

COMPAGNIE L'OGRESSE

PUGH

© Garance Lj

Duo chorégraphique et musical entre un danseur et un beatboxer
spectacle tout terrain
Tout public à partir de 4 ans
Création 2021

NOTE D'INTENTION

« Depuis quatre ans, je travaille avec Nicolas Giemza – Tiko – sur des projets pédagogiques participatifs et des spectacles mêlant danse, vidéo et Human Beatbox.

En jouant chacun notre partition, la danse d'un côté, le beatbox de l'autre, nous avons tissé une collaboration riche d'enseignements, qui nous a finalement donné le sentiment que la rencontre entre nos disciplines pouvait aller plus loin.

J'ai toujours été attiré par le rapport du corps à la voix, et le travail de Tiko m'a amené à faire mes premiers pas dans le Human Beatbox. J'ai ainsi eu l'idée de prolonger et d'approfondir notre collaboration en lui proposant de mélanger nos deux arts respectifs sur scène, dans une formule en duo.

PUCH est à la fois la rencontre de deux univers artistiques, un objet d'exploration et d'étude enthousiasmant, et l'opportunité de créer une nouvelle matière où la voix et le mouvement entrent en résonance de manière inédite. »

Xavier Gresse
Chorégraphe et directeur artistique de la compagnie

« *PUCH* (prononcer *PCHHHH*) est le premier son qui est sorti de ma bouche quand j'ai débuté le Human Beatbox, et c'est ce qui m'a donné envie de revenir à l'essentiel de mon travail chorégraphique, en utilisant pour seul matériau le mouvement et la voix. »

LE SPECTACLE

Sur un plateau nu, PUCH commence avec la rencontre d'un beatboxeur et d'un danseur.

D'ailleurs, au début, la rencontre ne se fait pas vraiment : chacun de son côté, proches l'un de l'autre mais sans regard échangé, les deux protagonistes s'expriment et donnent à voir ou à entendre de leur identité, jusqu'à croiser le regard de l'autre.

Le spectacle pourrait rester abstrait et se suffire de la beauté plastique née de cette rencontre. Mais par le croisement des regards, un lien se tisse, des questions émergent, des réponses arrivent, des moqueries, des sourires...

Les deux interprètes se prêtent généreusement aux jeux de l'apprentissage et de l'échange. Tour à tour enfants, tyrans ou complices, ils se manipulent, se lient, se montrent, se copient, se questionnent, et prennent la place de l'autre pour se créer de nouvelles entités, celle de danseur/beatboxeur et de beatboxeur/danseur.

D'un tableau à l'autre et dans un rythme soutenu, tout son ou geste proposé devient potentiellement prétexte à emmener le spectateur dans un nouvel univers.

Aucun mot ne sera articulé, pourtant vous entendrez quelque chose... Des idées, une histoire, des sentiments ? Ce spectacle c'est la rencontre de deux artistes qui ne parlent pas la même langue, mais qui apprennent à se comprendre en créant un nouveau langage, fruit du mélange de leurs modes d'expression.

Spectacle de danse à la fois musical et théâtral, PUCH explore toutes les géométries de la rencontre.

Il a été imaginé et pensé dans deux versions, une version théâtre avec les éclairages et la sonorisation de la salle, et une version tout terrain où seule une prise électrique suffit au bon déroulement de la représentation.

HUMAN BEATBOX

Un moment d'échange et de partage, au sol ou dans les airs, poétique et métaphorique, à la fois physique et précis, entre un danseur et un beatboxeur.

HUMAN BEATBOX

Tantôt outil musical, tantôt outil pédagogique, art aussi bien ancré dans la modernité que dans les âges reculés, le Human Beatbox est une discipline polymorphe qui ne cesse de se réinventer.

L'idée est simple, on instrumentalise le corps, en l'occurrence l'appareil phonatoire, pour produire ou reproduire de la musique.

