

ainsi danse compagnie

présente

Songes

Souffles comme...

chorégraphie, Isa Bartnicki

pour 1 danseuse

et 2 musiciennes

première forme du projet Souffles

2004-2006

danse - musique

Songes

en décembre 2004 à Saint-Martin-d'Hères :

mercredi 8 à 17h

MJC Romain Rolland, 5 avenue Romain Rolland

jeudi 9 et vendredi 10 à 20h30

EVE Domaine universitaire, avenue centrale

samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 à 17h

Salle Texier 163, avenue Amboise Croizat

Songes est le premier volet de la création **Souffles**

qui associe durant deux ans, de 2004 à 2006, 30 amateurs et 9 professionnels.

Prochaines étapes : **Murmures d'elles** en avril 2005, et **Vents d'autan et d'ailleurs** en juin 2005.

...puis suivez les plumes...

coproduction : *ainsi danse* compagnie, L'heure bleue, Ville de Saint Martin d'Hères
avec le soutien : Conseil Général de l'Isère, Conseil Régional Rhône Alpes, Metro, EVE

Sommaire

Songes, une forme :

- préambule.....page 5
- parcours artistique danseuses..... page 6
- parcours artistique musiciennes.....page 7
- équipe de création.....page 8

Souffles, le projet :

- création en plusieurs volets.....page 9
- démarche artistique..... page 10

ainsi danse, la compagnie :

- petit historique.....page 12
- activités connexes..... page 14
- revue de presse..... page 15
- contacts..... page 20

Une danse en solo, illustration d'un duo de travail.
Isabelle Bartricki et Isabelle Jubert, c'est un couple qui marche,
oserais-je dire plutôt "c'est un couple qui danse"?
Accordant leur sensibilité et leur imaginaire,

Songes, est le fruit de leur troisième collaboration.

*"Lorsque le chemin n'est plus tracé, lorsque la perte menace,
apprivoiser l'invisible, oser l'envolé et éteindre l'étoffe du rêve.
Pour que, pieds sur terre nous n'oublions pas l'appel des songes."*

Sur scène, deux musiciennes Marie Mazille et Geneviève Burnod
accompagnent la danseuse de leurs compositions.
C'est un spectacle fort de dénuement.
Seuls deux accessoires insolites, dont je vous laisse le plaisir de
la découverte, viennent étayer le ballet de mouvements.

En trois mots : simplicité, grâce et fraîcheur qui laissent rêveur.

Anne Dufour, novembre 2004

Parcours artistique danseuses

Itinéraire d'Isa Bartnicki, chorégraphe

Chorégraphe de *ainsi danse* depuis 91, Isa Bartnicki crée quatre spectacles pour interprètes professionnelles et 4 créations inter générations pour danseurs amateurs. Elle a participé aux aventures chorégraphiques de la compagnie PASCOLI, la compagnie TURBULENCE, ALBUM JUNIOR, l'ALBUM Compagnie.

Professeur de danse contemporaine diplômée d'état, elle enseigne la danse contemporaine auprès d'enfants et d'adultes depuis 85 dans différentes associations de l'agglomération grenobloise et dans le cadre scolaire en ateliers de pratiques artistiques, participe également à des sessions de formations d'enseignants, d'animateurs et de comédiens.

Itinéraire d'Isabelle Jubert, danseuse & assistante chorégraphe

Danseuse, assistante chorégraphe de la compagnie *ainsi danse* depuis janvier 2000, anime des ateliers de danse pour enfants, adolescents et adultes. Formée au Théâtre Contemporain de la Danse à Paris et en analyse du corps dans le mouvement dansé avec Christine Lenthéric.

A rencontré de nombreux danseurs chorégraphes et pédagogues : M.Burns, L.Chourlin, O.Duboc, J.F.Durroure, G.Estran, J. Hamilton, M. Moore, J.Nelson, H.Zullig...

