

CHRISTOPHE BÉRANGER
JONATHAN PRANLAS-DESCOURS
SINE QUA NON ART

YŪREI

Création Jeune Public
2021

DANSE _ ARTS NUMERIQUES _ BEATBOX

Une relecture contemporaine et urbaine des spectacles fantasmagoriques, ou l'art de faire parler les fantômes en public, de rendre visible l'invisible, pour explorer un nouveau versant du sillage de la pantomime et des cultures urbaines...

Lorsque le tribal rencontre le numérique, des origines vers le futur, les corps sont ornés de parures lumineuse et paysage numériques pour un voyage rythmé au son du beatbox et de ses déformation endiablées.

CHRISTOPHE BÉRANGER
JONATHAN PRANLAS-DESCOURS
SINE QUA NON ART

YUREI

Création 2021

Concept - Chorégraphie

Christophe Béranger
Jonathan Pranlas-Descours

Danse -

Brice Rouchet
Sakiko Oishi

Musique - BeatBox Loop

Tioneb

Création Numérique - Video

Olivier Bauer

Technique

Pierre Hébras

Dramaturgie

Georgina Kakoudaki

Production: SINE QUA NON ART

Coproduction et partenaires / Résidences :

Confirmés / Carré Amelot – La Rochelle,
CCN Ballet de Lorraine (Accueil studio),
Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Käfig (Accueil Studio),
La Ferme du Buisson - Scène Nationale de Noisiel,
L'Odyssée - Scène conventionnée Périgueux,

En cours / Théâtre Ducourneau - Agen, Le Florida - SMAC Agen, Biennale NEMO

SINE QUA NON ART est conventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine, et reçoit le soutien de la Ville de La Rochelle.

TEASER VIDEO

<https://vimeo.com/474325613>

AGENDA

Résidence

- >> du 19 au 23 octobre 2020 - Carré Amelot - La Rochelle
- >> 22 février au 5 mars 2021 - CCN Ballet de Lorraine - (accueil studio)
- >> 12 au 16 avril 2021 (L'Odyssée - Scène conventionnée Périgueux)
- >>> 1 semaine - Septembre - CCN Créteil (Accueil studio) / Calendrier en cours
- >> 15 au 19 Novembre - Lieu en cours / Calendrier en cours

Première

- >> novembre 2021 - (EN COURS)

Représentations

- >> 9-10-11-12 décembre 2021 - Festival Tout'OUÏE - La Ferme du Buisson
Scène Nationale de Noisiel
- >> 14-15-16 décembre 2021 - Le Carré Amelot
La Rochelle
- >> 21-22 janvier 2022 - L'Arsenal
Metz
- >> Avril 2022 - Théâtre Ducourneau - Agen, Le Florida - SMAC
Agen

NOTE D'INTENTION

Librement inspiré de la "Fantasmagorie", technique qui se trouve être l'ancêtre de la projection numérique dans le spectacle vivant, cette nouvelle création suivra le **fil conducteur onirique de la fantasmagorie**, du **YUREI Japonais** et du mythe de **Petrouschka** pour une création musicale et chorégraphique originale rassemblant un trio d'artiste fulgurants.

YUREI / terme japonais, pour désigner certaines personnes qui ont laissé sur terre des chagrins, des colères, ou des regrets, ne peuvent pas quitter ce monde, et l'on dit de leurs âmes, les yurei « fantôme », qu'elles apparaissent aux personnes touchées par le sort.

FANTASMAGORIE / UN RETOUR AUX ORIGINES

Pratique qui converge l'optique avec les sciences, les arts scéniques et la magie, la fantasmagorie étymologiquement « **l'art de faire parler les fantômes en public** », consiste à la fin du XVIIe siècle à projeter et à animer sur un écran de toile ou de fumée des tableaux miniatures peints sur des plaques de verre ou bien gravés sur un support opaque. D'une petite peinture ou gravure, de facture assez grossière au départ, naît, par la fantasmagorie, une image « mouvementée », un tableau lumineux dont les dimensions peuvent varier considérablement. La possibilité d'animer et d'agrandir ou de rapetisser une image par des manipulations optiques marque une étape dans l'évolution de la notion de tableau.

