althea dance company

LAZAR

© Photo by Alexander Petit Olivieri

I. UNE CREATION : LAZAR

1. NOTE D'INTENTION

Lorsque j'ai lu Lazar pour la première fois, je n'ai pas compris tout de suite. Les mots s'enchaînaient, forts, précis, mais le sens m'échappait ; les lieux s'entrelaçaient, les personnages surgissaient puis disparaissaient, comme cherchant à perdre le lecteur. C'était un tourbillon de mots dont je devais trouver le sens, dont le message était caché, un mystère à élucider.

Le point de départ était un duo sur un passage clé du livre – Lazar vient de tuer un homme et prend peu à peu conscience de son acte. Un pistolet, une main, des psaumes, un port, des reflets, des barques… Chacun de ces mots pouvaient être exprimés et représentés par un geste, une expression, un mouvement, une pause. Au fur et à mesure que je créais sur les mots, le texte prenait une forme plus concrète. Lentement, ces mots, ces idées en désordres prenaient un sens nouveau. Plus j'acceptais l'incompréhension, plus l'ensemble de l'œuvre résonnait en moi. La danse était la clé, ou peut-être devrais-je dire, ma clé. Voici un extrait du roman qui illustre cette idée, celle que l'entendement a sa part de subjectivité, et que c'est justement en cette subjectivité que réside toute la beauté d'une œuvre, quelle qu'elle soit.

> « *Est-ce qu'un texte doit nécessairement se suffire à lui-même ? Ou bien une part de sa beauté, de sa force peut-elle tenir à ce qu'il soit en partie, la partie manquante de sa beauté, la partie manquante de sa force, un vecteur. … [Certains textes] ne se donnent à lire dans leur forme la plus pleine, la plus féconde, qu'en ce qu'ils revendiquent leur incomplétude comme clé. Ces textes seraient des émetteurs. Ils existent porteur d'une parole nécessaire, dont la caractéristique est d'être tributaire d'une source de réception qu'ils contribuent à créer sans certitude d'y parvenir.* »

Au cours d'une seconde résidence de création à Oaxaca, Mexique, nous avons voulu ajouter d'autres clés, d'autres possibilités d'interprétations. La pièce prit alors la forme d'une expérience visuelle et sonore dans laquelle les mots s'incarnaient en devenant matière.

Nous nous sommes demandé quel était le lien entre texte, danse et sons. Il nous a alors paru évident que la danse et la musique devenaient inhérentes aux mots. Et cela s'est transformé en aller-retour lorsque les sons ont donné à leur tour une couleur nouvelle aux mouvements et aux mots.

Aujourd'hui, Lazar est une pièce de 30 minutes. Lors de la première représentation pour une sortie de résidence à Oaxaca, nous avons pu observer la réaction du public. Ce dernier étant, pour la plupart, non-francophone, nous étions soucieux de l'accueil qu'allait recevoir la pièce. Nous avons été surpris des retours, de voir à quel point, malgré le fait que le public ne comprenne pas les mots en soi, il avait été profondément touché par la pièce. Ainsi, il ne s'agit plus seulement des mots en eux-mêmes. C'est l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire les mots et les sonorités de ces derniers, la musique et la danse qui retranscrivent un message, dont l'interprétation appartient à celui qui le reçoit.

2. ENTRE DANSE, MUSIQUE ET LITTERATURE

LAZAR est une pièce de 30 minutes, dont la création a débuté en Mars 2017, et qui fusionne danse, musique et littérature.
L'œuvre a pour point de départ un extrait du roman du même nom publié par l'auteur français Olivier Benyahya aux éditions L'Éditeur Singulier. Fiction littéraire s'inspirant d'un épisode du conflit Israélo-Palestinien, Lazar s'apparente à une enquête sur les sources, la langue, et la fragmentation radicale de la conscience.
Le texte a ensuite été mis en mouvement par Théa Bautista et Geovanni Ortega dans un duo chorégraphique. Rythmé par une lecture à voix haute, le mouvement est conçu pour épouser la musicalité des mots.

Prenant la forme d'une expérience visuelle et sonore dans laquelle les mots s'incarnent en redevenant matière, LAZAR a été interprété pour la première fois dans son intégralité le mercredi 17 avril 2019 par Althea Dance Company à Oaxaca au Mexique.

Regarder le teaser de Lazar : ICI

© Alexander Olivieri

Ecouter un extrait du livre Lazar ici

© Alexander Olivieri

II. LES INTERVENANTS

1. Althea Dance Company
2. L'auteur Olivier Benyahya
3. Scénographie par Camille Demouge

1. ALTHEA DANCE COMPANY

Althea Dance Company est une compagnie de danse contemporaine créée à New York par Théa Bautista en 2017 et implantée en France dans le Val-de-Marne depuis 2020.

