

Cie Shamanka

Fusion danse théâtre chant

Dossier Artistique

“Anamnèse”

Nom compagnie : SHAMANKA
Compagnie de Danse Théâtre

Nom de la pièce : "ANAMNÈSE"*

Spectacle danse théâtre chant

**Du Grec, anamnêsis, action de rappeler à la mémoire*

Enchanté

« Connaissez-vous la sensation d'un lointain souvenir qui resurgit soudain, si fort qu'il vous envahit corps et âme ? »

« C'est un peu comme si l'espace d'un instant, vous étiez transportés vers le passé, vers un jadis qui n'est plus. Vous pouvez ressentir parfaitement, exactement ce que vous aviez ressenti alors. Vous voyez... ce que vous aviez alors vu. »

Laissez vous guider par le rythme d'une voix lointaine. Partez aux confins des souvenirs...Trois êtres vous parlent de façon intime de traces de vie, d'empreintes, de quotidien, d'oubli.

Parfois, les souvenirs nous submergent tel une vague puissante produisant une sensation euphorisante que nous chérissons tant. Douce Nostalgie, qu'il est bon de te sentir... Parfois, à l'inverse les souvenirs nous laissent un sentiment de vide.

Gravés dans notre chair, les souvenirs n'ouvrent pas toujours les portes d'un passé glorieux. Mais ils nous sont essentiels. Même s'il peut s'agir pour nous de chercher à les oublier. Se souvenir... est et demeurera notre nature.

Un spectacle inédit haut en couleur

Synopsis

Sur le plateau des costumes flottent dans les airs, comme des mémoires enchantées. Deux êtres entrent soudain, avec elles un tambour, héritier ancestrale.

Une voix lointaine nous emmène aux confins des souvenirs. Une voix qui semble avoir été éveillée par ces trois êtres. Une voix qui alors convoquée invoque à son tour... La mémoire.

Il est temps... On plonge dans ce qui était et qui n'est plus, c'est palpable... On s'enfonce dans un temps qui s'enfuit, dans les souvenirs de l'âme. On y re-découvre ces traces indélébiles qui nous construisent en tant qu'êtres.

Tantôt poétique, tantôt plein d'humour « *Amnèsis* » est avant tout un spectacle surprenant.

Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où les personnages nous transportent dans leur univers fantasque et théâtral.

L'occasion de faire se côtoyer les percussions, le théâtre, le chant et la danse dans tous ses états. On se laisse transporter par un rythme inné, primaire...

Un pur moment d'évasion

Fiche Technique

- Coordonnées Intervenant technique et administratif :
Fabien Serna-Ostrowsky fabien@shamanka.com +33 1 77 47 54 31
- Dimensions minimales de la cage de scène : 7 mètres de largeur, 9 mètres de profondeur et un minimum de 4 mètres de hauteur
- Equipements salle : Matériel lumières et son
- Equipement requis en machinerie : Video projecteur et machine à fumée (Si non présents dans la salle, le préciser à la compagnie)
- Plan de feu et planning d'accueil du spectacle fournis
- Besoins en logistique d'accueil : loges, catering
- Description des décors et équipements scénographiques fournis par la compagnie :
 - 12 costumes suspendus dont 7 costumes fixes et 5 costumes amovibles
 - 1 support pour le tambour + tambour
 - 1 système de sable (boule de verre transparente) fixée au plafond amovible
 - 1 petit tabouret
- Voix en français sur-titrée Anglais / Espagnol / Italien / Allemand / Hébreu
- Durée: 75 minutes sans entracte

Les artistes

« Bonjour, je m'appelle Claudine. Bonjour, je suis Inbar. Il y a quelques temps de cela, le temps passe si vite, nous nous étions retrouvées autour d'un café. Nous parlions de nos vies, de la vie, de ces choses qui font de nous ce que nous sommes... Et puis nous nous sommes doucement laissées glisser vers le passé... Tantôt évoquant les souvenirs, tantôt les laissant passivement frapper à la porte de notre mémoire.

