

La compagnie L'Octogonale présente :

CONFERENCE DANSEE

A TASTE OF TED

Jérôme Brabant / Maud Pizon

Photo Louisa Lemoigne

CONFERENCE DANSEE A TASTE OF TED

Jérôme Brabant / Maud Pizon

Durée : 60 minutes

Tous publics

Création / Coproduction : TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion ;
L'échangeur – CDCN Hauts-de-France

Conception : Jérôme Brabant, Maud Pizon

Chorégraphies : Ruth Saint Denis, Ted Shawn

Reconstruction et interprétations des danses de Ruth Saint-Denis & Ted Shawn :

Jérôme Brabant, Maud Pizon

Initiation à la technique Delsarte et aide à la reconstruction des danses : Joe Williams

Interprétation musicale : Aurélien Richard

Compositions musicales : Erik Satie, Walter Meyrowitz, Léo Delibes, Roy S. Stoughton, Charles Wakefield
Cademan...

Administration/production : Perrine Brudieu, Guillaume Fernel

Contacts

Jérôme Brabant / Cie L'Octogonale

T +33 (0)262 02 02 89 M +33 (0)6 11 03 64 19

jeanjerome.brabant@gmail.com

76 rue Moy de la croix Terre-Sainte 97410 Saint-Pierre La Réunion

Administration/production/diffusion

Perrine Brudieu

M +33 (0) 6 64 14 54 27

pbrudieu@free.fr

Guillaume Fernel

M +33 (0) 6 88 62 13 09

guillaume.fernel@gmail.com

Photo Olivier Padre

A propos de A TASTE OF TED

“Elle était une déesse lorsqu’elle dansait. Lui n’était qu’un danseur déguisé en dieu.”

Martha Graham à propos de Ruth Saint Denis et de Ted Shawn.
Claudie Servian. Martha Graham, une fleur de serre exotique. Ed. Publibook

Depuis 2012, le chorégraphe et danseur Jérôme Brabant et Maud Pizon, danseuse et notatrice Laban, suivent les traces de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn. De là, est né le projet **A Taste Of Ted** qui se concentre sur les soli et duos de ces deux pionniers de la modern dance américaine.

A Taste of Ted est un projet qui comporte deux volets :

Un projet de recherche, de reconstruction et de transmission et une création scénique (dossier sur demande).

Arguments des porteurs du projet A TASTE OF TED:

“C’est aujourd’hui vers les danses modernes américaines que je me tourne, avec la collaboration de Maud Pizon, pour évoquer d’une autre façon la culture réunionnaise.

Ruth Saint Denis et Ted Shawn sont des pionniers qui ont créé de nouvelles façons d’aborder la danse. En la réinventant, ils ont donné une relecture du corps au début du XXème siècle et ont ainsi contribué à sa libération. Les danses de Ted Shawn et Ruth Saint Denis sont des réinterprétations des danses traditionnelles de différentes cultures (asiatique, africaine, arabe, amérindienne...). Les deux chorégraphes américains en ont donné l’idée de ce que cela pouvait être, de ce qu’ils imaginaient que cela pourrait être. Ce mélange de cultures n’est pas sans me rappeler cet autre nouveau monde qu’est La Réunion où chacune des cultures se côtoient en paix. Une société où le mystique et le surnaturel cohabitent très bien avec l’esprit cartésien. Toutes ces cultures associées créent un nouvel équilibre, une nouvelle population et un fonctionnement autre : un nouveau monde.”

Jérôme Brabant, danseur et chorégraphe (compagnie l’Octogonale/Jérôme Brabant)

“En fantasmant des danses d’Orient à partir d’images depuis les Etats-Unis ou l’Europe au tout début du XXe siècle, Ruth Saint Denis et Ted Shawn ont moins porté à la connaissance du public les caractéristiques esthétiques des danses indiennes, asiatiques ou arabes qu’ils imitaient, que posé les bases d’une nouvelle danse pour une jeune nation, la “modern dance” américaine.

En compagnie de Jérôme Brabant, je suivrai les traces de Ruth Saint Denis et Ted Shawn qui, entre fantasme de l’ailleurs, signature culturelle et vision pédagogique, ont dévié le cours de l’histoire de la danse en répondant pour la première fois à la question de la formation du danseur contemporain.”

