

ÉCORCES

Compagnie Toumback - Création 2012

Musique - Danse - Percussions corporelles

Écorce (XIIe s.), du lat. imp. *scortea* «manteau de peau». Livre (XIe s.) empr. au lat. *liber* «partie vivante de l'écorce»

CONTACT TOURNÉE :

Maxime Larcher
06 70 57 91 78
toumback.diff@gmail.com
<http://toumback.com>

Distribution

Guitare : Béatrice Morisco-Reuther

Percussions : Stéphane Grosjean

Danse : Karine Gonzalez

Mise en espace : Toufik Oudrhiri Idrissi

Costumes : Hélène Lallier

Création lumière / régie : Nicolas Rouffineau

Durée 54'

Coproduction

Ardc - La Maline

Espace Culturel du Prieuré de Saint Léger La Pallu

Avec le soutien du

Conseil Régional Poitou-Charentes

Conseil Général Charentes Maritime

Le bois, le son, le corps

Des mains racines écorchent une guitare en une pluie de sons. De cette ouverture sur l'instrument ainsi élané, naît la danse organique. Croissance d'une tige aux racines cheveux. Les mains volubiles amènent ce corps végétale à se déployer dans une sombre et dense forêt sonore. Les pieds frappent, les mains claquent. Cette pièce, où flamenco et danse contemporaine se lient et se délient, libère une sensualité très forte des corps entre lenteur et fureur. Cette création, fil tendu entre les musiciens et la danseuse, convoque plusieurs univers musicaux nous amenant à redessiner la frontière entre musique et danse. Ainsi parle le corps instrument, joue la musique danse.

Écorces est un travail sur le parallèle entre le Bois et l'Homme, métaphore du temps, du vieillissement. Les racines, l'essence, la sève autant d'images végétales que l'on peut appliquer à l'homme. L'écorce peut être vécue tel une protection ou une barrière que l'homme veut repousser pour affronter son avenir.

La musique incarne ici, à travers ses compositions et ses transcriptions, la robustesse, la fragilité, la force, elle interprète ce que peut-être le caractère d'un végétal.

L'Ecorce représente les limites entre le geste musical et le geste chorégraphié. Les barrières entre musique et danse, un échange entre la place du corps dans la musique et le son que la danse produit.

Présentation artistique

L'enrichissement culturel

Depuis maintenant plusieurs années, la Cie Toumback, mène des projets, qui mélangent plusieurs courants, aussi bien musicaux que corporels. Notamment avec la création « Les Sons du Corps » créée à La Coursive en partenariat avec le CCN et Kader Attou en regard extérieur et la rencontre de trois compagnies qui travaillent autour de ce thème : le corps instrument. Avec la rencontre de Carmen Gamero, danseuse flamenco de Séville, dans les Sons du Corps, Béatrice Morisco-Reuther et Stéphane Grosjean ont eu l'envie de mieux connaître cette culture andalouse. Ils entament alors un travail d'acquisition par l'apprentissage de différents styles dans le flamenco (Seguiriya, Buleria, Soléa) et aussi, de recherche sur le lien qu'il peut y avoir entre un discours de percussions corporelles et les Palmas sur ces différents Compas proposées. Ce bain de culture espagnol a permis de pouvoir enrichir le travail réalisé depuis plusieurs années autour de compositeurs espagnols comme Manuel De Falla, Isaac Albéniz ou bien encore Vincente Amigo ou Regino Sanz de La Maza. « Noces Andalouses » est la rencontre de ces cultures, cette pièce a pris ses racines en 2010 à LA MALINE (scène de l'Île de Ré) avec le soutien du Conseil Régional du Poitou-Charentes.

Une appropriation culturelle

Suite à ce travail, Béatrice et Stéphane ont souhaité continuer cet enrichissement en s'appropriant les codes de cette musique et aller plus loin dans le mariage de ces deux cultures, soit en transformant les musiques originales, soit en les nourrissant d'improvisations et de traitements avec des effets sur ordinateur, ou bien en proposant leurs propres compositions avec un langage corporel personnel.

La recherche d'un autre regard

Riche de cette expérience, il fallait une personne qui mette en scène ce travail, un regard nouveau, une personne source qui permettrait le métissage de tous ces ingrédients. La rencontre avec Toufik Oudrhiri Idrissi a été marquante, car à travers son travail et plus particulièrement celui de Back End en 2011, ils ont été sensiblement touchés par le traitement innovant des oeuvres de Bach. D'où la problématique de travailler non plus sur une tradition mais sur une ouverture à la créativité musicale, une mise en espace de la musique. C'est pour cela que Toufik Oudrhiri Idrissi a été sollicité, pour sa force de propositions, ses affinités avec le projet.

