

ENGRENAGE[S] PRÉSENTE

LE BAL DU «TOUT-MONDE»

MARIE HOUDIN - THE UNEXPECTED DANCE

PLAYLIST CONSEILLÉE À LA LECTURE DE CE DOSSIER

Funky Kingston - Toots and the Maytals

Bustin Loose - Rebith Brass Band

Disco des Capitales - Voilaaa

• Générateur de projets artistiques •
ENGRENAGE[S]

LES
TOMBÉES
DE LA
NUIT

L'HERMINE
ESPACE CULTUREL
SCÈNE DE TERRITOIRE

TRÈS
TÔT
THÉÂTRE
SCÈNE CONVENTIONNÉE
JEUNES PUBLICS

RENC
ARTS
HIP HOP

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère
Culture
Communication
Direction régionale
des affaires culturelles
Bretagne

METROPOLE
vivre en intelligence
Rennes

musée de
la danse

MJC
Fosé

OTTE DE LA DANSE
Le Triangle
RENNES

BRE
QUY
MJC

RENNES
T.A.

OCUS
Compagnie
théâtre itinérante

« VIENS »... « VEM »... « YAKA »... « COME ON »... « VENGA »... « NIOWËL »... « YAKATOBINA »... « VAMOS DANCAR »... « KAYFÈTCH »... « ON VA DANSER »... « DANCE ! »... « VAMOS A BAILAR »... « NIOUNE NIËP »... « TOGETHER »... « ENSEMBLE »... « JUNTOS »... « ELONGO »

Spectacle à danser, bal voyageur / Ambiancé par 4 danseurs·ses & 1 DJ

Durée : 2h30 / Tout public, à partir de 6 ans

Conseillé en fin d'après midi, en soirée, en nuit et en baskets

Idée originale et chorégraphie **: Marie Houdin

** Sauf passage chorégraphique d'ensemble Cuba, sur le morceau « La Habana Buena » de Palo ! composé et transmis par Vanessa Neira

« Le Tout-Monde désigne ce faisant la coprésence nouvelle des êtres et des choses, l'état de mondialité dans lequel règne la relation. » Édouard Glissant *

Bienvenue à bord du vol « Africameraïbe », à destination de l'archipel du « Tout - Monde ». Ici, pas question d'attacher sa ceinture : le groove est roi ! La mifa du « Tout - Monde » est votre guide dans ce road trip dansant. D'une escale à l'autre, vous êtes invité.e.s à un voyage qui rapproche des îles et des continents.

Sapé.e.s de vos habits de lumière, il n'y a plus qu'à vous laisser contaminer et à chalouper en laissant le bon temps rouler ! Danses sacrées, danses sociales, danses de couples, danses de club, le « Bal du Tout - Monde » vous invite à traverser un éventail de danses à partager.

Des grands royaumes d'Afrique, en passant par certaines des îles des Taïno - plus connues sous le nom de « Caraïbe » aujourd'hui, sans oublier de s'arrêter dans de grandes Villes-Monde des États-Unis, la Mifa du « Tout-Monde » vous invite à remonter le fil d'histoires de danses qui nous lient les uns aux autres, à l'occasion d'une grande fête irrésistible.

*** voir page 5 "Références à E. Glissant"**

PROPOS ET DÉMARCHE

Les Villes-Mondes sont issues d'une Histoire commune. Un héritage sans précédent de musiques et de danses issues de la diaspora africaine en témoigne et nous lie les uns aux autres. Un répertoire de danses à la fois communautaires et universelles. Des danses sacrées, sociales et chorégraphiées.

Des danses créolisées, à partager. Le Bal du «Tout - Monde » c'est donc une invitation à la danse, et ainsi l'occasion de célébrer par la musique et la danse, nos différences, celles qui nous rassemblent, tout en faisant la lumière sur une sélection de danses nées en Afrique, dans la Caraïbe et aux USA.**

Marie Houdin est chorégraphe, danseuse et pédagogue, à l'origine spécialiste des danses dites « funkstyle ». En les inscrivant dans leur filiation aux autres formes de danses afroaméricaines, puis plus largement au patrimoine de danses issues de la diaspora africaine, elle les connecte à leur identité. Affirmant ainsi une démarche en évolution, qui se nourrit de la relation, alimentée par des expériences et des recherches.