Maud Pizon, danseuse et notatrice du mouvement (Laban)

Photo Olivier Padre

La Conférence Dansée – Un carnet de voyage

Public : tous publics

L'équipe : 2 personnes et 1 pianiste

La conférence dansée *A Taste of Ted*, est un outil pédagogique, qui relate le voyage de Jérôme Brabant et Maud Pizon dans les archives de la Denishawn, en France et aux États-Unis. Elle met l'accent sur l'une des périodes de l'histoire de la danse dont le cours a été dévié par le travail artistique et pédagogique entrepris par Ruth St Denis et Ted Shawn, pionniers de la *modern dance* américaine.

Cette conférence atypique, ponctuée de soli et duos de Ted Shawn et Ruth Saint Denis interprétés par Maud Pizon et Jérôme Brabant, est accompagnés au piano par Aurélien Richard.

Nous proposons une relecture des danses de Ruth St Denis et Ted Shawn, en nous concentrant sur la période « Denishawn » et en mettant en avant les enjeux d'interprétation de ces danses. A l'aide du minimum d'accessoires et de costumes, nous tentons de révéler le mouvement qui œuvre sous les étoffes, nous nous déplaçons vers ces danses centenaires en nous aidant des techniques qui les ont fait naître (le Delsartisme américain) pour les faire revivre à travers nos choix d'interprétation contemporains.

Exemples de danses présentées:

Idyll de Ted Shawn et Ruth Saint Denis

Black and Gold Sari de Ruth Saint Denis

Cosmic dance of Siva de Ted Shawn

Cobras de Ruth Saint Denis

Tillers of the Soil de Ted Shawn et Ruth Saint Denis

Mevlevi Dervich de Ted Shawn

Kashmiri Nautch de Ruth Saint Denis

Photo Olivier Padre

Lors de cette conférence les axes principaux abordés sont :

- Éléments biographiques de Ruth Saint Denis et Ted Shawn

-Thématiques et pratiques de la Denishawn, école et compagnie de danse de Ted Shawn et Ruth Saint Denis (1915-1931) :

Orientalisme, danse exotisante, visualisation musicale...

Formation de plusieurs personnalités de la *modern dance* américaine

- Relecture, récréation et choix d'interprétation des danses dans le cadre du projet *A Taste of Ted* :

moyens mis en œuvre par Jérôme et Maud et sources utilisées pour les récréations des danses (films, vidéos, photos, textes, partitions chorégraphiques qui ont servis de supports), dans un aller-retour entre la bibliothèque et les studios de danse.

- Analyse esthétique des danses interprétées (thématiques, composition, rapport à la musique, contexte de production...)

- La technique Delsarte, fondement des danses de Ted Shawn et Ruth Saint-Denis :

Analyse des danses par ce prisme et récit de notre expérience de cours de Delsartisme avec Joe Williams à New York, l'un des rares spécialiste de cette méthode.

- Les musiques de la Denishawn

Selon les moyens techniques du lieu d'accueil, nous pouvons projeter une sélection de photos et de documents éclairant ces thématiques.

En fin de conférence nous proposons un échange avec le public afin d'apporter des informations supplémentaires ou de répondre aux questions suscitées par ce travail.

Une « feuille de salle pédagogique » listant les danses présentées et résumant les principales dates de la Denishawn peut être distribuée.

Diffusion

- 1er février 2017 au Conservatoire des Lilas
- 9 octobre 2017 au Conservatoire de Toulouse
- 28 novembre 2017 au Théâtre Canter à la Réunion
- 29 novembre 2017 au Lycée Isnelle Amelin à La Réunion
- 3 février 2018 au Conservatoire de Montargis
- 5 février 2018 au Lycée Pierre d'Ailly de Compiègne
- 7 février 2018 au Conservatoire de Troyes
- 26 mars 2018 à Vaumoise - Festival Kidanse - L'échangeur CDCN Hauts-de-France
- 28 mars 2018 à Château-Thierry - Festival Kidanse - l'échangeur CDCN Hauts-de-France
- 3 avril 2018 à Lespas à Saint-Paul - La Réunion
- 5 avril 2018 à Sainte-Suzanne à la Réunion
- 28 novembre 2018 au CDC les Hivernales à Avignon

Les Pistes Pédagogiques – Ateliers

Public : à partir de 12 ans

Nombre d'intervenants pour les ateliers : 1 ou 2 personnes

Plusieurs **pistes d'ateliers** peuvent être envisagées au cas par cas :

L'univers chorégraphique de la Denishawn

Apprentissage d'un extrait de solo, duo ou pièce de groupe

Travail de composition autour d'éléments de l'écriture chorégraphique de la Denishawn (composer une danse à partir d'un accessoire ou à partir des matériaux chorégraphiques d'un solo ou duo).

