

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
20 H
AUDITORIUM

TARIF
entrée libre
sur réservation

BILLETTERIE
du mardi au vendredi
12h30-17h
03 85 42 42 67

BILLETTERIE EN LIGNE
conservatoire.legrandchalon.fr

PRESSE
cecile.gacon-camoz@legrandchalon.fr
03 85 42 42 65

DANSE HIP HOP & MUSIQUE

PRÉSENTATION DE SAISON ET '1 MILLIMÈTRE AU-DESSUS DU SOL'

Cie Trafic de styles

En partenariat avec
La Cave des Vignerons de Buxy
et Affluences, réseau du spectacle vivant en Bourgogne-Franche-Comté

PRÉSENTATION

Dans ce duo complice entre un pianiste rompu à l'improvisation et un danseur venu tout droit du Hip Hop, il y a surtout une aventure poétique et exigeante. Ces deux-là sont avant tout des explorateurs, développant un langage très personnel, au-delà de leurs territoires habituels. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble à raconter le cheminement de Yaman, en revenant sur ses prémices, ses tangentes prises, ses échecs et son incapacité à rentrer dans les rangs d'une société qui lui semble très éloignée de ses rêves.

Yaman et Sébastien chorégraphient et dansent ce qu'ils partagent, l'apprentissage à la marge, dans la désobéissance des corps et l'établissement de codes nouveaux.

Jean-Philippe Collard-Neven, magnifique pianiste improvisateur et soliste, s'immisce dans l'évolution de la pièce et joue le contrepoint des pérégrinations imaginaires de Yaman.

De la poésie pure...

INTERPRÈTES

Compagnie Trafic de styles

Sébastien Lefrançois / Yaman Okur chorégraphie

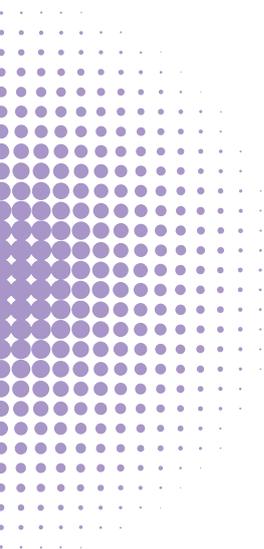
Yaman Okur interprétation

Jean-Philippe Collard-Neven composition musicale et piano

Barbara Kraft scénographie

Bruno Brinas - David Baudenon lumière régie générale

Kevin Fontaine régie plateau

NOTE D'INTENTION

C'est d'un atelier informel sur Cergy-Pontoise que naît la compagnie Trafic de styles il y a vingt ans. Sébastien Lefrançois tente d'y animer le territoire en partant de ses connaissances pédagogiques acquises en 17 ans de pratique du patinage artistique. Seulement voilà, la plupart des jeunes qui fréquentent cet atelier veulent pratiquer la danse Hip Hop. Il fallut donc pour que la rencontre s'effectue, que ces deux univers coopèrent. Un groupe de danseurs plus obstinés se distinguera de cette aventure singulière. Ils partiront créer un premier spectacle Tana-Cergy à Madagascar dirigé par Vincent Colin (à l'époque metteur en scène et directeur de la scène Nationale de Cergy-Pontoise).

Riches de cette expérience, ils créeront dans la foulée un deuxième objet : Squatt'age de façon autonome cette fois, c'est à partir de cette création que Sébastien Lefrançois s'essaie à l'écriture et prendra définitivement la direction artistique de la compagnie.

Le groupe se renouvellera au fil du temps et des projets chorégraphiques, la compagnie entrera en résidence dans différentes villes de la banlieue Parisienne telles que Epinay-sur-Seine, Aulnay-sous-Bois, Suresnes (en lien avec le festival Suresnes Cité Danse), Fosses, Vitry-sur-Seine et Saint-Ouen. Ils créeront une vingtaine de pièces dont certaines resteront au répertoire de la compagnie comme Attention Travaux solo burlesque interprété par Sébastien Lefrançois, Le poids du ciel (danse-cirque), Roméos et Juliettes, Obstacle et Le fil (pièces écrites pour la rue), Faites la place ! d'après les événements de PSA Peugeot Citroën d'Aulnay-sous-Bois en mars 2013.

De sa rencontre avec Claire Bournet, avec qui il a pour point commun une enfance de patineur, naîtra une série de projets en lien avec le patinage dont Glace ! pièce pour 7 interprètes. Le spectacle se jouera sur un plateau de théâtre transformé en patinoire. Il tournera en France et à l'internationale, pour se décliner aussi en version « hors les murs » sur patinoires éphémères en extérieur.

