longue date : Gaétan Jamard pour une écriture assistée par Céline Gayon et Lydia Boukhirane - composition musicale par David Millet : 1ere prévue le 4 février 2023 (36).

COMPAGNIE LA TARBASSE

LA COMPAGNIE LA TARBASSE

La Tarbasse est une compagnie de danse contemporaine professionnelle française créée en 2012 et située en région Centre-Val de Loire. Basée depuis plus de 8 ans en Indre à Neuvy-Saint-Sepulchre, la Cie La Tarbasse mène depuis toujours un travail de territoire qui la positionne à ce jour comme une des compagnies chorégraphiques les plus dynamiques de la Région Centre-Val de Loire.

L'équipe de la compagnie se compose d'artistes et techniciens venus d'univers artistiques variés, en danse principalement mais également en clown, théâtre ou encore musique. La compagnie propose des spectacles tous publics en théâtre ou en extérieur ainsi que de nombreuses actions culturelles autour de sa création artistique, ce qui génère des échanges culturels forts sur son territoire et pour ses habitants. Ses pièces chorégraphiques s'inscrivent dans un registre contemporain où la danse, la musique, la poésie et l'humour occupent une place prépondérante. La compagnie mène de nombreux projets engagés pour le droit à la culture et l'accès à la danse pour tous. Sous l'impulsion de sa chorégraphe et chef de projet artistique Mélodie Joinville, elle pour bonne partie le développement de ses actions de sensibilisation et de création artistiques sur le territoire départemental et ses espaces limitrophes. Mélodie Joinville est la chorégraphe principale de la compagnie depuis ses débuts.

Citons pour la seule saison en cours les projets artistiques portés auprès de différents publics à Neuvy-Saint-Sepulchre, La Châtre, Châteauroux, Issoudun, en Brenne-Val de Creuse, sur Ecueillé-Valençay, Saint-Amant-Montrond ou bien encore Noirlac. Autant de projets, mixtes et intergénérationnels, attentifs à l'inclusion des amateurs.trices et des citoyen.ne.s, qui témoignent d'un ancrage fort sur le territoire et qui se déploient de concert avec des partenaires de tous types : écoles, collèges, lycées, IME, CCAS, hôpitaux psychiatriques, etc. Création chorégraphique et sensibilisation à la pratique amateur la danse ne sont ainsi jamais séparée. Notons également le soutien en production et diffusion apporté par La Belle Orange, bureau d'accompagnement d'artistes et compagnies de danse basé à Tours, qui accompagne la compagnie dans la priorisation de ses objectifs à courts, moyens et longs termes.

Aujourd'hui, les spectacles de la compagnie ont déjà tourné sur la totalité des six départements régionaux. La qualité de son écriture chorégraphique étant désormais reconnue par ses pairs, la dernière création de Mélodie Joinville #BE, véritable concert chorégraphique, vient d'être sélectionnée par deux des plus importants festivals d'arts de la rue français après celui d'Aurillac : au festival Sortie de Bain à Granville (Normandie) et au festival Chalon Dans la Rue à Chalon-sur-Saône (Bourgogne). #BE vient s'ajouter aux deux autres pièces inscrites au répertoire en tournée de la compagnie : le duo 2/Time (création 2018) Neuves une partition pour 9 femmes (2018) et Kiendé, destiné à l'espace public (future création 2023) soutenue par le CCNT, la scène Nationale de Châteauroux et la Region centre Val de Loire.

SENSIBILISATION AUTOUR DE KIENDÉ

LA COMPAGNIE LA TARBASSE DÉFEND
L'ACCÈS À LA DANSE POUR TOU.TE.S.

Atelier participatif danse et musique :

Composé d'enfants / adolescents ou lycéens le groupe sera accompagné par des artistes professionnels : la chorégraphe et danseuse Mélodie Joinville avec son équipe de la Cie la Tarbasse (musiciens / assistantes mouvement et mise en scène). L'objectif étant de créer un temps de partage avec un groupe éclectique curieux de découvrir à travers ces ateliers la danse et l'univers de la cie mêlé au théâtre, au clown et à la musique. Une restitution ou création à partir de ces séances de travail pourra être envisagée avec le groupe et présentée au public à la fin du projet, suivi du spectacle de la cie, pour inviter les jeunes à découvrir le travail de la cie en condition spectacle et d'initier les jeunes au parcours d'un spectateur.