« Le funk n'est pas uniquement un courant musical. C'est là ou pas. Tu es funky ou tu ne l'es pas, tu rends ça funky ou pas. C'est à la fois une saveur, un état d'esprit et un état de corps. C'est une démarche classe et cool en même temps. C'est une posture pimentée et chaloupée, provocatrice, fière et distinguée, irrésistible et contagieuse. C'est un infime déséquilibre, un infime décalage, un tout petit sursaut, qui habite les hommes et les femmes, et par la même occasion ce qu'ils créent. C'est l'héritage de la clave qui rythme la marche, c'est la mémoire qui résonne au travers du tambour, c'est un corps roseau, qui se ploie et de se déploie sans jamais se casser. Les dimensions créole** et sociale de la danse m'animent. C'est à cet endroit que je la trouve improbable et imprévisible, et donc créative, habitée et vivante. La danse est par essence à partager. C'est en la partageant qu'elle peut évoluer, nous amener à évoluer, à nous rencontrer, à inventer le monde différemment, ensemble ». Marie Houdin

LE CONCEPT

Le commerce triangulaire, puis les systèmes colonialistes et ségrégationnistes, ont scellé le destin des peuples du monde au sein d'une histoire commune et tragique. S'ils ont largement contribué à façonner la relation géopolitique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais également nos rapports aux autres, ils ont malgré eux contraint des peuples à se rencontrer et à faire preuve d'une résilience inédite qui a donné naissance à des cultures à la fois singulières, et liées les unes aux autres.

Les danses sociales, nées aux Amériques, dans la Caraïbes et en Afrique à partir du 15ème siècle, ont influencé et influencent aujourd'hui le monde entier, à commencer par l'Europe. Le répertoire des danses issu de la diaspora africaine n'est pas quantifiable car vivant. De nouvelles danses naissent quotidiennement, dans les cours de récré, sur la piste de danse des clubs, dans les rues de Luanda, dans le cercle d'un tanneber, à Dakar, ou celui d'un sound system de Kingston ou encore d'un Lewos de Pointe à Pitre... Elles circulent presque aussitôt à l'autre bout de la planète où elles sont recyclées par la jeunesse d'autres villes. Les 3 continents s'observent et se répondent. Les danses se transforment, mutent et voyagent de l'Amérique à l'Afrique, en passant par l'Europe, et même au-delà, dans le monde entier. Des danses qui se transforment, sans cesse recyclées par des communautés éparpillées sur la planète. Ces danses et les musiques qui les portent, tissent quelque part des frontières rhizomes, qui au lieu de séparer les Hommes, les relient les uns aux autres, d'un bout à l'autre du globe.

Ainsi, le Bal du « Tout - Monde » rend hommage au répertoire des danses créolisées issues de la diaspora africaine. Il investit un espace public qui devient alors un espace de danses sociales, une ronde où le public est invité et ambiancé à traverser une sélection de danses nées en Afrique de l'Ouest et centrale, en Caraïbe et aux USA.

Les danses qui composent le répertoire du bal proviennent d'Afrique de l'Ouest et centrale, des îles d'Haïti et de Cuba, et de villes des USA telles que la Nouvelle Orléans, Chicago, Los Angeles, New York et Détroit.

LE PARCOURS DE CRÉATION

L'essentiel des actions et du propos développés dans le Bal du "Tout-Monde" se situe autour des années 60-70, période de lutte et de revendications, d'indépendances en ébullition, pour les communautés panafricaines, conduisant à la naissance de pensées poétiques, de musiques et de danses, qui alimentent aujourd'hui le monde entier. Pour autant, le choix des danses correspond à l'idée que le passé nourrit un présent et façonne l'avenir. Le Bal du "Tout-Monde" traverse des danses ancestrales, des danses nées durant la traite transatlantique, des danses sociales créées dans les années 70 et 2000, encore en développement, influençant les danses de demain. Des outils chorégraphiques et des éléments de la recherche développés au sein du projet global de Marie Houdin "The Unexpected Dance", viennent articuler la progression du Bal. Il s'agit d'un projet qui évolue au fur et à mesure grâce, notamment, aux collectes de danses que la chorégraphe mène lors de ses voyages (Afrique, Cuba, États-Unis).

Le Bal du "Tout-Monde" est un projet propice pour une mise en place d'ateliers et d'actions de médiation auprès de publics différents. Plusieurs types d'actions peuvent être menées comme des ateliers de danses variées, des ateliers plus en lien avec le Bal en interrogeant le patrimoine de danses et de musiques, ou encore un travail sur le déplacement des frontières entre artistes et spectateurs, et des espaces où l'on danse et où l'on voit de la danse. Par ailleurs, un travail de collecte et de partage de danses via les réseaux sociaux, avec des danseurs amateurs, peut être mis en place en amont des représentations pour donner une plus grande ampleur au projet en lien avec le territoire où il joue.

© Marie Arago

© DR

© Malick Sidibé

RÉFÉRENCES À ÉDOUARD GLISSANT

«Tout-Monde» est un concept emprunté au poète martiniquais Edouard Glissant. Le terme créole ne signifie pas la même chose en fonction d'où et comment il est employé. Ainsi, au sein des analyses d'Edouard Glissant, l'idée de créolisation « vise tout autant le processus de formation des sociétés créoles en tant que telles, que celui d'un devenir pressenti des cultures du monde, résultant de leur mise en relation active et accélérée. Ainsi conçue, la créolisation désigne bien tout l'imprévisible né de cette élaboration d'entités culturelles inédites, à partir d'apports divers. Elle se différencie se faisant du seul métissage, et nécessite certaines conditions d'épanouissement. La créolisation exige que les éléments hétérogènes mis en relation « s'intervalorisent » (...). Et pourquoi la créolisation et pas le métissage ? Parce que la créolisation est imprévisible alors que l'on pourrait calculer les effets d'un métissage. (...) La créolisation, c'est le métissage avec une valeur ajoutée qui est l'imprévisibilité. (...) La créolisation crée dans les Amériques des microclimats culturels et linguistiques absolument inattendus, des endroits où les répercussions des langues les unes sur les autres ou des cultures les unes sur les autres sont abruptes. »

