

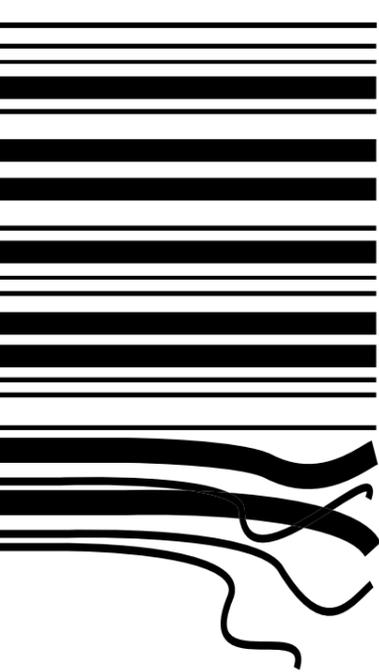

compagnie éponyme

*expérimenter
pratiquer
danser*

actions culturelles en danse contemporaine

Aller à la rencontre, Inviter les publics à sentir, à partager, à expérimenter en mouvement.

***Danse à l'école et dans les lycées
Ateliers avec des personnes handicapées
Création avec des amateurs
Projet participatif
Sensibilisation - atelier partagé
Ateliers avec des personnes âgées
Formation des enseignants
Stages***

La compagnie mène des actions de sensibilisation à la danse contemporaine et des rencontres avec des publics différents, dans des formes variées tels que des ateliers de pratiques, de créations avec des amateurs ou projets participatifs, stages... éponyme travaille avec différentes structures pour mener des ateliers en direction des écoles primaires et des lycées, ainsi qu'un public de personnes handicapées et de personnes âgées. Des rencontres et répétitions ouvertes aux publics sont imaginées en collaboration avec les structures accueillant la compagnie en résidence, ou en amont de la diffusion d'une pièce.

Chorégraphe de la compagnie, Karine Vayssettes développe des spectacles en salle, dans des lieux atypiques et réalise des performances transversales. Dans ses créations, l'espace qu'elle choisit fait toujours partie de l'intention. Elle aime jouer avec le spectateur, l'espace public, les sujets de société, et jouer avec les codes classiques de la représentation. Parallèlement à son travail de création, Karine propose plusieurs entrées à la pratique de la danse contemporaine. Elle met en oeuvre des passerelles entre la création chorégraphique et les programmes scolaires. Elle invite des classes et des amateurs à se mettre le corps en jeu et en action autour d'un projet collectif. Au cours des actions culturelles, elle accompagne les publics pour découvrir l'oeuvre d'autres artistes (plasticiens, musiciens, architectes...) et répond aux projets spécifiques.

La compagnie collabore avec le Centre Chorégraphique National d'Orléans direction Josef Nadj puis Maud Le Pladec. Elle a également travaillé avec le Conseil Départemental d'Eure et Loir dans le cadre du dispositif Danse à l'école ; le FRAC Fond Régional d'Art Contemporain de la région Centre - Val de Loire. La compagnie bénéficie de l'aide au dispositif «Aux arts lycéens et Apprentis !» de la région Centre Val de Loire pour intervenir auprès des élèves du secondaire en partenariat avec le Rectorat de l'Académie Orléans-Tours.

Vers les scolaires

Karine Vayssettes est artiste intervenante et mène avec les enseignants.es des projets culturels et artistiques sur le temps scolaire. Elle propose aux élèves un moyen d'expression créatif, évolutif et construit. Les ateliers sont organisés autour d'un thème en lien avec le projet de classe ou l'option. Les enfants sont accompagnés dans une recherche gestuelle à la fois personnelle et collective. 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.

Exemples de thématiques explorées avec des classes

- danse contemporaine & architecture
- danse contemporaine & géométrie
- danse contemporaine & patrimoine
- danse contemporaine & poésie/littérature
- danse contemporaine & bals populaires/danses du monde
- danse contemporaine & arts visuels
- danse contemporaine & sociologie
- danse contemporaine & calligraphie

Vers la culture chorégraphique

Pour une première approche avec la danse, la chorégraphe peut proposer des outils tels qu'un répertoire d'extraits vidéos, un livret pédagogique sur l'histoire de la danse, une bande dessinée... qui guident vers la culture chorégraphique. Pour les classes primaires, et au choix de l'enseignant.e, un carnet chorégraphique pourra être mis en place dans la classe, pour constituer une trace écrite des ateliers, mêlant : la terminologie chorégraphique / le lexique les différents liens avec les autres arts, l'expression visuelle des ateliers, l'expression écrite...

