

AToU présente
SHiNMu

Création 2013
Danse / Musique / Arts Numériques

SOMMAIRE

PARCOURS DE LA COMPAGNIE	3
INTENTIONS SHiNMu	4
CONCEPTION MUSICALE	5
EQUIPE SHiNMu	5
EQUIPE ARTISTIQUE	6 / 7
AUTOUR DE SHiNMu	8
REVUE DE PRESSE SHiNMu	9
ELEMENTS TECHNIQUES	10
CONTACTS & PARTENAIRES	

PARCOURS DE LA COMPAGNIE

AToU est née suite à la présentation du solo Dai-Chi au festival de danse, Dance Hakushu, au Japon, en été 2007. Du japonais ancien "possible et capable", AToU est le sentiment que la compagnie souhaite promouvoir au travers de ses œuvres ainsi que par ses sensibilisations artistiques. Le terrain de recherche d'AToU est avant tout la nature humaine, afin d'y déceler, entre forces et fragilités, l'universel et les traits d'union entre les cultures.

Une création au sein de la compagnie demande à chacun des participants de partager son vécu personnel sur le thème abordé, l'idée étant que le processus complet permette l'entraide et la progression de chacun sur le chemin de son propre développement.

BLACK RAIN expose les émotions d'hommes et de femmes victimes de conflits internationaux.

YAKEI évoque les destins croisés des individus vivant au cœur des grandes villes.

CHOMZA envisage la relation que chacun entretient avec son Ombre.

MADNESS, LOVE & MYSTICISM dévoile les révoltes intimes d'une femme, rythmées par l'album éponyme de John Zorn.

RÂGA sonde le désir, au travers du couple Macbeth et de la culture indienne.

WeLCOME questionne les sentiments d'accueil et de rejet.

AVANT QU'ELLE NE SE FANE témoigne de la confrontation d'un homme avec ses peurs profondes.

A partir de 2012, l'association AToU est en résidence au Centre Culturel Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin et conventionnée avec la Ville de Vaulx-en-Velin.

Cette même année elle chorégraphie « Bab el Bal » pour les villes de Sainte-Foy-lès-Lyon et Vaulx en Velin dans le cadre du 9ème Défilé de la Biennale de Lyon.

En 2013, AToU continue à développer ses ambitions :

- un travail de recherche et de création artistique : création du solo « Avant qu'elle ne se fane » en avril et de SHiNMu pendant l'été.
- un travail d'action culturelle sur le territoire de Vaulx en Velin auprès de publics divers : curieux, amateurs ou professionnels, avec à la clé, la création de TransForme, une pièce d'une heure avec soixante amateurs.

INTENTIONS SHiNMu / Anan ATOYAMA

" Quand je cherche les rêves de mon corps, je suis à la fois perdue et troublée par ces nouvelles connexions. Comme si je plongeais de nuit dans l'océan et attendais que le soleil se lève pour éclairer un nouveau monde, avec lequel une toute nouvelle relation s'établirait."

Que signifie « SHiNMu » ?

C'est une association de deux mots japonais que j'ai créée, « Shin » est un homonyme qui peut signifier corps, profond, vrai, nouveau et « Mu » signifie « rêve ». Je voulais évoquer le thème central qui anime cette nouvelle création, celui des rêves et de l'inconscient. Le rêve est une expérience à la fois très personnelle mais aussi universelle car tout le monde rêve. Aborder le sujet de l'inconscience en utilisant le langage du corps, à travers un processus créatif collectif, c'est l'ambition de « SHiNMu ».

Quelle est votre intention à travers ce spectacle ?

Je souhaite pousser l'expérimentation de court-circuiter l'intellect et le mental un peu plus loin, en partant sonder les inconscients individuels et collectifs. Ces derniers ne sont pas d'une approche aisée, ils se débusquent toutefois, en fouillant dans les rêves dont nous sommes capables de nous souvenir à notre réveil. «SHiNMu» emmène le spectateur flotter dans un univers irréel, poétique, et parfois violent, assis dans une barque dérivant sur le fleuve de son inconscience. Un monde imaginaire, même fou, que le spectateur aura l'impression d'avoir rêvé.

Je souhaite provoquer chez lui, à l'issue de l'expérience, le sentiment d'une richesse intérieure immense et inépuisable, d'un monde de possibles et d'une sensation d'être chacun lié à l'autre par une énergie fondamentale.

Quel a été votre processus de création ?