Véritable tableau vivant, tournée vers l'au-delà, la fantasmagorie a ensuite autant inspiré Walt Disney pour que les enfants affrontent leurs démons, que le cinéma et les arts visuels par sa diversité picturale.

PANTOMIME - Ballet Pantomime et Danse Electro / L'ART DE L'INTERPRETE

Formidable hommage à l'interprète, et historiquement inventé pour déjouer la censure en suggérant plutôt qu'affirmant, la pantomime est notre fil conducteur de l'écriture chorégraphique, revisitant ainsi les grands fantômes des ballets classiques et leurs correspondances aujourd'hui sur les danses urbaines et notamment la danse électro, qui s'inspire du travail géométrique des bras du mime : la rencontre entre les fantômes des danses classiques et leurs descendants urbains.

COSTUME ET MULTIMEDIA / UN NOUVEL ENJEU DU CORPS EN MOUVEMENT

Le travail sur le costume aura pour objet de détacher les danseurs du décor, comme **source de lumière autonome ou réfléchissante et donc comme espace corporel numérique eux-même**. Créer la présence d'un personnage de type « avatar », qui est une représentation symbolique projetée à l'intérieur de l'oeuvre et mettre en scène une dramaturgie du costume créant une succession de personnages fantasmagoriques.

MUSIQUE LIVE / TRIBALITE et RITE ANCESTRAUX

La musique de Yurei signée Tioneb, Beatboxer, live looper et chanteur, est **une ligne continue aux virages électroniques mais dont la fibre première est vocale**.

Rythmes et mélodies directement inspirés par les mouvements des danseurs y prennent tour à tour des allures de féroces chansons **aux accents urbains**, d'illustrations sonores atmosphériques ou de **mix endiablés de Détroit**.

Ce live-set organique et sans filet s'articule autour de boucles enregistrées et transformées en direct qui viennent impulser chaleur et intensité à l'envoûtante énergie du spectacle.

ESPACE NUMERIQUE

PETROUSCHKA / Inspiré du célèbre ballet classique chorégraphié en 1911 par Fokine, et dansé par les Ballets Russes, l'espace scénique révèle l'architecture des trois pantins, tel des des "boîtes de Pandore", d'où sortent les univers de chacun.

C'est dans cet écrin que l'espace numérique s'exportera, ouvrant ainsi des espaces autres, pour révéler l'invisible et l'inconscient de chacun des caractères. Élément dramaturgique et scénique, le mode tryptique permet autant de dissocier que de rassembler les univers musicaux, chorégraphiques, numériques.

/ CHAMPS NUMERIQUE - Pantomime lumineuse

Le **Théâtre optique** et l'origine de la **Pantomime lumineuse** nous replongent ainsi dans une histoire du corps en lumière et surtout de la **dissociation du corps et du décors**, appelé autrefois le "praxinoscope-théâtre".

Des siècles passant dans le spectacle vivant, l'émergence du mapping vidéo et des sources LED a révolutionné la conception et la perception des images. Les sources LED ont aboli les nombreuses contraintes de l'éclairage traditionnel. Les webcams sont devenues simples à mettre en place sur scène et offrent de nouveaux points de vue aux spectateurs. Et la grande révolution qui accompagne l'ensemble de toutes ces technologies est la naissance et le développement de nombreux logiciels de création numérique, d'animation, de projection, qui associent lumière, vidéo, son, et interactions live afin qu'un ou plusieurs ordinateurs puissent générer et synchroniser tous les corps de métiers d'un spectacle complexe.

La fantasmagorie de la fin du 18e siècle était un art précurseur à ce type de spectacle et a d'ailleurs inspiré la naissance des premiers dessins d'animation.

Les techniques sont différentes, l'analogie est évidente.

Dans YUREI, nous allons explorer toutes ces pistes sous un nouvel angle. Imaginer et créer à travers la matière, sa transparence, sa réflexion, jouer avec le cadre des cameras live, le champ, le hors champ, creuser l'espace et les volumes et écrire la réalité virtuelle des interprètes au plateau, leur donner la liberté de l'interaction.

Un travail sur la saturation et la colorimétrie de l'espace, utilisant ainsi le principe de persistance rétinienne pour amener le public à percevoir autrement... une autre utilisation du numérique pour créer illusion sans image...

