

COMPAGNIE MAÎTRE GUILLAUME

Direction artistique : Sophie Rousseau

Six Voix Douze Pieds

spectacle et bal

Conception :

Sophie Rousseau, Romain Panassié, Victor Duclos

COMPAGNIE MAÎTRE GUILLAUME : +33 (0)1 48 57 80 49

15 rue Ernest Savart 93100 Montreuil

cie.maitreguillaume@orange.fr

<http://webcmg.org>

La Compagnie

« ...a pour objet la recherche, l'étude, l'exercice de la musique et de la danse, et notamment de la musique et de la danse ancienne. »

Après le spectacle « D'où vient cela » en novembre 2004 (à Vincennes), dans lequel j'avais ouvert la porte aux rencontres de plusieurs écritures chorégraphiques, un certain remue ménage a secoué la compagnie. Des départs, des arrivées... Parmi celles-ci, deux danseurs contemporains rencontrés au CNSMDP, élèves puis stagiaires à mes côtés sur les rapports musiques/danses dans le cadre de leur perfectionnement : Romain et Victor, tous deux également musiciens, curieux d'autres danses, d'autres répertoires.

Avec Romain, et la complicité du percussionniste Florent Tisseyre, nous créons en 2005 DuoS, pièce de 20 minutes, dans laquelle nous explorons un mode d'écriture basé sur les relations rythmiques entre la musique et de la danse. Cette collaboration est le point de départ de l'aventure de Six voix Douze Pieds : une écriture chorégraphique à trois voix - Romain, Sophie, Victor - basée sur la chanson de la danse et de sa rencontre avec la musique.

Depuis plusieurs années je me suis attachée à construire pour le bal un répertoire de danseries menées à la voix, avec la participation de Denis Lamoulère, de Pierre Delattre puis de Thomas Georget. Nous avons décidé de tenter la rencontre avec cette écriture chorégraphique différente de la danse de bal, qui allait pour ce spectacle, nous faire chanter autrement.

La rencontre avec Nicolas Rouzier et Joan-Francés Tisnèr, musiciens traditionnels, s'est faite autour de nos curiosités réciproques de découvrir d'autres univers, de les partager et de les développer.

Cette fonction ménétrière qui nous réunit, sous entend une connaissance et une pratique de la danse, et c'est sur cette polyvalence que le spectacle se construit.

Sophie Rousseau

L'équipe

Dances - Voix - Instruments : Victor Duclos, Thomas Georget, Denis Lamoulère, Romain Panassié, Sophie Rousseau, Nicolas Rouzier, avec la participation de Joan-Francés Tisnèr

Chorégraphies : Romain Panassié, Sophie Rousseau, Victor Duclos

Musiques de la Renaissance et traditionnelles :
arrangement Denis Lamoulère et Cie Maître Guillaume

Coordination musique et danse : Sophie Rousseau

Six Voix Douze Pieds

Le spectacle

Le dialogue entre danse et musique est la matière première de l'écriture, et le rythme sa colonne vertébrale.

L'écriture chorégraphique, naît de l'exploration ludique **des univers musicaux de la Renaissance et traditionnels** et intègre des pas de danses issus du vocabulaire de ces répertoires par citations, transformations.

La composition d'un **contrepoint rythmique**, comme préambule à la création chorégraphique, **réunit la danse, le chant et l'instrument**, équilibre les discours. Le geste peut alors dialoguer avec le son, au-delà de toute narration. Les qualités d'épaisseur, volume, et densité du mouvement rencontrent la richesse des sonorités.

Un puzzle de modules qui tantôt glissent, tournent, sautent ou frappent le sol, vient bousculer la régularité du phrasé mélodique.

Les danseurs suivent leurs propres chemins selon une partition rigoureuse, pour mieux se retrouver **à l'unisson ou en canon**, toujours emportés par la musique et son rythme installé. Les corps vrillent, s'enroulent et se déroulent au grès de parcours éphémères qui dessinent cercles, rosaces, et spirales comme autant de **voix superposées** à celles des chanteurs.

Sur une pavane monodique à la régularité mélancolique, les danseurs déroulent une lente fresque animée. Librement inspirées de la représentation des corps dans la sculpture et la peinture à la Renaissance, les formes se font et se défont imperceptiblement sur la trame de la mélodie.

Sur une **suite de gaillardes** chantées a capella, une chorégraphie originale, perlée de citations des pas décrits dans l'*Orchésographie* de Thoinot Arbeau, poursuit le dialogue et annonce **les gavottes** sonnées à la cornemuse : une **succession de soli** où chacun se mesure à l'énergie de la musique.

Dans les **duos musicien-danseur**, la danse s'inscrit dans les silences et les respirations de l'instrumentiste, s'étire pour entrer en résonance avec le son ou se presse pour mieux le devancer. **L'écriture alterne parties ciselées et formes plus souples**, laissant place à l'expression spontanée et immédiate des interprètes. Chacun est alors tour-à-tour meneur du jeu, pour emporter l'autre dans son élan.