Le travail d'Althea Dance est caractérisé par son mouvement fluide et ample qui reste cependant extrêmement physique et qui utilise aussi bien le travail au sol comme les lignes et les extensions des danseurs.

La compagnie met fortement l'accent sur les collaborations internationales, travaillant avec des artistes issus de divers domaines tels que la littérature, la musique, la peinture ou encore les arts visuels. Althea Dance Company présente son travail dans les cadres traditionnels du théâtre, mais aime également investir des lieux plus insolites tels que des hangars, des ateliers d'artistes, des galeries d'art ou des espaces en extérieurs. Ces performances sont une exploration, combinant la familiarité du théâtre avec l'excitation de lieux inattendus ; cette approche leur permet d'atteindre un public plus large, y compris ceux moins familiers avec la danse contemporaine.

Jusqu'à présent, Althea Dance Company s'est produite dans des théâtres et des scènes reconnus tels que le théâtre Alvin Ailey, le Dumbo Dance Festival, les festivals de danse White Wave et KoDaFe, le Peridance Theater, Triskellion Arts, le Center for Performance Research à New York. En France, ADC s'est produite à diverses occasions telles que le Festival Danse Lourdes et le Festival Blois Danse, à la Salle Ravel, au Consulat Voltaire et à la Fondation des États-Unis à Paris. Récemment, la compagnie a lancé le FUSA Dance Festival (Festival de Danse France-USA) en collaboration avec la Fondation des États-Unis, inaugurant avec succès sa première édition en juillet 2023.

La compagnie a développé des partenariats solides avec plusieurs institutions telles que Prelude Project à New York pour le projet collaboratif « From the Temple » chorégraphié pour les artistes plasticiens Pinar&Viola et avec la Fondation des États-Unis à Paris où la compagnie est en résidence depuis 2018.

À ce jour, Althea Dance Company a présenté son travail captivant à l'international, aux États-Unis, en France et au Mexique, avec pour ambition d'enrichir davantage sa vision artistique multiculturelle à l'échelle mondiale.

Plus d'infos sur www.altheadance.com

© Christopher Keip

LA DIRECTION

Yves Winkin, président d'Althea Dance Company depuis 2022, est un enseignant-chercheur belge.

Dans les années 90, il est professeur à l'Université de Liège, où il enseigne l'anthropologie de la communication, les relations interculturelles et la sociologie de la culture. Il rejoint l'École Normale Supérieure de Lyon en 1999 et en est le directeur adjoint de 2006 à 2010. Il rejoint le Conservatoire national des Arts et Métiers en 2014 dont il dirige le musée de 2015 à 2019. Depuis 2008, il est par ailleurs professeur extraordinaire à l'Université de Liège, où il donne un cours mensuel d'anthropologie urbaine. Il est émérite depuis le 1er octobre 2018.

Sa formation à la kinésique — l'étude de la communication par le corps en mouvement — et ses travaux en micro-sociologie l'amènent à s'intéresser à la relecture des rites d'interaction que la danse contemporaine propose. Et propose en des lieux qui se rapprochent toujours plus de ceux de la vie quotidienne, un peu comme si la danse rendait à la société ce qu'elle lui a emprunté.

Plus d'infos : Cliquer ici

DIRECTRICE ARTISTIQUE

© Christopher Keip

Théa Bautista est une danseuse et chorégraphe franco-mexicaine-américaine et est la fondatrice d'Althea Dance Company.

Elle étudie la musique et la danse pendant 10 ans au conservatoire Maurice Ravel à Paris et suit un programme d'un an au Centre international de danse jazz Rick Odums en 2013. En 2014, elle décide de partir à New York pour poursuivre sa formation et obtient son diplôme du Peridance Capezio Center en juin 2016.

Aux États-Unis, elle découvre le travail de différents chorégraphes tels que Charlotta Öfverholm, Milton Myers, Ronald K. Brown, Catherina Rago et Igal Perry. Elle danse pour plusieurs chorégraphes et compagnies, tels que Shawn Bible, Oniin Dance Company, Azul Dance Theater, Horse Work Dance Project et IKADA Dance Company. C'est également à New York que Thea crée sa propre compagnie de danse, Althea Dance Company, en 2018.

Depuis son retour en France en 2020, Thea travaille comme danseuse indépendante pour les compagnies françaises R2 et MLNK, tout en poursuivant son travail de chorégraphe et de danseuse pour Althea Dance Company.

