

OCULLUS

Création chorégraphique 2008

Représentation le 20 novembre 2008 à 14h30

le 21 novembre à 18h00

et le 22 novembre à 20h00

A la Maison de l'Art

et de la Communication de Sallaumines

OCULLUS

Compagnie Thomas Duchatelet / La Condition Publique

14 Place Faidherbe / BP 90211 / 59054 Roubaix

Tél. / Fax : +33 (0) 320 590 714

contact@thomasduchatelet.org

www.thomasduchatelet.org

Dossier édité le 6 octobre 2008

Avant propos.....	2
Oculus création chorégraphique.....	3
Oculus notes de travail.....	4
Oculus le dispositif	6
Oculus le jeu	7
Oculus stages et actions de sensibilisation	8
Oculus stage de pré-professionnalisation CCN Roubaix	9
Oculus « Les Résidances ».....	10
Oculus l'équipe	11
Oculus contacts	13

La Compagnie Thomas Duchatelet et La MAC de Sallaumines

Après plusieurs collaborations entre la Compagnie Thomas Duchatelet et la Maison de l'Art et de la Communication de Sallaumines. Paskal Castelein, directeur de la MAC, a proposé à Thomas Duchatelet un partenariat durable et ambitieux. Fin 2007, une convention « d'artiste associé en résidence » a été signée avec la Maison de l'Art et de la Communication de Sallaumines pour les années 2008 / 2009 / 2010.

Ce contrat de trois ans permettra de mettre en œuvre dans les meilleures conditions deux créations chorégraphiques. Les objectifs de cette convention visent également à rapprocher les enseignements artistiques de l'Ecole de danse de la MAC de Sallaumines du schéma directeur départemental de l'enseignement des pratiques artistiques. Mais aussi d'offrir au public des actions de sensibilisation avec notamment, la mise en place d'une école du spectateur, des actions de formation destinées aux associations, collèges, lycées et universités du territoire, des ateliers permettant aux pratiquants de la danse de s'investir dans une démarche de création.

Par ailleurs, des actions périphériques sur le territoire de l'ex-bassin minier et sur le département, seront mises en œuvre par la Compagnie Thomas Duchatelet.

Au niveau transfrontalier, la Compagnie Thomas Duchatelet et la MAC participent au projet Cross Over. A l'initiative du Centre Chorégraphique National de Roubaix, un échange entre le Nord et le Kent a été mis en place dès 2006 dans le but de développer une collaboration culturelle franco-britannique autour de l'art chorégraphique. Dans le cadre de cette collaboration, plusieurs projets ont été sélectionnés dont celui proposé par Thomas Duchatelet : une résidence croisée de création et de diffusion chorégraphique avec la Compagnie Thomas Duchatelet et la Compagnie Charles Linehan.

OCULUS CREATION CHOREGRAPHIQUE

L'œil regarde la danse, la danse regarde le monde. L'œil voit le monde, la danse le traverse.

Oculus, nouvelle création de la compagnie Thomas Duchatelet en 2008, créée en résidence à la Maison de l'Art et de la Communication de Sallaumines et au Centre Chorégraphique National de Roubaix, expérimentera une relation fusionnelle entre l'image et le mouvement.

DISTRIBUTION

Chorégraphe : Thomas Duchatelet

Pédagogue : Kyomi Ichida

Lumière et régie générale : Marie-Hélène Buyle

Images et sons : Jean Paul Brédif / François Chalet

Assistante multimédia : Claire Cardon

Danseurs Interprètes : Fabienne Donnio, Lionel Bègue, Tuomas Lahti, Adeline Lerme

Costumes : Aurélie Noble

MENTIONS

Coproduction MAC de Sallaumines / Compagnie Thomas Duchatelet
Avec le soutien du CCN Roubaix Nord Pas de Calais et l'accueil studio

La Compagnie Thomas Duchatelet est subventionnée par le Conseil Régional Nord Pas de Calais, les départements du Nord et du Pas de Calais et la Ville de Lille. Elle reçoit également le soutien de Culturesfrance pour ses projets internationaux.