Le Bal du "Tout-Monde" est un projet propice pour une mise en place d'ateliers et d'actions de médiation auprès de publics différents. Plusieurs types d'actions peuvent être menées comme des ateliers de danses variées, des ateliers plus en lien avec le Bal en interrogeant le patrimoine de danses et de musiques, ou encore un travail sur le déplacement des frontières entre artistes et spectateurs, et des espaces où l'on danse et où l'on voit de la danse. Par ailleurs, un travail de collecte et de partage de danses via les réseaux sociaux, avec des danseurs amateurs, peut être mis en place en amont des représentations pour donner une plus grande ampleur au projet en lien avec le territoire où il joue.

Pour aller plus loin :

<http://www.edouardglissant.fr/creolisation.html>

<http://www.edouardglissant.fr/toutmonde.html>

Edouard Glissant en 1997 © Photo Jean-Christian Bourcart

L'ÉQUIPE

Chorégraphie-écriture : Marie Houdin

Passage chorégraphique d'ensemble Cuba, sur le morceau "La Habana Buena" de Palo! composé et transmis par Vanessa Neira

Danseurs-meneurs : Marie Houdin, Vanessa Neira / Jérémie Mence, Virginie Savary, Gabriel UM / Tony Zaolo

Musicien : DJ Freshhh

Régie technique générale et lumières : Stéphane Le Tallec

Régie son : Baptiste Tarlet

Regard extérieur : Christine Corday

Costumes : LeSoleilNoire

Éléments de scénographie : Alexandre Lemagne

MARIE HOUDIN

Marie est initialement danseuse funkstyle (locking, electric boogaloo). Elle est cofondatrice d'Engrenage[s], en 2004 à Rennes. Après y avoir chorégraphié et co-chorégraphié une dizaine de spectacles, de différents formats, elle formule en 2014 : "The Unexpected Dance". Un projet artistique et de recherches autour d'un patrimoine de danses issues des diasporas africaines et natives américaines. Son approche se situe autour de la valeur réparatrice, fédératrice et constructive de la danse, dans sa dimension sociale. Elle développe notamment des invitations géantes à danser dans l'espace public et non dédié. Depuis 2018, elle voyage pour rencontrer des danses et collecter des histoires de danses entre le Sénégal, Cuba et la Nouvelle Orléans. Des voyages qui nourrissent un projet numérique vidéo et sonore, et des échanges artistiques internationaux, à l'image d'un projet réalisé en 2021 : "New Orleans Fever".

Principaux spectacles, projets et invitations à la danse, créés ou co-crées depuis 2015 : "New Orleans Fever", le Bal du "Tout- Monde", "Unexpected", "Get Down", "Groove Nation", "Soul Train géant", "Red Line Crossers – Hommage aux second Line ", "We Are" avec Red Line Crossers et "Caillou".

COPRODUCTION

LES TOMBÉES DE LA NUIT (RENNES), L'HERMINE – SCÈNE DE TERRITOIRE POUR LA DANSE À SARZEAU / GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION, LE FESTIVAL LES RENC'ARTS HIP HOP, LE TRÈS TÔT THÉÂTRE, SCÈNE CONVENTIONNÉE JEUNE PUBLIC (QUIMPER), LE MUSÉE DE LA DANSE / CCNRB (RENNES)

ACCUEIL EN RÉSIDENCE

LE TRÈS TÔT THÉÂTRE, LE QUARTZ BREST, LE MUSÉE DE LA DANSE / CCNRB (RENNES), CENTRE CULTUREL L'HERMINE (SARZEAU), MJC DE PACÉ, LE DANCING D'OCUS (ST-GERMAIN-SUR-ILLE), LA TOUR D'AUVERGNE (RENNES), LE TRIANGLE (RENNES), LA MJC BRÉQUIGNY RENNES

SOUTIENS

AIDE À LA RÉSIDENCE MUTUALISÉE RENNES MÉTROPOLÉ

ENGRENAGE[S] EST SOUTENU PAR LA RÉGION BRETAGNE ET LA VILLE DE RENNES

CONTACT

PRODUCTION & DIFFUSION | JULIE CHOMARD BESSEROVA | 06 20 71 25 62 |
JBESSEROVA@ENGRENAGES.EU
BUREAU ENGRENAGE[S] | 02 22 03 02 13 | CONTACT@ENGRENAGES.EU

SIRET | 450 819 099 000 34 | CODE APE | 9001Z
LICENCES | L-R-21-14719 | L-R-21-14720