

« Ziel » *spectacle*

BaOmen Compagnie
Cécile Thévenot & Lucile Hoffmann

Cécile Thévenot : 06 66 18 94 92 // 14 rue du centre 65380 Ossun
Lucile Hoffmann : 06 87 43 01 63 // 2 rue de Mulhouse 21000 Dijon

baomencompagnie@gmail.com
www.baomencompagnie.com

Le point de départ de BaOmen : arpenter toutes les combinaisons possibles et imaginables entre sons et images, formes plastiques ou sonores. Confronter avec douceur et franchise la musique aux arts plastiques et vice versa ; la musique parfois devient plastique et l'image provoque quelques sonorités.

A chaque nouveau sujet abordé, la compagnie explore le réel de tout son long, l'interroge et l'écoute pour en extirper l'indicible. Le réel se pare ainsi de chimères, d'une étrangeté passagère. L'onirisme côtoie quelques parts d'ombre oubliées.

BaOmen triture matières plastiques, animées et textures sonores, trace quelques lignes souterraines, entremêle visions et mise à l'écoute, dissonne, suggère, voile et dévoile nos perceptions.

Au plus près de chaque nouvelle exploration, une forme «compagnonne» se déploie. Elle s'inspire, prend corps du thème travaillé. Les lieux de création, résidence et leurs rencontres habitées plient, modèlent, dessinent les propositions de la compagnie.

Nous sommes deux artistes membres fondateurs de BaOmen compagnie : Cécile Thévenot, musicienne, pianiste et Lucile Hoffmann artiste plasticienne, vidéaste. Seule, à deux ou accompagnées d'autres artistes, les projets que nous créons sont tour à tour des expositions visuelles et sonores, des installations-spectacles, des performances...

« Ziel »

Spectacle (Arts plastiques/vidéo, piano/électronique, danse /performance)

Propos

ZIEL, âme en néerlandais, en allemand frontière ou limite d'espace, une chose vers laquelle on tend.

En s'inspirant de l'oeuvre foisonnante du peintre flamand Jérôme Bosch et de multiples rencontres réalisées auprès d'adolescents et aînés, la compagnie BaOmen veut mettre au jour nos métamorphoses intérieures et extérieures et les formes qu'elle peuvent revêtir. La compagnie cherche à montrer les zones d'ombres et de lumières, les différentes strates qui nous animent et les multiples visages que nous portons.

L'étrangeté propre au peintre Bosch avec ses chimères inédites qu'il cache et dévoile dans ces tableaux sera le terreau de base pour l'écriture de ce spectacle.

Mystères et fantasmagories

Après avoir travaillé avec et pour les tout-petits dans notre précédente installation-spectacle, nous voulons maintenant partir à la rencontre des publics adolescents et des personnes âgées autour du thème de la mue ou de la métamorphose. Nous désirons explorer ces « entre-mondes », zones de passage où les repères sont basculés, où l'étrange prend toute sa place, où le monstrueux devient beauté, où le temps flotte. Nous voulons mettre les voiles vers le monde de l'indicible, rendre visible et audible quelques mondes cachés et fantasmagories.

Ancrage

Pour «Ziel», nous partirons de l'iconographie ancrée dans les siècles passés. Nous chercherons à dialoguer entre nos époques contemporaines et les siècles passés dans le domaine des beaux arts mais également dans le domaine musical.

Le peintre Jérôme Bosch notamment de par sa singularité, son onirisme parfois presque diabolique nous permettra de questionner, d'investir les « entre-mondes », les dialogues entre nos rêves et nos réalités, la réalité onirique, une autre appréhension de la réalité.

Nous nous intéresserons plus particulièrement à certains détails de l'iconographie de Jérôme Bosch : ces personnages chimériques, ces dessins de recherches à la plume et au bistre sur les monstres, la composition de ces tableaux, leur multitude et fourmillement de personnages, leurs constructions sous forme de plusieurs petites saynètes qui réunies dans une même composition créent un ensemble cohérent.

Ces tableaux seront des points de départ pour construire cette installation. Ils serviront de toile de fond, seront prétextes à la création d'un dialogue entre musique et arts plastiques.

ci dessus, J. Bosch « Le Jardin des délices » détail

Bascule

Ce qui nous intéresse ici, ce sont les zones de passage, les « entre-mondes », passages entre deux mouvements esthétiques par exemple dans l'histoire des arts. Ces zones fragiles où nous quittons une habitude, une certitude, un ensemble de codes, un style pour naviguer vers d'autres rives artistiques. Cette zone où les nouveaux codes n'ont pas encore été établis, où le monde ancien est encore très présent. Ces mues.

