De Nulle part... Et d'Ailleurs

Une pièce chorégraphique métissée pour un voyage aux sources du Flamenco

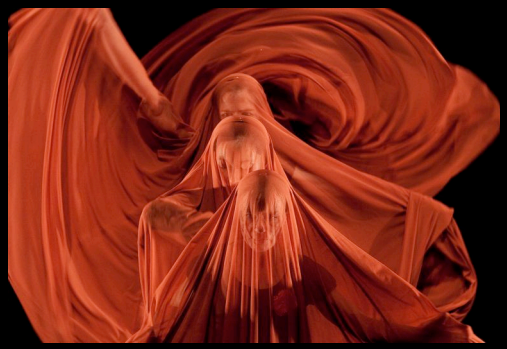
Cie AL GOLPE www.algolpe.com

© Thomas Guionnet

De Nulle part... Et d'Ailleurs

Cie AL GOLFE

Içi, là , là-bas
De nulle-part... Et d'ailleurs
Au bord des abîmes, sur le fil du rasoir
Naviguer entre les extrêmes, à la vie à la mort, tels des toreros dans l'arène
Hors du temps et de l'espace , s'imprégner du passé pour vivre l'émotion présente
Sans perdre la mesure, le tempo, le rythme et les battements de nos cœurs.



cp: Thomas Guionnet

NOTE D'INTENTION

'De Nulle part... Et d'Ailleurs' - (DNPA)
Une pièce chorégraphique pour 4 danseuses et 4 tablaos, entre danse flamenca et élan contemporain.

'De Nulle Part.. et d'Ailleurs' fait référence à l'histoire des gitans d'Espagne dont les origines et les parcours nomade et historique restent encore aujourd'hui un mystère. Mais elle raconte aussi et surtout un peuple qui malgré des siècles de répression, a su continuer à exister, içi et ailleurs, en marge, trouvant une survie et l'expression d'une identité forte dans cet art aujourd'hui universellement reconnu qu'est le Flamenco.
A la fois allégorie et hommage à ce peuple et tant d'autres trop souvent oubliés ou méprisés, 'De Nulle Part.. et d'Ailleurs' danse la vie et la mort pour faire exister les âmes oubliées...

«*C'est en 2011 , suite à une commémoration du génocide juif, que cette pièce s'est imposée à moi.*
Je ne savais pas où cela allait m'emmener mais il me fallait parler de ces peuples a qui on avait tout volé, même leur mort.
Oui, il y a eu la Shoah, mais qui connait aujourd'hui les termes de «Porrajmos» et «Samudaripen» ?
Les tsiganes ont pourtant connu le même sort que la communauté juive et personne -ou presque- n'en parle.
Depuis toujours ces peuples sont source de rejet: mystérieux, insaisissables dans leur histoire comme dans leur mode de vie, gênants.
Le génocide de la 2nde guerre mondiale, ils l'ont bel et bien vécu et avant cela beaucoup avaient déjà subi les effets de l'inquisition espagnole sur près de 4 siècles. Les Gitans ont ainsi traversé des siècles de persécutions dans le plus grand anonymat, mais ils sont encore là , plus vivants que jamais! Criant leurs peines et leurs joies...
Ce Quejio (cri flamenco) qu'on reçoit tel un tremblement de terre, qu'on aime ou qu'on déteste, est sans doute un cri de douleur autant que de revendiquation à l'existence. Car finalement c'est cela le Flamenco et c'est en cela qu'il nous parle tant: le Flamenco, c'est la Vie.
Cette pièce est donc tant celle de la revanche d'un peuple sur la mort, que d'un véritable hymne à la Vie .

René Robert, photographe émérite du milieu flamenco, avait intitulé l'une de ses oeuvres «La Rage et la Grâce», évoquant très justement l'expression de cet art, riche rencontre d'un peuple et de son histoire avec la culture arabo-andalouse.
Et si nous avions aujourd'hui la Grâce de rendre hommage à cette Rage qui a permi aux Gitans de survivre et au Flamenco de naitre? »

Morgane Teffaine, Chorégraphe

Le processus chorégrahique : Contraintes et Limites... De celles qui nous détruisent à celles qui nous font.