Cette pratique vocale virtuose permet de transformer la voix humaine en musique, parfois plus électronique que les musiques électroniques elles-mêmes (Le corps phonateur en action pour sublimer l'acte musical).

Avec le beatbox, la voix se retrouve dénué de parole mais pas de sens pour autant, ce geste musical permet l'expression d'une pure communication sensorielle d'un corps parlant à un autre corps.

DANSE/HUMAN BEATBOX

La danse et les percussions vocales sont deux arts ancestraux qui remontent à la nuit des temps, et qui ont pour seul vecteur le corps. C'est ce lien, à la fois évident et complexe que nous avons voulu retrouver et interroger.

Comment transformer la danse, la rendre plus musicale, et la musique plus dansée ? Nous avons travaillé sur la résonance des corps, les jeux de symétrie et de mimétisme, la synchronisation et la désynchronisation.

L'un n'avait jamais dansé, l'autre jamais beatboxé avant cette aventure. Cela nous a permis de recréer du lien entre nos corps et nos voix, et d'enrichir nos modes d'expression, le mouvement donnant de l'ampleur à la voix, et la voix affinant la palette d'expression du corps.

Produire soi-même la musique sur laquelle on danse, a quelque chose de libérateur, on se sent entier, fixé dans l'instant présent et pleinement en possession de son corps.

PEDAGOGIE

La création de PUCH nous a mené à de nombreux questionnements et conduit à de riches réflexions. Nous avons ainsi pensé plusieurs formules d'ateliers autour du spectacle, adaptables à tous types de publics.

- initiation au Human Beatbox
- initiation à la danse
- atelier corps/voix

De la simple initiation jusqu'à la création d'un mini spectacle, ces ateliers peuvent être accompagnés d'une répétition public doublée d'un échange avec les artistes, ou d'une rencontre à l'issue de la représentation.

L'EQUIPE DE PUCH

XAVIER GRESSE Chorégraphe, danseur contemporain et vidéaste

Formé au CNR puis au CNSMD de Lyon, il obtient son diplôme et crée un duo qui gagne le 2ème prix du concours de chorégraphie de Voiron. Il se concentre ensuite sur le métier d'interprète et travaille pour de nombreux chorégraphes comme Virginie Mirbeau, Maryse Delente, Annick Charlot, Jean-Marie Adrien, Dominique Guilhaudin, Laurent Soubise, Yuval Pick, Dominique Boivin, Andonis Foniadakis, Philippe Vuillermet, Frédéric Cellé, Denis Plassard et Edouard Lock.

En 2002, après une année au Canada passée avec la compagnie La La La Human Steps, il entame une étroite collaboration avec Denis Plassard et Yuval Pick en tant qu'interprète.

Parallèlement, il développe un important travail autour de la vidéo et passe régulièrement derrière la caméra.

Riche de cette longue expérience, il a toujours eu en tête de développer son travail chorégraphique. C'est avec Ogreac qu'il se lance.

TIKO NICOLAS GIEMZA Chanteur Beatboxeur

Musicien autodidacte c'est autour de l'an 2000 que Tiko rencontre le Human Beatbox et commence à s'intéresser à cette pratique très peu répandue à l'époque.

Adeptes de l'échange et du partage, on le retrouve depuis 2002 sur scène au sein de plusieurs formations atypiques aux univers très différents : Under Kontrol (Quatuor Beatbox champion dumonde de la discipline en 2009 et vice-champion en 2015), Pira.Ts (trio rap/flûte/Beatbox), Zaman Fabriq, Watt A Nine Brass Boom.

Musicien aventureux et toujours en mouvement, que ce soit en solo ou avec l'un de ses projets, il a pu croiser sur scène et aux quatre coins du globe des musiciens tels que : Barre Phillips, Emilie Lesbros, Archie Shepp, Bernard Purdie, Mesparrow, Norbert Lucarain, Laurent Dewilde, Raphaël Imbert, Boots Riley, Raashan Ahmad, Soweto Kinch...