De la poésie des mots chantés naît une danse qui marie gravité, presque solennelle, et touches ludiques voire humoristiques, passant d'un clin d'œil à l'autre comme autant de bulles d'une même bande dessinée.

*Le spectacle est suivi d'une invitation du public
à la danse. C'est le bal...*

Six Voix Douze Pieds

Le Bal

Un Bal en lien avec son temps...

Les ménétriers, instrumentistes et chanteurs, dont la fonction est de faire danser, invitent le public à la danse sur des **répertoires de musiques traditionnelles et de la Renaissance**, ainsi que des **créations originales**.

L'espace d'un bal **le public est acteur de la fête**.

Il suffit d'un pas pour entrer dans la danse, d'un seul bal pour savourer le plaisir du mouvement, de la musique.

Accessible à tous, la pratique de ce répertoire permet de réunir petits et grands, danseurs et musiciens.

Public participant, public spectateur,
tout étonné et heureux finalement d'être sollicité, lui aussi.

Six Voix Douze Pieds

Les formations

Formation de formateurs :

Cette formation s'adresse aux chefs de chœur, aux enseignants de musique et de danse et à toute personne intéressée par les rapports musique/danse, susceptible de mettre en place une suite de danses dans le cadre du bal.

Durée : 18h min. en 3 ou 4 jours avec trois intervenants : un ménétrier, un danseur, un chef de chœur

Contenu :

- Pratique des mouvements de base des danses transmis dans l'*Orchésographie* par Th. Arbeau : branles, branles coupés, pavaues, gaillardes et allemandes.
- Choix du répertoire pour **la réalisation d'un moment de bal** et mise en place des dynamiques nécessaires à chaque type de danse.

Interventions pédagogiques :

1. Atelier découverte tous publics (scolaires, parents-enfants ...)

Initiation aux pas de base des différentes danses de bal, avec 1 musicien et 1 danseur.

Durée : 1h30 à 2h. Nombre de participants : 30 maximum

2. Ateliers d'écritures (scolaires, chorales, ensembles vocaux, instrumentistes, classes de danse, de formation musicale, etc...) Les ateliers peuvent réunir des danseurs, des instrumentistes et des chanteurs autour d'un projet commun.

Réalisation de formes courtes en vue d'une présentation publique ou d'intermèdes pendant le bal.

Durée : 5 séances de 2h avec l'intervenant adapté au public et à son projet.

Ces ateliers comprennent :

- des cours de danse de la renaissance en relation dynamique à la musique, liant le mouvement dansé au geste vocal.
- des ateliers d'écritures de textes sur des musiques de danses du XVIème siècle.
- des ateliers de composition chorégraphique à partir du vocabulaire de danse de la Renaissance.

3. Cours-ateliers de danse contemporaine et écriture chorégraphique

Ces ateliers s'adressent à des danseurs de tous niveaux.

Développer la conscience de « la chanson de la danse » et des différents phrasés chorégraphiques. Faire le lien entre les qualités de temps et les qualités de mouvement/états de corps. Explorer les possibilités de rencontre avec la musique. Expérimenter les contrepoints danse-musique...

Réalisation de formes courtes en vue d'une présentation publique.

Durée : 5 séances de 2h. Nbre de participants : 30 max., 2 intervenants, un danseur et un musicien.

Ces ateliers comprennent un cours technique, des jeux rythmiques et vocaux et des ateliers d'improvisation et de composition

4. Conférences :

- Présentation d'instruments : chabrettes (cornemuses), flûtes à une main et tambour avec Nicolas Rouzier, Carles Mas, Gaëtan Polteau.
- Conférence illustrée : l'histoire du bal du moyen âge à aujourd'hui avec Marie-Françoise Bouchon.
- Conférence sur le bal de la renaissance française avec Sophie Rousseau accompagnée d'un musicien et d'un danseur.

Six Voix Douze Pieds

Spectacle et bal

3 500 € H.T. (TVA 7 %) Hors frais annexes

La durée d'une soirée est d'environ 2h30 : 1heure de spectacle et 1h30 de bal.

Fiche technique : lieux où le public peut investir la scène.

Scène : minimum 10 x 10 mètres.

Sol : de préférence plancher et tapis de danse.

Fiches lumière et son sur demande suivant les lieux.

75 € H.T. (TVA 19,6 %) l'heure de formation. Hors frais annexes

L'équipe

Sophie Rousseau

Je débute ma vie professionnelle comme animatrice socio-culturelle, puis éducatrice de jeunes enfants. A la suite de mon activité dans le cadre de Ris et Danceries, je fonde et dirige La Cie Maître Guillaume, dont les activités sont le bal, le spectacle, la formation, la production d'enregistrements et de publications. A la demande de Gérard Geay, nous faisons entrer la danse ancienne dans le cursus des musiciens du département de musique ancienne du C.N.S.M.D. de Lyon, puis au C.N.R. de Tours.