Il est impossible de chiffrer le nombre de tsiganes disparus suite aux persécutions de l'inquisition et de la 2nde guerre mondiale... Combien et Qui étaient-ils? La question de la souffrance et de la disparition dans l'anonymat était un point absolument important à souligner pour redonner un droit à la vie et à la reconnaissance à toutes ces personnes oubliées. Mais au-delà de ça, je souhaitais aussi souligner le fait que le Flamenco n'existerait certainement pas sans cette histoire terrible qu'ont vécu les Gitans... Loin de moi l'idée de justifier ou d'accepter les persécutions qu'ils ont subies pour autant bien évidemment, mais une question méritait d'être posée: la limite ne peut-elle pas s'avérer constructive? Et si de la Limite naissait la Création...

Traiter ce sujet dans l'espace et le corps des dansueuses

Comment faire avec «l'empêchement», cette limite imposée?
Y demeurer enfermé? S'y opposer? Chercher à l'appréhender, parvenir à s'en servir et peut-être s'en libérer ?...
Au contraire, que serions-nous sans limite? Sans garde-fou?

En ce sens ma recherche chorégraphique s'est donc orientée, cherchant à **expérimenter des espaces de contraintes***: danser dans un espace restreint (le tablao), sous un voile, malgré l'autre, entrainées dans des tours incessants qui poussent à la perte des repères, portées et limitées par une mesure rythmique qu'est le « compas » en flamenco. L'objectif étant à la fois de sentir la limite et l'oppression suffocante qui peut y être liée, mais aussi tenter de la transcender, sans jamais savoir vraiment où cela allait nous mener...*
Nous étions ainsi dans une démarche de création qui me paraissait rester fidèle au contexte d'apparition du Flamenco.

*Associées au voile qui évoque la limite , pour ne pas dire le mur, séparant celui qui est dessous du reste du monde et de l'humanité, le choix d'***une scénographie épurée** *et de* **lumières froides** *au début de la pièce sont autant de manières il me semble de nous ramener à l'essentiel et d'évoquer au plus proche la froideur d'une mort dans la souffrance et l'anonymat.*
Le recours à **la danse contemporaine** *s'est imposé en langage direct, épuré, sans esthétique reconnaissable, n'évoquant ainsi aucun peuple en particulier et tous à la fois. Ouvrant le champ des possibles dans la gestuelle et l'occupation de l'espace malgré les contraintes imposées, elle nous emmène vers une* **Farruca tauromachique** *(solo pantalon) qui introduit, au coeur de la pièce, la partie flamenca comme celle d'un combat : celui d'une revanche de la Vie sur la Mort...* **Le Flamenco, tel la Vie,** *évolue entre traditions et modernité, sans jamais perdre de vue ses racines, source et sens de son existence.*

Morgane Teffaine, Chorégraphe

De Nulle part... Et d'Ailleurs - Cie Al Golpe

L'EQUIPE ARTISTIQUE

Chorégraphie : Morgane Teffaine , avec la collaboration de Karine Gonzalez, Rocio Vadillo et Olga Marquez

Interprètes : Karine Gonzalez - Rocio Vadillo - Olga Marquez - Morgane Teffaine

Costumes : Cie Al Golpe, avec la participation de Audrey Quinton et Laure Fonvieille

Photos : Thomas Guionnet

Bande son :

- *«Gelem Gelem» - Monica Kore (hymne aux peuples tsiganes)*
- *«Gelem Gelem» - Esperanza Fernandez*
- *«La flor de mi secreto» - Alberto Iglesias*
- *«La huerta de Molina» - La Macanita*
- *«Orgullo» , Chris Burton Jácome*
- *«Pastora», Esperanza Fernandez*
- *«Tarantos» , Traditionnel, Solo Compas Tarantos, Grupo de Eva La Yerbabuena*
- *«En Cai, La Lola», Encarna Anillo*
- *«Tientos» , Traditionnel , Jose Galvan*
- *«Homenaje A La Perla », Encarna Anillo*
- *Textes interprétés par Rocio Vadillo : «El paso de la Seguiriya» , poema del cante jondo de Federico Garcia Lorca - Extrait d'une conférence donné par F.Garcia Lorca - Traductions françaises de Letras (= chants flamencos)*