Parcours artistique musiciennes

Itinéraire de Marie Mazille, musicienne

Formée au Conservatoire de Grenoble en violon, clarinette, musique de chambre et orchestre, Marie Mazille élargit ses compétences au C.F.M.I. (Centre de Formation des Musiciens Intervenants). Elle se dirige ensuite vers la musique contemporaine (Tournée en Tchécoslovaquie avec " Résonance contemporaine " Alain Goudard), les musiques du monde (Tournée au Maroc avec un répertoire de musique Arabo-andalouse), l'improvisation et l'enseignement. Elle a également travaillé avec de nombreuses compagnies de la région, entre autre, Obsession, Djal, Kerdovan, Laurent Berger...

Après la biennale de la danse de Lyon, composition pour 90 musiciens, elle choisit un travail plus intimiste en prenant la main de "Songes".

Itinéraire de Geneviève Burnod, musicienne

Geneviève Burnod (Voix- Violoncelle) est musicienne/compositeur et animatrice d'ateliers de pratiques artistiques. Attirée par les mélanges et les passerelles, elle tente de faire se rencontrer des formes d'expressions artistiques différentes. Au fil de son parcours, on retrouve notamment "Voix et arts plastiques" au musée de Grenoble, ainsi que de nombreuses lectures musicales comme Makoko Balalak, poésies pour enfants, avec Michel Ferber (2001, 2003, 2004, 2005); Printemps de la poésie (2002) avec D. Brunier et A. Lafuente ou encore Radeau (A. Choplin) avec Helen Ginier-Gillet (comédienne) 2004-2005. Pour la seconde fois, elle se lance dans un projet musique-danse avec la compagnie *ainsi danse*.

Equipe de création

Chorégraphie Isa Bartnicki

Danse Isabelle Jubert

Musique sur scène Geneviève Burnod & Marie Mazille

Décors Catherine Bechetoille

Lumière Cécile Robin

Costumes Christine Derveaux

Vidéo Fabrice Hoffmann

Communication Adeline Hecquard
assistée de Anne Dufour

Administration Eric Ghenassia

Création en plusieurs volets

Dans le cadre de sa "résidence" à Saint Martin d'Hères, la compagnie *ainsi danse* vous convie pour cette première saison à un parcours chorégraphique en trois temps sur différents lieux martinérois.

Trois petites formes dansées (solo ,trio ou collectif) qui s'égrènent, s'appellent, se font écho et s'éclairent l'une l'autre.

Trois rendez-vous en décembre, avril et juin sur des lieux de spectacle ou lieux insolites à découvrir .

Dans la même ligne de création amorcée depuis dix ans, mêlant amateurs de toutes générations et professionnels du spectacle, ce nouveau spectacle explore la thématique du Souffle.

Souffles est une invitation pour chacun, petit ou grand, le temps d'une respiration, d'un silence ou d'un mouvement, à interroger dans l'expérience de l'intime et de la sensorialité, son rapport au vivant.

Peut-être humer l'air du temps, laisser frissonner le mouvement, puiser l'inspiration dans l'échange sensible à l'autre, convoquer les tempêtes, et rire et pleurer de ces tumultueux " à bout de souffles " et courses à perdre haleine.

Songes est le premier volet de la création **Souffles**.

La démarche artistique

Un projet sur deux ans qui associe 30 danseurs amateurs inter-générationnels et 9 professionnels

Le thème du Souffle est commun à l'ensemble du projet et des différentes formes. Manifestation de la vie chez tous les êtres qui vivent d'échanges d'air, manifestation également du principe de créativité et de création (inspirer, être inspiré), il est un symbole très puissant et universel, présent dans de nombreuses mythologies.

Ce thème parle aujourd'hui aux petits et grands, et invite chacun à creuser, à interroger l'expérience de l'intime, de la sensorialité, du rapport à la vie, au temps mais aussi de la relation et de l'échange.

Que l'on soit à bout de souffle, le souffle court, dans un nouveau souffle.

Qu'il faille changer d'air, prendre l'air, donner de l'air...

La poésie est palpable, les images présentes instantanément, et toujours au plus près du corps et du mouvement, de la danse.

Une démarche qui évolue

Nous avons souhaité plus encore que sur les précédents projets, partir de la singularité et de la richesse de chaque participant, et donc accentuer dans un premier temps, un travail de recherche individualisé.

Cette exploration a ensuite été croisée avec nos propositions de situations dansées pour aboutir à des ébauches de chorégraphies correspondant à 6 petites pièces.

clémentine...