Sa curiosité l'a amené à participer à la création et à la mise en musique de deux pièces de théâtre

pour la Compagnie du Théâtre des Asphodèles. Il collabore également avec le chorégraphe contemporain Denis Plassard sur son dernier spectacle intitulé Albertine Hector et Charles.

Passionné par les multiples possibilités qu'offre son art il est aussi l'un des principaux instigateurs du réseau Human Beatbox français.

Considéré comme l'un des précurseurs en matière de transmission, il en explore le potentiel ludique et pédagogique depuis 2006 dans le cadre d'ateliers et de stages.

C'est ainsi que depuis 2006 il partage également sa passion auprès de tout public par le biais de stages, d'initiations, de formations ou encore de masterclass.

DOMINIQUE RYO Eclairagiste Mapping

Après un DUT Génie chimique, il se forme à la lumière au STAFF à Nantes. Il travaille aussi bien avec le théâtre d'objets (Turak Théâtre), le théâtre (Cie Cassandre), la musique (Ensemble Odyssée), le cirque (Cie CaKtus), la danse (Cie Propos). C'est un perpétuel chercheur de la lumière juste et vivante. C'est la quatrième collaboration avec la Cie l'Ogresse.

LA COMPAGNIE

La compagnie l'Ogresse est née en 2014 sous l'impulsion de Xavier Gresse et à l'occasion de la création de son premier spectacle en tant que chorégraphe et metteur en scène. Poussé par la volonté de chercher de nouveaux modes d'expression, il a tout de suite mélangé les arts et les esthétiques.

Après deux spectacles pour enfants ("Ogreac" et "Invisible") et un spectacle tout public ("Puch"), la compagnie attire de nouveaux artistes et continue son chemin dans la recherche et le mélange des arts.

Toutes ces créations sont l'occasion pour le chorégraphe de laisser s'exprimer ses influences cinématographiques, et son insatiable curiosité envers les nouvelles technologies.

La compagnie l'Ogresse est aussi le lieu d'émergence de nombreuses réflexions autour de la pédagogie. Les artistes pensent des ateliers de transmission pendant lesquels ils livrent leurs questionnements autour chaque spectacle.

D'ailleurs la compagnie partage son temps entre la création de ses propres spectacles et des projets de création collectifs avec des amateurs.

2022

TRAX, création chorégraphique, musical et numérique.

2021

PUCH, création chorégraphique et musical.

2020

TAPE L'INCRUSTE 4, création participative à Bizarre, Vénissieux.

2019

TAPE L'INCRUSTE 3, création participative avec le groupe scolaire Jean Moulin à Villeurbanne.

THE HULA HOOP PARADE 2, création participative avec le groupe scolaire Jean Moulin à villeurbanne.

2018

TAPE L'INCRUSTE 2, création participative avec le groupe scolaire Jean Moulin à Villeurbanne.

PONG FOUR, création d'un jeu chorégraphique numérique interactif.

2017

TAPE L'INCRUSTE, création participative autour de la vidéo/danse et du Beatbox.

INVISIBLE, 2ème création chorégraphique.

SALADE RUSSE, création avec des personnes en situation de handicap, au CEM Jean-Marie Arnion à Dommartin.

2016

OGREAC, 1ère création chorégraphique.

THE HULA HOOP PARADE, création participative autour de la danse et du Hula Hoop.

2014

création de la compagnie

Résidences :

2015-2018 : Résidence danse à la MJC Laënnec, Lyon 8ème.

2016-2018 : au CEM Jean-Marie Arnion à Dommartin.

2017-2019 : dans le groupe scolaire Jean Moulin à Villeurbanne.

2018-2019 : au Croiseur, scène découverte à Lyon.

2019-2020 : à Bizarre, Vénissieux et à La Faïencerie à La Tronche.

CONTACTS

COMPAGNIE L'OGRESSE
Chez Nadine Makris
235 rue Vendôme
69003 LYON

06 20 09 49 82

compagnielogresse@gmail.com

www.compagnielogresse.com