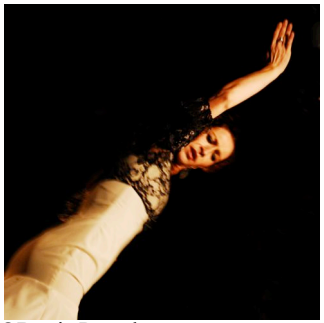
Durée de la pièce : 1h

Contact : **Cie Al Golpe - 9 allée françois mauriac - 35000 Rennes / 06.16.66.70.03 / cie.algolpe@gmail.com / www.algolpe.com**
Siret 500 399 522 000 35 / APE 90001 Z / Détenteur des licences 2-1032073 et 3-1061826

Cie Al Golpe / Artistes

IDENTITEES

* **La Compagnie Al Golpe** est une Compagnie Rennaise fondée par **Morgane Teffaine** en 2008 .
Se nourissant des arts traditionnels flamencos, la compagnie aime aussi casser les frontières et laisser la place au métissage..
Elle présente un premier projet en 2008 intitulé VIVENCIAS, pièce pour 2 danseuses (Morgane Teffaine, Neige Scariot) et 3 musiciens (**Yves Ricou, Daniel Barba Moreno, Conchi Menendez**) qui traite de la question de l'identité , à mi-chemin entre traditions et modernité. Avec ce projet, la Cie Al Golpe se produira notamment au Festival de Flamenco Rennais «La Feria», à Charlevilles-Mezières salle «Manureva» , à Rennes salle «Guy Ropartz» et au Festival «Arte Flamenco 2010» de Mont de Marsan...
En 2012 , la Compagnie Al Golpe crée EXTRAITS FLAMENCOS, projet alliant lecture de textes sur le flamenco et interprétation dansée. Puis elle entame un nouveau projet intitulé DE NULLE PART... ET D'AILLEURS ; projet davantage métissé encore, présenté en 1ere étape de création à l'été 2012 à Fougères (Festival 'les scènes déménagent') et en 2013 au théâtre du Vieux St Etienne à Rennes .


©Denis Peaudeau

***Morgane Teffaine**
Après une longue pratique du Modern'Jazz (**Christian Bernard**), elle découvre les danses africaines traditionnelles et métisses qu'elle pratique pendant une dizaine d'année (**Morgane Rey , Norma Claire, Elsa Wolliaston**), puis la danse Contemporaine (**Stéphane Fratti , Corinne Lancelle , Nathalie Pubellier**) , et enfin le Flamenco depuis 2001 . Elle se forme auprès de divers maitres de cet art entre Paris, Rennes , Séville et Jerez de la Frontera (**Alicia Marquez , Torombo, Manuel Betanzos, Andres Pena , Maria del Mar Moreno, Angelita Gomez, Adela Campallo, Pilar Ogalla, Israel Galvan**...).
Membre du collectif artistique rennais l'Elaboratoire (1999-2004), elle monte en 2004 un premier projet intitulé ROUGE mêlant musiques et danses africaine, contemporaine et flamenca, qu'elle présente lors de laTable ronde organisée par l'Elaboratoire : «Le Projet de Le Futur». Elle crée une première compagnie du nom de YEMA MEJIDA en 2006, interprétant alors un répertoire traditionnel flamenco en solo accompagnée par une équipe de 4 musiciens. Elle se produit également en tant que danseuse au sein de la Cie APSARA en 2006 dans FLAMENCO LIBRE , et dans des projets indépendants tels que CUADRO FLAMENCO en 2005 avec le guitariste **Steven Fougeres** et les danseuses **Charlotte Cabanis** et **Neige Scariot**,

CAMINO FLAMENCO en 2007 avec le guitariste **Yves Ricou**, et dans FAUX RACCORDS de la Cie Laps (danse contemporaine) en 2012. Pour la Cie AL GOLPE, elle chorégraphie et interprète VIVENCIAS en 2010 aux côtés de Neige Scariot, EXTRAITS FLAMENCOS (solo) en 2013 et DNPA depuis 2012.
En parallèle, Morgane enseigne le flamenco en Bretagne depuis 2006 (Rennes, St Brieuc, Brest...).