Principes immersifs / Sculpter l'espace autour des corps / Donner corps aux danseurs Hors- Champ / Utiliser le low tech et le geste du plateau / Donner lumière à l'espace par le corps / Principes interactifs entre corps et lumière

CHOREGRAPHER LA LUMIERE AVEC LES CORPS

/ CHAMPS CHOREGRAPHIQUE - Ballet Pantomime

La rencontre entre deux interprètes, danseur et danseuse, l'un venant de la **danse électro**, où la virtuosité et la rapidité des bras fait son adn, et l'autre venant de la **danse classique**, où la virtuosité du bas du corps permet une rapidité d'exécution et figure comme l'un de ses fondements principaux.

Tous deux réunis aujourd'hui dans un parcours contemporain, ils portent en eux les "**fantômes chorégraphiques, les fantasmagories, les Yurei**" de ces corps multiformes.

L'**utilisation de la pointe**, à l'origine utilisée pour rendre évanescents les danseuses dans les deuxièmes actes des ballets romantiques, prend ici tout son sens, et permet de convoquer les fantômes dansés des grands ballets romantiques et leurs **pantomimes**.

Nous porterons notre intérêt sur l'**exploration et l'histoire des codes de la pantomime**, alliant ainsi l'attitude, la mimique et le geste, du Butô Japonais au Ballet d'Action - et notamment le **pantomime ciselant (ou destructif)**. Ce dernier propose l'enchaînement des expressions mimiques les unes à la suite des autres dans le rejet de l'anecdote générale, aboutissant progressivement à l'anéantissement de la gestuelle significative, narrative par des successions de gestes gratuits sans signification, proposant ainsi une origine des principes de la danse contemporaine.

La **danse électro**, dite électro ou électro dance, est la première danse urbaine française fondée sur des mouvements atypiques inspirés du voguing, du locking, de la house ou du popping, adaptés au rythme de la musique électro house.

Danse électro et danse classique, deux vocabulaires qui semblent s'opposer, mais qui dans un tel projet se réunissent pour former un corps hybride, alliant les techniques de chacun pour une relecture contemporaine.

Ecrire le corps pour le plateau et pour l'image sont deux chantiers parallèles, qui vont s'enchevêtrer au fur et à mesure de la création, pour porter une attention particulière à la fragmentation du corps dans un espace.

Démultiplier les points de vues sur un même corps, et de ce fait en créer le trouble...

Utiliser la technologie pour mixer les deux univers chorégraphiques dans un même tiers lieu, le lieu de l'onirisme virtuel.

Moderniser l'approche de la technique classique grâce aux nouvelles technologies, qui avec notamment les costumes LED, pour chorégrapier la lumière grâce au corps...

ELEMENTS TECHNIQUE

Cette fiche technique rassemble les indications de base pour ce spectacle, celui-ci étant basé principalement sur un éclairage Vidéo, nécessite un lieu disposant du noir parfait.

Le spectacle n'étant pas créé, ces éléments techniques font office de base.

Merci de prévoir une équipe d'accueil pour la fourniture de l'électricité et besoins de base, montage et son, et d'une habilleuse pour les représentations.

SCENOGRAPHIE

- Idéalement espace scénique de minimum 8m de large x 8m de profondeur et 4m de haut.
- Plancher plat et propre (de préférence noir, sombre ou tapis de danse noir)
- 1 x structure auto-portée en PVC de plusieurs éléments déplaçable
- 3 x vidéo-projecteurs 3000 lumens au sol et accroché au grill
- 1 musicien sur scène (beatbox)

La compagnie demande:

- Pour la vidéo : 2 x direct 220V à cour, 1 x direct 220V à jardin et 1 direct 220V au lointain centre.
- Pour la scénographie : 2 x pains de théâtre de 10kg minimum (ou 2 objets lourds équivalents)
- Pour la régie : une table, une chaise, 1 x direct avec Multiprise x4.
- Pour le musicien : 1 stand ou un support en bois 1m50 de haut, 2 x DI et un direct 220V au plateau à cour.
- Pour la diffusion : 1 x Système SON de bonne qualité en façade et retour en fonction du format de la salle (avec système SUB de préférence).
- une implantation lumière sera fourni au lieu des que possible