La rencontre

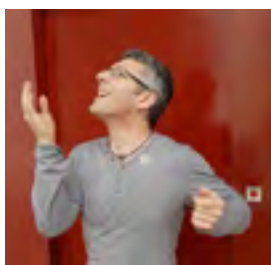
L'arrivée de Karine Gonzalez en 2012, a permis une réelle juxtaposition des ressources, un croisement des idées. Ces échanges ont amené le travail de recherche sur le bois et le corps. (Le bois, corps d'une guitare, âme d'un marimba, ou le sol foulé des danseurs flamenco...) Ecorces a été créé pour un lieu de résidence, le Prieuré de St Léger la Pallu, avec pour volonté une recherche intimiste, un laboratoire « cocon ». Le discours musical proposé, avec des pièces du répertoire et des compositions devient de plus en plus improvisé, innovant avec l'apport de son traité par ordinateur en direct. Ce fut le moment choisi pour une première présentation publique, que l'on pourrait nommer sortie d'atelier, pour sentir la pertinence du propos, la réaction d'un public, pour faire un point à ce moment de la création.

Ecorces

Cette recherche, quête de croisements de la musique et de la danse, qui mêle plusieurs univers, a pour but de proposer un discours nouveau à travers des morceaux connus, traités de manière innovante et d'amener des compositions qui sauront mettre en avant des sonorités propres à la musique contemporaine. La recherche de Stéphane « musicien-corporel » dans sa volonté d'échanges et le travail sur le corps apporté par Karine défendant le principe d'enrichissement réciproque, amènera la compagnie à la recherche de partenaires. Kader Attou et le CCN apporteront le soutien nécessaire à cette démarche en nous proposant une résidence au CCN en 2013. L'idée ici est de développer l'architecture de la pièce en une proposition plus visuelle, avec un scénographe, Vincent Gillois (Mastoc Production), pour nourrir la créativité et les interactions des artistes. La création lumière et la mise en espace sur un plateau type scène nationale finalisera ce travail de recherche.

Distribution

Stéphane Grosjean - Directeur Artistique de la Cie TOUMBACK

Né en 1970 à Oyonnax, il est diplômé du Conservatoire National de Lyon et de l'E.N.M. de Villeurbanne en Percussions classiques et Batterie Jazz.

• Musicien

Il débute son parcours, dès l'enfance, avec les harmonies, les groupes de bals, puis le big band du conservatoire en temps que batteur, des orchestres symphoniques classiques par la suite

Très vite, il sera meneur de projet, en s'associant avec Thierry Beaucoup, ils vont créer le **Mad Nomad Quartet** où il sera batteur et compositeur (révélation Suivez le Jazz 2003, finaliste au Concours National de Jazz de La Défense 2004...) Ce quartet lui permettra de faire des scènes nationales et internationales.

Duc des Lombards, Tanjazz, La Coursive, Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, des scènes jazz de l'Afijma, Jazz à Vienne, Phenix à Valenciennes... Grâce à ce quartet toujours, il jouera avec des musiciens comme Nico MORELLI, Andy Sheppard, Geoffroy de Masure enregistrera avec David Linx.

Il créera en 2010 à Live à l'Institut du Monde Arabe à Paris, **Alwane** spectacle sur la Lila de DERDEBA avec Dar Gnawa et notamment Abdellah Boulkhair El Gour. Il fera également partie de l'aventure IMPUR de Fred Frith.

Puis depuis plusieurs années, il fait la synthèse de ces expériences musicales en tant que percussionniste et Musicien-Corporel au sein du **Duo Berimba** avec une partenaire guitariste. (Maroc Nuits de la Méditerranée, Théâtre Impérial de Compiègne, Opéra de Limoges, Palais des Papes à Avignon, Percufolies(Vittel), Guitares en Picardie, Tournée JMF 2012/2014...).

Il participe à des festivals de Danse comme performeur de Percussions Corporelles (les Eclats chorégraphiques, Musique en mouvement (Fontenay aux Roses)

• Directeur Artistique

En 2006, il crée la Compagnie Toumback permettant d'articuler au sein d'un projet global, différents projets afin d'élaborer, de créer et de mettre en œuvre des spectacles vivants, de démocratiser la musique par les percussions corporelles en musique d'ensemble.

Il crée «**Les Sons du Corps**» en 2011, une rencontre de trois compagnies dont Onstap et Hassan Razak avec l'aide de La Coursive (Scène Nationale) et le CCN de La ROCHELLE, avec le regard complice de Kader Attou.

