



ANCRAGE FRAGILE

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE TOUT PUBLIC

Dossier pédagogique sur le processus de création de la pièce et la pratique des deux disciplines artistiques développées

XIMENA ZALAZAR FIRPO
WILLEM MEUL
GIOM VON BIRGITTA

SUR UNE IDÉE DE
XIMENA ZALAZAR FIRPO
GIOM VON BIRGITTA

CHORÉGRAPHIE
XIMENA ZALAZAR FIRPO
WILLEM MEUL

AU PLATEAU
XIMENA ZALAZAR FIRPO
GIOM VON BIRGITTA
WILLEM MEUL

CRÉATION COSTUMES
SOUEN



Estro

NOTE D'INTENTION

La pièce Ancrage Fragile mêle danse contemporaine et céramique.

C'est un projet nouveau, d'un format que l'on ne pourrait imaginer ni expliquer avant de l'avoir créé ou d'en avoir été témoin.

À la rencontre de deux territoires artistiques pourtant très éloignés – la danse et la poterie céramique –, est né un projet hybride.

Être centré et ancré dans le sol pour pouvoir développer ses mouvements.

Tourner, transformer et se transformer, dans un dialogue empreint de sensualité.

Répéter, essayer, tomber, se relever, échouer et persévérer.

Maîtriser un geste technique qui aura l'insolence de sembler être d'une apparente simplicité.

Modeler la matière, dans une conversation vivante dont on accepte qu'elle nous modèle en retour.

Oser faire face à l'équilibre fragile de ses émotions, avec patience et humilité.



L'argile des corps devient matière à créer. La danse concentrée du potier au tour devient transe partagée des danseurs autour. Les rythmes croisés se mêlent, se répondent et s'influencent comme autant d'impulsions de vie face à des matériaux – de corps et d'argile.

Les bruits, les souffles, les contacts et les frottements cadencent ce dialogue improbable, à la découverte d'un territoire commun qui se construit progressivement.



OBJECTIFS DES ATELIERS

L'objectif principal du projet est d'**aborder le rapport au corps** dans le processus de création artistique, en abordant deux pratiques : la danse et la poterie céramique.

En questionnant les mouvements, leur confrontation, leur décomposition, leur accélération ou leur répétition, c'est une redécouverte qui est suggérée, pour **réapprendre à regarder et rééduquer le regard au sensible**.

La participation à la proposition de la danseuse chorégraphe et du céramiste engage les participant.e.s dans une **expérience corporelle et relationnelle**, intense et jubilatoire, qui dépasse largement le cadre du divertissement.

La relation à la terre, à la musique et la danse est très étroite et harmonieuse. La voix de la musique n'entre pas dans le corps que par les oreilles. La peau et les organes contiennent des récepteurs sensibles à ses vibrations.

Au travers de la musique et le contact avec la matière, la danse et les gestes fondateurs du céramiste potier entrent en résonance avec des structures corporelles qui ne demandent qu'à **entrer en mouvement**.

Le corps répond immédiatement à cet appel. Il se manifeste éveillé par l'appel sonore et tactile et répond par un élan musculairement perceptible, ébauches motrices qu'il suffit d'amplifier, pour faire de la danse et pour réaliser des petites pièces en céramique.

OBJECTIF PLASTIQUES ET CHORÉGRAPHIQUES

- Donner la possibilité aux participants d'inventer et de bouger
- Créer des formes et des motifs, sur création céramique ou avec son propre corps dans l'espace
- Aborder la notion de modelage de l'argile et du corps, notamment dans les interactions à la matière
- Découvrir le rapport à la terre
- Découvrir le rapport au corps
- Prendre conscience de son chemin corporel
- Composer à partir des mouvements improvisés de courts modules chorégraphiques ayant comme support des musiques du spectacle



OBJECTIFS DES ATELIERS

OBJECTIFS TECHNIQUES

- Identifier des sensations perçues à l'écoute d'une musique, les isoler et les transposer sur un médium autre (corps ou céramique)
- Structurer des mouvements pour construire une chorégraphie personnelle
- Prendre conscience de son corps dans un espace et un temps spécifiques
- Aborder différentes techniques de céramique (pincé, modelage, estampage, plaque...)
- Leur donner des éléments techniques de base pour composer leurs danses avec (des notions d'espace, de temps, de vitesses et de qualités de mouvements)