Dans le Loiret, les écoles primaires participent chaque année aux Rencontres départementales de danse du Loiret, qui sont organisées par le Centre chorégraphique national d'Orléans, en partenariat avec la DRAC Centre, le rectorat et l'Inspection académique d'Orléans - Tours. La compagnie bénéficie de l'aide du dispositif «Aux arts lycéens et apprentis» qui soutient, encourage et met en valeur les réalisations des élèves dans tous les domaines artistiques et culturels développés avec leurs professeurs, en partenariat avec des artistes ou des structures culturelles. Les réalisations des élèves avec les artistes sont présentées au public dans un lieu culturel partenaire.

Vidéo réalisée avec des étudiants de l'université d'Orléans
à voir sur Vimeo - Compagnie éponyme | Karine Vayssettes

Danse à l'école et dans les lycées

L'environnement, un cadre pour le regard et la danse

L'environnement offre une multitude de signes et de supports pour la danse contemporaine. Panneaux de signalisation, composition paysagère, espace naturel, mobilier urbain, affiches, jardins, objets liés aux travaux publics, architecture, sons, urbanisme, parcs... Tous ces éléments peuvent être des apports à la matière chorégraphique. En lien avec l'enseignant.e et la chorégraphe, les enfants construisent une courte pièce chorégraphique inspirée de leur quartier, de leur village, de leur cours de récréation... De l'observation in situ, à l'aide de photos et de plans, les élèves imaginent une chorégraphie inspirée de leur environnement.

C'est une transposition par le corps grâce au regard, à l'attention et à l'observation. Cela leur permet de «re-connaître» leur environnement par une approche sensible du corps. Ils observent les codes qui génèrent le déplacement, ceux qui permettent de se repérer dans l'espace en restant à l'écoute des différents rythmes présents. Cette pièce est composée de fragments réels et abstraits, en s'appuyant sur le quotidien, les sons, les usages d'un lieu, et nourrie par les arts visuels qui sont explorés en classe. Par l'observation de situations quotidiennes, ils créent à partir du geste quotidien pour aller vers le mouvement dansé. Une collecte de mouvements, de mots et d'images sert de matériau à l'élaboration de la chorégraphie. Les gestes devenus mouvements sont accentués, étirés, modifiés, amplifiés... dans une temporalité dansée. Il s'agit de faire surgir une poésie de l'ordinaire grâce à la danse contemporaine.

Dans cet itinéraire d'ateliers, Karine Vayssettes propose un ou deux ateliers en extérieur. Dans un espace circonscrit et pré-défini en amont, l'enseignant.e et la chorégraphe conduisent les élèves in situ pour expérimenter et ressentir leur environnement au plus près et avec leur corps. Ensuite, ils poursuivent les ateliers qui se dérouleront en intérieur, dans une salle dédiée.

Une restitution publique peut être envisagée pour clôturer ces ateliers.

Atelier de pratique auprès des personnes en situation de handicap

Ce centre d'accueil de jour est un lieu d'accueil et d'écoute permettant de lutter contre l'isolement et la désinsertion sociale de personnes en grande difficulté psychique.

Ces ateliers ont été mis en place pour permettre aux usagers de pratiquer une activité artistique en lien avec le corps. Il ne s'agit pas de considérer les interventions de la compagnie éponyme comme une forme particulière d'un travail thérapeutique mais comme l'approche d'un processus créatif.

L'objectif de cet atelier est de favoriser la créativité des personnes handicapées, en leur permettant de re-découvrir leurs corps via de nouvelles sensations et possibilités et en développant une appropriation différente de l'espace. Les participants s'inscrivent dans un projet à moyen terme ayant pour finalité une présentation publique.

Les personnes handicapées ont réalisé des représentations publiques dans le cadre du festival de danse Aaaaah ! organisé par la compagnie éponyme en avril 2015 à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans et en mai 2017 à l'espace Lionel Boutrouche à Ingré en partenariat avec la ville d'Ingré. A travers la participation des personnes handicapées à ce festival, cela permet à tous d'aller à la rencontre de «l'autre», dans le respect de la différence ; et de favoriser les synergies entre structures culturelles, éducateurs, artistes, personnes valides et personnes handicapées.