© Michel Lallier

* Karine Gonzalez

Après avoir fait des études de lettres anciennes et littérature espagnole, pendant lesquelles elle écrit un mémoire de maîtrise sur le flamenco (Le flamenco ou les mouvements du moi), elle rencontre à Paris l'acteur et danseur iranien **Shahrokh Meshkin Ghalam** (Théâtre du Soleil) avec lequel elle danse dans des créations confrontant le flamenco avec la danse soufi.
Formée au sein de la célèbre école de flamenco madrilène **Amor de Dios** dans laquelle elle passera 2 ans, elle se trouve intégrée dans la Compagnie d'**Antonio Reyes** (professeur et danseur de flamenco) pour le concours chorégraphique de Madrid.
En 1998/99 elle se fait repérer par **Tony Gatlif** qui la fait danser dans son film 'VENGO' aux côtés de **Tomatito** et **Antonio Canales** . Dès lors elle sera rappelée dans ses projets suivants: VERTIGES aux côtés de **José Maya** en 2007, INDIGNADOS en 2012 et enfin DJANGO DROM en 2013 avec **Didier Lockwood** .
En 2002, elle monte son spectacle A COMPAS DEL CORAZON, et co-crée en 2003 avec trois autres danseuses le spectacle SENTIRES, coup de cœur du Festival Off d'Avignon 2004.
En 2008 elle crée AZAHAR avec **Nuria Rovira Salat**, sur les racines croisées entre le flamenco et les danses orientales et LES AMANTS DIVINS, inspiré de l'écho de deux voix mystiques : Roumi (Perse) et Saint Jean de la Croix (Espagne).
Depuis janvier 2010, karine sillonne les routes de France en se produisant dans des projets tant traditionnels que métissés: LA ESCUCHA INTERIOR du pianiste **Julien Lallier** (concert poétique entre musqiues jazz et danses d'inspiration flamenca) et sa création toute récente en flamenco plus traditionnel : SEVILLA-CADIZ (2013)
2014 : Karine intègre DNPA sur une reprise de rôle. Une nouvelle équipe se constitue pour emmener le projet encore ailleurs...

* Rocio Vadillo

Née à Madrid, elle grandit a Cordoue en Andalousie, et commence à s'intéresser dès son plus jeune âge au flamenco et aux arts de la scène en général. Elle se forme à la danse flamenca auprès **Maria La Chata, Judea Maya, Almudna Diaz, Encarna Lopez.**

Après avoir eu son diplôme dans l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique et de Danse de Cordoue, spécialité Interprétation, elle obtient une bourse pour entrer à l'Ecole de Cinéma de Madrid, ECAM, puis une autre pour continuer sa formation dans l'Ecole de Danse de Carmen Roche, en spécialité comédie musicale où elle élargit sa formation à d'autres disciplines comme le classique, le jazz, le contemporain, et les claquettes.

Arrivée à Paris en 2003, elle se produit en tant que danseuse et chorégraphe dans divers projets tels que : ATICA au Cabaret Sauvage (2006), CONQUISTA FLAMENCA à Planète Andalucia (2008), AIRE FLAMENCO (2009), CALLE CEREZO (2009-2013)... Elle intègre la Cie AL GOLPE avec DNPA en 2014 .

* Olga Marquez

Née à Barcelone, Olga s'initie et se forme au Flamenco au sein de la grande école de flamenco de **la Tani**. Elle y développe son expérience au point de commencer à se produire et enseigner le flamenco à Barcelone, mais aussi à l'étranger (Grèce, Moscou, Italie, Japon...). Elle intègre alors des compagnies telles que FLAMENCO VIVO, LUNARES Y SON, INCREPACION DANZA et collabore avec la chanteuse **Rosa Zaragoza**. Elle fonde le projet MULTIMEDIA (articulant danse, percussions, vidéos et peinture en direct live) avec la danseuse et artiste-peintre **Mireia Zantop**.

Son parcours l'amène à poursuivre sa formation auprès des plus grands maitres du Flamenco : **Israel Galvan, Manuela Carasco, Alicia Marquez, Manuela Carpio, Maria Jose Franco, Matilde Coral, Javier Latorre, La Truco, Maria del Mar Moreno** et bien d'autres...

Arrivée en France en 2007 et implantée à Nantes depuis en 2010, Olga se produit aux côtés d'artistes parisiens dans 3 POR TRES (**Carlos Ruiz, Aurelia Vidal**), mais la majeure partie de son activité artistique se fait en tant que danseuse soliste, accompagnée à la guitare par **Alberto Castro,** notament dans VIENTO Y CUERDA, création présentée récemment (2013) au TNT de Nantes .

En 2014 , elle intègre le projet DNPA pour la Cie Al Golpe.