Voilà exactement ce qui nous a fasciné; Ces deux mouvements. L'un actif, volontaire, allant chercher le souvenir. L'autre passif, humble, laissant le souvenir se présenter sans prévenir... Tu te souviens, on s'était dit... Demain, on est dans le studio ! »

Claudine et Inbar se sont rencontrées à Tel Aviv en 2014 alors qu'elles étaient interprètes pour la compagnie de danse Orly Portal.

Au rythme des tournées, elles ont pris le temps de se raconter leurs histoires, d'évoquer leurs souvenirs.

Deux femmes tellement différentes... Claudine, née à Marseille. Inbar née à Ein Gedi... Claudine artiste pluridisciplinaire autodidacte, Inbar danseuse moderne ayant suivi un parcours classique... Deux femmes pourtant tellement semblables.

L'envie de créer ensemble, d'explorer les confins de la mémoire est née comme une évidence. Puis sur ce chemin une nouvelle rencontre... Shirel, cette femme, cette artiste extraordinaire pour laquelle nous avons créé un rôle, parce qu'il n'attendait qu'elle.

A Tel Aviv depuis 3 ans pour y suivre les classes de la Batsheva Dance Company, Claudine souhaite faire découvrir l'énergie créatrice qui existe aujourd'hui en Israël. Pour cette première pièce écrite, confectionnée, réalisée et jouée en avant-première en Israël, Claudine a regroupé un collectif d'artistes internationaux, de différentes nationalités et générations, tous animés par le même désir de faire de cette pièce le début d'une longue collaboration artistique. Inscire le début d'une histoire, s'apprendre et créer un langage commun.

Claudine Crosta : Directrice Artistique, Chorégraphe, Danseuse, Comédienne, Percussionniste

Inbar Walter : Danseuse, Chorégraphe

Shirel : Chanteuse, Comédienne

Fabien Serna Ostrowsky : Directeur Administratif & Technique, Directeur Communication & Marketing, Photographe

Gérard Benhamou : Cinéaste, Acteur, Journaliste

Ran Bagno : Musicien, Ingénieur son

Tama Orr : Ingénieur lumière

Michelle Belin-Benhamou : Designer costumes

Rossello Shmaria : Designer costumes

Veronica Szor : Couturière

Dana Shoval : Régisseuse plateau et Répétitrice

Moses Kaplan : Vidéaste

Nir Shraiber : Vidéaste

Tal Alkalay : Vidéaste

Louis Trudel : Traducteur

Iris Petel : Traductrice

La Démarche Artistique

Le thème des mémoires : Un sujet au cœur de notre actualité

La recherche d'Anamnèse repose sur la relation intime que l'on entretient à la fois avec nos souvenirs et avec le temps.

Parce que nous venons d'horizons extrêmement différents, nous avons eu l'envie de traiter des systèmes de représentations. De nous intéresser finalement aux mémoires. L'idée est de proposer un voyage à travers ces perceptions, de passer d'une représentation à une autre un peu comme le fait la conscience volatile d'un enfant.

L'enfance justement et sa légèreté.

Anamnèse traite de sujets « importants », de sujets « dont on parle » qui prennent toute leur importance au sein de notre société actuelle. Avec l'entrée des mondes virtuels, le temps prend une autre dimension, le souvenir aussi... Notre capacité, notre besoin ou notre devoir de se souvenir évolue. Aujourd'hui tout se passe comme s'il y avait une urgence, une urgence au souvenir, à la conscience du passé. Nous sommes en quête de nos histoires, de ces traces qui nous rendent uniques.

Avec l'écriture, puis l'imprimerie, l'homme avait déjà extériorisé une partie de sa mémoire. Mais ces transformations n'avaient rien à voir, en rapidité et en ampleur, avec l'actuelle révolution numérique. Les efforts de mémorisation nécessaires pour acquérir puis transmettre un savoir ont drastiquement diminué. Nous sommes entourés de prothèses mémorielles, précieux amis garants de notre savoir.

