

SAFFRONIA

CHOREGRAPHE : Mélisa Noël

INTERPRETES : Anaëlle Perrier, Marianne Duforeau, Margaux Lissandre et Cerise Lopez

DUREE : 35mn

DEMARCHE ARTISTIQUE

Cette pièce rend hommage à ces grandes chanteuses des années 60-70 avec les morceaux Four Women et Sinnerman de Nina Simone ou encore Woman of the Ghetto de Marlena Shaw.

Elle retrace le dancefloor de la rue comme étant un endroit de danse populaire, de masse, du défi, de la représentation, de la rencontre, du lâcher prise, de la résistance... où le pari serait d'y déceler des états de corps, d'entre-apercevoir notre humanité à travers cet espace-temps balisé, de lui redonner de la valeur quant aux mouvements qui y sont nés, de goûter à l'ivresse que provoque le rythme et la foule.

Et elle célèbre la force des engagements passés de ces grandes dames, elle nous invite à nous laisser traverser par les vibrations que véhiculent cette musique, elle tente de nous donner à voir ce qui reste de nos jours et ici.

« De l'innocence à la conscience. De l'intuition à la réflexion. De la mémoire aux actes. De la rumeur au mouvement. D'hier à aujourd'hui. »

L'écriture chorégraphique de Saffronia émane d'une recherche sur la musicalité du mouvement et l'univers musical choisi.

Elle se concentre sur l'intensité du mouvement où l'impulsion et l'élasticité du mouvement signent une écriture singulière ; l'adresse au public, le jeu/feeling et l'exigence technique sont au rendez-vous.

Cette danse est résolument jubilatoire et rythmée.

L'humain reste au cœur de l'enjeu de cette partition.

Saffronia est un compte à rebours qui avance, se déchaîne sans jamais reprendre son souffle.

Une montée en puissance et un lâcher prise donnant lieu à l'enivrement du spectateur.

Une pièce comme un appel, un prêche qui a valeur pour tous.

Une danse résolument jubilatoire et singulière.

Un temps où l'urgence de dire, de résister nous emporte..

DATES A VENIR :

- 14 avril 2020 à 18h : Château de Ville-neuve Lembron – Ouverture du festival Puy- de Mômes

- 17 avril 2020 : Fontaine du Bac

- 29 juillet 2020 à 17h : Saison culturelle de La Bourboule

- 23 mai 2020 : VVX – Volvic

- Juin 2020 : Centre Pénitentiaire de Riom

L'ENJEU

Donner à voir, à écouter, à ressentir à travers la force, l'énergie et les fêlures de ces chanteuses incontournables comment les femmes d'aujourd'hui s'emparent du désir d'être libre. Où l'urgence de s'exprimer, de témoigner devient vital et salvateur...encore et encore.

Où proposer, in situ, un endroit de célébration où les corps se réveillent.

AVEC LES DANSEURS AMATEURS. SON DANCEFLOOR

À partir de cette pièce et lors d'ateliers de pratique avec différents publics, il sera question d'explorer les rapports entre danse et musique, la Soul Music et de découvrir plusieurs aspects de la performance autour d'une danse à la fois organique et puissante. L'enjeu étant de redonner du caractère au dancefloor que peut être la rue...d'en faire un espace d'expérimentations et de libertés. À partir de ce laboratoire : nous tenterons de faire émerger des états de corps, d'affiner sa danse et son rapport à la musique, grâce à un travail mené sur le rythme, le feeling et l'écoute au service de la singularité des individus, de mettre en lumière la relation à soi et à l'autre.

Les danseurs amateurs permettront que cet espace s'ouvre au public, ceci grâce aux matières travaillées et traversées en amont lors des ateliers. Effectivement le spectacle Saffronia avec les danseurs professionnels et amateurs se poursuivra par une invitation à danser, pour donner à goûter à l'aspect enivrant et généreux de la danse. La finalité étant de proposer, in situ, un espace fédérateur, un endroit de célébration et de partage, nous ramenant aux sensations, lesquels nous ramènent dans le présent.