Conditions de participation :

- Les ateliers sans niveaux de danse ou de musique pré-requis sont ouverts à tou.te.s
- Public concerné : Public amateur d'enfants de tous âges (à partir de 8/10 ans jusqu'à 18 ans) et de toutes catégories sociales confondues. Composé d'une vingtaine maximum de stagiaires environs
- Pour que le groupe fonctionne, l'assiduité la plus complète est exigée sur toute la longueur du projet.

SENSIBILISATION AUTOUR DE KIENDÉ

DÉROULEMENT DE L'ATELIER :

Programme :

Échauffements permettant à chacun de s'investir dans le mouvement avec un travail sur les articulations, étirements et ancrages au sol. Les thématiques abordées seront : Poids, formes, couleurs, horizontalité, verticalité, déséquilibre, équilibre, appuie, contact, suspension, lumière, rythme, regard, mains, pieds, corps, mouvements saccadés, répétitifs, synchronisation, lâché prise.

qui permettront de (re)découvrir les fondamentaux de la danse contemporaine.

Puis, introduction de la musique avec le musicien en live, ou bandes sonores, travail avec l'espace, la fluidité et de rythme. Des consignes d'improvisation en relation direct avec la musique seront données et du thème chorégraphique en lien avec le spectacle Kiendé et l'"Entraide dansée" dans le but de construire des mouvements à partir de l'imagination de chacun.e, en solo puis ensemble et/ou de la construction d'une chorégraphie commune à partir des choix faits par le groupe autour de leurs propositions en improvisation.

Parce que la danse comme la musique font du bien :

Les ateliers de danse en musique par la compagnie la Tarbasse, permettent aux enfants et adolescents, de participer à la vie citoyenne, d'exister et de se construire au travers d'une identité de « danseur » et bien au-delà de leur statut de personne au quotidien.

Ces ateliers effacent ainsi les différences, privilégiant l'humain et la relation authentique entre chacun.e.s. Ces ateliers sont des moyens d'expressions pour libérer la parole, le corps et les émotions, visant au développement de l'élève en tant qu'individu, le rendant capable d'adaptation et de créativité.

Ils contribuent à l'épanouissement de l'élève et sont le moyen de réaffirmer le plaisir d'apprendre par la mise en place du processus d'appropriation des savoirs et des savoir-faire.

Chaque atelier durera entre 1h30 et 2 heures.

UN RAPPORT DE CONFIANCE

Instaurer un climat de confiance en soi et à travers les autres :

La compagnie aura à cœur d'accompagner chaque enfant/adolescent et de créer un rapport de confiance nécessaire. Le partage avec les enseignants et les intervenants de la compagnie la Tarbasse qui sont passés par ces premières expériences de la création et des premières scènes, permettra un échange de savoir-faire auprès des stagiaires.

Les ateliers favorisent les échanges humains axés sur la communication, le dialogue et la bienveillance et l'entraide, permettant de rassembler chacun.e venu.e de tous horizons, avec son propre imaginaire et sa créativité.

La musique comme vecteur : une ouverture vers l'extérieur / Être en lien avec soi, avec les autres :

La vibration musicale jouée en live dans Kiendé vient faciliter l'expression des émotions, des ressentis les plus profonds. Elle permet et oblige aussi au respect et à un travail d'écoute : respect du silence, de la rythmique, de l'écoute de soi, des autres, de son environnement sonore. Elle permet alors d'entrer en contact avec les autres et le monde environnant. Écouter la musique et la retranscrire dans son corps, par le mouvement dansé permet de se reconnecter, regagner la confiance en soi, développer les relations avec les autres, de créer ensemble une œuvre en dansant et en partageant ses émotions au travers la musique.

«CULTIVER LE MIEUX-ÊTRE PAR LA VIBRATION DANSÉE ET MUSICALE»

OBJECTIFS DES ATELIERS

Pour la maîtrise de soi :

Les ateliers dansés représentent un travail d'introspection qui permet de tester ses propres limites et de les dépasser, par la gestion du stress lors d'un spectacle par exemple, ou par le fait d'oser s'exprimer devant les autres. Cela provoque des réactions parfois difficiles à canaliser : on apprend aussi à les gérer.