Je cherche des rêves de corps qui n'étaient pas encore sortis parce que notre corps s'adapte aux coutumes et cultures de la société dans laquelle nous vivons. Le corps prend la parole hors du contexte sociétal ou de nos habitudes. Pour cette création, je me suis également entourée d'autres sources de réflexion, d'inspiration. Par exemple, j'ai récolté grâce à un questionnaire proposé à une cinquantaine de personnes, leurs rêves les plus marquants ainsi que l'expérience de leur inconscient. De même, j'ai été à la rencontre d'un psychanalyste, à l'écoute de son expérience et de ses conseils. Afin d'immerger totalement le spectateur dans le spectacle, j'ai collaboré avec deux artistes venus du monde du numérique, spécialisés dans la 3D et le mapping, ainsi que d'un compositeur et d'un technicien du son qui ont mis en place tout un univers sonore spécifique.

INTENTION MUSICALE / Aurélien Marion-Gallois

" La musique est le langage de l'indétermination, parce qu'elle conduit avec elle plusieurs lignes de sens sans nous obliger à choisir. Elle ouvre par conséquent un horizon infini, indéfini. La musique est un rêve." Vladimir Jankélévich

Notre collaboration est née d'une rencontre à travers laquelle la chorégraphe Anan Atoyama m'a exprimé son désir de plonger dans le monde du rêve. Le rêve qui habite l'idée, le geste, le souffle... la musique. Le rêve, prenant racine dans l'inconscient, va nous amener dans le chemin d'une réalité... probablement la nôtre. Dans cette création, musique et corps, abstraction et matière, s'enlacent afin de créer une certaine ouverture sur un ensemble infini et indéfini de possibilités. La musique rejoint la danse non pas en tant que déterminateur du geste mais plutôt en tant que continuité sonore naissante du sens de ce geste. La musique, véhiculant différents sens, proposera à chacun des clés pour ouvrir les portes de sa propre mémoire.

EQUIPE SHiNMu

Chorégraphe et Concept Anan Atoyama / **Artiste associé** Marc Ribault

Danseurs Marc Ribault, Anan Atoyama

Compositeur Aurélien Marion-Gallois

Infographistes Alexane Douzet, Sébastien Vallart

Projection interactive Théoriz Crew

Décors S. Nuage

Lumières Anan Atoyama, Antoine Soros

Costumes Charlotte... , Nadège Cézette

Administration Emma Engelhard

Diffusion Anne-Sophie Gineste

Autres collaborations Adeline Lefievre, Shinya Ilkawa

Photo Shinya Ilkawa , Miho Matsumoto, Jean-Loup Bertheau

EQUIPE ARTISTIQUE

DANSE

Anan ATOYAMA, Directrice artistique

Anan Atoyama est née à Fukuoka, au Japon. Après une enfance et une adolescence bercées par la danse classique, elle quitte l'archipel pour entreprendre des études de psychologie aux Etats-Unis. C'est au cours de ces années qu'elle découvre la richesse de la danse moderne et, à nouveau happée par le mouvement, elle s'installe à New-York durant trois ans. Elle y étudie les courants de Martha Graham, Trisha Brown et Merce Cunningham, et participe à divers projets chorégraphiques.

En 2004, elle travaille pour une création du Theater der Klänge en Allemagne, avant de s'engager pour deux ans comme chorégraphe et professeur de danse aux Conservatoires Régionaux de Musique et de Danse de Mahdia et de Monastir (Tunisie). Durant ces deux années, elle enseigne aussi à l'école des sourds et muets ATAS de Madhia.

En 2007, de retour dans son pays natal, elle participe au «Toyota Choregraphy Awards» en tant qu'interprète. Cette même année, elle présente son solo «Dai-Chi» lors du festival de danse «Dance Hakushu» organisé par Min Tanaka.

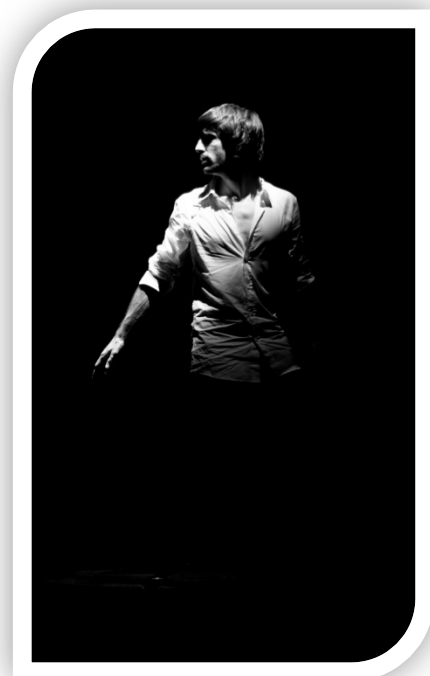
En parallèle de ses créations, Anan assure également d'autres projets internationaux. En 2009, elle crée une pièce expérimentale avec des artistes et des habitants de Chiuda Dario, au Nicaragua. En 2010, elle est invitée en Italie par Manifatture Knos dans le cadre d'une résidence artistique, ainsi qu'en Pologne par le festival Lodz pour mener un atelier de danse.