En tant que chorégraphe et directrice de compagnie, ses collaborations s'étendent à des partenariats avec des artistes visuels, notamment avec PAN Publications pour une exposition à la Cité des Arts à Paris, ainsi qu'une implication avec le collectif MASI. Elle travaille avec l'auteur français Olivier Benyahya et crée le duo LAZAR qui fusionne danse et littérature. On lui confie la création de pièces de danse pour des galeries et des occasions spéciales, et elle reçoit des commandes d'institutions prestigieuses telles que le Prelude Project à New York et la Maison des Sciences de l'Homme en Belgique.

Depuis 2018, Théa Bautista et sa compagnie sont accueillies en résidence d'artistes à la Fondation des États-Unis (FEU) à Paris. Poursuivant cette collaboration, elle approfondit son engagement et, en 2023, inaugure la première édition du Festival de danse FUSA (France-USA Dance Festival) en étroite collaboration avec la FEU.

À ce jour, Théa travaille sur différents projets internationaux qui seront présentés en France, aux États-Unis et au Mexique.

MISSION CHORÉGRAPHIQUE

TThe Bautista est une danseuse et chorégraphe franco-mexicaine-américaine. Son travail artistique tire son essence de cette richesse multiculturelle en plongeant au cœur de la complexité des liens humains, tant à l'échelle personnelle que sociétale. Son attention se porte avec une acuité particulière sur les dynamiques de pouvoir, les échanges entre individus, les processus de décision et la perception de la réalité au sein de divers contextes. L'exploration artistique qu'elle mène se concentre avant tout sur le thème de l'identité, canalisé à travers le langage expressif du corps, qui sait traduire les émotions et la conscience de soi bien au-delà des limites des mots.

Regarder une interview ici.

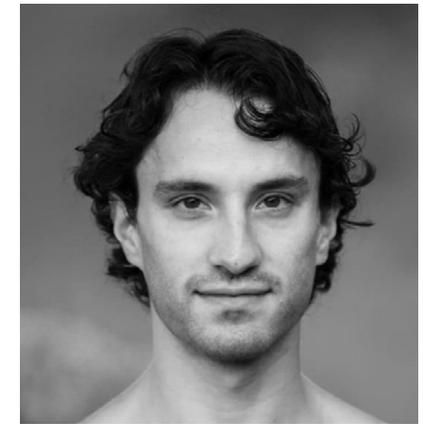
LES DANSEURS INTERPRETES

THEA BAUTISTA

© Christopher Keip

Théa Bautista est une danseuse et chorégraphe franco-mexicaine et est la fondatrice d'Althea Dance Company.
Elle étudie la danse et la musique pendant 10 ans au conservatoire à Paris puis elle part à New York pour continuer sa formation au Peridance Capezio Center dont elle sortira diplômée en 2016. Aux Etats-Unis, elle travaille pour les compagnies Oniin Dance Company, Azul Dance Theater, Horse Work Dance Project et IKADA Dance Company ou encore pour le chorégraphe Shawn Bible. Thea crée sa première chorégraphie en 2016 et fonde Althea Dance Company en 2018. Thea travaille actuellement sur différents projets internationaux qui seront présentés en France, aux Etats-Unis et au Mexique.

GILDAS LEMONNIER



Né en Bretagne en 1989, Gildas débute sa formation de danseur professionnel à l'âge de 19 ans à l'IFPRO de Paris. En 2012, il rejoint la Martha Graham School de New York où il devient membre de la compagnie de danse Graham II. Il danse ensuite avec la Martha Graham Dance Company et avec la Peridance Contemporary Dance Company, deux compagnies avec lesquelles il aura la chance de se produire à l'international. En tant que danseur indépendant à New York, Gildas collabore également avec de nombreuses compagnies telles que Rioult Dance NY, Bennyroyce Dance, Shawnbibledanceco, Bare Dance Company, Now Dance Project, Project44 et Christopher Williams Dance. Aujourd'hui, Gildas est basé à Paris, il danse avec la compagnie Althea Dance Company et Ifunamboli.

© Alexander olivieri

2. L'ÉCRIVAIN OLIVIER BENYAHYA

Olivier Benyahya est un écrivain français né en 1975.