CALENDRIER DE RESIDENCES ET SPECTACLES

Résidences

18 / 08 / 2008 au 27 / 09 / 2008 et du 10 au 19 / 11 MAC de Sallaumines (62)

29 / 09 / 2008 au 16 / 10 / 2008, Accueil Studio CCN Roubaix (59)

Création

20, 21 et 22 / 11 / 2008 MAC de Sallaumines (62)

Oculus le jeu chorégraphique

19 / 01 / 2008 La Condition Publique Roubaix (59)

13 / 09 / 2008 MAC de Sallaumines (62)

17 / 10 / 2008 CCB Arques (62)

Négociation en cours

Février / mars 2009, La Condition Publique Roubaix (59)

Mars 2009, Theater X Tokyo Japon

21 avril au 15 novembre 2009, Année de la France au Brésil

OCULUS NOTES DE TRAVAIL

Oculus vient du latin et signifie œil, pluriel oculi.

En architecture, l'oculus est une petite baie sans fermeture, de forme circulaire, ovale ou polygonale, pratiquée dans un mur, un toit ou situé au sommet d'une coupole. Appelé également « œil de bœuf », cette ouverture peut-être pratiquée sur une façade, un comble, une porte, un mur, une cloison. Elle peut-être munie d'une vitre et/ ou une grille. Le but est de laisser entrer la lumière du jour et, si elle n'est pas vitrée, de l'air. Dans un parti pris décoratif, l'oculus s'agrandissant deviendra rose ou rosace dans l'art gothique.

Un puits de lumière. Qui laisse passer le vent. Le souffle. Le mouvement.

La fonction de l'oeil est de recevoir et de transformer les vibrations électromagnétiques de la lumière en influx nerveux qui sont transmis au cerveau. L'oeil fonctionne comme un appareil photographique.

L'œil est rond, forme parfaite, pour saisir chaque instant, chaque partie de ces corps qui soufflent la vie. Le souffle du mouvement à travers l'oculus. La lumière des corps à travers la lentille. Qui regarde l'autre à travers l'oculus ? L'œil regarde la danse, la danse regarde le monde. L'œil regarde le monde à travers la danse. De l'un à l'autre qui voit ? Qui regarde ?

L'œil, à la fois miroir, abîme et passage, organe sensible relié à notre cerveau par le nerf optique. Cheminement complexe des informations sans cesse triées, analysées, répertoriées. Perception rétinienne de la lumière et des corps en mouvement. Surface lisse. Double vision, voir double et voir trouble, double jeu, illusions et désillusions.

L'oculus laisse passer le souffle, laisse passer la lumière... Ou est-ce la lumière qui regarde à l'intérieur ? Est-ce le souffle qui s'invite et qui se faufile ? La danse est lumière. La lumière qui devient matière. Une matière à écrire, une matière à créer : un corps à corps permanent entre la danse et ceux, celles qui regardent. La lumière qui s'imprime sur le film grâce à l'œil de la caméra. La danse se fait souffle... un souffle qui s'engouffre dans l'abysse, dans le puit noir qu'est l'œil de la camera. Un souffle qui souffre dans l'effort des corps, dans l'effort du mouvement. Qui a quelque chose à dire, quelque chose à montrer. Un souffle qui ressort grandi, matérialisé par l'image, dans une kinesthésie de plus en plus grande.

La danse se fait oculus... un aller-retour incessant entre l'intérieur et l'extérieur.

Une fenêtre.

Un « entre ».

Entre le monde et l'homme,

Entre le monde qu'elle dit et l'œil qui la regarde, un passage.

Un « aller vers », vers ce qu'il y a à chercher, au-delà de l'image, au-delà de l'œil.

Ouverture et fermeture du diaphragme (en photographie). Laisser entrer la lumière et l'air (en architecture).