Depuis 2011, ces ateliers ont été menés alternativement par Karine Vayssettes chorégraphe et Timothé Ballo, danseur de la compagnie éponyme.
En partenariat avec le Cap Bannier - Orléans.

Créations avec des amateurs

Impliquer des amateurs dans une création permet de leur faire partager les processus d'une création et d'approfondir une démarche chorégraphique.

Exemples de créations menées avec des amateurs.

Turbulence

Musique live et danse

Création pour un musicien professionnel et des adultes amateurs

«Où que l'on soit, quoique l'on fasse, nous sommes entourés par le son, la musique...La musique parle au corps et à l'esprit ; elle nous touche à tous les niveaux de perception. A la fois physique et cérébrale, elle est capable de remuer des foules...Elle entretient des relations intimes avec nos corps, que nous soyons musiciens, danseurs ou auditeurs. Nos corps « enregistrent » et nos perceptions se modifient. Entre la respiration d'un accordéon et les sons électroniques, les corps des danseurs répondent de manière physique aux différents univers sonores pour tenter d'emmener les spectateurs dans la perception physique des sons.»

Le corps, l'accordéon et la musique électronique comme instruments, outils, sujets... Turbulence s'articule autour de la présence d'un musicien-accordéoniste, de la musique électronique enregistrée, et de la danse pour explorer le geste, le son minimal et les submersions musicales et corporelles. Le but est de créer un univers, de se laisser traverser par l'imaginaire que tous ces matériaux réunis, suscitent. C'est un temps de création pour investir un paysage musical, sonore et chorégraphique.

Réalisée en partenariat la ville d'Ingré dans le cadre d'une programmation de saison

(les) infiltré(s)

Création amateur dans l'espace public

«La plupart d'entre nous, se fixe quelque part et s'attribue un territoire, une portion de l'espace pour s'y abriter. Ce lieu constitue un peu de nous mêmes, nous permet d'être ce que l'on est, et comme on est.»

Réalisée en partenariat avec la ville d'Orléans.

"Ici, c'est moi qui commande"

Création amateur avec des enfants

Pour cette création avec de jeunes amateurs, Karine Vayssettes a choisi de mettre l'accent sur le pouvoir et les femmes, sur la question de leurs places au sein des instances décisionnaires de notre société.

Si j'étais président.e ...

Pour aborder cette question, les enfants ont imaginé quels objectifs ils poursuivraient en priorité s'ils avaient le pouvoir : l'égalité, la solidarité, la liberté...

Après une discussion philosophique, les enfants ont été invités à réaliser une création chorégraphique en composant un autoportrait dansé individuel et collectif.

Le service culturel de la ville d'Ingré a commandé à la compagnie éponyme de créer une pièce chorégraphique avec des enfants entre 7 et 10 ans, pour les journées de l'égalité Hommes-Femmes dans le cadre du festival Festiv'ELLES.

Sensibilisation - Atelier partagé

Maison des Arts et de la Musique | Orléans
2014 - 2017

Ces ateliers débutent par un travail au sol pour amener le corps vers la détente. Grâce à la respiration et au relâchement musculaire, les participants entrent progressivement dans une danse qui met en jeu les appuis, le poids, la mobilité. Suit un travail autour de l'axe, de l'empilement des volumes par des propositions dansées et une prise de l'espace.

Une large place est faite à l'improvisation. D'autres danseurs et artistes (musiciens, vidéastes, plasticiens, photographes...) sont intervenus avec Karine Vayssettes. Ils ont été invités à partager leurs pratiques, leurs techniques, leurs approches artistiques en lien avec le mouvement ; comme une passerelle lancée entre les diverses pratiques artistiques qui sont enrichissantes pour tous. Une série de quatre vidéos-danse ont été réalisées dans ce cadre.

Un groupe d'une dizaine de personnes ont suivi ces ateliers hebdomadaires mis en oeuvre par la compagnie éponyme.

[Vidéo-danse réalisées avec des amateurs sur Vimeo - Compagnie éponyme | Karine Vayssettes](#)

Projet participatif

Le BAaaaaL !