OBJECTIFS CULTURELS

- Découvrir la démarche de plusieurs artistes et des univers artistiques
- Aborder les croisements entre les processus de création de deux disciplines artistiques
- Développer l'imaginaire à partir de gestes et mouvements quotidiens
- Aborder les notions de support / surface, taille, espace, posture, corps et point de vue
- Assister à une représentation de spectacle, en posture de spectateur averti
- Organiser un bord plateau à la suite de la représentation, afin d'échanger et de débattre avec les participant.e.s sur leurs impressions et ressentis

FONCTIONNEMENT ET MISE EN MOUVEMENT

Il est possible d'imaginer **plusieurs groupes** de participant.e.s (possibilité de groupes mixtes selon les souhaits et les contraintes de l'établissement) de 5 personnes par exemple, conviés à deux ateliers en parallèle : 5 personnes commencent par l'atelier danse pendant que les 5 autres personnes sont en atelier céramique.

Nombre maximum de participant.e.s par intervenant.e et par atelier **15 personnes** (possibilité de faire plusieurs séances par jour)

Au bout d'1h30, les groupes échangent leur place et abordent l'autre discipline artistique.

Chaque atelier est construit sur le même principe : une musique est proposée, qui est écoutée plusieurs fois et laisse libre cours à des **improvisations individuelles**, selon les ressentis et perceptions de chaque participant.

Au terme de la séance d'atelier, chacune et chacun a évolué dans l'espace ou réalisé une pièce en céramique, selon son inspiration à l'écoute de la musique.

Ces ateliers peuvent être proposés **plusieurs fois**.

Dans la continuité des ateliers, **le spectacle de danse et céramique *Ancrage fragile*** est présenté aux participant.e.s dans une salle ou un lieu choisi, en même temps que les pièces en céramique qui auront été cuites.

Au cours du spectacle, les participant.e.s reconnaîtront les musiques sur lesquelles ils auront travaillé pendant les ateliers, et bénéficieront d'un **regard construit** sur la proposition artistique qui leur sera faite.

Ainsi, ils pourront découvrir la manière dont les artistes intervenant.e.s se sont appropriés, à leur tour, les musiques étudiées, pour créer des mouvements et intégrer la poterie céramique dans la séquence.

A l'issue du spectacle (1 heure environ), un temps d'échange sera proposé aux participants (45 minutes environ), pour faire le bilan avec eux de ce qu'ils et elles ont vu et dresser les parallèles avec leur pratique lors des ateliers.

RÔLE DES ARTISTES INTERVENANT.E.S

Les artistes assureront l'ensemble des ateliers, et seront référents des temps développés dans le cadre des ateliers et temps artistiques. Ainsi, ils et elles :

- Apporteront les éléments de contexte aux participants (présentation du projet, étapes nécessaires à sa réalisation, cadrage de l'atelier) ;
- Présenteront les pratiques culturelles liées à la céramique et/ou la danse, dans l'histoire de l'art et dans les différentes cultures ;
- Cadreront le travail sur l'argile, en en précisant les possibilités et les limites ;
- Cadreront le travail de recherche de mouvements dansés, en précisant les possibilités et les limites ;
- Encadreront la démarche de création des participants en les orientant, les accompagnant et les guidant dans leur réalisation ;
- Assureront le suivi global du projet ;
- Veilleront au séchage adapté des créations des participants, superviseront la première cuisson des pièces, leur émaillage puis la seconde cuisson à haute température ;
- Coordonneront l'installation et la tenue du spectacle de danse et céramique ; animeront le temps d'échange à l'issue de la représentation, pour dresser des liens avec les ateliers de pratique artistique.

Ce travail est ouvert à tous types de personnes, des personnes les plus autonomes aux plus dépendantes (physiquement et/ou psychiquement).

Enfin, « Pour aider l'autre, il suffit parfois de lui permettre de s'exprimer dans un espace de liberté. Il peut le faire à travers une œuvre ou une action, l'essentiel étant qu'il ait un territoire personnel où il puisse s'épanouir. »



DISTRIBUTION-INTERVENANT.E.S

DANSE

XIMENA ZALAZAR FIRPO

Chorégraphe et danseuse

D'origine argentine et italienne, elle commence sa carrière de danseuse au Théâtre Colon de Buenos Aires et au Ballet National de Cuba avant de s'installer en Europe en 1995. Après

avoir travaillé avec des chorégraphes et metteurs en scène de différents horizons en France et à l'étranger, elle est engagée au Ballet de l'Opéra National du Rhin. Interprète reconnue, son travail l'a menée dans le monde entier, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

Avec Willem Meul, elle crée en 2011 la **Compagnie Estro**. Ils élaborent ensemble des projets artistiques en complicité avec des artistes d'autres disciplines et développent leur travail de compagnie par le biais de l'enseignement et de la création de spectacles pluridisciplinaires.