Travail d'improvisation autour de la notion de posture signifiante (pratique de la "pose plastique" ou "statue posing").

L'entraînement des danseurs de la Denishawn

Initiation à la technique Delsarte

Initiation aux exercices de cours de Ted Shawn (niveau intermédiaire/avancé)

Initiation à la cinégraphie Laban

En lien avec le répertoire de la Denishawn, initiation aux bases du système de notation Laban appelé cinégraphie Laban par l'expérience du mouvement : transferts de poids, parcours dans l'espace.... (tous niveaux à partir de 12 ans)

Écriture et lecture de cinégrammes simples par les participants

Photo Olivier Padre

Actions pédagogiques déjà réalisées :

Photo Olivier Padre

2014 / Résidence au Collège Liberté Drancy (93) dans le cadre des résidences d'articles IN SITU.

2015 / Résidence en milieu scolaire au Lycée Roland Garros au Tampon (étudiants en BTS design de mode) autour du mouvement dansé face auquel les élèves ont pu mettre en pratique leurs connaissances et éprouver leur capacité à créer. Résidence réalisée en partenariat avec les Théâtres départementaux de La Réunion.

/ Transmissions d'exercices des cours de Ted Shawn aux élèves de DNSP3 du Conservatoire National Supérieur de Paris. Présentation au Centre National de la Danse dans le cadre de « Scène du geste. »

/ Transmission du solo « Kashmiri Nautch » de Ruth Saint Denis au CNDC d'Angers d'après la partition Laban.

2016 / Résidence en milieu scolaire au Lycée Isnelle Amelin à Sainte-Marie sur le costume et le mouvement dansé.

2017 / Résidence autour de *A Taste of Ted* au sein du Conservatoire des Lilas et en milieu scolaire au Lycée Isnelle Amelin à Sainte-Marie (prolongement de la résidence scolaire entamée en 2016).

2018 / Ateliers de transmission :

- établissements scolaires des Hauts-de-France en partenariat avec l'échangeur – CDCN Hauts-de-France.
- Conservatoire de Troyes
- Conservatoire de Montargis
- Maison de la Culture de Bourges
- Etablissements scolaires de Bras-Panon et de Mascareigne à la Réunion en partenariat avec le TEAT Champ Fleuri
- Professionnels de la danse en partenariat avec Lalanbik
- Lycée Mistral à Avignon en partenariat avec les Hivernales - CDCN Avignon

L'équipe

Jérôme Brabant est né à La Réunion en 1973.

Après des études théâtrales à l'université Paris 8, il suit l'enseignement à l'école du mime Marcel Marceau de 1996 à 1999, puis la formation professionnelle Extensions au Centre de Développement Chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées en 2001. Il travaille avec la Compagnie *Melk Prod / Marco Berrettini de 2001 à 2006. Il participe aux pièces *L'opérette sans sou, si...*, *New movements for old bodies* et *Clo-clopinettes*. Jérôme collabore également avec Patricia Ferrara / Groupe Unber-Humber et danse dans toutes les créations de 2004 à 2010. De 2005 à 2007 il est aussi interprète pour la compagnie Samuel Mathieu et fait un passage par le théâtre avec Lisa Guédy en 2008.

Il fonde avec Marion Muzac le UND und ballet [...], ils créent ensemble *Roomy Dancing* en 2002, *GALA* en 2003 et *Pavillon* en 2004.

En 2010 Jérôme commence une collaboration jusqu'à ce jour avec Mié Coquempot, Compagnie K622.

En 2011, il crée la compagnie **L'Octogonale**.

En 2012, Jérôme signe son premier solo, *Heimat* et obtient son diplôme d'Etat de professeur de danse et mène depuis, plusieurs actions pédagogiques en milieux scolaires ou dans les conservatoires de danse.