La compagnie propose un bal-spectacle organisé autour d'une pluralité d'expressions artistiques telles que la danse, le théâtre, le chant, le numéro de cirque, la musique... Il s'agit d'un spectacle, tout autant que d'une fête hybride. Nous proposons un bal populaire orchestré par un D.J et les comédiens-danseurs de la compagnie, avec la complicité d'habitants de tous les âges et amateurs de tous poils.

Cette soirée rassemble l'aspect collaboratif en associant des complices. Pour cela, des impromptus sont *fabriqués* avec des amateurs et toutes personnes ayant envie de coopérer à la fête. Ces complices sont préparés grâce à un temps de répétition en amont, avec les professionnels de la compagnie. Trois ateliers de trois heures sont réalisés avec des néophytes qui mettent en valeur leurs compétences artistiques d'amateurs.

Les interventions des participants se construisent en fonction de leurs aptitudes, dans une diversité de propositions. Nous sollicitons leurs fibres artistiques sur le plan du chant, de la musique, du théâtre, du cirque... Nous pouvons faire appel aux amateurs d'associations culturelles, en incluant des groupes. Nous invitons des chanteurs d'opéra ou de salle de bains, des musiciens inconnus, des comédiens étonnants. Le BAaaaaL ! est un moment de création qui intègre la notion de plaisir. Chaque complice propose et s'implique en fonction de ses affinités artistiques. Ils peuvent ainsi devenir de véritables maîtres de bal, des ambassadeurs glissés dans la soirée afin d'entraîner le reste du public dans la danse.

[Plus de détails dans le dossier de diffusion](#)

Atelier en direction des personnes âgées

La pratique artistique est possible à tout âge. Pour les personnes âgées, la danse est une ouverture à leurs imaginaires, elle leur apporte une vision différente de leur quotidien et leur permet d'exprimer leur ressenti à travers leur corps. Le mouvement, l'énergie et l'occupation de l'espace sur lesquels s'appuie habituellement la danse, sont re-vistés au vue des possibilités des personnes âgées.

Depuis septembre 2017, les artistes-intervenantes proposent des exercices qui éveillent les sens et la respiration afin d'activer le corps en douceur et en musique. Les mouvements tout en douceur sont adaptés pour leurs conditions physiques et peuvent se faire debout, appuyé sur une chaise ou assis.

En collaboration avec le CCAS de la ville d'Orléans et les foyers-logements Isabelle Romée et Alice Lemesle.

Une approche de la danse contemporaine en piscine

Dans le cadre de la création Immersion | 2m3, Karine Vayssettes propose entre autre, de pratiquer la danse contemporaine dans l'eau. Cet atelier chorégraphique met le corps en relation avec la matière liquide en jouant avec les appuis, le déplacement, la chute, la fluidité des mouvements, la flottabilité du corps. Par le biais de la respiration, ces matériaux chorégraphiques sont explorés en agissant avec l'apnée et en ajustant les mouvements à l'environnement liquide.

Formation des enseignants.es

2016 - 2017

Le Centre Chorégraphique National d'Orléans a fait appel à Karine Vayssettes pour diriger une formation en direction des enseignants, de la maternelle au lycée sous la forme d'un parcours chorégraphique. Trois axes de travail ont été abordés : ateliers de pratique artistique, sensibilisation à la culture chorégraphique, rencontre avec les œuvres à l'occasion de spectacles ou de répétitions publiques organisés par la scène nationale d'Orléans.

Stages en danse afro-contemporaine

Entre 2014 et 2016, la compagnie et Timothé Ballon ont mis en place des stages de danse afro-contemporaines. Ces cours étaient basés sur la rencontre des danses de l'Afrique de l'Ouest et de la danse contemporaine. Le mélange des cultures permettant d'explorer le rythme et la gestuelle africaine pour aller vers l'improvisation. Grâce au dialogue entre la tradition et la modernité, les cours se déroulaient avec une énergie du continent africain en s'appuyant sur la démarche contemporaine. Timothé était accompagné par un musicien en live : percussion, violon, cornemuse etc...