Ximena dirige également le volet pédagogique de la compagnie et mène, autour des créations, des projets d'envergure sur plusieurs années avec divers partenaires : théâtres, structures culturelles, centres socio-culturels, festivals, établissements scolaires, Ville de Mulhouse et de Strasbourg et aussi à l'étranger (Italie, Allemagne, Argentine, Belgique). Le Tango argentin est profondément ancré dans son cœur et au centre de ses interrogations artistiques. Il la relie à son enfance et sa famille ; il constitue pour elle une source fertile de création, d'épanouissement et de joie. Titulaire du Diplôme d'Etat en danse classique et d'une licence en Administration et Gestion des Entreprises culturelles, Ximena Zalazar Firpo a fait partie des experts danse de la commission DRAC Grand Est 2023/2024.

WILLEM MEUL

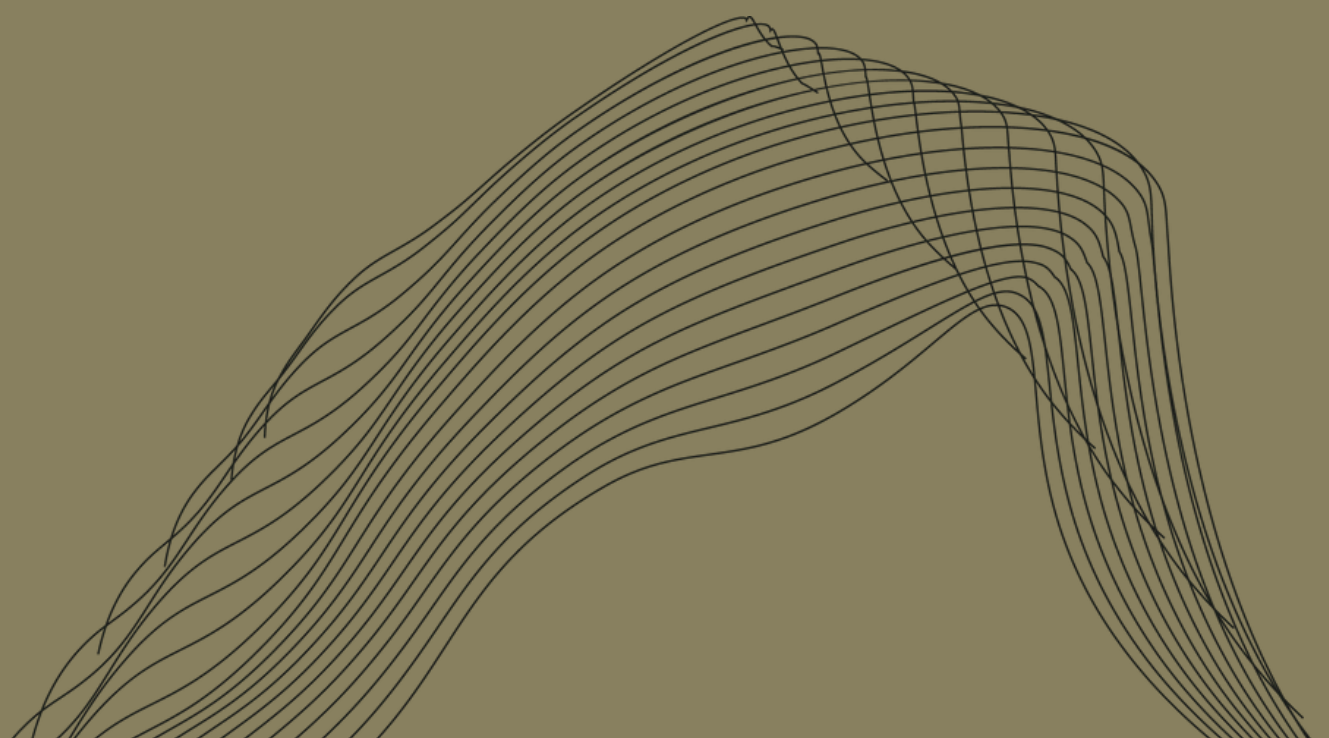
Chorégraphe et danseur

Danseur interprète né à Leuven (Belgique), son expérience professionnelle l'a conduit à travailler avec plusieurs compagnies en Europe. Notamment au Koninklijk Ballet van Vlaanderen, au Ballet de l'Opéra National du Rhin, à l'Opéra de Genève, au TNS et dans différentes compagnies indépendantes telles que SisypheHeureux, Descendanse, Gambit, Théâtre de l'Éthé. Il est sollicité en tant que pédagogue pour des compagnies de théâtre et de danse ainsi que comme danseur avec diverses compagnies de danse contemporaine, compagnies de tango et autres esthétiques.