COMPAGNIE SOON

LA COMPAGNIE

Depuis la naissance de la Cie Soon fin 2014, 2 spectacles « A Voodoo child » & « Saffronia », 2 dispositifs performatifs « Get Well Soon » & « Les Inédits » ont été créés et plus de 70 dates de représentations ont été réalisées en France et en Europe, avec le soutien de La DRAC Auvergne Rhône Alpes, du Conseil Régional d'Auvergne, du Conseil départemental du Puy de Dôme et de la Ville de Clermont-Ferrand.

Depuis 2016 la compagnie est en résidence triennale « Artiste en territoire » sur la communauté de communes Dôme Sancy Artense avec le conventionnement DRAC Auvergne Rhône Alpes et le Conseil Départemental du Puy de Dôme. L'ancrage sur un territoire fonctionne étroitement avec sa volonté d'être au plus près de ses habitants et d'œuvrer pour une rencontre des pratiques et des esthétiques dans une démarche contemporaine. Le travail de sensibilisation et de transmission de la compagnie repose sur la création de projets transversaux autour de la démarche artistique de la chorégraphe. Ils prennent donc plusieurs formes et sont souvent portés conjointement par des saisons culturelles, la Direction Régionale des Affaires culturelles ou bien le Rectorat, cela au sein des écoles, EPHADS, universités, conservatoires, organismes sociaux et autres structures ; ces projets représentent en moyenne 400 heures d'intervention par année et une dizaine de représentations.

La Cie Soon fait partie des 4 compagnies composant le Collectif Zoooum, lequel a la gestion du Pôle Chorégraphique La Diode, équipement professionnel pour la création et la médiation Danse, mis à disposition par la Ville de Clermont-Ferrand, soutenu par l'Etat, la Région et la Ville de Clermont-Ferrand.

La chorégraphe et danseuse Mélisa Noël, diplômée d'Etat en danse contemporaine, ayant acquis une expérience conséquente dans l'accompagnement de publics divers (enfants, adultes, amateurs et professionnels, circassiens, comédiens et musiciens) et bénéficiant d'une réelle reconnaissance du public et des institutions, développe sa démarche artistique et pédagogique dans la mise en place de la formation professionnelle continue pour danseur en voie de professionnalisation ASAP, la Cie Soon devenant officiellement organisme de formation en parallèle de son activité de compagnie de danse.

MELISA NOEL, CHOREGRAPHE

Danseuse contemporaine, elle est influencée par son béguin pour la culture Hip hop, la soul music, et le chant ... Elle suivra sa formation initiale à l'Ecole de Danse de Clermont-Ferrand, puis une formation continue en Analyse Fonctionnelle du Mouvement Dansé au CND de Pantin en 2006. Elle poursuit sa formation continue auprès de différents Chorégraphes (La Zampa, Christine Lenteric, Mathilde Monfreux, Patricia Kuypers, Les Slovaks, David Zambrano...) tout au long de son parcours et obtiendra son Diplôme d'Etat de professeur de danse contemporaine en 2016. Ses premières expériences du travail de création et de la scène grâce à Christian Bourigault (2002) et Hervé Koubi (2003 à 2007) sont décisives. En 2004, Elle participe à la création du Collectif Dynamo, implanté à Clermont-Ferrand, dans lequel elle œuvrera en tant que danseuse et chorégraphe puis elle créera en 2014 la Cie Soon pour resserrer sa démarche autour de la musique, la danse et la performance. En parallèle, elle développe un travail de sensibilisation et de transmission conséquent auprès de différents publics amateurs et professionnels. Elle poursuit son parcours d'interprète depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, avec entre autres la Cie Malka dirigée par le chorégraphe Bouba Landrille Tchouda (En attendant la pluie, OCNI, Un casse noisette, Têtes d'Affiche). En 2010, elle est l'assistante chorégraphe de Frank Micheletti du Kubilai Khan Investigations pour le spectacle/ performance Constellations 2 et danse dans celui-ci ainsi que dans la 3ème édition. Elle effectuera une reprise de rôle dans la pièce In Bloom un Sacre du Printemps de la Cie Chute Libre dès septembre 2017, en tournée jusqu'à janvier 2018. Fin 2018, Elle participe en tant que chorégraphe à la création de la pièce de théâtre Le complexe de Robinson mise en scène par Bruno Bonjean.