Ces questions se retrouvent par exemple chez Jérôme Bosch dont l'art est à la croisée entre le Moyen Age et la Renaissance, ou chez Brueghel l'ancien et Brueghel le jeune.

D'un point de vu musical, nous nous appuyons sur les compositeurs Monteverdi et Schoenberg à la croisée aussi de deux époques stylistiques (de la Renaissance à la musique baroque ou aux débuts de l'atonalité).

ci dessus, J. Bosch « Le Jardin des délices » détail

Recherche avec les publics

A chaque nouvelle création, la compagnie part à la rencontre d'un territoire, de lieux spécifiques, de publics particuliers afin d'explorer en profondeur le sujet abordé et mieux comprendre la complexité et la multitude de celui-ci. Ces rencontres sont également l'occasion de plonger avec les publics rencontrés dans la matière artistique, dans son éclosion, son déploiement et ainsi donner à voir et entendre un propos artistique en route dans des lieux parfois reculés et peu communs. Les artistes ouvrent leurs « ateliers », leurs travaux en cours et en parallèle elles découvrent des lieux et publics spécifiques, leurs lieux de vie.

Cette fois ci, nous articulons cette question de la métamorphose ou de bascule avec la rencontre de deux publics : les adolescents et les personnes âgées. A ces âges, ces même questions de passage d'une zone à une autre, d'un habit à un autre sont particulièrement tangibles.

En amont du travail de création, la compagnie en résidence, réalisera toute une période de collectes, recherches auprès des publics spécifiques associés à cette création.

ci dessus, J. Bosch « La Tentation de Saint Antoine » détail

Dispositif : plusieurs médias et leurs points de jonction

Le public s'invite dans un espace alliant images en mouvements, mouvements de lumière, mouvements musicaux et dansés. Les images et sons enregistrés sont lancés, diffusés dans la scénographie. En parallèle, la musicienne Cécile Thévenot et la/le danseuse/danseur donnent vie à cette installation.

Musique

Le langage musical ici se construit par strates ou voiles successifs, il allie le jeu live et les pièces enregistrés. Il combine les sonorités brutes du piano préparé propres aux musiques acoustiques et les sonorités plus électroniques issues du synthétiseur analogique et des pédales d'effet. Ainsi, la musique dessine différents plans dans l'espace, un relief.

En s'inspirant du peintre Jérôme Bosch notamment, la musique veut déformer la réalité musicale, la transformer pour lui donner une couleur onirique et étrange. Cécile Thévenot veut aborder l'idée de monstre en musique et sa beauté propre. De plus, en s'appuyant sur les compositeurs Monteverdi et Schoenberg l'écriture musicale cherchera à investir ces « entre-mondes » ou espaces intermédiaires où les références musicales flottent, où nous ne savons plus vraiment où nous sommes.

Installation plastique

L'installation plastique va se dévoiler au fur et à mesure de la performance. Ce sera une installation « à jouer », dans laquelle Yumi Osanai et Cécile Thévenot manipuleront les éléments de la scénographie pour transformer et permettre au public de découvrir différentes saynètes. Reprenant la complexité et la multitude des tableaux de Bosch, une image globale va se construire par l'accumulation ou la juxtaposition de ces différents morceaux de puzzle. Ceux-ci pourront être créés en vidéo ou par la manipulation de certaines parties de la scénographie composée de voilages, de différentes matières de tissus ou autres supports qui permettront des projections, des jeux de transparence ou d'opacité. Tous ces éléments vont construire un paysage onirique, un autre monde, peuplé de personnages chimériques et imaginaires.

Ce monde étrange sera notre traduction en image des sensations éprouvées lors des différentes musées que nous vivons au cours d'une vie.

Calendrier Prévisionnel

2021-2022 - *Recherches et résidences*

Janvier 2022 : résidence d'écriture, « Maison Copeau » de Pernand-Vergelesses (Bourgogne)

Février 2022 : résidence de recherche et action culturelle, « Maison Phare » centre social et maison de quartier, Dijon (Bourgogne)

Mai 2022 : projet d'éducation artistique avec deux classes du lycée Le Castel (Bourgogne).

Mai 2022 : projet Culture-santé Drac ARS Bourgogne Franche Comté - Ehpad la Providence (Bourgogne).