Aussi, il donne des cours de tango par le volet école de la Compagnie Estro - Estro Tango ainsi que participe et anime les milongas mensuelles.

Il a également participé à la création *Quelque chose à te dire - Tengo algo que decirte*, la dernière pièce de Ximena Zalazar Firpo, comme maître de ballet.

Il chorégraphie notamment ses propres pièces sous le nom de la Compagnie Estro, ou co-chorégraphie des pièces conjointes avec Ximena, comme ce fut le cas pour le projet *Ancrage Fragile*.



DISTRIBUTION-INTERVENANT.E.S

CERAMIQUE

GIOM VON BIRGITTA

Potier-céramiste et danseur

En 2017, les envies de création qui sommeillaient en **Giom Von Birgitta** depuis plus de 10 ans commencent à poindre. C'est alors qu'il a rencontré la terre et qu'ils ont échangé. Des mots. Des silences. Des promesses. Des envies. Des peurs. Des doutes. Des convictions et bien d'autres choses encore...

C'est une rencontre : celle d'un parcours, d'un artiste et de la matière, de toutes ses forces. C'est une histoire : de liberté, d'humilité, de patience et de partage. C'est un lieu : signe d'une époque éteinte, mais qui sait se réinventer, bouillonnant de ses nouveaux espoirs. Les créations de Giom Von Birgitta sont tout cela, même si elles renferment une part d'indescriptible magie - celle qui nous échappe toujours - comme forgées par la somme de nos émotions les plus essentielles, à la croisée entre la puissance originelle des éléments et un territoire tout à la fois brut et sensible.

Dans son atelier installé à Motoco, Giom conçoit, imagine et façonne des créations originales, dans un esprit contemporain, avec une attention particulière portée à l'objet utilitaire. Les terres utilisées sont sélectionnées soigneusement et les émaux sont mis au point à l'atelier selon des recettes maison.





CONDITIONS TARIFAIRES

Nous appliquons les tarifs officiels DRAC pour tout atelier mené par la Compagnie Estro qui s'élèvent à **70€ TTC de l'heure par intervenant.e.s.**

Les frais de bouche, de transport et d'hébergement sont à la charge de la structure d'accueil.

BESOINS TECHNIQUES

Au regard des ateliers, les besoins techniques sont une **salle mise à disposition** ainsi qu'une **salle de spectacle** ou **un espace** pouvant accueillir une pièce chorégraphique avec une scène tri-frontale pour la représentation.

Un accès suffisant à un **poste électrique** sera nécessaire pour le tour ainsi que pour la sonorisation.

Un point à prévoir concernant le four afin de cuire les pièces créées. Si les ateliers se font loin de l'atelier du céramiste à Mulhouse, il faudra considérer l'emprunt d'un four aux alentours du lieu des ateliers.

Il est cependant possible de proposer de garder les pièces **sans la phase de cuisson.**

NB : en fonction des projets, la compagnie est en mesure de rechercher des subventions.



Estro



GIOM VON BIRGITTA
CÉRAMIQUES

RESPONSABLES ARTISTIQUES
Ximena Zalazar Firpo, Willem Meul

Giom von Birgitta
ADMINISTRATION

Machette production
PRODUCTION & DIFFUSION
Victoria Dockter

www.estro.fr

www.giomvonbirgitta.com

CONTACTS

Ximena Zalazar Firpo : +33 6 82 48 16 09 - compagnie.estro@gmail.com

Willem Meul : +33 6 86 41 41 62 - willem.estro@gmail.com

Giom von Birgitta : +33 6 86 46 57 34 - bonjour@giomvonbirgitta.com

Victoria Dockter : +33 6 87 24 81 89 - victoria.compagnie.estro@gmail.com

COMPAGNIE ESTRO - ASSOCIATION ESTRO-ESTROTANGO
SIÈGE SOCIAL : 6 RUE D'ALSACE, 68200 MULHOUSE
ADRESSE DE CORRESPONDANCE :
C/O FOYER SAINTE GENEVIÈVE
17, RUE DU PRINTEMPS, 68200 MULHOUSE

N  SIRET : 79840435600015
LICENCE : PLATESV-R-2020- 012692