Peu à peu nous assistons à un phénomène de prise de conscience. Que se passerait-il si l'on en venait à ne plus être capable de se souvenir ? Un homme dépendant de ses machines... Un passé appartenant au monde virtuel...

Un constat évident prend alors toute sa force : La mémoire humaine est indispensable à une meilleure. « L'enfant est capable de se projeter dans l'avenir à partir du moment où il est capable de se souvenir d'hier, par lui-même, en son intériorité. La mémoire est le fondement incontournable de l'intelligence et de la créativité : sans elle, les grands esprits n'auraient pas établi de liens entre deux informations qui n'avaient jamais été rapprochées avant eux. »

Anamnèse parle de ce besoin. De cet état d'urgence actuel.

Tout en gardant la légèreté de l'enfance. Nous croyons aux histoires, aux contes, à la féerie. Nous avons donc choisi de nous inspirer du courant Surréaliste pour sa proximité avec le public, son accessibilité, son ludisme caractéristique. Notre quête a été de faire d'Anamnèse plus qu'une pièce, plus qu'un spectacle, une célébration.

Différentes représentations de la mémoire dans chaque scène

Chaque scène porte un nom : **Evocation, Passage, Toile, Douce Nostalgie, Fuite et Métamorphose**. Six scènes qui parlent de représentations différentes, de mémoires différentes.

Dans la première partie du spectacle, on considère que les souvenirs façonnent notre corps et notre être à part entière.

La mémoire n'est pas seulement une fonction humaine. C'est aussi un personnage mythologique et par conséquent une construction symbolique complexe. Mnémosyne est la déesse de la mémoire chez les Grecs. Notre recherche commence alors par la quête de cette femme Titan.

Ainsi les souvenirs sont comme des empreintes indélébiles, des traces, des cicatrices qui font de nous ce que nous sommes. On s'intéresse au mouvement explosif, intrusif de ces mémoires charnelles. Elles apparaissent sans prévenir, elles se révèlent brutalement. Elles sont parfois très anciennes, infantiles ou même antenatales.

Dans la seconde partie du spectacle, il est question de nostalgie, de quotidien et d'oubli. On y explore plus précisément la relation que l'on entretient avec le temps.

A l'inverse de la première partie de la pièce, on interroge la mémoire comme étant un mouvement volontaire. Nous parlons d'incandescences d'instant, de pétilllements éphémères de l'histoire immédiate, de fragments... On se souvient et cela explose en bouche et en corps. Cela frôle le fantasme, le délire et on savoure ce passé fictif. Puis nous sommes intéressées à la relation que nous entretenons avec notre mémoire vive, cette mémoire d'habitudes. Quelle est cette attitude de « pilotage automatique », attitude de répétition d'habitudes choisies et choyées?

Jouets jouant le jeu du monde...

Il s'agit pour nous d'occuper un présent qui recommence sans cesse, un présent empli d'activités rassurantes que l'on répète encore et toujours. La force de l'habitude s'oppose en résistance au décompte des minutes : On crée un ordre qui nous est propre, on se crée des « récompenses », parfois même des « tocs », si rassurants... Série de balises qui détournent nos yeux des trop lentes aiguilles et qui fournit ainsi l'illusion d'un accomplissement au quotidien.

Mais alors, si la projection vers l'avant est annulée, le souvenir s'impose à nous comme une condamnation et demeure pourtant notre seule ressource pour sortir d'un présent effrayant.

Reste alors le rêve ... Le rêve comme seul échappatoire.

L'anamnèse devient une cérémonie, une commémoration. Rêve, souvenir et imagination s'embrassent et font de l'être humain un être onirique, qui danse, éternellement. Et le tambour lui, tel un battement de cœur, raconte son Eternité.

Le procédé de création chorégraphique en studio

« Anamnèse » utilise un procédé unique de création : L'imagerie mentale inspirée de la Méthode Franklin.

Les idées sont explorées lors de séances d'improvisation guidées. A partir d'une recherche de mots, de verbe ou de textes, Claudine propose un travail autour des sensations qu'ils éveillent.