Les créations de la Compagnie L'Octogonale – Jérôme Brabant :

VISION. 2010

HEIMAT. 2012

IMPAIR. 2014

EMERGENCY. 2015

A TASTE OF TED. 2017

SPECTRES. 2018

Né en 1983, **Maud Pizon** est artiste chorégraphique et notatrice du mouvement diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en Cinégraphie Laban (2016). Elle a étudié la danse contemporaine au sein de la compagnie d'insertion professionnelle Coline à Istres, auprès de la compagnie Nacera Belaza et à l'Université Paris VIII. Depuis 2008, elle a notamment été interprète pour les chorégraphes Mié Coquempot, Marion Uguen, Montaine Chevalier, Mélanie Perrier, Dominique Brun, Malika Djardi... et pour la metteuse en scène Clara le Picard. En 2014, elle crée le solo *Une conférence isadorable*, qui interroge avec humour l'historiographie chorégraphique. Le travail de reconstruction des danses de la Denishawn au regard du Delsartisme mené en collaboration avec Jérôme Brabant a été soutenu par le dispositif Hors les Murs de l'Institut Français en 2016. Ce travail a abouti à la co-création du spectacle *A Taste of Ted* en 2017, récompensé par la bourse Beaumarchais-SACD. De retour à l'Université Paris VIII, elle prépare actuellement un mémoire de Master sur la Denishawn.

Aurélien Richard est pianiste, compositeur et chorégraphe.

Il a suivi l'enseignement des plus grands pianistes, notamment Éliane Richepin, Charles Rosen, Pierre-Laurent Aimard, Florent Boffard, Michaël Levinas et Roger Muraro.

Il a reçu le prix Yvonne Loriod-Messiaen et le prix de la Sacem.

En tant que concertiste, il joue en Europe, aux États-Unis, au Japon et en Amérique du Sud.

Après avoir été chef de chant à l'Opéra National de Paris et au Théâtre Musical du Châtelet, il accompagne les chanteurs les plus prestigieux tels Natalie Dessay, Renée Fleming, Susan Graham, Claire Lefilliâtre, Jennifer Borghi, Mathias Vidal, Alain Buet, Marc Mauillon...

Compositeur, il a remporté le prix de la meilleure création sonore et musicale du 14e Festival de cinéma Côté Court de Pantin en 2005.

Il collabore à de nombreux projets chorégraphiques en tant que musicien, compositeur et performer, notamment avec Cecilia Bengolea et François Chaignaud, Maud Le Pladec, Julia Cima, Mié Coquempot, David Wampach...

Par ailleurs, il écrit ses propres spectacles et performances en croisant des écritures partitionnelles dans le cadre de son projet LIMINAL.

Photo Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis

Éléments techniques

Nombre d'interprètes au plateau : 1 ou 2 danseurs et 1 pianiste

Besoin techniques :

- Piano quart de queue (de préférence) accordé (dans le cas d'une interprétation live de la musique)
- 1 vidéoprojecteur et 1 écran (et connectique HDMI pour régie vidéo au plateau avec un PC)

Conditions financières

Cession

1 conférence dansée 1800€ HT

2 conférences dansées et plus : nous contacter

+++ Voyages, logement et défraiements pour 4 personnes en tournée

1 atelier de 2 heures – 1 intervenant : 100 euros HT

1 atelier de 2 heures – 2 intervenants : 200 euros HT

Contacts

Administration – production – Diffusion

Perrine BRUDIEU

M +33 (0) 6 64 14 54 27 pbrudieu@free.fr

Guillaume FERNEL

M +33 (0) 6 88 62 13 09 guillaume.ferneld@gmail.com

Jérôme Brabant / Cie L'Octogonale

T +33 (0)262 02 02 89 M +33 (0)6 11 03 64 19

jeanjerome.brabant@gmail.com

76 rue Moy de la croix Terre-Sainte 97410 Saint-Pierre La Réunion

Création / Coproduction : TEAT Champ Fleuri | TEAT Plein Air, Théâtres départementaux de La Réunion ; L'échangeur CDCN Hauts-de-France

Soutiens : L'institut Français dans le cadre de la bourse de résidence Hors les Murs, CDCN Toulouse Occitanie, L'Echangeur – CDCN Hauts-de-France, KLAP Maison pour la danse Marseille, Le Manège de Reims, Lycée Isnelle Amelin Sainte-Marie La Réunion, La Ménagerie de verre (studioLab), Lalanbik centre de ressources de l'Océan Indien, Micadanses,, La DAC OI, La Région Réunion, la SPEDIDAM, l'association SACD/Beaumarchais (Bourse Beaumarchais), la SACD (aide à la production).