DISTRIBUTION

MARGAUX LISSANDRE, INTERPRETE

Titulaire d'un Diplôme d'Etude Chorégraphique en danse contemporaine, au Conservatoire Régional de Clermont-Ferrand, Margaux est aujourd'hui à la découverte de différents univers chorégraphiques pour nourrir sa pratique. Pour ajouter une dimension réflexive, à cette recherche pratique, elle démarre, cette année, un master de recherche en danse à l'université de Paris 8. Elle entame aussi un début de création avec la Compagnie lyonnaise Vernis Rouge.

Au travers d'une danse à la croisée de la tonicité, de la fluidité et de l'engagement, elle aime découvrir des univers liant physicalité et acrobatie dans la danse, mais aussi des gestuelles empruntées au floor work. Elle cherche aussi à atteindre un lâcher prise désarticulé conscient dans son corps et sa danse.

Dans une démarche de partage, elle tente de découvrir la diversité des rencontres avec le public.

CERISE LOPEZ, INTERPRETE

Très jeune, elle s'initie à la danse urbaine via le Forum hip hop de Clermont-Ferrand. Cerise s'épanouit en poppin et locking avec Guy Sembé alias Smiley de la Cie Force 7. Un groupe se forme et Cerise est amenée à se perfectionner et à entreprendre un travail de création. Smiley party (2002) et Samadhi (2004) voient le jour et se produisent dans divers lieux. Par la suite, Cerise poursuit des études d'art à l'ENSAD et se spécialise dans le domaine du cinéma d'animation. Toujours dans une optique de travail sur le mouvement mais cette fois par le mouvement animé. Elle réalise quelques courts métrages dont Chulyen, histoire de corbeau (2015) co-réalisé avec Agnès Patron (60 sélections internationales, 15 prix dont 5 grands prix). En parallèle de son travail personnel dans les arts visuels et plastiques, Cerise collabore pour divers projets dans le spectacle vivant. Puis elle décide de renouer avec la danse afin de mettre en perspective ses deux pratiques : le mouvement animé et le mouvement vivant. Elle se nourrit à travers différents ateliers de danse contemporaine avec différents artistes tel que Rob Hayden (Cie Wim Vandeykebus), Sherwood Chen, Rosa Omarsdottir, Benjamin Vandewalle, Fumiyo Ikeda, Gaëlle Bourges, l'Amicale de production... Comme une nécessité, Cerise danse pour retrouver une parole, réveiller un organe vital. Cerise danse pour se sentir bien... bien vivante.

ANAELLE PERRIER, INTERPRETE

Durant sa jeunesse, elle évolue en patinage à haut niveau avec en parallèle des cours de danse spécifiques à sa discipline (danse flamenco, contemporain...). La danse contemporaine en conservatoire et la danse Hip-hop viendront ensuite alimenter ses compétences. Elle a durant ses années d'études de faculté du sport coaché le groupe de danse F.F.S.U (fédération française des sports universitaire) à Nancy, avec lequel elle a chorégraphié la danse de la cérémonie d'ouverture des « Special olympics ». Actuellement danseuse interprète de la compagnie Hip-Hop Suprême Legacy nombreuses sont les scènes où elle peut mélanger et se servir de ses diverses influences, transmettre sa passion au sein de différentes structures, et participe également à de nombreux projets européens. Elle est aussi impliquée au sein de sa ville de résidence, Clermont-Ferrand, à travers des collaborations sur certains événements tels que les 10 ans du tram, la Journée de l'enfance, les Transurbaines... Récemment, elle remporte le 1er prix du concours lev'talents Parisien avec un extrait de sa pièce dont elle est l'auteur et la chorégraphe.