Echo de petites formes

Chaque petite forme est conçue selon un scénario autonome mettant en lumière quelques danseurs/ personnages en mouvement autour d'un événement central. Quelques personnages dont l'essence est révélée dans une de ces formes traversent les autres chorégraphies, en filigrane, comme un appel à visiter une prochaine histoire dansée.

Il s'agit de jouer sur des changements de focales où se déclinent selon les tableaux chorégraphiques des points de vue, des subjectivités différentes.

Musique et danse

Nous avons souhaités collaborer dès le départ avec deux musiciennes professionnelles pour construire une création musicale au fur et à mesure de l'avancée de l'écriture chorégraphique, et partager avec les danseurs une expérience de scène.

Voix et instruments à vents ont une place essentielle en regard de la thématique.

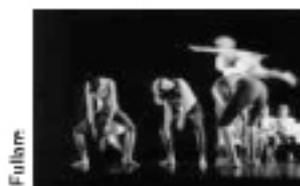
Petit historique

Depuis 1991, l'association *ainsi danse* développe des expériences de création artistique et de sensibilisation en danse contemporaine en direction de groupes enfants, adolescents et adultes amateurs sur l'agglomération grenobloise.

Sous la direction artistique d'Isa Bartnicki, la compagnie crée quatre spectacles professionnels :

- "**En votre absence, froissée**" solo, mars 92
- "**La chambre dérobée**" pièce pour duo de femmes et violoncelle, janvier 95
- "**Eaux vives**" duo tous publics, avril 97 (coproduction avec la ville de Saint Martin d'Hères)
- "**Persiennes**" lecture chorégraphiée, décembre 98 (coproduction avec la MJC Village et la Maison de la poésie de Saint-Martin-d'Hères).

Depuis 1993, la compagnie associe des danseurs amateurs de 6 à 60 ans dans la création de spectacles, diffusés et coproduits par différentes salles iséroises : L'heure bleue à Saint Martin d'Hères, l'Espace 600 à Grenoble, le Grand angle à Voiron.

Fulham

Fulham

Champs-Élysées...

Petit historique (suite)

De 93 à 98, Isa Bartnicki travaille en collaboration avec Françoise Roques-Picat et crée :

- **"Si temps d'enfance m'étaient contés..."** chorégraphie pour 21 adultes et enfants, novembre 94
- **"Fullare"** chorégraphie pour 31 enfants et adultes, novembre 97

En parallèle, elle participe pour la part chorégraphique à :

- "L'éveil du printemps" projet pluridisciplinaire du théâtre du réel, regroupant adolescents et adultes amateurs, avril 95
- "Zone Franche" pour comédiens et danseurs handicapés et valides, novembre 98 (en collaboration avec la compagnie Si l'on rêvait/APETHI en résidence au Grand Angle de Voiron).

En janvier 1998, *ainsi danse* démarre sa collaboration avec Terrain Vague sur l'atelier d'expression et de création "Je, écho de l'urbain" (partenariat Cargo / Paroles Urbaines).

Présentation de la petite forme "À claires voies" au Cargo en juin 98.

Cette rencontre se poursuit avec :

- **"Chroniques de voyages ordinaires"** chorégraphie pour 33 enfants et adultes, novembre 00

Fin 2000, la compagnie *ainsi danse* réunit pour sa quatrième création collective inter génération **"Nos clairs obscurs"**, 35 danseurs amateurs et 10 professionnels du spectacle vivant.

Depuis juillet 2004, le projet Souffles et ses petites formes **"Songes"**, **"Murmures d'elles"**, **"Vents d'autan et d'ailleurs"** se dessinent... Suivez les plumes...

Activités connexes

Au-delà des créations, nos champs d'interventions sont pluriels :

- Ateliers de pratiques artistiques en milieu scolaire (maternelle, primaire, collège) en lien étroit avec des équipes d'enseignants
- Ateliers de sensibilisation pour des publics diversifiés
- Ateliers de recherche mêlant plusieurs disciplines (ex. danse-cirque, danse-clowns...)
- Cours hebdomadaires réguliers pour enfants à partir de 5 ans, et adultes en lien avec des associations locales
- Stages de création pour enfants et adultes (technique, improvisation, composition)
- Formation de formateurs auprès de différents organismes tels que l'Amicale Laïque, les Inspections Académiques ou l'IUFM
- Formation régulière de danse pour les élèves-comédiens de la Comédie de Saint Etienne

ainsi danse développe également une forte vie associative et s'investit sur des actions de réflexions et d'expérimentations autour de la question de l'ouverture à la culture à travers les pratiques artistiques (projets Fondation de France, FNDVA) depuis de nombreuses années.