En 2016, Claire et Sébastien tenteront une aventure insolite qui s'inscrit dans un nouveau processus de travail, en commençant par s'installer en ruralité dans un lieu singulier : la ferme du Grand Béon. Le temps d'une saison la compagnie changera totalement de paradigme et mettra en cohérence directe ses expérimentations et son travail de création sur un territoire en carence de propositions culturelles.

Elle y accueillera notamment le collectif Archipel Méditerranées en résidence, d'où naîtra les prémices de la création d'une petite forme danse/théâtre avec 5 artistes tunisiens Corps en désordre fruit de cette collaboration.

De 2017 à 2019, pour continuer sur l'élan de son implantation en Nord-Bourgogne, la compagnie sera en résidence au théâtre municipal de Sens. Elle mènera sur le territoire, toute une série d'actions artistiques notamment en lien avec le travail de création d'« 1 millimètre au-dessus du sol... » (mars 2018) et poursuivra son axe de recherche autour de la glisse, mais cette fois sur des roulettes, avec InSination (titre provisoire) 2019.

Le duo permettra aux actions de se déployer toujours très fortement sur la région Ile-de-France et de garder un lien fort avec les partenaires fidèles par des actions artistiques toujours renouvelées.

Cette création est le fruit de retrouvailles, celles de Sébastien Lefrançois et Yaman Okur.

La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à Cergy dans les années 80. À la marge, avec d'autres, l'air de rien, ils ont dansé. Au fur et à mesure, au gré de leurs interactions, de leurs envies, leurs champs d'investigation se sont élargis et la danse a pris une place toujours plus importante, centrale.

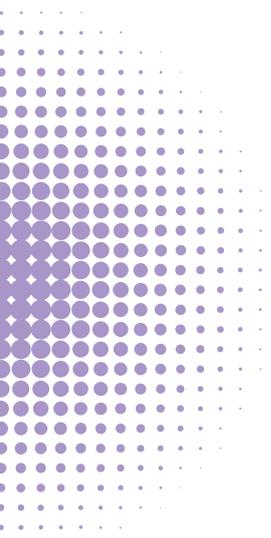
Plus ou moins structurées, leurs expérimentations collectives ont pris forme et elles ont été fondatrices.

Sébastien a créé Trafic de Styles et a poursuivi son travail chorégraphique au sein de sa propre compagnie. Yaman, danseur et chorégraphe a multiplié les expériences dans diverses propositions toujours dans l'exigence développant un style très personnel.

Aujourd'hui, ils travaillent ensemble à raconter le cheminement de Yaman, en revenant sur ses prémices, ses tangentes prises, ses échecs et son incapacité à rentrer dans les rangs d'une société qui lui semble très éloignée de ses rêves.

Yaman et Sébastien chorégraphient et dansent ce qu'ils partagent, l'apprentissage à la marge, dans la désobéissance des corps et l'établissement de codes nouveaux.

Jean-Philippe Collard Neven, pianiste improvisateur soliste, s'immisce dans l'évolution de la pièce et joue le contre-point des pérégrinations imaginaires de Yaman.

BIOGRAPHIES

SÉBASTIEN LEFRANÇOIS

directeur artistique de Trafic de Styles

Il fait connaissance avec la danse et le mouvement par le biais du patinage artistique qu'il débute à 7 ans et pratique à haut niveau de 12 à 24 ans. Sa rencontre avec le hip hop coïncide avec la diffusion de l'émission H.I.P.H.O.P, présentée par Sydney en 1984 ; il a alors 14 ans.

Quelques années plus tard, il découvre la création théâtrale et chorégraphique ; il obtient deux diplômes d'état en danse jazz et danse contemporaine au début des années 1990.

En 1994, il fonde avec des danseurs de Cergy-Pontoise la compagnie Trafic de Styles dont il devient directeur artistique et chorégraphe et crée plus d'une vingtaine de pièces chorégraphiques.

En marge de sa compagnie, Sébastien Lefrançois collabore, comme interprète, aux spectacles "Tana- Cergy" (1998), spectacle franco-malgache entre théâtre et hip-hop mis en scène par Vincent Colin et Elie Rajaonarison, "Les Mariés de la Tour Eiffel" (2001) de Jean Cocteau, pièce chorégraphique franco-namibienne et "La Démocratie en Amérique" (2003) d'Alexis de Tocqueville, mis en scène par Vincent Colin. Il participe à la partition chorégraphique des pièces "L'ivrogne dans la brousse" (2002) de Amos Tutuola, mise en scène par Philippe Adrien, "Fenêtres secrètes" (2004), création de danse théâtre avec la compagnie Yun Chane, "Le Garçon aux Sabots" (2007), mise en scène par Luc Laporte, et "Ma vie, Mon œuvre, Mon pédalo" (2007), mise en scène par François Berdeaux.

