En accompagnement des créations, Éponyme s'engage pour la transmission de la danse auprès de différents publics : amateurs, personnes en situation de handicaps, personnes âgées, scolaires et étudiants. Pour cela une équipe est constituée : danseurs · se, scénographe, musicien interviennent conjointement avec la chorégraphe en fonction des projets d'actions culturelles.

ACTIONS CULTURELLES KEITH

Ateliers de pratiques

Inviter le public à sentir, à pratiquer, à expérimenter le mouvement en relation avec la musique de Keith Jarrett sur l'album « The Köln Concert »

Tout d'abord un mot sur la musique

Le 24 janvier 1975, Keith Jarrett débute son improvisation solo à l'opéra de Cologne. Ce concert deviendra un des disques les plus vendus de l'histoire du jazz (plus de 4 millions d'exemplaires).

Ce qui confère à cet enregistrement tout son côté légendaire, ce sont les diverses convocations musicales : jazz, musique baroque, musique classique, minimalisme, pop music et enchaînements harmoniques hérités de la renaissance.

En un peu plus d'une heure ce concert devient un résumé de la musique dans toutes ses époques, ses styles et sentiments dans une homogénéité parfaite.

Regarder la musique Ecouter la danse

En s'appuyant sur les fondamentaux de la danse : corps, temps, espace, relation aux autres, chaque élève est amené à élaborer un langage corporel, personnel et singulier. Les consignes chorégraphiques proposées leur permettent de découvrir et d'affirmer leurs propres possibilités d'improvisation, d'invention et de création.

Artiste intervenante | Karine Vayssettes, chorégraphe

Public

Adolescents

Durée d'un atelier | séance d'1h30 minimum

Nombre d'heures | entre 2 et 20 heures

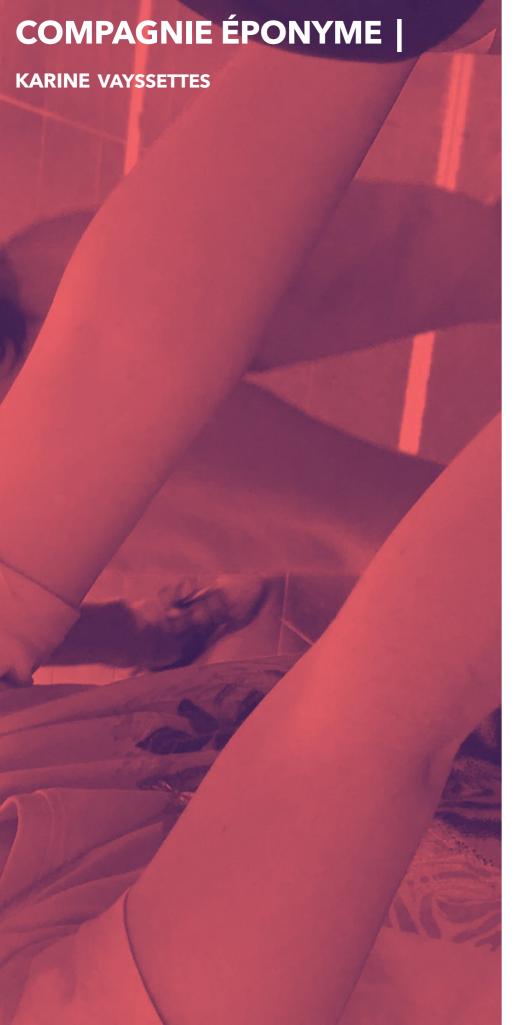
Besoins techniques

Lieu | Salle de danse - plateau - salle polyvalente Un système léger de diffusion du son nécessaire

D'après l'album du concert « The Köln Concert » de Keith Jarrett, nous porterons notre regard pour

Développer l'écoute, l'attention,
Solliciter l'imaginaire créer par la musique
Partager un vocabulaire commun à la danse et à la musique
Explorer des musicalités du corps
Rechercher une abstraction et transposer chorégraphique de la musique
Inventer une partition chorégraphique improvisée
Collaborer à l'écriture chorégraphique
Danser avec la mémoire corporelle de la musique

En parallèle à la création de la création, Karine Vayssettes propose différentes formes de rencontres avec les publics.