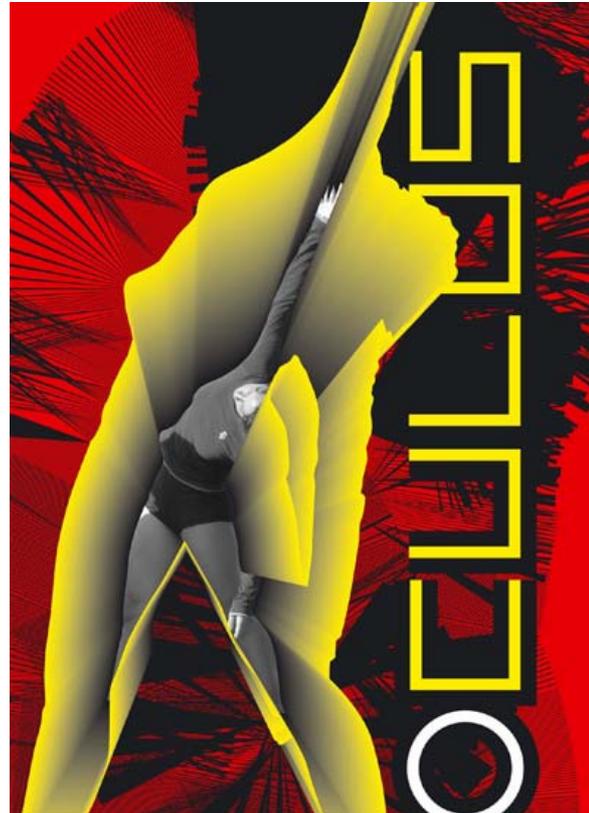
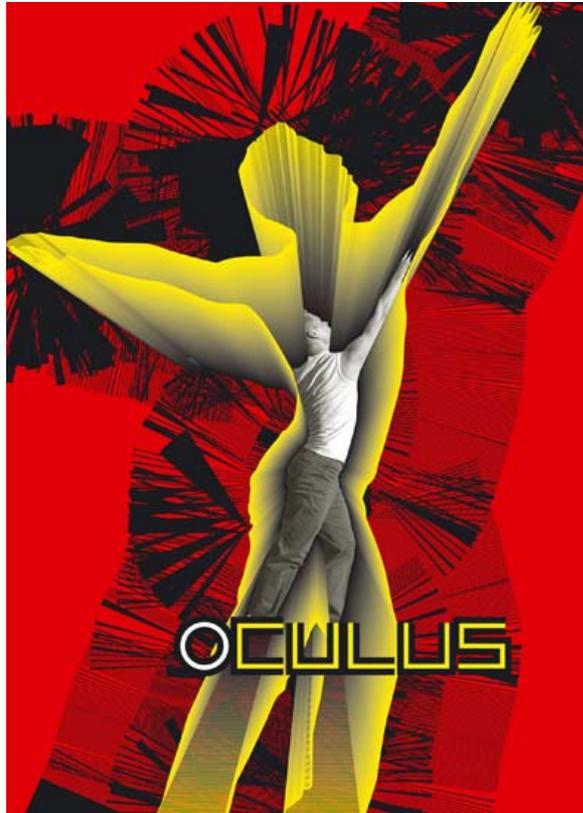
Voir et revoir la clarté du geste à travers le prisme de mes rêves et pensées. Cent lumières traçant dans l'obscurité un faisceau oblique et multicolore.

En quoi la danse peut elle modifier notre perception du réel, notre regard sur le monde ? Comment la technologie de l'image peut modifier notre regard, nous leurrer, où au contraire ouvrir une fenêtre, donner à voir le mouvement, artefact traduisant l'insaisissable réalité.

Un « entre » entre le monde et l'homme, entre le monde qu'elle dit et l'œil qui la regarde, un passage, un « aller vers », vers ce qu'il y a à chercher, au-delà de l'image, au-delà de l'œil. Vers lui.