La question est alors de chercher à écouter la sensation que l'imagination fait naître et vice-versa. S'établit alors un dialogue constant entre la pensée et la sensation corporelle. Tout est intrinsèquement lié: L'imaginaire, l'émotion, la posture et l'équilibre.

Chacune des artistes apporte une perspective unique, s'inspirant de son expérience personnelle, de ses propres inspirations et de son approche kinesthésique.

Scénographie et autre plaisir: Au cœur de la pièce

A la fois danseuse et comédienne, Claudine affectionne particulièrement le travail de mise en scène. Imaginée puis écrite en amont la mise en scène est façonnée en studio par l'ensemble de l'équipe lors des répétitions.

Anamnèse se construit et évolue ainsi comme une histoire avec l'ensemble du groupe. On construit les personnages comme on le ferait pour des acteurs. On parle alors d'histoire dans l'histoire. En plus de ce voyage à travers le temps, une relation intime se crée entre les interprètes et le tambour lui-même. Qui sont-elles ? Qui est-il ? Qui est cette voix ? La fin du spectacle laisse le spectateur à de nouveaux questionnements.

La scénographie prend elle aussi une place centrale dans la pièce.

Les costumes suspendus sont non seulement un plaisir visuel permettant l'illusion mais sont aussi les pièces maîtresses du décor. Ils sont une métaphore de mémoires désincarnées. Les artistes endossent de nouvelles représentations de la mémoire en vue du public, témoin complice de la transformation des personnages.

Les différents accessoires scéniques - tambour messenger dansant, sable éternel, tabouret « serrure » - furent conçus pour accompagner la recherche chorégraphique et conceptuelle des artistes. L'objet en tant que tel prend un caractère humain, semble être doté de vie par le seul fait d'y avoir associé une mémoire.

Les créations originales, musique et lumière sont inspirées du courant Surréaliste. Il s'agit de jouer avec les frontières entre le réel et l'affabulé, comme dans un rêve.

Littérature

Anamnèse offre à lire et à écouter des textes inédits.

Tant par l'utilisation d'une voix hors-champs que par le jeu d'acteur lors du monologue, Nous avons choisi d'utiliser la voix. La voix, la parole a donc une place centrale dans la pièce.

Nous nous sommes intéressées à la relation entre le dire par la voix et le dire par le corps. A quel moment le corps dit ce que la voix dit ? Est ce que cela rajoute une force quelconque ? Et que se passe t il si ce n'est le cas ?

« Les » voix sont projetées, écrites sur le mur du fond. Les sur-titres sont volontairement présents sur le plateau. Moyen de communication pratique et puissant, fondement de notre organisation sociale, moteur du développement des connaissances, l'écriture est aussi un mode spécifique de la création esthétique. Elle entre en scène.

Claudine s'est inspirée librement du fantôme de sa propre vie... Aussi, de ses textes chéris... Ecris

par de grands artistes; Barbara, Beckett, Bergson, Bim, Kierkegaard, Lewis Carroll, Nietzsche et Platon pour citer les essentiels.

Aussi à l'issue du spectacle les spectateurs peuvent visiter une galerie virtuelle et partager leur souvenirs : <http://anamnese.website/remember/?lang=fr>

Les réseaux permettent sans doute une meilleure organisation, circulation et distribution de l'information, mais ils permettent surtout, en privilégiant le contenant, d'éviter de s'interroger sur le contenu. Ce paradigme est le nôtre. A nous, artistes d'en faire un moyen d'échange, de créativité et de réflexion.

Les spectateurs sont invités à découvrir l'art de la photographie, l'art de l'image. Fabien Serna-Ostrowski, artiste photographe propose différentes déclinaison autour du thème des mémoires.

Aussi, sur notre plateforme, notre maison virtuelle, notre lieu d'échange, est-il possible d'écrire.

Certains parfums, certaines saveurs, certains sons ou encore touches nous replongent dans notre histoire intime. Nous avons tous en mémoire les sensations et les images de souvenirs plus ou moins lointains. De nombreux récits se cachent dans notre mémoire.