Pour les établissements scolaires :

- ▶ Des outils de médiation afin de préparer les élèves à la culture chorégraphique en fonction de l'âge des participants : bande dessinée, vidéos, fiche de lecture d'un spectacle, sortie collective...
- ▶ Grâce à la pratique de la danse : cela permet aux pratiquants d'accéder aux langages des arts, de prendre confiance en eux, de réaliser concrètement des projets, de développer leur créativité et leur intelligence sensible. Elle est aussi un puissant moyen de mener des projets en commun, de favoriser les relations sociales, d'être à l'écoute des autres et de développer le respect d'autrui.

Le contenu des ateliers de pratique de la danse contemporaine

Karine invite les participants à explorer tous les possibles de la relation musique-danse.

Dans la danse contemporaine, la musique opère comme un partenaire sans pour autant illustrer le mouvement, la chorégraphie. Pour ces ateliers, la danse s'appuie sur l'écoute de l'album « The Köln Concert » et sa perception. D'autres champs musicaux sont également mis en écoute et en corps.

La chorégraphe amène les participants à l'invention d'un langage sensoriel et corporel grâce à l'écoute l'écoute de leurs corps, celui des autres, de la musique, des sons, du silence.

La musique va jusqu'au silence et il devient un complice au temps de la danse. Dans le silence, les participants seront amenés à explorer la résonance que la musique a créé dans leurs corps.

Toutes ces possibilités influent sur l'organisation de l'espace, sur le mouvement, sur l'improvisation et sur les

séquences de mouvements. Ces improvisations chorégraphiques guidées se font selon un espace-temps créé par la changement de la forme musicale.

➤ En s'appuyant sur les fondamentaux de la danse contemporaine, les amateurs jouent avec le poids, les appuis, les durées. L'organisation perceptive de l'espace est également un outils pour ces ateliers.

Le duo danse-musique est mis à l'oeuvre par opposition, en parallèle, par ajustement, en interdépendance, par émancipation, par analogie, en contraste, par transposition.

 ∑ C'est un temps d'invention en créant une partition chorégraphique improvisée.

L'impro en duo

Musique Danse

Manon Falgoux et Jean Christophe Briant mènent cet atelier ensemble. Manon guide les danseurs et Jean Christophe accompagne les danseurs. Les participants sont amenés à l'invention d'un langage corporel et à explorer la résonance que la musique aura créé dans leurs corps.

Ils proposent un temps d'invention d'une partition chorégraphique basée sur l'improvisation.

Cette œuvre mythique qu'est « The Köln Concert » de Keith Jarrett sera la complice au temps de la danse en partageant leurs vocabulaires.

Artistes intervenants | Manon Falgoux danseuse, et Jean Christophe Briant musicien.

Public

Adolescents

Durée d'un atelier | séance d'1h30 minimum

Nombre d'heures | entre 2 et 20 heures

Besoins techniques

Lieu | Salle de danse - plateau - salle polyvalente Un système léger de diffusion du son nécessaire

Calendrier

EAC | Ateliers dans les établissements scolaires | Saint Affrique (12)

Ateliers de pratiques danse et Arts visuels en partenariat avec le Conseil départemental de l'Aveyron

du 13 au 16 novembre 2023 avec 3 classes de Saint Affrique et Vabres l'Abbaye

EAC | Ateliers dans les établissements scolaires | Orléans (45)

Ateliers de pratiques en partenariat avec le Centre Chorégraphique National d'Orléans - direction Maud Le Pladec et la ville d'Orléans et la Ligue de l'enseignement du Loiret, la ville d'Orléans Mai Juin - 2024