La compagnie ramène :

- 3 x vidéo-projecteurs 3000 lumens.
- 1 x ordinateur diffusant la vidéo (mapping / lumière).
- 1 x carte graphique MATROX dualhead externe.
- 1 x contrôleur midi / USB.
- 2 x Cables VGA 20m.
- 3 x WEBCAM USB.
- 2 x cable USB 20m.
- 1 x Lite light graduable LED.
- 1 x Torche à LED sur piles.
- 1 x HUB USB 4 sorties avec alimentation.
- 1 SAC contenant la scénographie

CHOREGRAPHIE

PRIX ET BOURSES

Christophe Béranger

2003

Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres

Christophe Béranger & Jonathan Pranlas-Descours

2013

Artistes P.S.O de l'année, **Petites Scènes Ouvertes** -
réseau français pour l'émergence chorégraphique,

2013

Lauréats le la TANZRecherche NRW#13 - Cologne "Exuvie"

2014

1er Prix du concours (Re)connaissance - "Des ailleurs sans lieux".

2018

Lauréat SACD Bourse d'écriture musique de scène - "VERSUS"

Lauréat Groupe CDC - Nouveaux Talents Danse - "VERSUS"

Lauréat prix de la critique Villanueva - meilleur spectacle de l'année 2018

- "Consagracion" création pour la compagnie nationale
Danza Contemporánea de Cuba

L'un vient des arts plastiques, est passé par le théâtre avant de se former sur le tard à la danse, à P.A.R.T.S., l'école fondée à Bruxelles par Anne Teresa de Keersmaeker. Interprète on le retrouve notamment auprès de Roméo Castellucci, Sasha Waltz, Mathilde Monnier... Il s'agit de **Jonathan Pranlas-Descours**.

L'autre, plus arrimé au corps, a fait plus tôt ses classes au Conservatoire de La Rochelle. **Christophe Béranger** a rejoint le Ballet de Lorraine en 1992 où il a été interprète, chorégraphe et assistant artistique. Il reçoit en 2003 les insignes de **Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres** pour sa contribution au CCN - Ballet de Lorraine et son engagement dans l'action culturelle et la démocratisation de la danse.

Ces différents parcours d'interprète, riches d'expériences dans leur diversité, sont à la base du travail en tandem, complémentaire mené par les deux artistes. Et c'est ensemble qu'ils ont décidé, en 2012 de fonder leur compagnie Sine Qua Non Art, et de l'implanter à La Rochelle.

En 2013, ils sont sélectionnés **artistes P.S.O de l'année**, réseau français pour l'émergence chorégraphique, avec le solo "Topie Impitoyable" qui sera présenté en avignon.

La même année, ils sont **lauréats le la TANZRecherche NRW#13** à Cologne qui leur permet de créer "Exuvie" leur fameuse création dans 150 kg de cire.

En 2014 ils remportent le **1er Prix du concours (Re)connaissance** avec leur pièce "Des ailleurs sans lieux".

Ils confirment leur relation avec les arts visuels / la scénographie et la musique sur scène avec "Donne-moi quelque chose qui ne meurt pas", création 2016 qui reçoit le soutien de la **Fondation BNP PARIBAS**, avec 80 couteaux suspendus qui s'élèvent pendant la représentation. Leur collaboration avec des musiciens qui composent spécialement pour leurs œuvres chorégraphiques est encore plus marquée dans leur dernière création, "VERSUS", en 2018, qui associe danse - arts visuels, musique électronique et chant baroque, et pour laquelle il sont **Lauréat SACD pour l'écriture de musique de scène** et reçoivent le **prix du Groupe CDC - Nouveaux Talents Danse 2018**.

Parallèlement, ils créent pour des compagnies nationales, en France notamment pour le **Ballet de l'opéra de Metz** et à l'international, en 2016 pour le **Ballet National du Kosovo "Recomposed"** pièce pour 24 danseurs.

En 2018, ils sont invités à créer un "Sacre du printemps - Consagracion" pour la compagnie nationale **Danza Contemporánea de Cuba in Havana** à La Havane avec 105 musiciens de l'orchestre du Gran Teatro, présenté au Gran Teatro Alicia Alonzo en ouverture du mois de la culture française à Cuba.