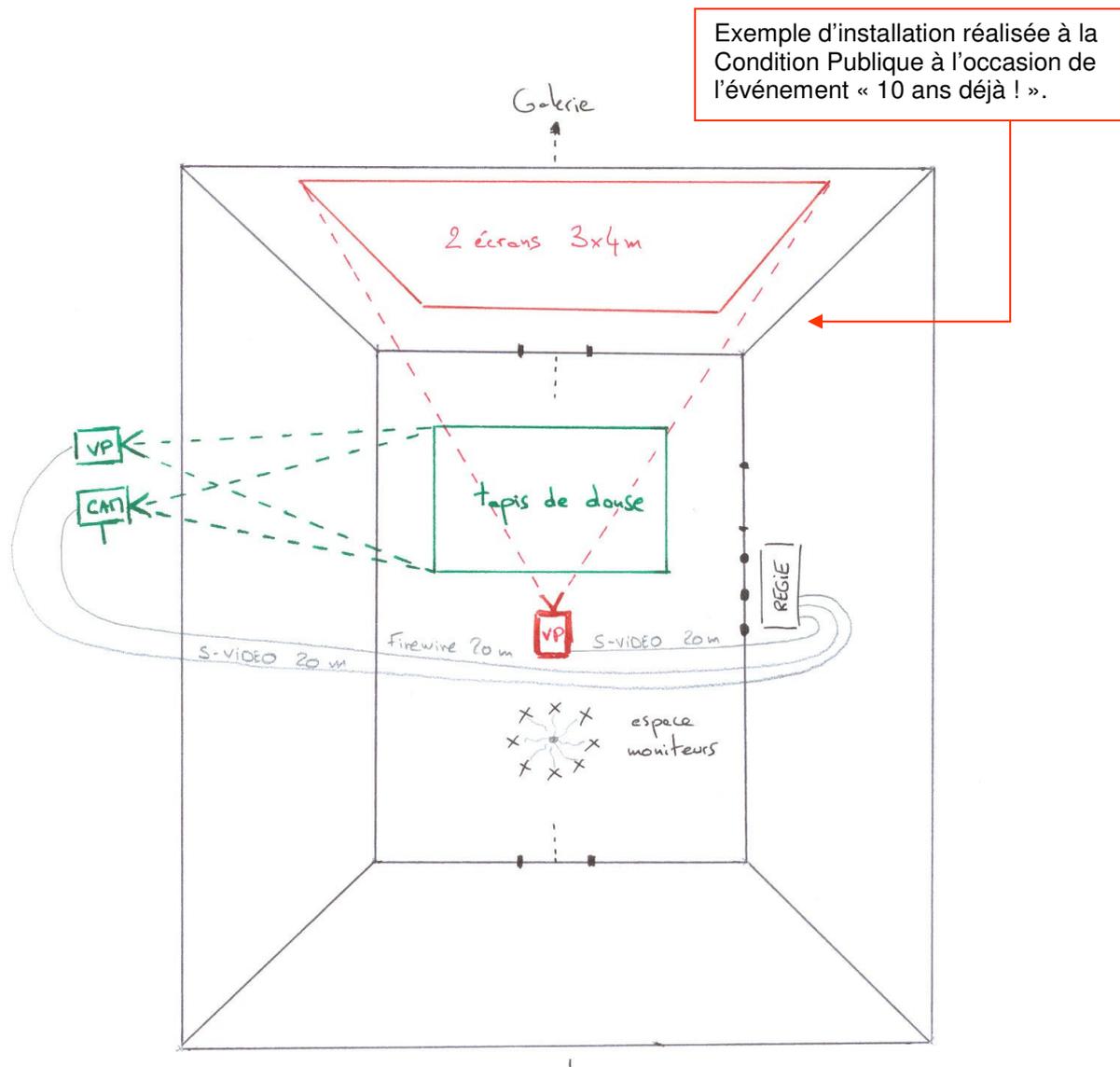
Ma vue est le jouet de tous les autres sens.

TD,
25 septembre 2007

OCULUS LE DISPOSITIF

Le dispositif utilisé dans la création chorégraphique *Oculus* associe simultanément l'image, le son et le mouvement en « real time ». Ce procédé d'écriture a pu être mis en œuvre grâce à l'utilisation d'un nouveau logiciel intitulé Modul8V2¹. Ainsi, les danseurs évoluent devant l'œil de la caméra qui transmet au public via une projection en temps réel la danse vue à travers le prisme du logiciel utilisé par le vidéaste.