De Nulle part... Et d'Ailleurs - Cie Al Golpe

BESOINS TECHNIQUES

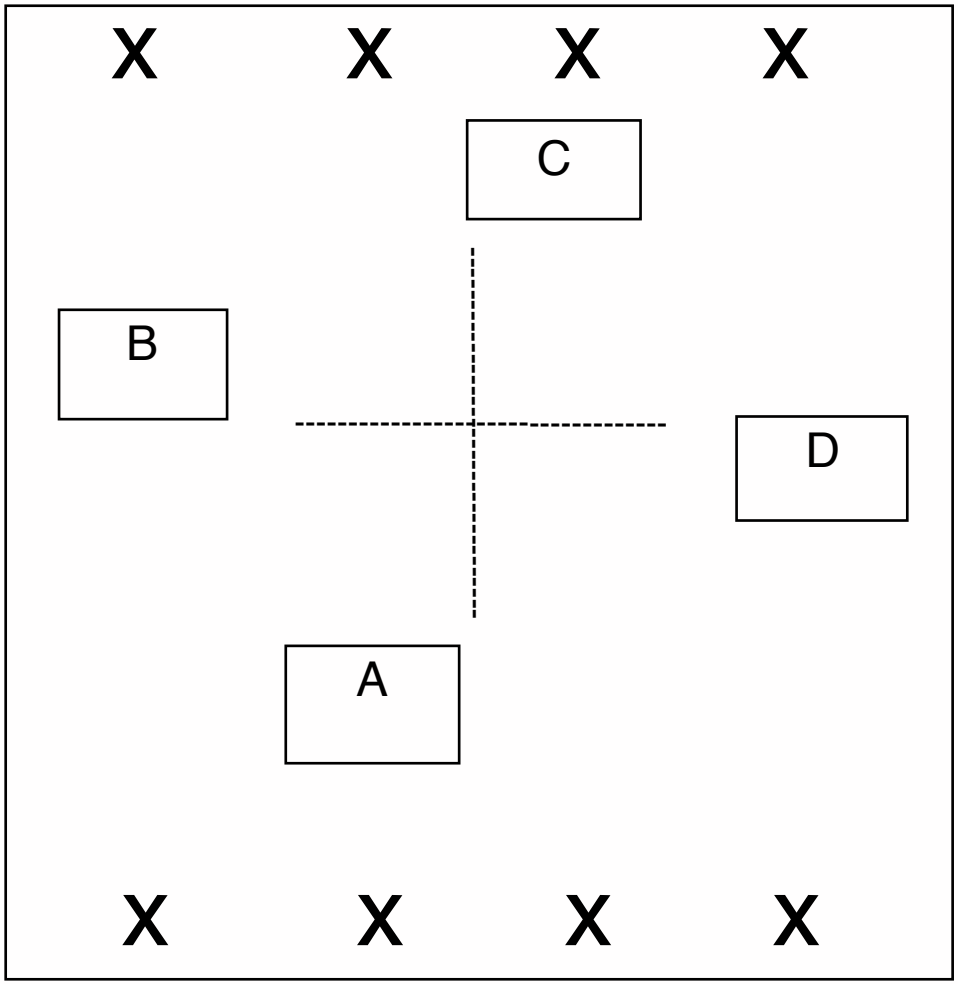
*** Espace scenique** : surface plane minimum de 7m en ouverture et 8m en profondeur

Dans cet espace sont disposés 4 tablaos identiques (sol individuels en bois) de 87 cms x 105 cms.
B et D sont alignés sur une même ligne horizontale
C et A sont alignés sur une même ligne verticale
Il existe des couloirs horizontaux de 40cms entre C et B et entre D et A , et des couloirs de 20 cms verticaux entre B et A et entre C et D

Nous gardons aussi un couloir de 1 mètre minimum derrière C de façon à laisser l'espace pour les 4 danseuses en ligne et 2 mètres devant A pour la même raison

NB : Il est préférable d'envisager un espace gradiné pour le public , nécessaire pour une vision globale et pour l'appréciation des pieds des danseuses.

*** Lumières** : plan de feu en pièce jointe sur demande



Plan de scène non à l'échelle

AUTOUR DE DNPA...

Actions Culturelles autour de la Création

Investie depuis sa création dans des actions de transmission, la Cie Al Golpe place au coeur de ses projets la nécessité d'être en lien avec son public et de rendre le flamenco accessible à tous. En ce sens, sommes-nous toujours ravis de pouvoir proposer un stage ou un projet plus conséquent autour du spectacle, dans l'idée que de telles interventions viennent à la fois nourrir l'ouverture culturelle et humaine de tout un chacun, mais aussi préparer le public à recevoir le spectacle.