- Ateliers en direction d'un public d'adultes amateurs | Saint Affrique (12)
   2022/23 Série de 6 ateliers de 2 heures en partenariat avec l'association A Corps Danse
- Ateliers en direction des établissements scolaires | Joué Les Tours (37)
   Du 11 au 14 avril 2023 | Espace Malraux, Joué les Tours
- Un artiste dans ma classe | Ateliers pour une classe primaire de l'école Nécotin
   Mai juin 2023 en partenariat avec la Ligue de l'enseignement du Loiret et la ville d'Orléans
   Restitution Jeudi 8 juin 2023 au Centre Chorégraphique National d'Orléans direction Maud Le Pladec
- Workshop avec les étudiants L3 STAPS de l'Institut National Universitaire Champollion -Rodez

Lundi 10 octobre 2022 | INPSE, Rodez en partenariat avec le Conseil Départemental de l'Aveyron

Atelier avec des enfants de 7 à 10 ans

Mercredi 13 avril 2022 | 14h - 16h - La Pratique, AFA de l'Indre, Résidanses pluridisciplinaires

- Education Artistique & Culturelle
  - 2 classes CM1/CM2 de l'école du Morvant, Châteauneuf sur loire (45) Avril - Juin 2022 | Ateliers de pratiques en partenariat avec le Centre Chorégraphique National d'Orléans - direction Maud Le Pladec

COMPAGNIE ÉPONYME |

KARINE VAYSSETTES

Sculpter la musique

Actions culturelles en lien avec la création **KEITH**

Artiste intervenante | Delphine Sainte-Marie, scénographe

Public

Enfants à partir de 7 ans, adolescents, adultes Durée d'un atelier | séance de 2h minimum Nombre d'heures | entre 2 et 20 heures

Besoins techniques

Lieu | Salle d'arts plastiques - salle polyvalente

Matériel | feuilles de papier A3 minimum, crayons couleur, peinture,
pinceaux, craie grasse, feutre, carton fin, petits matériels de récupération
(paquet de gâteau, bouchons et bouteilles, bout de ficelles etc...) Mobilier
du lieu d'accueil, coussins. Tables et chaises.

D'après l'album du concert « The Köln Concert » de Keith Jarrett
notation graphique – processus – improvisation – interaction
– composition – écoute
Mettre en espace l'imaginaire susciter par la musique
Transposer visuellement la musique
Inventer un objet visuel

Expérimenter les relations qui existent pour chacun entre la musique, le mouvement, la danse, le dessin et l'espace. Trouver son propre chemin de sensation en se laissant guider par le corps, le rythme et l'espace.

Il s'agit donc de « réaliser quelque chose » en musique. L'idée est d'exprimer les images et les sensations ressenties et inspirées par la musique. De laisser danser l'imaginaire de ses mains, de son corps sur le papier, en construisant en volume des espaces au gré des mélodies. Librement sans contrainte technique ou connaissance artistique.

- écouter, chercher, choisir, sentir, douter, persévérer, partager ses idées.
- (se) raconter une histoire à travers la musique, le corps, l'espace, les matières, la couleur.
- se laisser envahir par la musique et déposer ces instants en improvisant sur le papier ou en volume.
- développer, stimuler un imaginaire et un savoir-faire manuel en expérimentant

\soit par le dessin, la peinture.

La durée totale de l'atelier est de 2 heures minimum.

➤ soit par la fabrication d'une maquette avec les matériaux suivants : carton, papier, colle, textile, petits matériaux de récupération, peinture. La durée totale des ateliers de 10 heures minimum

> soit par la fabrication d'un espace, d'une cabane avec le mobilier mis à disposition par le lieu d'accueil (chaise, table, coussin, couverture, vêtement et autres)

La durée totale des ateliers de 4 heures minimum

Ces objets graphiques, ces espaces, ces maquettes sont une sorte de topographie sensorielle, imagée et musicale.