Marc RIBAUT, Artiste associé

Marc Ribault découvre la danse à l'âge de 21 ans. Après deux ans passés au CNR de Lyon, il obtient une bourse Fulbright lui permettant d'aller aux Etats-Unis pendant trois ans, se former aux techniques Cunningham et Graham.

A la fin de ces études, il devient apprenti chez Bill T Jones.

A son retour en France, il participe aux créations de la compagnie Hallet Eghayan et commence parallèlement sa collaboration avec AToU. Il a depuis participé en tant que danseur aux pièces Râga et WelCOME et est devenu cette saison, en chorégraphiant le solo "Avant qu'elle ne se fane", artiste associé de la compagnie.

MUSIQUE

Aurélien MARION-GALLOIS, compositeur

Compositeur français né en 1980 dans la Drôme. D'abord autodidacte, il se dirige ensuite vers les études musicales dites savantes. Validant ses études instrumentales (piano, musique de chambre) et théoriques (esthétique, analyse, harmonie) au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et à l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne, il mène en parallèle des études de composition. En 2006, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, il en sort en

2011 obtenant un Master de composition : option instrumentale, vocale et électroacoustique.

Sa musique consiste à allier deux univers : l'univers de la musique instrumentale, vocale et celui de la musique électroacoustique en apportant un soin tout particulier à cette dernière afin qu'elle soit écrite au même titre que la musique instrumentale. De part son parcours atypique, son esthétique musicale et expressive se veut ouverte et très variée.

ARTS NUMERIQUES

Alexane DOUZET & Sébastien VALLART, infographistes

Ils sont tous deux jeunes diplômés de la même formation de l'Ecole d'Art de Lyon (ESIA 3D), ils travaillent depuis 2012 en tant qu'infographistes indépendants. Leur collaboration est née d'une envie de réaliser des projets visuellement plus riches et plus conséquents. Leurs expériences respectives et leurs affinités artistiques sont mises au service du projet SHiNMu pour apporter au spectacle un visuel original.

THEORIZ CREW, projection interactive

Théoriz Crew réunit une équipe de professionnels composée d'ingénieurs et d'artistes dans le domaine de l'audiovisuel. Fondé par Jonathan Richer, ingénieur en informatique et David-Alexandre Chancel, ingénieur chercheur dans le domaine de la vidéo, Théoriz Crew développe de la technologie pour le spectacle et l'évènementiel. Le collectif réalise des installations interactives, des systèmes de projection vidéo à grande échelle ainsi que des dispositifs pour le spectacle. Utilisant des technologies récentes comme le vidéo mapping, il propose une mise en œuvre technique pour des projets artistiques de grande envergure.

CREER, SENSIBILISER, TISSER DU LIEN

Au-delà d'une recherche esthétique dans laquelle trop souvent elle se retrouve enfermée, la danse est un solide outil de recherche personnelle, d'expression intime et de partage. ATOU s'attache à faire découvrir cette facette au plus grand nombre, sous forme de rencontres publiques, d'ateliers hebdomadaires ou de stages sur plusieurs jours. Les séances sont toujours en lien avec le travail artistique de la compagnie et conduisent généralement à une création collective avec les participants.

En 2012, le projet « Bab el Bal » réunit plus de 300 participants pour le Défilé de la Biennale de la Danse de Lyon, avec des ateliers hebdomadaires pendant huit mois.

L'année suivante, le projet « TransForme » rassemble chaque semaine pendant six mois soixante amateurs - de tout âge, de toute origine socioculturelle et capacité physique - avec l'objectif de créer ensemble une pièce chorégraphique de soixante minutes sur le thème de la transmission. Elle sera présentée sur trois scènes du Grand Lyon.

Dans le cadre d'une programmation la compagnie propose un atelier improvisation en lien avec la pièce. Cet atelier s'adresse à toute personne désireuse de découvrir l'univers de SHiNMu.

Un atelier de 2 à 3h pour un maximum de 14 personnes (à partir de 10 ans).