Publics : enfants, ados, adultes

Vidéo-conférence: Approche de l'histoire des gitans et de la naissance du Flamenco : mini-conférence + vidéo (30 min)

Transmission:

* Initiation à la danse flamenca (1h30 à 2h min) :
    => approche du rythme au travers des palmas (mains) , des zapateados (pieds)
    => esthétique des bras (braceos)
    => isolations et coordinations de mouvements

* Master-Class :
    => étude spécifique d'un palo
    => travail d'atelier chorégraphique

* Autres projets envisageables sur demande : les propositions énoncées n'étant pas exhaustives, chaque action pédagogique peut se tisser sur mesure et se créer en fonction du lieu, des espaces et des publics.

PRESSE

Article paru sur le site de ***l'Imprimerie Nocturne*** le 20 mai 2013
www.imprimerienocturne.com

Jeudi 16 et vendredi 17 mai, la compagnie rennaise Al Golpe présentait sa création *De nulle part et d'ailleurs*. Une pièce pour quatre danseuses, entre élan contemporain et flamenco traditionnel.

C'est dans une atmosphère glacée, une scénographie épurée, tamisée par une lumière bleue qu'entrent en scène quatre ombres fantomatiques.

Alors, le duel commence.

L'intégralité du spectacle est composé à partir d'un contraste, d'une opposition : entre la chaleur des voilages de ces étranges ombres dansantes et la froideur de la scénographie ; mais également, en prenant en compte la totalité de la chorégraphie, entre l'exaltation, l'effervescence des communautés nomades (gitanes, tziganes, roms), la frénésie de cette danse endiablée, et le détachement, l'indifférence d'autrui dans lequel amène l'exil. La première partie est accomplie sur des traits de danse contemporaine mêlée au flamenco par les danseuses, revêtues de longs voiles orangés, symbolisant à la fois la sensualité, le charme de cette danse, mais aussi la vie cachée, l'anonymat de ces peuples nomades, et de toutes les danseuses qui les composent.

Les talons claquent, martèlent le sol, les robes volent, les corps se déchaînent, pour amener à une seconde partie composée de solos, duos ou quatuors relevant alors totalement de cette fougueuse danse traditionnelle.

Dans un spectacle alliant contemporain et traditionnel, la «*duende*» est là (cette transe, ce sentiment inqualifiable naissant des viscères et parcourant le corps du spectateur et de la danseuse d'un frisson innommable); une heure de chorégraphie nous plongeant dans la beauté, le charme et l'histoire du flamenco et des peuples qui l'incarnèrent, la compagnie Al Golpe a transporté son public ailleurs.

Uzel-près-l'Oust

Le Télégramme - Mardi 29 Avril 2014

Kastell d'Ô. Salle comble pour le flamenco

Les danseuses de la compagnie Al Golpe ont enchanté le public.

Quelle belle surprise que cette pièce chorégraphique flamenco « De nulle part et d'ailleurs », présentée samedi soir, à Kastell d'Ô, par les danseuses de la compagnie Al Golpe.

Le public sous le charme

La soirée, qui a fait salle comble, a démarré par une première partie musicale. Chanteuse et guitariste de pointe ont immergé le public du côté de Malaga, en Andalousie, au pays du flamenco, avant l'arrivée des quatre danseuses sublimes, à l'énergie et la fougue incroyables. Les corps expressifs, du regard jusqu'aux bouts des doigts, les robes virevoltant au rythme des talons martelant le sol ont fait vibrer le public, sous le charme de ces quatre danseuses.

Un très bon choix de la médiatrice culturelle de Kastell d'Ô, Magali Denoual, pour clôturer en beauté, la saison 2013-2014.

Ouest France - Mercredi 30 Avril 2014

« De Nulle part et d'Ailleurs » a émerveillé le public

Uzel - 30 Avril

écouter

Facebook Twitter Google+

Achetez votre journal numérique

Les quatre danseuses ont dansé, samedi, à Kastell d'Ô.

Le public transcendé par la fougue et la chorégraphie du spectacle, est tombé sous le charme et l'histoire du flamenco. Il a voyagé *Ailleurs*... Au gré des claquements de talons et du tournoiement des robes.