¹ Modul8V2 est une application conçue pour le mix et la composition de vidéo en temps réel. Elle a été développée pour le live. Contrairement à bien d'autres mixers vidéo, Modul8V2 permet de créer la composition souhaitée plutôt que de se contenter d'un jeu de filtres prédéfinis. Et par composition, il faut comprendre des compositions à la fois dans l'espace et le temps. Il est possible de bouger, pivoter, mettre à l'échelle comme dans un simple logiciel de traitement d'images, mais le tout en temps réel.

Le dispositif, conçu par François Chalet² pour *Oculus* se décline également sous la forme d'une installation vidéographique à laquelle sont conviés pratiquants amateurs et professionnels. A chaque représentation, une invitation est lancée à tous les artistes, chorégraphes, danseurs et pratiquants de la danse, professionnelles et amateurs, à venir « voir » et participer. Sous la forme d'un jeu aux règles simples, chaque participant propose alors une courte intervention, sa danse, dans ce dispositif associant images filmées en temps réel et danse. Fenêtre ouverte sur le monde, fenêtre ouverte sur la danse... *Oculus* se transforme ainsi en jeu interactif.

² Artiste invité aux « *Nuits Blanches* » à Paris dernièrement, **François Chalet** est le concepteur du dispositif *Oculus*. Ses réalisations sont drôles, osées, profondes, directes. Son humour corrosif fait appel à l'imagination, son dessin s'adapte au gré de sa fantaisie.

OCULUS STAGES ET ACTIONS DE SENSIBILISATION

En amont de la représentation, la compagnie Thomas Duchatelet propose également des actions de formation et de sensibilisation à la danse contemporaine. Depuis ses débuts le chorégraphe et son équipe interviennent à tous les échelons de l'Education Nationale.

Durant les périodes de création, la compagnie propose des actions pédagogiques ciblées dans les différents lieux de résidence et d'accueil. Ces actions ont pour objectif le développement de la pratique professionnelle et amateur ainsi que la formation des publics et sont, par conséquent, étroitement liées à la création et à la diffusion des œuvres chorégraphiques. Le chorégraphe et son équipe sont très présents dans les différents dispositifs mis en place dans les écoles et universités : modules artistiques et culturels dans les IUFM, ateliers de pratiques artistiques dans les écoles primaires et collèges, danse au bac dans les lycées et enfin, actions de sensibilisation dans les universités...

Oculus le jeu, peut alors se décliner sous différentes formes, avec un ou plusieurs ateliers en amont du spectacle et aboutir ainsi à des restitutions, performances, lever de rideau ou autres... Dernièrement, **l'école du CCN** de Roubaix et la **Compagnie de l'Oiseau Mouche** ont participé à ce dispositif aux côtés des danseurs amateurs et professionnels de la métropole lors du 10e anniversaire de la Compagnie Thomas Duchatelet le 19 / 01 / 2008 à La Condition Publique.

Prochainement, dans le cadre de la résidence de la création de la Compagnie Thomas Duchatelet à la **Maison de l'Art et de la Communication de Sallaumines**, le dispositif est prévu pour le lancement de saison le samedi 13 / 09 / 2008.

La Compagnie Thomas Duchatelet étudie aussi la possibilité de mettre en place ce dispositif avec les étudiants de l'UFR Art et Culture de **l'Université Charles de Gaulle Lille 3**.

Ces ateliers permettent de solliciter de nouveaux publics tout en les impliquant dans un système de création attractif et ludique où chaque individu nourrit l'œuvre de sa touche personnelle.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter pour imaginer ensemble des projets sur mesure.

A vous de jouer !