ATELIERS PARTAGÉS **DANSE & ARTS VISUELS** Regarder la musique L'impro en duo **Sculpter l'espace Ecouter la danse**

COMPAGNIE ÉPONYME | KARINE VAYSSETTES

Lors d'une résidence de recherche et d'écriture, Delphine Sainte-Marie et Karine Vayssettes ont dessiné plusieurs partitions graphiques à l'écoute de « The Köln Concert » de KEITH Jarrett. Elles ont mené conjointement un atelier avec les enfants du centre aéré de Vatan (36).

L'idée est venue de poursuivre cette expérience avec leurs matériaux artistiques respectifs pour proposer aux enfants adolescents et adultes, la création d'un nouvel espace pluridisciplinaire d'échanges entre les arts visuels, la musique, la danse.

La possibilité de mener conjointement des ateliers partagés en danse et arts visuels sont favorisés dans les cas d'un volume d'heure conséquent, ou d'un temps long.

Les ateliers « L'impro en duo» ne peut être dissocier. Les intervenants travaillent conjointement.

Interventions possibles

Planning à co-construire

2h d'ateliers
Danse | matin ou après midi
3 jours d'ateliers
Matin Danse | Après-midi Arts visuels

Dans le cadre d'un grand groupe
Matin 1/2 groupe Danse | Après-midi 1/2 groupe Arts visuels
Inverser les 1/2 groupes
Plusieurs jours
Matin Danse | Après-midi Arts visuels

Exposition et restitution envisageables

Éponyme est une compagnie de danse contemporaine créée en 2005 et implantée à Orléans.

Karine Vayssettes, chorégraphe de la compagnie, aime jouer les sujets de société, se jouer des codes classiques de la représentation où l'espace qu'elle choisit fait toujours partie de l'intention.

Depuis de nombreuses années, elle rassemblent autour de ses créations, différents artistes pour partager leurs univers artistiques. Elle leur propose d'expérimenter de façon sensible et concrète les relations entre les différents champs artistiques que la création d'une pièce chorégraphique peut engager. Cela permet à chacun.e de partager, déployer et ciseler les idées et les points de vue.

En amont des créations, Karine débute le travail par des résidences de recherche et d'écriture en invitant des artistes issus de la scénographie, de la dramaturgie, de la musique, de la vidéo...

Ce temps de travail trop souvent invisibilisé, est considéré comme un temps d'introspection et d'élaboration nécessaire à la création chorégraphique.

Spectacles en salle et tous terrains, En milieu rural et urbain, Performances.

Ateliers et actions culturelles pour tous les publics,

Éducation artistique et culturelle dans les établissements scolaires.

Artiste intervenante | Karine Vayssettes, chorégraphe

Depuis 2004, Karine Vayssettes travaille dans la compagnie éponyme. Depuis 2011, elle a créé plusieurs pièces mêlant différentes approches de la relation au public. Elle développe des spectacles en salle, dans des lieux atypiques et réalise des performances dans l'espace public urbain et/ou rural. Dans ses créations, l'espace qu'elle choisit fait toujours partie de l'intention car elle le considère comme un révélateur du propos artistique. Elle aime jouer avec le spectateur, les sujets de société, et jouer avec les codes de la représentation.

Depuis 2011, elle est artiste intervenante pour le Centre Chorégraphique National d'Orléans, sous la direction de Josef Nadj puis de Maud Le Pladec, menant des ateliers avec les étudiants de l'université d'Orléans et des classes primaires. Elle est formatrice en direction des enseignants, de la maternelle au lycée sous la forme d'un parcours chorégraphique mêlant des ateliers de pratique artistique, la sensibilisation à la culture chorégraphique pour Aveyron Culture. Elle a mené des projets en direction de personnes en situation de handicap.

Elle est titulaire du brevet d'état en danse contemporaine.

Contacts
Karine Vayssettes, chorégraphe
Tél. +33 (0)6 86 66 20 07

artistique@compagnie-eponyme.fr

Amandine Bouisseren, administratrice de production et diffusion

Tél. +33 (0)6 33 05 30 87 diff-prod@compagnie-eponyme.fr