2022-2023 - *Residences et Ecriture au plateau*

Octobre et novembre 2022 : résidence d'écriture, « Maison Copeau » de Pernand-Vergelesses (Bourgogne)

- 15 jours de construction et montage vidéo (hors plateau)

- 10 jours de composition (hors plateau)

- 10 jours de chorégraphie (hors plateau)

- 15 jours de résidences - création plateau

2023- 2024 - *Création du spectacle*

- 5 jours de résidences suivi de la création du spectacle

Avec le soutien financier :

- Aide à la résidence d'écriture - Conseil Régional Bourgogne Franche Comté - résidences à la Maison Copeau à Pernand Vergelesses.

- Aide «Culture - Culture pour tous» - Projets d'éducation artistique et culturelle à destination des lycéens et apprentis - Conseil Régional Bourgogne Franche Comté - Lycée le Castel, Dijon

- «Projet Culture Santé»- DRAC et ARS Bourgogne Franche Comté - Ehpad «la providence» Dijon

- Ville de Dijon

Partenaires

La Maison Phare -maison de quartier Dijon

En cours :

La Machinerie (Homecourt), La Passerelle (Rixheim), le Théâtre de Beaune, Le théâtre Mansart (Dijon), Athénéum (Dijon), Théâtre du Rempart (Semur en Auxois), le Pari (Tarbes)...

Equipe du projet

Cécile Thévenot - conception et musique

Lucile Hoffmann - conception et installation plastique/vidéo

Yumi Osanai - danseuse et chorégraphe

Guillaume Junot - créateur lumière et régisseur vidéo

Distribution en cours - régisseur sonore

Héloïse Caro - Chargée de développement et administration

Cécile Thévenot

Cécile Thévenot est musicienne-pianiste et compositrice. Elle se forme au Conservatoire de Dijon, à la Music Academy de Turku (Finlande) et à la Musikhochschule de Karlsruhe (Allemagne). Elle est également diplômée d'une Licence de Musicologie et d'un Diplôme d'Etat de pédagogie (CEFEDM de Metz).

Instinctivement, la musicienne, pianiste investit et explore les contrées des musiques contemporaines, expérimentales et improvisées. Son langage intègre, accole, confronte les matières sonores et musicales. L'instrument piano se trouve visité dans son ensemble, intérieurs et extérieurs, cordes et métaux. Quelques objets « préparés » viennent transformer ses sonorités.

Portrait C.Thévenot // Image : V.Van Der Hedde

Elle rencontre et travaille avec les musiciens Didier Ashour, Didier Petit, Lê Quan Ninh, Sylvain Kassap, Nadia Rastimandresy. Elle rejoint également le groupe Art-Zoyd, collabore entre autres avec Thierry Zaboitzeff, la compagnie de danse autrichienne Editta Braun. Dans sa pratique la pianiste questionne également la mise en scène de la musique, sa rencontre avec d'autres disciplines en participant étroitement à la création de plusieurs formes spectacles et performances (musique et art sonore, art plastique, danse contemporaine) et en intervenant auprès des étudiants du CEFEDM de Lorraine ou auprès de classes de collèges et lycées avec l'O.N.M. (Orchestre National de Metz).

Lucile Hoffmann

Portrait L.Hoffmann // Image : M.Schwarze

Lucile Hoffmann est diplômée d'un DNSEP Art de l'Ecole des Beaux Arts de Dijon en 2008 et d'une Licence d'Histoire de l'art en 2003. Artiste plasticienne et vidéaste, Lucile raconte des fragments de vie à travers différents média : vidéo, photo, installation, dessin, performance ou spectacle...

Elle observe et pose son regard sur ce et ceux qui l'entourent. Elle cherche à traduire les gestes et les signes de chacun : ce que le corps dit au-delà des mots, au creux de ses silences, ce que leur espace de vie dévoile, ce que l'on retient d'une rencontre... Tout ce qui est indicible et qui évoque notre présence au monde, nos relations aux autres.

Intéressée par les liens entre arts plastiques et spectacle vivant (musique, théâtre, installation performative...), ses recherches portent autant sur l'image que sur la façon de la mettre en scène.

Elle alterne entre des créations personnelles et d'autres plus collectives. Ainsi, le collectif Mulupam est l'entité sous laquelle elle travaille avec les plasticiennes Muriel Carpentier et Pamela Dorival depuis 2009.

En parallèle de son travail plastique, Lucile Hoffmann développe une démarche pédagogique. Depuis 2006, elle est membre fondateur et artiste-intervenante pour l'association Les Lunes Artiques. Elle crée et anime des ateliers d'expression plastique dans lesquelles chaque participant (de tout-petits à adultes) est amené à développer sa créativité et son imaginaire.