Timothé Ballo est danseur de la compagnie éponyme dans la création «Sans sortie de secours, il n'y a plus de portes»

La compagnie

Eponyme est une compagnie de danse contemporaine créée en 2005 et implantée à Orléans. Spectacles en salle, lieux atypiques, performances, ateliers... Karine Vayssettes, chorégraphe de la compagnie, aime jouer avec le spectateur, l'espace public, les sujets de société, se jouer des codes classiques de la représentation où l'espace qu'elle choisit fait toujours partie de l'intention.

Décloisonner l'espace

Le propos de chaque pièce s'inscrit dans un espace particulier où le public trouve toujours sa place. Est-ce l'endroit qui fait naître la chorégraphie ou la création chorégraphique qui révèle le lieu ? Sûrement les deux. Qu'il soit exigü ou ouvert, en boîte noire ou en extérieur, l'espace est considéré comme un révélateur du propos artistique.

Décloisonner les publics

La démarche de la compagnie tend vers une grande perméabilité entre la création professionnelle et l'implication du public ou bien des non-professionnels. Elle développe des projets de création qui se nourrissent d'échanges avec des populations très diverses et approfondit ses expérimentations vers de nouvelles relations entre la création artistique, des territoires et leurs habitants. Si le public n'est pas impliqué dans le projet dès son origine, il n'en est pas pour autant spectateur passif. Une manière de désacraliser la danse contemporaine.

Décloisonner la danse

Des chorégraphes ont été invités pour des créations passées. Depuis plusieurs années, des musiciens, vidéastes, photographes ont rejoint la compagnie pour partager leur univers artistique sur différentes créations et performances de la compagnie. Ensemble, ils expérimentent de façon sensible et concrète les relations entre les différents médiums que la création d'une pièce chorégraphique peut engager. Cela permet à chacun un renouvellement des idées et des points de vue.

Soutiens | La compagnie est conventionnée par la ville d'Orléans.

Elle est membre du Collectif Le 108 - Maison Bourgogne, lieu d'expérimentation artistique et collectif de structures artistiques et culturelles professionnelles.

La Région Centre - Val de Loire | Aide à la création en 2017, Aide à l'émergence en 2016, Aide à la diffusion festivalière en 2015, Aide dans le cadre du dispositif Aux arts Lycéens et Apprentis !

Aide à la création | DRAC - Centre, Conseil Départemental du Loiret pour la pièce Pare-chocs.

Conseil Départemental d'Eure et Loir pour la pièce (le lieu d'un soir).

La chorégraphe

Karine Vayssettes danseuse et chorégraphe, propose des passerelles entre la création chorégraphique et les publics.

En 2004, elle co-fonde la compagnie éponyme où elle y travaille tout d'abord en tant que danseuse, puis chorégraphe. Depuis plusieurs années, elle invite d'autres artistes à travailler avec elle sur ses différentes pièces :

(le lieu d'un soir), Sans sortie de secours, il n'y a plus de portes, Le BAaaaaL !, Parce Que CH13N et Immersion | 2m³.

Par ailleurs, elle travaille avec Laure Terrier (Compagnie Jeanne Simone), Willi Dorner, Karim Sebbar et la Compagnie Ex-nihilo. Depuis 2011, elle est interprète dans la compagnie Mastoc Production pour la création « Dis-le moi » en tournée en France et à l'étranger ; elle travaille pour le Centre Chorégraphique National d'Orléans notamment en tant qu'assistante du chorégraphe Nasser Martin-Gousset dans la création « Street Life » et également en tant qu'artiste intervenante auprès d'étudiants de l'université, de classes primaires et secondaires.

Elle est invitée à travailler autour de différents projets avec plusieurs structures telles que : le Théâtre de la Tête Noire, le Conseil Départemental d'Eure et Loir ainsi que Cents Soleils qui l'associe à la programmation du festival Filmer la danse. Elle collabore avec des compagnies de théâtre comme Serres Chaudes et L'Eau qui dort, la compagnie Wonderkaline en tant que regard chorégraphique et sur des projets où l'espace a une place prépondérante.

Karine Vayssettes est titulaire du brevet d'état en danse contemporaine.

www.compagnie-eponyme.fr | Facebook Compagnie éponyme
Viméo Compagnie éponyme | Karine Vayssettes

Contact artistique Karine Vayssettes

+ 33(0)6 86 66 20 07

artistique@compagnie-eponyme.fr

Contact production

prod-diff@compagnie-eponyme.fr