OCULUS STAGE DE PRE-PROFESSIONNALISATION CCN ROUBAIX

Centre Chorégraphique National Roubaix / Compagnie Thomas Duchatelet

HISTORIQUE

Depuis longtemps, la compagnie collabore avec le Centre Chorégraphique National de Roubaix. De janvier à décembre 2000, Kyomi Ichida a donné une master class hebdomadaire aux danseurs du Ballet du Nord, tandis que la compagnie a bénéficié du « prêt de studio » pour ses créations *Oh ! duo*, et *A perte de mémoire* en 2001 / 2002.

En 2004, Le Ballet du Nord présente *Pierre qui brûle* chorégraphié par Thomas Duchatelet. En 2008, sa compagnie bénéficie de l'accueil studio pour sa nouvelle création *Oculus*. C'est sa première collaboration avec le CCN de Roubaix depuis l'arrivée de Carolyn Carlson.

LE PROJET

Dans le cadre de la future résidence de la création d'*Oculus* à la MAC de Sallaumines et au CCN Roubaix, Thomas Duchatelet propose aux élèves de l'école de danse du CCN Roubaix de participer au processus de création. Ce stage est l'occasion pour les élèves de se confronter à la réalité du travail de création dans un contexte professionnel. Les élèves de l'école ne seront pas intégrés à la distribution définitive du spectacle mais ils pourront être employés pour une reprise de rôle dans le cas de l'indisponibilité d'un ou plusieurs danseurs de la compagnie.

Zoom sur le dynamisme chorégraphique en métropole lilloise et en région Nord-Pas de Calais

Ce temps fort coordonné par **Danse à Lille / CDC**, consiste à donner **un coup de projecteur sur la différence des écritures chorégraphiques** et à **faire circuler les publics d'un lieu à l'autre**.

Son principe est de mettre en place un **grand week-end** à l'intérieur duquel chaque chorégraphe propose, dans son lieu d'accueil, un spectacle de son choix : des créations pour certains, des pièces de répertoire pour d'autres, toute l'activité chorégraphique en région sera ainsi montrée lors de ce temps fort.

Les dates définies pour cette programmation sont **les jeudis 20, vendredi 21 et samedi 22 novembre 2008**.

Ce projet est articulé autour de plusieurs actions-clés :

- Connaître l'écriture chorégraphique de chacun des chorégraphes,
- La circulation des publics d'un lieu à l'autre de la région,
- La médiation de l'événement à l'échelle nationale
- La rencontre de tous ces artistes sur un même plateau de théâtre,
- Un colloque organisé avec l'Office National de Diffusion Artistique (ONDA),
- La réalisation d'une installation-vidéo sur les chorégraphes associés de la région.

LES STRUCTURES ET CHOREGRAPHES ASSOCIES

- Karim Ahansal et le Grand Bleu, Lille
- Thomas Duchatelet et la MAC de Sallaumines
- David Flahaut et le festival des Latitudes Contemporaines, Lille
- Pal Frenak et La rose des vents Scène Nationale, Villeneuve d'Ascq
- Tiago Guedes et le Vivat d'Armentières
- Thomas Lebrun et Danse à Lille / CDC, Roubaix
- Lin Yan Shang et Le Bateau Feu Scène Nationale, Dunkerque
- Juha Pekka Marsalo et le CCN Carolyn Carlson, Roubaix
- Christian Rizzo et l'Opéra de Lille
- Gilles Verièpe et le Centre Culturel Balavoine, Arques

Les dix structures engagées dans l'événement font donc appel à un auteur réalisateur afin de constituer une collection de mini-portraits de 5 min de chaque artiste chorégraphique associé dans la région. S'ajoute une partie autonome de 20 min consacré à l'événement *Les RésiDances* et aux 10 structures participantes.

Ces réalisations seront visibles lors d'une installation dont le vernissage sera proposé au moment des RésiDances, dans chaque lieu où les chorégraphes sont associés et sur un site internet réalisé spécifiquement pour l'événement. L'auteur de la réalisation des films est Arnaud Demuyne et la structure Les Films du Nord, associés au vidéaste et wedesigner Erwan Defachelles.