Synonyme de confiance en soi dès le plus jeune âge :

La danse permet de développer la confiance en soi, et ce, dès le plus jeune âge, donnant un accès libre à l'expression de ses émotions devant les autres, permettant d'être reconnu, de prendre sa place, d'exister et s'accepter tel que l'on est. On accède alors à une meilleure estime de soi et de ses possibilités. Ces ateliers sont particulièrement favorables au jeune public; les jeunes ayant besoin tout au long de leur parcours éducatif de se construire sur des bases solides de confiance, leurs permettant ainsi une meilleure appréhension de son parcours scolaire et de la vie de manière générale. Redonner toute sa place à l'intelligence du corps et à l'intelligence sensible, c'est permettre à l'élève de grandir dans sa globalité et de s'ouvrir aux cultures.

Facteur de stimulation

La pratique artistique aide et développe la concentration, la créativité. Elle stimule le cerveau et crée de nouvelles connexions neuronales, qui servent dans toutes les activités du quotidien. Elle améliore la mémoire. Elle permet l'acquisition de meilleures aptitudes et fonctions motrices. Elle permet d'ancrer des nouveaux réflexes comme l'apprentissage de mouvements précis, la coordination des gestes, la collaboration. La musique permet un travail autour de la rythmique, synchronisation, l'écoute et permet de lier le langage musical et dansé. Elle permet d'être à l'écoute de ses émotions et de les exprimer et vivre librement par le corps,

Une démarche de manifestations culturelles

Une des intentions clairement exprimées de ces ateliers est leur aboutissement par une représentation : Une restitution des ateliers en public sera réalisée en accord avec le groupe au préalable, avec toutes les conditions réunies d'une mise en scène et en lumière.

ÉCOUTE ET SENSIBILISATION

Atelier danse / vibration / écoute

Les ateliers de la Cie la Tarbasse sont avant tout des moments de plaisir et d'écoute entre les personnes, encadrants y compris. Nous abordons la danse à travers une suite d'exercices soutenus par la musique de manière instantanée (si live) et vibratoire, ce qui permet aux stagiaires de découvrir différents paramètres et textures de sons, puis de construire un mouvement dansé selon son propre ressenti. Les intervenants de l'atelier encourageront la spontanéité et l'improvisation comme base avec des rythmes et mouvements simples, sur lesquels beaucoup de libertés seront prises. Nous travaillons sur des musiques et sonorités différentes (de l'Électro à la musique classique en passant par toutes autres sonorités) qui viendront nourrir le mouvement et changer sa texture, son interprétation et l'émotion que chaque danseur pourra donner à sa guise.

L'atelier danse et mouvement présenté par Mélodie Joinville danseuse et chorégraphe de la Cie la Tarbasse : " Le mouvement c'est la vie ! "

L'intention de ces ateliers s'inscrit dans une démarche artistique. Il forme un lieu de rencontres, de partage et de créativité. Son objectif vise à l'épanouissement de chaque stagiaire lors des ateliers de sensibilisation et la participation du groupe à différentes représentations publiques lors de manifestations culturelles si possible en première partie du spectacle #BE (à voir avec les structures partenaires du projet). Ces spectacles pourront être sous forme de performances dansées et musicales, afin que l'expression artistique de chacun.e devienne simple et réelle. La collaboration avec le musicien fera partie intégrante du projet durant les ateliers et les représentations.

Synthèse des bénéfices de ces ateliers :

Bien que ces ateliers soient avant tout des ateliers de pratique corporelle en lien direct avec la musique en live, ils ont des effets bénéfiques, voire parfois «thérapeutiques». Ces ateliers permettent de développer l'écoute de soi et des autres, et d'avoir une démarche de création collective : chacun contribue au projet en fonction de ses capacités, de ses qualités. Chacun y trouve sa place et se sent valorisé. Ce projet va permettre à tous les publics de s'épanouir dans un univers artistique et devenir acteur d'un projet culturel. Une belle expérience créative de partage à la croisée des arts. Le fait d'avoir la possibilité de produire une restitution de ce travail en public est une grande richesse pour tou.te.s et un moyen de participer pleinement à la vie de la société.

CONTACT

Chorégraphe associée :

Mélodie Joinville - 06.61.41.24.94

Diffusion: La Belle Orange: Matthieu
Roger : labelleorange.prod@gmail.com
/ 02.47.52.51.56

Administrateur: Étienne Gault :
latarbasse.paye@gmail.com /
06.71.78.24.56

Site Compagnie:
www.dansebymelo.com/compagnie

Mail : latarbasse@hotmail.fr