MARIANNE DUFOREAU, INTERPRETE

Marianne Duforeau s'initie d'abord aux danses d'Afrique de l'Ouest, avec la Cie Alipha qui cherche à développer une danse afro-contemporaine. Elle poursuit les rencontres avec des compagnies qui travaillent au croisement de plusieurs danses, notamment urbaines (hip-hop, break) et contemporaines. La Cie Daruma, qui accompagne un groupe de danseuses amateurs, permet à Marianne de questionner sa pratique d'interprète, et sera à l'origine de sa recherche de professionnalisation. Engagée autour de la question du collectif, elle cherche à aiguïser son rapport à soi et à l'autre, et s'intéresse aux modes de rencontres avec le public. Un dancefloor, une rue, deviennent des opportunités pour adresser un geste, partager un espace, confronter sa danse à la justesse d'une rencontre.

DANSE (ET MUSIQUE) ■ La nouvelle création de la Compagnie Clermontoise Soon vient d'être présentée

My name is... Saffronia !

Jusqu'au lâcher prise. Danser. Faire vibrer. Aux sons (et mots) d'artistes iconiques de la soul telle Nina Simone. Saffronia est la nouvelle pièce de la Compagnie Soon. Une réussite.

Julien Dodon
julien.dodon@centrefrance.com

Vous finirez essoufflé. Ou simplement souffié. Ou les deux. Par ces trente-cinq minutes d'une intensité comme... idéale. Saffronia, la nouvelle création de la compagnie Soon est une vraie belle réussite. Elle a été présentée voilà quelques jours à La Diode à Clermont-Ferrand et sera bientôt en tournée (*). Allez à sa rencontre. Il s'agit de danse. De musique également. Beaucoup. De vibrations. De corps à cœurs. D'exploration et d'occupation d'espace. D'histoire(s). De mots. De maux également.

En chantant, arrive-t-on à se mettre dans un état qui fait que l'on devient danseur ?

Saffronia est la suite, ou le prolongement, du travail qui anime depuis de nombreuses années la danseuse et chorégraphe Mélisa Noël (fondatrice de la Cie). À *Voodoo child* avait été un premier acte.

« J'ai toujours été fascinée par les artistes de la scène musicale. Fascinée par ce que ça demande aux musiciens derrière, pour que l'équilibre existe entre eux. Du coup je m'interroge sur ces états de transe et sur la possibilité de les convoquer à l'endroit de la danse et du chant » explique-t-elle.

« Est-ce que lorsque l'on chante on arrive à se mettre dans des états de corps qui font que l'on devient un danseur ? Est-ce que ça n'appartenait qu'à ces années#70 parce que la drogue, parce que c'était rock'n'roll (rires) ou est-ce qu'il s'agit aussi d'autre

chose » ? Portée par l'incroyable chanson de Nina Simone, *Four Women* (1966) ou *Woman of the Ghetto* de Marlena Shaw, Saffronia va plus loin. Au-delà des sons, au-delà des mouvements. Au-delà de l'esthétique. « J'ai voulu insister sur le propos ».

Four Women, en l'occurrence, évoque l'histoire de quatre femmes qui représentent chacune un stéréotype afro-américain dans la société. Un journaliste et romancier américain, Thulani Davis, a défini le morceau comme une "analyse immédiate et accessible du legs accablant de l'esclavage" (source wiki).

De forme et de fond

« Je voulais remettre en lumière le fond du récit. Comment ces problématiques de l'époque résonnent aujourd'hui, ici. Quel est l'engagement des artistes aujourd'hui ? Quelle forme ça peut prendre ? » poursuit Mélisa.

Pour cette nouvelle aventure, la chorégraphe a choisi des interprètes qui arrivent autant « du hip-hop que de la danse contemporaine [...] ».