L'EQUIPE ARTISTIQUE

THOMAS DUCHATELET

Originaire de Valenciennes, crée sa compagnie en 1996, après avoir passé sept années au Tanztheater Wuppertal Pina Bausch en temps qu'interprète. Grâce au soutien des structures culturelles de la région de nombreuses créations ont pu être mises en oeuvre. Le parcours de sa compagnie de danse en région Nord Pas-de-Calais est particulièrement riche et de belles collaborations artistiques ont pu voir le jour dans différents domaines : architecture, patrimoine, arts plastiques et visuels, nouvelles technologies. Thomas Duchatelet déploie une écriture à la fois charnelle et abstraite, entièrement dédiée au mouvement.

KYOMI ICHIDA

Kyomi Ichida est née à Osaka au Japon. Diplômée de l'université de Chukyo à Nagoya, elle quitte son pays natal en 1973 pour Londres où elle prend ses premiers cours de danse à l'école du Ballet Rambert. Elle rejoint plus tard le Folkwang Tanz Studio dirigé par Susanne Linke puis le Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch où elle poursuivra une brillante carrière. En 1998, elle rejoint la Compagnie Thomas Duchatelet, y assure la formation des danseurs interprètes et donne régulièrement des masters classes en France et à l'étranger. Désormais elle s'engage de plus en plus dans les actions pédagogiques notamment avec Walzer dans le cadre du programme « Danse au Bac ».

FRANÇOIS CHALET

Artiste invité aux « *Nuits Blanches* » à Paris dernièrement, il est le concepteur du dispositif *Oculus*. Ses réalisations sont drôles, osées, profondes, directes. Son humour corrosif fait appel à l'imagination et au sens de l'absurde, son dessin s'adapte au gré de sa fantaisie. Après des études à L'Ecole de Graphisme de Berne, François Chalet travaille et remporte de nombreux prix en Allemagne et en Suisse pour ses dessins et ses réalisations d'animation avant de collaborer en temps que vidéaste avec la compagnie Thomas Duchatelet depuis 2005.

JEAN PAUL BREDIF, COMPOSITEUR

Musicien « ébriateur », il compose, bricole, assemble et colle des sons, des mots et des musiques pour la danse, le théâtre et la vidéo. Il a déjà composé plusieurs des bandes son des créations de la Compagnie Thomas Duchatelet. Artiste aux multiples facettes, il déploie de nombreux projets au sein de l'association Labo m. Association d'artistes qui décline à sa manière, le mouvement, la musique et la matière, sous forme de stages, performances, expositions, spectacles et concerts.

CLAIRE CARDON

Suite à l'obtention en 2005, d'un diplôme d'IUP Ingénierie des Arts de l'Image et des Spectacles Vivants complété l'année suivante, par un Master Cinéma à Lille 3 parcours recherche, Claire Cardon intègre la Compagnie en tant que stagiaire vidéaste et assistante à la scénographie sur le spectacle *Entre 0 (...) et l'infini*. Après avoir filmé les créations de la compagnie, elle intègre en août 2007 la compagnie en temps qu'assistante multimédia sur le projet *Federdanse* dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi.

DANSEURS INTERPRETES

FABIENNE DONNIO

Originaire de Bretagne, Fabienne Donnio entre dans la Compagnie Thomas Duchatelet en 1998 et participe aux créations de celle-ci. Après avoir étudié au Conservatoire National de Région de Rennes, elle passe une année scolaire à la Saint Paul's School dans le New Hampshire aux Etats-Unis, puis entre en 1992 au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers l'Esquisse où elle rencontre de nombreux chorégraphes. Jusqu'en 2001 elle sera Interprète dans la compagnie Paul Les Oiseaux de Valérie Rivière, puis dans la compagnie Anonyme de Sidonie Rochon. Parallèlement à sa carrière d'interprète, Fabienne Donnio est aussi pédagogue et mène des actions de sensibilisation et de formation dans les universités, lycées et collèges.

LIONEL BEGUE

Il rejoint la Compagnie Thomas Duchatelet en 2008 pour la création *Oculus*. Après s'être formé grâce aux multiples approches pédagogiques et expérimentales proposées par : le CNR de la Réunion (sous la direction de Marie Christine d'Abaddie), et le CNSMD de Lyon où il participe aux créations de Yann Raballand, Marion Ballester et Thierry de Mey.