En septembre 2007, il est nommé artiste associé de « Cités danse connexions », premier pôle de production, de diffusion et de transmission de la danse Hip-hop en France. À l'occasion d'une création célébrant les 20 ans du festival Suresnes Cité Danse en janvier 2012, il crée une pièce commune avec José Montalvo, Mourad Merzouki et Kader Attou.

Dans sa volonté de s'ouvrir à d'autres disciplines, il collabore régulièrement avec des artistes d'autres horizons. Il a travaillé à titre d'exemple avec l'ensemble Ars Nova sous la direction musicale de Philippe Nahon, avec la clown Muriel Henry, le comédien Laurent Paolini, le circassien Yann Bernard et les dramaturges Vincent Collin, Roch-Antoine Alabaladejo, et Magali Lérès. L'accompagnement artistique est devenu une activité majeure dans la transmission de son art et répond aux besoins et nécessités réelles des jeunes artistes en création aujourd'hui.

Dans son parcours, Sébastien a été amené à imaginer des outils artistiques, pédagogiques et de création pour concevoir des projets artistiques pluridisciplinaires. Son expérience sur la théâtralité du mouvement et ses compétences transversales lui permettent de conseiller et guider nombre d'artistes.

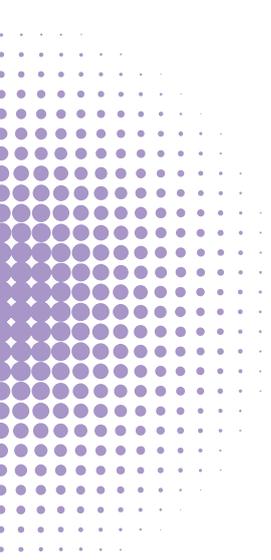
Il se trouve régulièrement invité à accompagner les projets de création notamment avec Van Bernard circassien, Joël Colas et Miriam de Sela sur le spectacle Love Box, Deborah Moreau et Féroz Soulamine avec le projet La Loop, Yaman Okur sur 1 millimètre au dessus du sol... et Claire Bournet avec InSination. Il agit en tant que conseil artistique (regard extérieur, mise en forme scénique et chorégraphique, dramatique et dramaturgique) jusqu'à assurer un compagnonnage de production aboutie portée par la compagnie Trafic de Styles.

YAMAN OKUR

Yaman Okur se découvre une passion pour la danse au début de l'adolescence. Après seulement une année de perfectionnement en danses contemporaine, ballet et jazz à l'Académie Internationale de la Danse (Paris), il est invité à faire partie de la compagnie Trafic de Styles, avant de devenir interprète pour Wanted Poss à Paris, en 1999. Yaman Okur est un personnage atypique dans le milieu du break dance, ou bboying. Autodidacte, il sublime les contraintes et fait de son handicap un style unique. En 2001, à peine 2 ans plus tard, Yaman décroche le prestigieux titre de champion du monde de Bboy à la International Battle of the Year, en Allemagne. Bien qu'il s'inscrive clairement dans le genre hip hop, il est arrivé, au fil du temps à peaufiner son style personnel au point de mériter la première de la compétition Juste Debout 2017 (France), dans la catégorie Expérimentale. Grâce à son aigu de la musique et à son incroyable maîtrise corporelle, il a remporté de nombreux prix, lors de compétitions diverses comme Dance delighy, France (2011), Battle dynamite (2010).

Son travail et ses aptitudes chorégraphiques ont été salués tant sur la scène nationale qu'internationale. Toutes ces reconnaissances ont valu à sa propre troupe, Pro Phenomen, de travailler avec Madonna pour les tournées Sticky and Sweet et MDNA. 2013, Yaman participe à la création d'un spectacle avec le Cirque du Soleil avec KURIOS-Cabinet des curiosités.

En 2014, il met en scène le spectacle Rock it all, avec en tête d'affiche Brahim Zaibat. Depuis 2015, il collabore avec Katia et Marielle Labecque et chorégraphie Star Cross's lovers et collabore ainsi avec l'orchestre symphonique de Dresden Die Shopfung, de Haydn. Récemment, Yaman s'est lancé dans des aventures photographiques qui lui ont valu ses premières expositions.

JEAN-PHILIPPE COLLARD NEVEN

Pianiste, compositeur et improvisateur belge né en 1975, Jean-Philippe Collard-Neven mène un parcours atypique. Le début de sa vie professionnelle sera marqué par un engagement profond envers le répertoire contemporain, mais plus tard, les musiques qui l'ont influencé durant son enfance et son adolescence vont reprendre le dessus et son activité musicale va s'orienter vers des projets personnels mêlant composition, improvisation, collaborations avec le théâtre, la littérature, les arts plastiques et le cinéma, souvent à la lisière entre tradition savante et musiques populaires.