REVUE DE PRESSE

Clairs obscurs à L'Heure bleue

Isa Bartnicki a investi L'Heure bleue durant trois soirées pour présenter "Nos clairs obscurs", spectacle donné par la compagnie de danseurs amateurs "Ainsi Danse". Pour son quatrième spectacle, Isa Bartnicki a, une nouvelle fois, voulu montrer que la création artistique est accessible à tous, et que la réunion de l'enthousiasme et du plaisir peut mener à un spectacle de qualité. Trente-cinq danseurs étaient réunis sur la scène, toutes générations confondues, pour présenter le résultat de deux ans de travail et d'investissement personnel, et partager avec le public un moment de vie et de rêve. Devant un décor dépouillé, fait de grandes tentures blanches où les danseurs impriment des jeux d'ombres, les corps évoluent, se rencontrent ou se heurtent, s'attirent ou se rejettent, dans des tableaux successifs plus ou moins rapides. En fil conducteur, la pré-

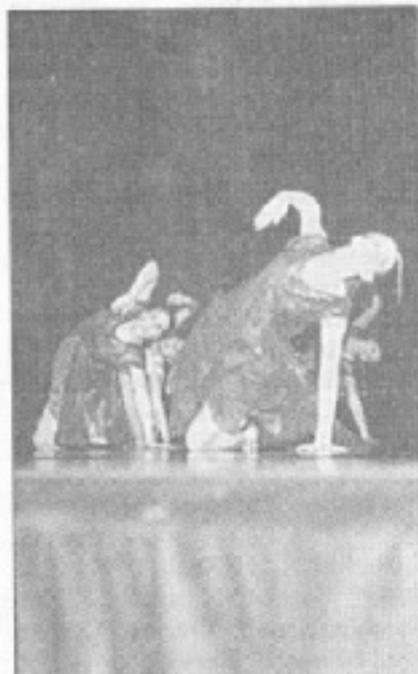
sence d'une vieille dame qui rêve ou se souvient, traverse la scène au milieu des corps en mouvement pour nous promener entre ces tranches de vies livrées par la danse.

Bonheur simple de l'enfance, rencontres passionnées de la jeunesse, rythme effréné de la vie, attirances et rivalités... Ces moments se succèdent devant le spectateur qui entre dans cette vie sans jamais vraiment la posséder, peut la prendre pour la sienne ou se la laisser conter.

La chorégraphie habilement montée parvient à ajuster des mouvements très élégants avec le niveau des danseurs, dont aucun n'est professionnel. Se succèdent ainsi sur scène de très beaux moments visuels et rythmiques, très joliment portés par la musique d'Arnaud Méthvier et Hervé Rigaud. Les deux musiciens, présents sur scène, contribuent par la présence de leur univers chanson-rock à la beauté de ce spectacle. Preuve que la création amateur tient

bien sa place dans l'univers artistique, et sait produire de vrais spectacles de qualité.

Laetitia BOEUF-TERRAZZONI ■

Ainsi va la vie...

Les compagnies ainsi danse et Terrain Vague présentaient cette semaine à l'Heure bleue leur "Chroniques de voyages ordinaires".

Cette création qui a conquis un public nombreux a offert un spectacle ébouriffant et total en mélangeant la danse et le théâtre, la musique, le chant et la poésie, les jeux de lumières, la photographie et même la gastronomie.

Comment rendre compte de ce bouillonnement incessant où l'on voit des êtres tantôt en apesanteur, tantôt figés jusqu'aux sourires, des ombres et des couleurs, la figure du père, les courses de la féminité et de la jeunesse perdue, le chant d'un violoncelle et les percussions qui rythment la vie ?

C'est une métaphore sur la vie qui passe, des passants et des passions qui passent. C'est une ronde de petits pas, sur un rythme de métronome dérégulé, la mort au fond de l'âme et un hymne à la vie.