Ils reçoivent pour ce travail le **prix Villanueva de la critique pour le meilleur spectacle de l'année 2018**.

Ils créent en 2019, à l'invitation du Festival d'Athènes-Epidaure, une pièce inédite dans le site archéologique d'Epidaure, en Grèce, pour 105 acteurs et danseurs provenant de 11 nationalités différentes, véritable ode à la jeunesse...

Leurs créations ont été présentées au Liban, au Brésil, à Macao, au Luxembourg, en Allemagne, à Cuba, à Singapour, au Kosovo, en Croatie... Leur parcours international les amène à enseigner à l'**école du ballet du Nord**, au **Epidaurus Lyceum/Grèce**, au **Ballet Junior de Genève**, **Hong-Kong HKAPA Academy for Performing Art**, **Escola libre da Maré à Rio de Janeiro**, **Studio Architanz Tokyo**, **Jing Xing Dance Theater Shanghai**...

Ils sont nommés en 2017 comme **coordinateurs artistiques et pédagogiques** de l'**Atlantique Ballet Contemporain**, formation artistique du danseur interprète du conservatoire de La Rochelle.

BIOGRAPHIES

SINE QUA NON ART DÉVELOPPE UNE CRÉATION CHANGEANTE, INSAISSABLE ET AFFIRMÉE.

FONDÉE À LA ROCHELLE EN 2012 SOUS L'IMPULSION DE CHRISTOPHE BÉRANGER ET JONATHAN PRANLAS-DESCOURS, LA COMPAGNIE INTERDISCIPLINAIRE DÉVELOPPE UNE ÉCRITURE SCÉNIQUE HYBRIDE ET COLLABORATIVE.

ARRIMÉE AU CORPS, ELLE S'APPUIE SUR L'ABSTRACTION CHORÉGRAPHIQUE, LA COMPOSITION MUSICALE ET LA POROSITÉ ENTRE LES ARTS DE LA SCÈNE ET LES ARTS VISUELS. ELLE PUISE LA TRAME DE SES ŒUVRES DANS LES MULTIPLES FACETTES DE L'EXISTENCE HUMAINE, DE L'ÉPREUVE DU TEMPS, DE L'ESPACE ET DE LA PLACE DE L'ARTISTE DANS CE MONDE MOUVANT. ELLE RÉVÈLE SUR SCÈNE NOS ÉTATS PHYSIQUES ET PSYCHIQUES, NOS PULSIONS ET NOS PRINCIPES, NOTRE RAPPORT AU MONDE ET À NOUS-MÊMES.

SINE QUA NON ART RÉALISE DES CRÉATIONS ATYPIQUES QUI ANCRENT L'IMAGINAIRE DANS LE PRÉSENT.

DANSE

SAKIKO OISHI

/. Danseuse
Classique et
Contemporain

Née en 1989 à Ehimé au Japon, Sakiko Oishi commence la danse à l'âge de 5 ans. En 2004 gagne le 1er prix au concours Shikoku Dance Competition.

En 2005, elle arrive en France pour entrer à l'École Nationale Supérieure de danse de Marseille puis de 2006 à 2009 dans la Cellule d'Insertion Professionnelle de l'ENSDM. Après avoir dansé pour le Ballet d'Europe et le Ballet National de Marseille, elle intègre, en 2009, le CCN - Ballet de Lorraine jusqu'à 2018. Sakiko Oishi a collaboré avec différents chorégraphes notamment avec Andonis Foniadakis, Emanuel Gat, Miguel Gutierrez, Cindy Van Aker, Gisele Vienne, Noé Soulier etc...

Au fil de ses expériences elle a pu danser des pièces comme In The Upper Room de Twyla Tharp, The vertiginous of thrill exactitude de William Forsythe, Sounddance de Merce Cunningham, Opal Loop de Trisha Brown, etc...

Aujourd'hui, elle réside en France, ce depuis 2005, et travaille avec La Bazooka, Cie Chatha, et plusieurs projets au Japon notamment avec Gisele Vienne, Yasuyuki Endo en free-lance.