Une initiation à la danse, musique et arts numériques :

- 2h d'improvisation danse avec Anan ATOYAMA autour de thèmes déterminés, accompagné par notre compositeur en live en fonction des disponibilités.
- 30min/1h de découverte et mise en application de la danse avec arts numériques.

EXTRAITS DE PRESS

Compagnie AToU : danser l'invisible

En mêlant danse, musique électro-acoustique et art numérique, la chorégraphe Anan Atoyama explore intelligemment le rêve et l'inconscient. À découvrir !

Une danse à la recherche du rêve et de l'inconscient

Anan Atoyama tente de sonder des inconscients individuels et collectifs à travers l'expérimentation de rêves qui émanent directement des corps. Pour elle, les rêves ne sont pas seulement des messagers d'un passé ou de situations particulières, mais ils sont aussi un moyen de créer des mondes nouveaux avec lesquels d'autres relations sont à inventer.

Dans une atmosphère où le blanc domine, la construction de la pièce est tripartite, faisant appel de la même manière à la danse, à la musique et à la scénographie, qui maintiennent du début jusqu'à la fin une écriture cohérente. Qu'ils soient debout ou au sol, les corps évoluent dans des états en opposition, tantôt relâchés ou recroquevillés, fluides ou soumis à des spasmes incontrôlables, tantôt se lovant l'un dans l'autre pour ne former qu'une seule entité. La chorégraphe trace des chemins. Elle dessine un cercle qui aspire le corps vers les profondeurs de l'inconscient, mais dont il peut aussi s'échapper pour se glisser à l'intérieur d'un chemin fait de pierres, balisé et serein. De l'un à l'autre, les corps semblent envahis et secoués par les rêves, puis libérés. Ils repartent alors vers de nouvelles expériences sensorielles.

La musique électro-acoustique suit leurs perturbations et leurs métamorphoses. Non pas de manière redondante, mais jaillissante, violente, parfois confuse et limpide aussi. Intégrant les techniques du numérique, la chorégraphe démultiplie les univers mentaux des danseurs par l'utilisation du video mapping (projection d'animation en 3D) qui donne vie et chair aux fantômes. La fin est superbe. Elle nous plonge au cœur d'un sol mouvant, aux couleurs changeantes. Telle une terre inconnue qui s'offre à nous pour se transformer au gré de toutes sortes de possibles...

Le travail de cette chorégraphe est une gageure. Parce qu'il ne cède pas à des codes esthétiques attendus sur scène et qu'elle nous fait pénétrer dans le rêve et l'inconscient simplement par la poésie des corps et de la scénographie, nous laissant entrouvrir nos propres fenêtres imaginaires.

Aurélie MATHIEU, Lyon capital, le 9 octobre 2013

LE PROGRÈS

La compagnie AToU présente « SHiNMu » au Centre Charlie-Chaplin

Événement. Une création née d'un rêve : quand l'inconscient façonne la danse.

Depuis deux saisons, le public de Chaplin a déjà vu deux créations de la compagnie AToU. Avec SHiNMu, il retrouvera les thèmes chers à Anan Atoyama : confronter et assembler ce qui s'oppose en apparence, la fragilité et la puissance, le corps et l'esprit, le vertical et l'horizontal, le tout et le rien... Dans cette nouvelle pièce, elle fait place aux sensations qui surnagent lorsqu'on reprend conscience

C'est une évocation du rêve rose ou du cauchemar dont le corps se souvient, après : «... Comme si je plongeais de nuit dans l'océan et attendais que le soleil se lève pour éclairer un nouveau monde », confie la chorégraphe.

Pour renforcer les impressions, elle a travaillé avec le compositeur Aurélien Marion-Gallois et des artistes numériques ⁽¹⁾ : cela donne un décor actif où les nébuleuses survolent des galets, et l'univers Manga danse au-dessus du volcan. La bande-son raconte les bribes de ces univers fulgurants, mêlant des voix et des

époques, d'Orange mécanique au French-cancan. Les danseurs Anan Atoyama et Marc Ribault vont dans ces mondes fantastiques, enfants ou sorciers, jouant avec les images et les transparences jusqu'à la finale d'une aube inattendue.

Un spectacle à rêver et à s'éveiller doucement au centre culturel communal Charlie-Chaplin, du 10 au 16 octobre. ■

Renseignements : www.centre-charliechaplin.com

⁽¹⁾ Alexandre Douzet et Sébastien Vallart, infographistes ainsi que le groupe Théoriz Crew qui réalise des projections interactives en 3D.

ELEMENTS TECHNIQUES