A pas cadencés, vêtus de rouge et de noir, des petits êtres étranges déambulent sur la scène immense. Des "être-anges" perdus dans un monde cynique où chaque

mouvement, semble une histoire à remonter le temps. Des êtres "presque sans voie" qui s'agitent, tourbillonnent, se déstructurent, s'attirent et se repoussent, des êtres qui semblent en liberté surveillée, prisonniers de leur portrait et qui courent à nouveau, et qui sautent, qui vivent, explosent et virevoltent dans tous les sens jusqu'à pousser des bruits étranges.

Galerie de tableaux abstraits, mélange de couleurs, des voix se répondent sans se parler, se retrouvent par instant, les rythmes lancinants, la guitare et le chant offrant l'apaisement et une pointe de nostalgie après le tourbillon. "Créer c'est se découvrir autre. Autre, que celui que l'on croit être. Autre que celui que nous donnons à voir aux autres. Créer est un acte de découverte de soi, de connaissance de soi..." indiquait Denis Marquet dans le texte de présentation de ces "chroniques". Au vue de l'enthousiasme du public, on peut penser que cette balade "entre soi" aura révélé des émotions et des illusions perdues.

M. S.

Fullare, de l'ensemble à la différence

Mardi soir, sur la scène de l'Heure Bleue, les deux chorégraphes qui sont Isa Bartnicki et Françoise Roques-Picat présentaient leur dernière création intitulée "Fullare".

Une dame généreuse.

Une création pour 31 danseurs et danseuses, enfants et adultes, de 8 à 60 ans. Deux chorégraphes. Pour ces deux chorégraphes, c'était un véritable pari que celui de monter un spectacle de danse contemporaine avec un effectif aussi important. Un pari finalement bel et bien remporté au regard de cette première représentation.

Sur scène, un espace public des plus dépourvus. À la nuit. Des ardoises. Il y a peu alors, la musique, collage de linéaires de cordes et de percussions. Et les danseurs d'apparaître les uns après les autres pour former foule. Puis les gestes de se développer dans l'espace, des postures plus classées, et après les uns que les autres, toujours plus décentrés. Comme pour s'éparpiller encore plus dans une jeunesse sans cesse. Des couples se forment et se défont comme dans une foule où l'on se sent pressé de tous côtés. Comme toujours, chacun se déplace en glissant comme des sandales de vie

que chaque danseur-acteur offre au public. Car c'est bien l'absence d'héritage de cette création par ces deux professionnels de la danse entourant des amateurs : l'âge "partir" d'un des danseurs de leur vie, de leur jeu. Car c'est de cela qu'il est question dans ce spectacle et pas l'absence.

Puis comme l'a écrit Isa Bartnicki, "un droit de l'individu à être porté par le groupe, existant les particularités de chacun comme autant d'aspérités qui brisent l'unité de la masse". Comme est efflu de groupe rendu par une gestuelle mécanique. Et parmi cette chorégraphie, quelques asperges nomades d'émotions. Ainsi ce duo de la mère et de l'enfant, en tant le

voit et l'amour que ces deux êtres peuvent porter l'un envers l'autre sont réellement très en valeur. Il est sûr que les gestes suffiront à convaincre sans tel, le professeur des éruditions, des musiciens.

Et pour mieux souligner cette place liée de la foule et de la différence, un travail a été effectué sur l'usage "de ces regards". Regards ouverts et interrompus, regards inquiets et complices. C'est une foule de regard que le public peut percevoir. Confrontation, doute ou refus de la rencontre, c'est tout cela qui paraît sur scène ainsi qu'un désir de "l'être ensemble". Ainsi le voit éclabousser dans une plénitude, dans l'équilibre. Devenir, cependant qu'un dernier duo, à l'image de

premier tableau tout en le dépassant dans sa plénitude, marquée à une chorégraphie d'une grande fluidité sera celui un langage en ce peut plus universel.

Un spectacle assurément conçu d'émouvoir et qui a suscité un fort enthousiasme de la part du public. Car au-delà de message dont la chorégraphie est porteuse, c'est une jeunesse qui danse, libre et épanouie que tout ces danseurs ont offert au public.