L'écriture d' Anamnèse s'est faite à partir de bribes, de fragments, d'instant révolus... Sur notre site internet, il est possible de raconter ses histoires pour poursuivre la célébration. Le conte ne s'arrête pas, chacun d'entre nous le perpétue.

Tu te souviens ? Oui...

Flyer

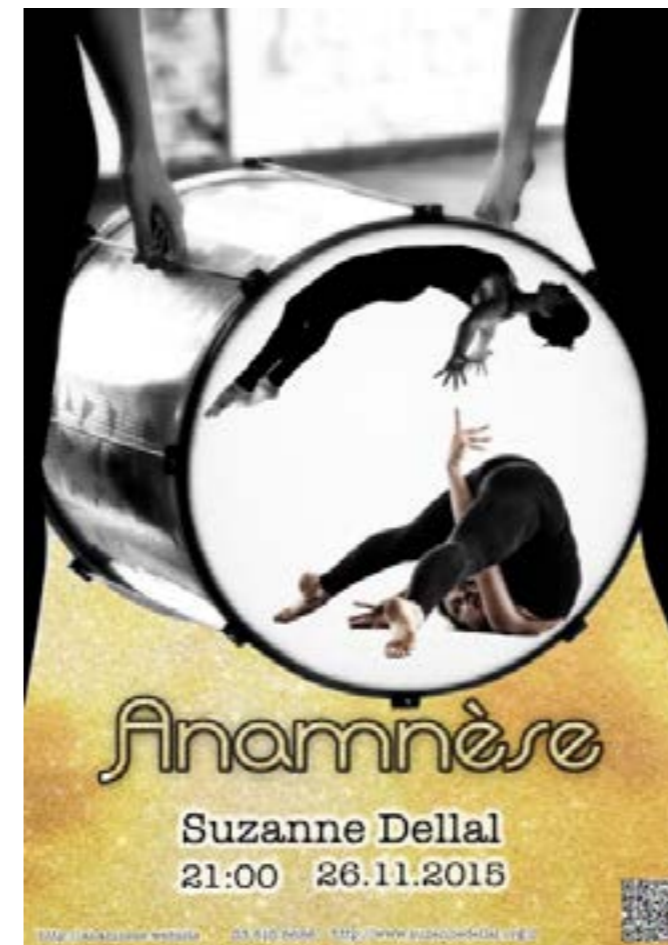
Embarquez à bord, laissez vous guider par le rythme de la mailloche...
Le tambour vibre...

Une voix lointaine nous emmène aux confins des souvenirs. Une voix qui s'éveille par la présence de trois êtres. Un être de chair ? Une trace de vie ? La voix alors convoquée invoque à son tour... la mémoire.

... Il est temps... On plonge dans ce qui était et ce qui n'est plus, c'est palpable... On s'enfonce dans un temps qui s'enfuit, dans les souvenirs de l'âme. On y re-découvre ces traces indélébiles qui nous construisent en tant qu'êtres.

Entre rêve et réalité on part sur le chemin du passé en re-inventant notre histoire.

Une histoire qui est sienne, qui devient nôtre et qui sera encore la leur demain.

Dépliant

Choreography and Performance :
Claudine Crosta, Inbar Walter, Shirel

Artistic Direction : Claudine Crosta
Technical Direction : Fabien Serna-Ostrowsky
Rehearsal and Stage Direction : Dana Shoval
Actors Direction & Voice Over :
Gérard Benhamou

Music Creation : Ron Bagno
Light Creation : Tamar Orr
Costumes Design & Making :
Michelle Bellin-Benhamou, Rossello Shmaria,
Veronica Szor
Staging consult: Rossello Shmaria
Literature Selection & Writing :
Claudine Crosta
Photography : Fabien Serna-Ostrowsky
Subtitles : Semantikos & Iris Petal

French subtitled | 75 minutes

The show goes on :

On internet, share with us your memories, read our translations and visit photography and movie galleries

Hop on board
and let yourself be guided
by the rhythm of
the bass drumstick...
The drum vibrates...

a voice awakened by the presence of three beings. Is it a being of blood and flesh? Is there a sign of life? The once summoned voice now invokes... the memory.