BRICE ROUCHET

/. Danseur
Electro et
Contemporain

Formé au conservatoire de La Rochelle, il intègre le Jeune Ballet Atlantique (JBA) où il étudie la danse contemporaine pendant 3 ans. Son passé d'autodidacte dans le domaine des danses urbaines le pousse à approfondir la danse dite "Electro" en relation avec sa formation contemporaine. En résulte une qualité de corps atypique, où le dynamisme électrique des bras entre en relation avec un corps ancré dans le rythme d'une danse contemporaine, à l'écoute.

Il travaille depuis avec le chorégraphe Radouane El Medded pour son projet Panthéon, présenté dans le cadre des Monuments en Mouvement au Panthéon de Paris puis pour Heroes, présenté au Festival de Marseille.

Il crée le collectif Amnésia, avec qui il remporte de nombreux prix de jeunes chorégraphes pour son mélange Electro-Contemporain.

Il continue la collaboration avec les chorégraphes Christophe Béranger et Jonathan Pranas-Descours en 2017, pour le projet MétamorPhone, collaboration née d'une rencontre en 2013, lors d'une création pour le Jeune Ballet Atlantique

MUSIQUE LIVE

CREATION NUMERIQUE

TIONEB

OLIVIER BAUER

/ . Musicien BeatBox Loop

/ . Créateur Video Vidéaste

SITE INTERNET : www.tioneb.org

Depuis quelques années, les beatboxers se sont emparé avec énergie des techniques du live looping (enregistrement et manipulations de boucles sonores en direct) jusqu'à en devenir aujourd'hui la mouvance la plus visible.

Au dubstep cru de ses collègues, Tioneb apporte une note délicieusement hip-hop & soul, et toute l'étendue d'un savoir-faire forgé au contact du batteur Leon Parker et au sein du duo electro-jazz Human Player. En 2012, il décroche le **titre de champion du monde au BOSS Loop Station World Championship de Francfort.**

C'est en 1997 qu'il est découvert par Thomas Bloch, producteur et musicien spécialiste des ondes Martenot et des instruments de verre (qui a travaillé avec Radiohead, J.F. Zygel, Gorillaz, Arthur H...) et qui fait enregistrer à son groupe de l'époque, Floid, son premier album.

Co-fondateur du groupe de jazz électronique Human Player, ayant partagé l'affiche avec des noms tels que Guem, DJ Vadim, Massilia Sound System ou Magyd Cherfi, il a également travaillé durant 2 ans aux côtés de Leon Parker, célèbre batteur et percussionniste de jazz américain.

Fidèle collaborateur et créateur lumière de la compagnie SINE QUAE NON ART, Olivier Bauer a créé toutes les lumières depuis la création de la compagnie.

Il travaille depuis une quinzaine d'années au CCN- Ballet de Lorraine, en tant que régisseur, créateur lumière et directeur technique.

Vidéaste de formation, c'est sur le dernier projet METAMORPHONE qu'Olivier Bauer a pu ouvrir de nouveaux espaces de création dit «Art numériques».

Portée par l'énergie de chaque création et le développement de dispositifs scéniques autorisant une interaction avec les danseurs, le travail d'Olivier Bauer s'est considérablement développée en déclinant des projets artistiques déjà bien identifiées alliant la création numérique avec la création lumière et les dispositifs immersifs.

**CHRISTOPHE BÉRANGER
JONATHAN PRANLAS-DESCOURS**
SINE QUA NON ART

Contact: Direction artistique / Production
Christophe Béranger et Jonathan Pranas-Descours
sinequanon.prod@gmail.com
06 10 23 90 18

Administration: Denis Forgeron
sinequanon.adm@gmail.com
06 30 90 22 01

Diffusion/Développement: Roxanna Ghita
sinequanon.dev@gmail.com
06 43 36 04 41

- 11 Bis rue des Augustins - 17 000 **La Rochelle**
Siret : 794 054 213 000 28 - APE : 9001Z
Licence d'entrepreneur du spectacle : N° 2 / 10 68 479

SINE QUA NON ART est soutenue au fonctionnement par la Région Nouvelle-Aquitaine, et reçoit le soutien la ville de La Rochelle,

SINE QUA NON ART reçoit le soutien de l'Institut Français pour ses projets à l'international.

INSTITUT
FRANÇAIS