Son premier roman, ZIMMER, salué par la presse française comme un petit chef-d'oeuvre d'humour glaçant, a fait l'objet de lectures au théâtre des Mathurins par Maurice Garrel. Son troisième roman, "Si le froid est rude", a été finaliste du prix Lire-magazine du meilleur roman français dans la catégorie Révélations. Les droits ont été achetés en vue d'une adaptation cinématographique, et "Si le froid est rude" fait actuellement l'objet d'une scénarisation. LAZAR est le quatrième roman d'Olivier Benyahya. Mêlant texte et images, le livre a été écrit sur plusieurs années, entre 2009 et 2015. Débuté comme une fiction littéraire autour d'un épisode du conflit au Proche-Orient, le roman est progressivement devenu une enquête sur les sources, la langue, et la fragmentation radicale de la conscience. Un thriller post-apocalyptique, en somme. LAZAR a été publié chez L'éditeur Singulier.

Olivier Benyahya est par ailleurs co-organisateur, avec une association culturelle locale, d'un évènement musical annuel consacré aux formes expérimentales internationales et se déroulant dans la ville de Oaxaca au Mexique: Canicas - Música Periférica.

3. SCÉNOGRAPHIE PAR CAMILLE DEMOUGE

Camille Demouge est une architecte d'intérieur et scénographe indépendante basée à Paris. Après un BTS Design d'espace à l'École Boulle, elle a été diplômée d'un master d'architecture d'intérieur à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2016. Elle partage aujourd'hui sa pratique entre conception scénographique pour de grandes maisons de mode et recherches d'architectures utopiques autour du corps.

L'incidence de l'espace sur le corps est une problématique qui l'interroge. Elle réfléchit des projets qui tendent à s'insérer dans le dialogue que mène l'espace avec le corps. Elle porte ainsi un intérêt pour le travail esthétique et formel d'un intérieur en ce qu'il affecte le comportement humain.

Durant son parcours aux Arts Décoratifs, ses recherches se sont tournées vers les espaces dédiés à la sexualité. L'espace du Sexe, est devenu son sujet de recherche principal, donnant lieu, en collaboration avec Fanchon Bonnefois, au projet de diplôme : SexCloud - Meet at the airport, un espace, tant utopique que dystopique, de rencontre à l'aéroport.
Elle poursuit cette collaboration en créant Motte Studio pour continuer leurs recherches sur cette thématique. Leurs travaux ont notamment été exposés à la Gaité Lyrique (exposition Aéroport - Villes/Monde en 2017), à la grande Halle de la Villette (100% l'Expo en mars 2018), et pré-sélectionnés au concours de la Villa Noailles en 2018 ou encore Pli Workshop 01 en 2019.

Parallèlement, son parcours s'oriente dans la mode dans le but d'aborder des projets architecturaux où le dialogue étroit entre un objet et son environnement donne vie à des réalisations riches et minutieuses. Elle nourrit son apprentissage à la maison Christian Dior Parfums à New York. C'est dans cette ville qu'elle rencontre Thea Bautista, alors que celle-ci crée la compagnie Althea Dance. Une première collaboration a lieu en 2017.
Elle poursuit à Paris en tant qu'indépendante pour les marques Prada, Comme des Garçons, Christian Louboutin et Dries Van Noten. L'exigence esthétique de ces projets lui permet de rencontrer divers savoir-faire et artisans.
Elle a aussi collaboré avec le studio Idaë pour la conception et la réalisation de plusieurs vitrines nommées « Mascrocospie » pour la maison Hermès en 2020.
Depuis 2019, elle dessine pour la maison Chanel des vitrines et des décors de grande échelle mettant en scène les collections de la maison.