A découvrir ce soir, jeudi 6 novembre à 20 h 30, pour la dernière représentation de "Fullare" à l'Heure Bleue.

Wassat NALES ■

Et danse l'enfance...

La chorégraphie "Si temps d'enfances m'étaient contés..." se donnait en spectacle mardi soir à l'Heure bleue. Un spectacle de danse original qui a enthousiasmé une salle pleine à craquer

Ils étaient 11 danseurs amateurs, enfants et adultes mêlés, à se produire sur la scène de l'Heure bleue. Le spectacle, coproductions d'Atout danse, de la MRF Village et de la Ville, soutenu par le Syndicat intercommunal de Titineville maritime Yllévo-Vicques et Fougere Aragon, est l'aboutissement d'une expérience commencée par l'exécution d'un public entièrement séduit par une prestation de qualité. Soient présente Madeleine Barthelemy, première adjointe et José Arago, adjoint à la culture. A l'issue de la représentation, José Arago souligna que "le pari de conquérir le public au spectacle mais aussi de le former au spectacle était gagné".

Tandis que le rideau noir s'écarte lentement, laissant apparaître l'édifice et ses deux décor d'un vaste blanc suspendu, toute telle une flèche magique, un vaste édifice fait de sa musique avec Enfants et adultes entament une sarabande effrénée qui se soldera qu'aucun soupir

soit dans un triplement d'applaudissements.

"Raconte-moi une histoire..."

Dans l'irrecevable, le spectateur plonge d'emblée dans un imaginaire poétique où tout à leur s'ébauchent l'ambiguïté du Temps parca-cata-lyssa, la mémoire de l'édifice en miroir sur l'enfance et l'enfant en quête d'autonomie. Tout des deux fillets aux costumes blancs ornés d'oreilles au d'orange, les décors d'atmosphère et autres, valent, déboulent et trébouillent, ornant un formidable lyrisme à la vie. C'est comme une belle histoire, faite de départs de rebrous, comme un questionnement éternel sur le mystère de la création. La musique vient pointer de silence où seul s'entend le son des pieds sur la scène; puis le chuchotement de l'enfance aux cheveux blancs et la voix de l'enfant: "Raconte-moi une histoire, s'il te plaît" ornent l'atmosphère dans un monde où les rapports au pouvoir sont toute venés.

Le public entend de la prestation, la Fougere et le dynamisme d'enfance heureux de danser, d'offrir dans un bleu quantifié leur soufre, jamais, et l'accord parfait dans la relation partie-général. Il se souvient dans un miroir de ce grand moment d'ouverture, venue au monde. Mais si la danse sur le specter jubilatoire d'un discours collectif, le parole est artistique — de même que le titre l'est — encore le guide précieux d'une histoire fabuleuse.

"Si temps d'enfances..." une belle aventure.

Il n'est fidèle pas moins de deux ans de travail aux deux chorégraphes, les Barthelemy et Françoise Rogues-Picot, pour offrir au public cette création dont la démarche originale s'est fait au rencontrer enfants et adultes. Les représentations à qui se sont fait aboutissement ne sont pas une fin en soi et s'ouvrent au contraire visée de continuer dans cette voie. Les relations entre enfants et adultes établies sur des bases de confiance, leur connaissance et le respect mutuel ont formé un groupe solidaire et enthousiaste.

Un public très divers était présent dont des enfants des écoles maternelles qui ont été sensibilisés à cette manifestation. La réception donnée dans les vestiaires à l'issue du spectacle aux permis de saluer les instigateurs de cette magnifique chorégraphie, la grande les Barthelemy et la grande Françoise Rogues-Picot. La soirée s'est terminée par une distribution de gerbes de fleurs offertes par la ville et l'association "Atout danse" aux enfants et chorégraphes.

M. J. M.

CONTACTS

ainsi danse compagnie
63 avenue du 8 mai 1945
38400 Saint Martin d'Hères

Tél : 04 76 62 54 56

Fax : 06 12 59 99 95

<http://www.ainsi-danse.com>

ainsi-danse@nnx.com

administrateur, Eric Ghenassia

chargée de communication, Adeline Hecquard

assistante de communication, Anne Dufour