À partir de 1983 j'enseigne la formation musicale pour danseurs, d'abord dans le cadre des études en danse à la Sorbonne, et depuis 1990 au C.N.S.M.D. de Paris. Je fais partie de l'équipe de formateurs dans les CESMD de Toulouse et de Poitiers (diplôme d'état et formation continue)

La réflexion sur les rapports musiques/danses, associée à des pratiques d'enseignement et de création est l'axe central de ma vie artistique.

Romain Panassié

Après une douzaine d'années de pratique amateur en danse et en musique, j'ai intégré la formation en danse contemporaine, puis en notation du mouvement, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Depuis l'obtention de mon diplôme d'état de professeur, je change de fonction au gré des différents projets artistiques auxquels je participe : danseur-interprète, chorégraphe, notateur ou enseignant, notamment pour la transmission de pièces du répertoire chorégraphique contemporain.

En 2005 j'ai choisi, parallèlement à la fin de mes études de notation Benesh et à mes expériences d'interprète, de me tourner plus particulièrement vers les relations dynamiques entre danse et musique. En rencontrant Sophie Rousseau et la Compagnie Maître Guillaume j'ai découvert tout un univers de danses et de musiques, dont la fonction était tout autre que la réalisation de spectacles. Je parle ici de formes de danses collectives, abordables par tous, pratiquées par une communauté dansante, lors de bals.

La pratique de ces répertoires m'a naturellement amené à une pratique vocale, notamment de chants polyphoniques pour mener la danse. Tous ces éléments ont constitué autant d'outils nouveaux, tant dans mon parcours d'interprète que dans une démarche pédagogique d'enseignement de la danse, ou de formation musicale pour les danseurs. Ces expériences m'ont permis également de tisser des liens entre ma pratique de musicien amateur et mon parcours professionnel en danse.

De là est née l'envie de créer un spectacle qui ferait se rencontrer création chorégraphique contemporaine, et musiques anciennes et traditionnelles. Après quelques expériences d'intermèdes à regarder à l'intérieur du bal, **Six Voix Douze Pieds** nous a permis à tous de pousser plus loin cette démarche.

Victor Duclos

Dans mon parcours, musique et danse ont toujours été intimement liées. Né en Auvergne dans une famille musicienne et mélomane, j'ai eu la chance de pratiquer le répertoire de musique et de danse traditionnelles (le goût du bal, de la danse ensemble). En 1999, le mouvement m'appelle un peu plus. Je mets ma pratique de musique entre parenthèses, je me forme en danse contemporaine au CNSMD de Paris.

En 2003, je prends mes premiers cours de chant. La voix et le corps en mouvement deviennent mon quotidien. Lors de mes études, je rencontre Sophie, qui m'initie au répertoire de musique à danser de la Renaissance française en lien avec d'autres répertoires de danse traditionnelle. Je suis particulièrement attiré par le chant à mener, répertoire qui me ramène à mon plaisir lointain, de danser ensemble, partager.

En 2006, je commence à prendre part au travail de la Compagnie Maître Guillaume. Je retrouve le plaisir de la voix qui mène la danse, par toute la pratique de chant à mener monodique et polyphonique. Apprentissage de pas de danse, d'histoire farfelue en musique qui se rencontrent, s'entremêlent.

2009, l'aventure continue, s'étoffe. **Six Voix Douze Pieds** naît de notre pluridisciplinarité, du partage, de nos envies de danseur-chanteur-instrumentiste de tous horizons. La phrase de Strawinsky qui ouvre la première page du site de la Compagnie raisonne en moi, et me plaît toujours autant.

« Une tradition véritable n'est pas le témoignage d'un passé révolu ; c'est une force vivante qui anime et informe le présent. [...] Bien loin d'imposer la répétition de ce qui fut, la tradition suppose la réalité de ce qui dure. Elle apparaît comme un bien de famille, un héritage qu'on reçoit sous condition de le faire fructifier avant de le transmettre à sa descendance.* »

Igor Strawinsky, Poétique Musicale, 1952

Thomas Georget

Chanteur, sa polyvalence lui permet de tisser des liens entre les genres et les styles, des répertoires renaissance aux contemporains.

Denis Lamoulère

Chef de chœur, il nourrit sa pratique de la direction de chœurs par les relations entre voix et mouvements dansés.

Nicolas Rouzier

Musicien, il enseigne la cornemuse à miroirs du limousin. Par sa pratique ménétrière et ses recherches musicologiques, il confirme les synergies entre danse et musique.

Joan-Francés Tisnèr

Auteur-compositeur, créateur pour la danse, chanteur. Un aspect important de son travail est la mise en relation de la musique, du son et du mouvement.