Charge ainsi sur le plateau ou "hors les murs" puisque cette pièce peut-être jouée en extérieur, à Anaëlle Perrier, Marianne Duforeau, Margaux Lisandre et Cerise Lopez, de « questionner le dancefloor comme un lieu de danse populaire, de masse, du défi, de la représentation, de la rencontre amoureuse, de la résistance et du lâcher prise... où le pari serait d'y déceler des états de corps, d'entre-apercevoir notre humanité à travers cet espace-temps balisé, de goûter à l'ivresse que provoquent le rythme et la foule. De l'innocence à la conscience. De l'intuition à la réflexion. De la mémoire aux actes. De la rumeur au mouvement »... ■

La générale de Saffronia a été donnée à Clermont-Ferrand (photos Thierry Lindauer) il y a quelques jours. Mélisa Noël (à droite sur l'image du haut) ne devait pas danser sur cette nouvelle création mais a pallié l'absence d'une des interprètes qui s'est blessée. En attendant une tournée à l'automne, voici les premières dates à venir : 21 juin à Saint-Bonnet-près-Orcival ; 6 juillet à Parent ; 1er septembre : Art'Air Festival à Royat. Plus d'infos sur la Cie sur le www.ciesoon.com

FICHE TECHNIQUE

Cette fiche technique est adaptable selon les lieux. N'hésitez pas à nous faire parvenir à l'avance le plan du lieu à l'échelle ainsi que la liste du matériel à disposition afin que nous étudions les possibilités d'adaptation.

DUREE DU SPECTACLE

35 minutes sans entracte, avec 4 interprètes

MATERIEL LUMIERE

- > En extérieur : pas de création lumière préexistante, adaptation selon le dispositif
- > En salle : plan de feux sur demande

MATERIEL SON

MATERIEL SON

> Diffusion adaptée au lieu.

> Prévoir :

- 2 ou 4 retours (selon dimension du plateau)
- Table de mixage, 4 entrées ligne (2 entrées stéréo de préférence), RCA
- 1 mini jack/jack stéréo
- Lecteur CD auto pose, capable de lire les CDs gravés
- 2 Dls + 2 câbles XLR

PLATEAU

> Dimension minimum : 8 x 8 m, adaptable

> En salle : mur de fond libre et utilisable, possible avec muret (1m50), tapis de danse noir sur toute la surface ou surface lisse

> En extérieur : mur de fond libre et utilisable, possible avec muret (1m50), surface au sol plane et lisse type béton

CONTACT TECHNIQUE :

David Cabal - 0607720179 - david@agencekube.com

CATERING

Fruits frais

Fruits secs

5 bouteilles d'eau

Pain

Chocolat noir

soon

Saffronia est créée dans le cadre de la résidence triennale de la Cie Soon «Artiste en territoire» sur la communauté de communes Dômes Sancy Artense, conventionnement DRAC Auvergne Rhône Alpes et Conseil Départemental du Puy de Dôme

CONTACTS :

Chorégraphe : Mélisa Noël - 06.81.52.40.17 • compagniesoon@gmail.com
Administratrice : Samantha Julien - 06 77 84 35 77 • productions.soon@gmail.com
Chargée de diffusion : Guylaine Macquart - 06 65 31 30 20 • guylaine.macquart@gmail.com

EQUIPE ARTISTIQUE :

Regard complice/Repetitrice : Stéphanie Jardin
Création costume : Nelly Bourrier avec la participation de la fripperie Maxwell à Clermont-Ferrand
Bande son : enregistrement et mastering par l'ingénieur du son Thierry /UpperGround studio
Création visuel affiche : Jimmy Dagba
Charte graphique : Morgane Véronnet
Conception logo : Caroline Frasson-Cochet

ADRESSE :

Compagnie Soon / Pôle Chorégraphique La Diode
190/194 boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand
<https://www.ciesoon.com> | Facebook : Cie Soon

SIRET : 801 205 824 000 23 • licence 2-1075488 • Code APE : 9001Z

«Enregistré sous le numéro 84 63 04950 63. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.»