A l'issue de sa formation, c'est avec Odile Duboc qu'il entame son activité professionnelle puis Jacquy Auvray et Pascal Montrouge. Par la suite, il travaille avec les compagnies Litécox et sol i tu et collabore à différents événementiels pour Francesca Bonatto ou Annick Charlot (compagnie Acte). En 2006, il intègre la compagnie Gianni Joseph pour *Ladies Men* et la reprise de *l'écrin*. En 2007 il fait deux reprises de rôle dont *Je cacherai mes peurs sous le tapis* et une création *nhuit* pour Cyril Viallon (cie Caryatides) puis rencontre en 2008 François Raffinot pour *Thésée*.

TUOMAS LAHTI

Il rejoint la Compagnie Thomas Duchatelet en 2004 pour la création *Entre 0 (...) et l'Infini* et participe aux créations suivantes. Après une formation à l'Ecole du Ballet de l'Opéra National de Finlande, il entre en 1999 au CNDC d'Angers et obtient en 2001 le diplôme de formation supérieure en danse contemporaine. En 2001 il rejoint la Compagnie Marion Ballester et participe à la création de *Bord à Bord*. Il entre en 2002 au sein du CCNRB, dirigé par Catherine Diverrès. C'est en 2003 qu'il rencontre la Compagnie Christiane Blaise et interprète en 2004 le rôle titre dans la pièce *Näkki* créée par la compagnie finlandaise Glims & Gloms dirigée par Tuomo Railo. En 2006, il rejoint les compagnies Gilles Veriepe pour la création *Zoet*, la compagnie Michel Kelemenis pour la création *Pasodoble*, et poursuit son travail avec la compagnie Luc Petton pour la création *La Confiance des oiseaux*, joué au Festival d'Avignon 2008.

ADELINERME

En 2000, elle rencontre Thomas Duchatelet et participe aux créations de la Compagnie. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'étude à l'ENMD de La Rochelle, elle entre en 1997 au CNDC l'Esquisse d'Angers sous la direction de Joëlle Bouvier et Régis Obadia, où elle rencontre de nombreux chorégraphes et pédagogues. Lors de sa formation, elle crée *Simplement une*, solo qui a reçu la mention spéciale du jury à l'unité de valeur chorégraphique du CNDC puis obtient en 1999 son diplôme de fin d'études. Elle rejoint ensuite la Compagnie Sosana Marcelino et depuis 2002, elle est interprète dans la Compagnie Gianni Joseph où elle reprend un rôle dans *Ladies*. La même année, elle participe au projet événementiel *La nouvelle innocence chorégraphié* par Joëlle Bouvier, compagnie L'Esquisse puis intègre la compagnie Cré-Ange en 2003.

ACCES

VENIR A SALLAUMINES EN VOITURE

Sur l'A1 prendre direction Lens
Sur l'A21 prendre sortie Sallaumines
Direction centre ville mairie

VENIR A SALLAUMINES EN TRAIN

TGV Paris - Lens

OU DORMIR A SALLAUMINES

Hôtel Restaurant Espace Bollaert

13 C rte Béthune
62300 LENS
Tél. : 03 21 78 30 30
Fax. : 03 21 78 24 83

LA COMPAGNIE THOMAS DUCHATELET

Compagnie Thomas Duchatelet
La Condition Publique
14 Place Faidherbe / BP 90211
59054 Roubaix
téléphone / télécopie : +33 (0) 320 590 714
www.thomasduchatelet.org
contact@thomasduchatelet.org

LA MAC DE SALLAUMINES

Maison de l'Art et de la Communication
Rue Arthur Lamendin
62430 Sallaumines
Téléphone : 03 21 67 00 67
Télécopie : 03 21 67 18 24
www.mac.ville-sallaumines.fr

**COMPAGNIE
10 HOMANS
DU CHATELLET**

dixans déjà dixans seulement !