It's now time... dive into what was and is no longer, it's palpable... sink into a time escaping towards other dimensions, towards the recollections of the soul.
Re-experience the permanent marks which have constructed all of us as human beings

Between dreams and reality, be a pilgrim on the road to the past, finding your own life history.
A story is told, which becomes which will still be theirs tomorrow

anamnese.show

anamnese.website

Anamnèse

Autour du spectacle

Conférence Dansée: La recherche de la sensation

Cette conférence spectacle propose de découvrir l'univers de la chorégraphe Claudine Crosta.

Pour Claudine Crosta, auteur-chorégraphe danseuse et comédienne, la notion de mouvement est indissociable de celle de plaisir. Toute sa démarche consiste à amener les artistes vers une gestuelle empreinte de plaisir et de liberté. Son travail, issu d'une réflexion sur l'utilisation de la mémoire sensorielle comme outil de composition chorégraphique, allie mental et physique.

Il s'agit de présenter les sources d'inspirations diverses qui ont permis l'écriture d'« Anamnèse » et de comprendre comment celles-ci sont ensuite utilisées pour créer une écriture chorégraphique. Ce sont les différentes étapes de cette composition que la chorégraphe se propose de vous faire découvrir pendant cette conférence. La conférence peut être précédée d'un atelier chorégraphique ou d'une masterclass pour permettre aux danseurs ou comédiens amateurs ou professionnels de découvrir le mouvement dansé à travers l'univers de la chorégraphe.

Cette conférence est présentée par Claudine Crosta avec la complicité d'Inbar Walter, co-chorégraphe sur la pièce « Anamnèse », proposant alors des extraits de la pièce tout au long de la conférence, et dans sa forme la plus complète, en la présence de Gérard Benhamou, journaliste et metteur en scène.

A l'issue de la conférence, il est possible d'organiser une représentation du spectacle sous forme de « représentation studio » (sans décor, ni lumières).

Masterclass

Développer un travail sur l'écoute des sensations corporelles afin d'approfondir notre perception du mouvement pour permettre à chacun de se dégager des contraintes techniques et de trouver une plus grande liberté corporelle.

- Echauffement inspirée de la méthode Franklin et du Gaga
- Classe de danse moderne avec initiation au travail d'interprétation théâtral

Ces cours, ouverts à tous sans distinction de niveau de forme physique ni d'âge, proposent par des explorations corporelles simples, de clarifier, de fluidifier, de rendre plus facile la gestion du corps.

Ateliers chorégraphique / Répertoire

Encadrés par Claudine et Inbar ils sont axés autour de la démarche de création d'Anamnèse. Il s'agira d'initier les participants au processus de création de la pièce puis d'évoluer avec le matériel chorégraphique.

- Initiation aux techniques d'imagerie mentale (Méthode Franklin)
- « Danse-Improvisation » (Gaga) :

La visualisation mentale nous emmène à renouer avec l'écoute de nos corps, la conscience de l'espace, les sensations de notre squelette, de notre posture, de notre chair et nous pousse à dépasser nos limites.

- Transmission d'une des chorégraphies d'Anamnèse

Sensibilisation en milieu scolaire

L'importance d'ouvrir le regard sur l'art au sein des écoles a conforté la compagnie dans son intention de mettre en place des projets artistiques en milieu scolaire. Nous appliquons les techniques de nos différents métiers (danseur, graphiste, costumier, vidéaste) au service du montage du spectacle des enfants. Lors de la représentation, les enfants sont les « artistes en scène ». Au départ du projet, un conte, un poème, une fable, une bande dessinée, une chanson ou le bien entendu point de départ d'Anamnèse.

Contact

Direction Technique & Administrative

Fabien Serna Ostrowsky

+33 1 77 47 54 31

fabien@shamanka.company

Site internet

<http://anamnese.website>

Facebook

<https://www.facebook.com/anamnese.show>