Yumi Osanai

Yumi Osanai travaille dans le domaine de la danse, de la chorégraphie et des arts de la scène. Elle est basée à Vallon-Pont-d'Arc, en France, et travaille à l'international. Elle est à la fois danseuse-interprète et chorégraphe.

Sa passion est d'inspirer, de captiver, de responsabiliser, d'éduquer, de créer et de construire une communauté à travers des performances et des workshops.

De 2015 à 2016, elle a reçu une bourse de recherche de la POLA ARTS FOUNDATION pour sa performance « Hidden Sense » créée à Bruxelles en Belgique en 2016.

Dans celle-ci, elle s'interroge sur la sensibilité des spectateurs aux réalités/identités cachées dans leur vie quotidienne et explore les limites de l'espace, l'importance de la distance entre les interprètes et le public. Ses recherches aboutissent à la performance expérimentale .

En tant qu'interprète, Yumi a travaillé avec différents groupes et chorégraphes tels que Sakiko Oshima/HRChaos, Yuri Furuie/Project OYAMA, Kim Sung Yong/MOO-E, Heine Avdal&Yukiko Shinozaki/fieldworks, Ro KyungAe, Ferenc Feher, Toshiko Oiwa/Vision Projet et Ehsan Hemart etc.

Yumi est impliquée dans différentes collaborations dans le domaine de l'art japonais et international. Ces dernières années, elle a travaillé avec Roeland Luyten (artiste sonore), Virginie Moly (artiste visuelle) et Boriana Todorova (comédienne) avec qui elle joue « Toripkodoune » (2018) à Bruxelles Belgique.

Portrait Y.Osamai // Image : Y.Osamai

Ilmarinen

Installation- spectacle pour les 0-3 ans

Un temps suspendu, hors du quotidien, mais qui parle bel et bien de la vie, Ilmarinen se penche sur le tout début des choses. Inspiré librement du Kalevala, aventure cosmique finnoise, ce spectacle conte la création du monde. L'univers est doux, clair, énergétique, étourdissant et onirique.

Bouillonnement, fourmillements, bruits, sons, formes, matières...

Des éléments plastiques se déploient et se transforment, habités par des personnages chimériques, un marionnettiste et une musicienne.

Ilmarinen - installation spectacle // Image : L.Hoffmann

Quelques objets sonores, une cithare racontent le fil d'une éclosion, sa vie et son effacement. Les matières plastiques dessinent un univers onirique à explorer, sentir. Elles sont transformées, manipulées, deviennent terre vibrante, barque volante, brochet ottant...

En échos, les sons englobent les jeunes spectateurs, dessinent une géographie sonore, incitent l'écoute de tout le corps. Ce spectacle a été créé suite à plusieurs résidences d'immersions dans différentes crèches du Val de Lorraine.

Coproductions : Centre Culturel Pablo Picasso – Scène conventionnée pour le jeune public – Homécourt (54), Théâtre Gérard Philipe – Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes animées – Frouard (54), Le Gueulard + Scène de musiques actuelles – Nilvange (57), La Passerelle – Rixheim (68)

Pour voir un teaser de cette installation-spectacle : vidéo ilmarinen baomen compagnie ou <https://vimeo.com/348237927>

Alentours intérieurs

Cécile Thevenot a joué « Alentours intérieurs » un parcours musical et sonore qu'elle a conçu à partir de mots énigmatiques et poétiques : passage d'un territoire intérieur à l'autre, d'une strate humaine à son attenante. Elle plonge ici tête baissée dans le monstre piano, le contourne ou l'affronte pour mieux l'appivoiser. Au creux des résonances, une musique flottante émerge, à la fois sensible et dense, libre et étrange.

Ci contre : « Alentours intérieurs » C.Thévenot // Image : V.Van Der Hedde

Indicible

Ensemble, nous avons créés « INDICIBLE » une série de photographies sonores qui présentent les «paysages intérieurs» des personnes rencontrées pour l'occasion : certaines facettes de leur identité, leur perception, leur manière d'être au monde... tout ce qui est indicible.

Ces univers se traduisent par une série de vingt six photographies accompagnées chacune par leur propre bande sonore.

Pour voir des extraits de cette série de photographie sonore: vimeo indicible Lucile Hoffmann et Cécile Thévenot ou <https://vimeo.com/153502960>

Ci contre : « Porte » série Indicible - photographie sonore - L.Hoffmann et C.Thévenot // Image : L.Hoffmann