Parmi les rencontres marquantes qui ont émaillé son parcours, citons - dans le désordre - le contrebassiste de jazz Jean-Louis Rassinfosse, le clarinetiste/saxophoniste Fabrice Alleman, le percussionniste Xavier Desandre-Navarre, le vibraphoniste Bart Quartier, le Quatuor Debussy, les québécois Michel Donato, Pierre Tanguay, Jean Derome, Helmut Lipsky, le Quatuor Danel, le Quatuor Debussy, le violoncelliste Fabrice Bihan, l'altiste Vincent Royer, les compositeurs Jean-Luc Fauchamps, Luc Ferrari, Claude Ledoux, Michel Gonneville, David Shea, Bruno Mantovani, Jean-Paul Dessy, Michel Portal, le joueur de oud marocain Nasser Houari, les metteurs en scène Pietro Pizzuti, Ingrid von Wantoch Rekowski, Jeanine Godinas, Claire Gatineau, les chefs d'orchestre Patrick Davin et Pierre Bartholomé, le plasticien Bob Verschueren, le chorégraphe Claudio Bernardo, le peintre-cinéaste Jean Detheux, les poètes Laurence Vielle et Charles Ducal, le chanteur pop Kris Dane, sans oublier le baryton-basse José van Dam et Jodie Devos. En 2013 il fonde avec 10 jeunes musiciens l'ensemble La Fête étrange, sorte de garage band classique rejouant la musique d'un film imaginaire.

En 2016, il compose sur un livret de Laurence Vielle et Charles Ducal une cantate pour le projet Cantania et qui sera chantée par 700 enfants et des musiciens de l'ONB à Bozar en mai 2017. Il se produit régulièrement en Europe, en Amérique du sud et centrale, au Japon, en Asie, au Canada, en Afrique du nord... On peut l'entendre sur une vingtaine de productions discographiques produites par Radio France, Sub Rosa, FUGA LIBERA, Cyprès, Flau... Après le succès de son album en trio avec José van Dam et Jean-Louis Rassinfosse autour de chansons de Carlos Gardel, un nouveau cd de ce trio sortira fin 2017 avec des reprises de chansons françaises sous le label Radio France. Premier prix au concours Dexia en 1993. En 2003 l'Union des Compositeurs belges lui décerne le trophée FUGA pour son activité en faveur du répertoire belge. Il reçoit en 2008 l'Octave de l'artiste de l'année. Coup de cœur de l'Académie Charles Cros pour le cd Didascalies consacré aux œuvres de Luc Ferrari.

Jean-Philippe Collard-Neven est professeur de Musique de Chambre et d'improvisation au Conservatoire Royal de musique de Mons (ARTS2). La photographie occupe également une grande place dans sa vie.

BARBARA KRAFT

Elle est scénographe et créatrice de costumes d'origine allemande. Elle vit à Paris et à Bruxelles. Elle peut être croisée à la fois dans l'art contemporain, le cinéma, le théâtre et la danse. Au début de son parcours, elle fonde avec d'autres artistes le groupe interdisciplinaire Argonaut avec lequel elle réalise de nombreuses installations et performances en France et en Allemagne : Kraftakt, Caban, Extremzeit, Tableau vivant, Sprachlos, présentées dans plusieurs festivals et lieux d'exposition (Goethe Institut, Paris, Photokina, Cologne, Cantini Museum...)

Scénographe associée à Anne Théron depuis ses débuts, elle conçoit la plupart de ses formes entre théâtre, danse et cinéma, présentées sur des scènes nationales : Celles qui me traversent (2017), Ne me touchez pas (2016)... Artistes associées au Théâtre Nationale de Strasbourg depuis 2015, elles sont en création actuellement pour A la trace de Alexandra Badea (jan 2018).

Depuis 2008, elle accompagne artistiquement l'icône du cinéma allemand Hanna Schygulla, pour des installations autour de ses films personnels Protocoles de rêves à l'Academie der Künste (Berlin), et pour la scénographie de Marie Louise au Grand Théâtre de Luxembourg (2010).

Elle collabore aussi avec les metteurs en scène Pascale Henri, Sophie Jabès, Nathalie Benschard, cie LaRousse, StellaSerfaty, et les chorégraphes Kitsou Dubois, Laurence Marthouret et Marinette Dozeville.

Elle intervient en tant que directrice artistique et créatrice de costumes sur des longs métrages, comme Suerte (2009) de Jacques Séchaud, La serre de glace (2005) de Marc Barbé, Ce qu'ils imaginent (2002) et Elle grandit si vite (1999) d'Anne Théron, et en tant que créatrice de costumes pour D'un Pas mesuré (2009) de Pierre-Henry Salfati, La Copie de Coralie (2007) de Nicolas Engels, le documentaire-fiction 1919 (2008) de Paul Cowan, Le Plaisir de chanter (2007) et La Confusion des Genres (2000) d'Ilan Duran Cohen, Le soleil au dessus des nuages d'Eric le Roc (2001).