III. LIENS VIDEOS

LIENS VIDEOS ET AUTRES CONTENUS

AUTOUR DE LA PIECE - LAZAR

https://youtu.be/yxYg9w3R-y0
Vidéo teaser de LAZAR - 2min

https://youtu.be/lKqcc1qjejo
LAZAR dans son intégralité - 30min

PRÉCÉCEDENTS PROJETS D'ALTHEA DANCE COMPANY

https://www.altheadance.com/
Le site internet d'Althea Dance Company

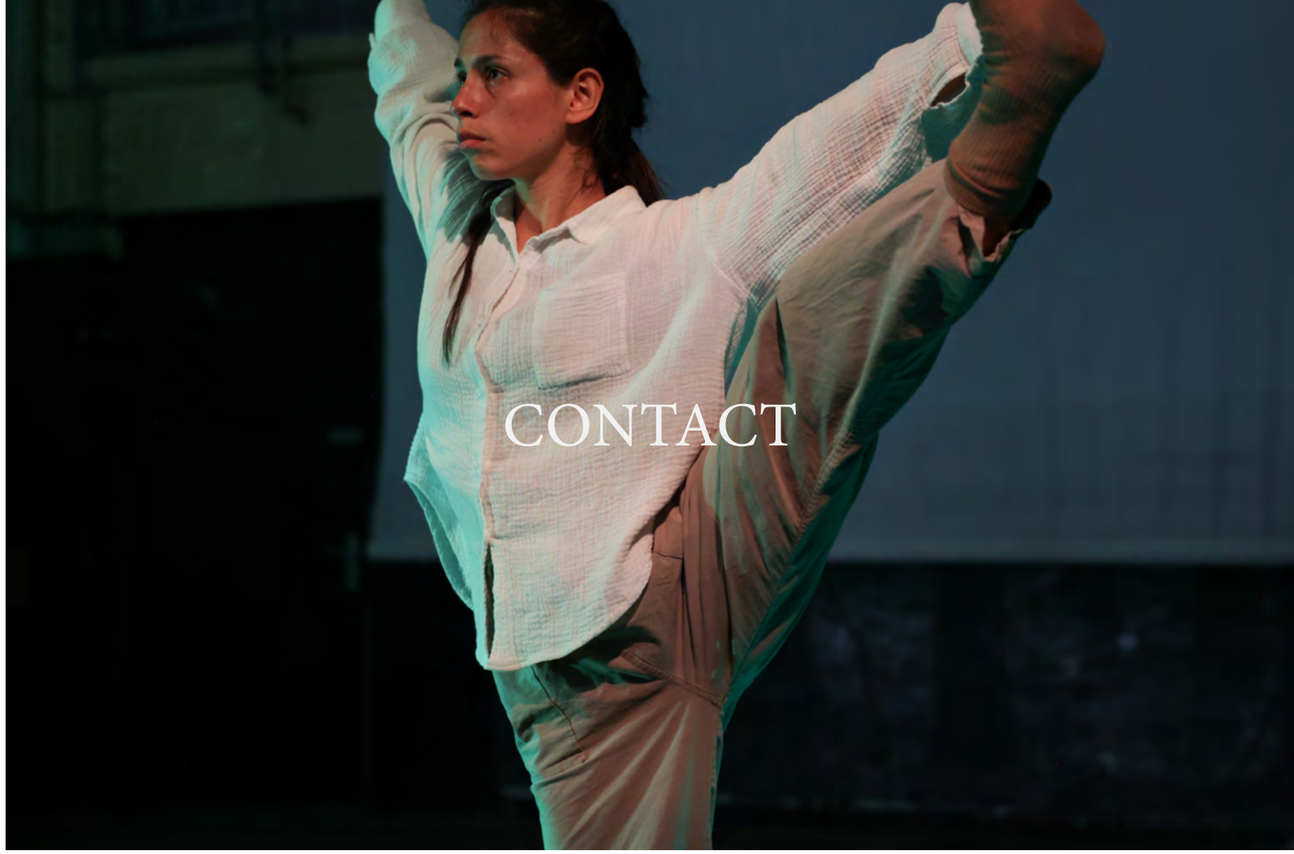
1) https://youtu.be/k1krJ38RJnk?si=cf1bX_egVkuv8sUr
Soloïde est un quartet chorégraphié par Thea Bautista qui explore un monde où la technologie et les informations sont omniprésentes et comment les individus réagissent à cet environnement parfois oppressant.

2) https://youtu.be/3Az-yaxexcY
"TUO-OUT" est une pièce qui a été présenté à New York durant le "Dumbo Dance Festival".

3) https://youtu.be/dWGeFyFz1OA
"From the Temple" a été chorégraphié pour une galerie à Brooklyn, New York. Les chorégraphes Thea Bautista et Dorothea Garland ont créé une pièce sur mesure pour l'œuvre des artistes visuels Pinar & Viola.

LA CHOREGRAPHE : THEA BAUTISTA

https://youtu.be/yLUPs8z_27s
Interview filmée de la chorégraphe Thea Bautista à la Fondation des Etats-Unis



CONTACT

Althea Dance Company

Siret : 883 314 759 00019 I APE : 9001Z
Licence d'entrepreneur du spectacle D-2020-003537
Siège social : 23 bis rue Louis Bertrand, Ivry-sur-Seine, 94200

Président

Yves Winkin
yveswinkin29@gmail.com
+33 6 82 56 29 99

Directrice Artistique

Théa Bautista
althea@altheadance.com
+33 6 10 88 34 75

Chargée de Production

Deborah Corrales
deborah.altheadc@gmail.com
+1 714 900 4944

www.altheadance.com
@altheadancecompany