«**Noces Andalouses**» avec Carmen Gamero soutenu par La Maline (scène de l'Île de Ré)

«**Toumback'Group**» ensemble de Percussions Corporelles, qui a participé à plusieurs festivals et événements, La Coursive en première partie de Carlo Rizzo, le festival de Percussions de Marmande, Percufolia, rencontre et concerts avec Keith Terry.

• Transmission

Il enseigne les Percussions au CRD de LA ROCHELLE en tant que Professeur d'Enseignement Artistique depuis 2001. Son désir de transmettre à travers les Percussions corporelles lui ouvre d'autres publics, et en grands nombres, lui permettant également des transversalités, entre musique et danse.

Karine Gonzalez - danseuse

Artiste aux multiples visages. Après 10 ans de piano, de solfège et de danse classique, elle a naturellement trouvé dans le flamenco le langage idéal car il est à la fois musique et danse et il vient aussi de ses racines, l'Espagne.

Après avoir fait des études de lettres anciennes et littérature espagnole, pendant lesquelles elle écrit un mémoire de maîtrise sur le flamenco : *Le flamenco ou les mouvements du moi*, elle rencontre à Paris l'acteur et danseur iranien Shahrokh Meshkin Ghalam (Théâtre du Soleil) avec lequel elle danse dans des créations inspirées de la mythologie, la poésie et la mystique persane et confronte le flamenco avec la danse soufi.

En 1998/99 elle danse dans **Vengo** de Tony Gatlif aux côtés de Tomatito et Antonio Canales.

En 2000 elle obtient la bourse Lavoisier du Ministère des affaires étrangères et se forme pendant deux ans à la célèbre école de flamenco madrilène Amor de Dios. Antonio Reyes (professeur et danseur de flamenco) l'intègre dans sa compagnie pour le concours chorégraphique de Madrid.

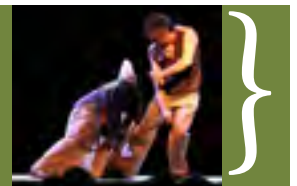
En 2002, elle monte son spectacle **A compas del corazon**, en 2003 elle co-crée avec trois autres danseuses le spectacle **Sentires**, coup de cœur du Festival Off d'Avignon 2004, dans lequel elle chorégraphie un tableau iranien Racines et Exil.

En 2007, elle danse aux côtés de José Maya dans **Vertiges** spectacle de Tony Gatlif.

En 2008 elle crée **Azahar** avec Nuria Rovira Salat, sur les racines croisées entre le flamenco et les danses orientales. Elle crée aussi son spectacle **Les Amants Divins**, inspiré de l'écho de deux voix mystiques : Roumi (Perse) et Saint Jean de la Croix (Espagne).

Depuis janvier 2010, elle danse dans la création **La Escucha Interior** du pianiste Julien Lallier, un concert poétique jouant sur l'alchimie des musiques écrites et improvisées du jazz et des danses d'inspiration flamenca.

On retrouve Karine Gonzalez au côté de Didier Lockwood dans la dernière création de Tony Gatlif : **Django Drom**.

Béatrice REUTHER - guitariste

Premier prix à l'unanimité du C.N.S.M. de Paris. Classe d'Alexandre LAGOYA

Premier prix du concours international Rothary-Faller (Suisse)

Premier prix de concours national du Lions Club

Second prix du concours international du Lions Club d'Istanbul

Second prix du concours de Carpentras

Professeur d'enseignement artistique au Conservatoire à Rayonnement Départemental de La Rochelle

Membre du jury des concours de professeurs

Guitariste du groupe de percussions corporelles **Toumback**

Son principal désir est de transmettre au public l'émotion musicale aux travers des sonorités chaleureuses de son instrument. Elle affectionne particulièrement le répertoire d'Amérique latine et espagnole où elle peut donner libre cours à son expression artistique

Principales scènes :

Opéra de Lyon

Opéra de Bordeaux

Discographie

Kaiserwalzer and other transcriptions / Arnold Schoenberg

Paris : Erato Disques, 1996

Les solistes de l'Opéra de Lyon

« Béatrice Reuther possède le don naturel qui appartient à ceux qui sont destinés à faire une grande carrière. Son art se compose d'une merveilleuse technique, solide et fluide, qu'elle sait utiliser avec une grande maîtrise au service de la musique. Ses interprétations sont dotées d'une profonde spiritualité et je m'associe à la joie de la voir réussir une carrière internationale. » Alexandre Lagoya

Toufik Oudrhiri Idrissi – chorégraphe

• **Formation**

C'est à l'âge de quinze ans et au Maroc, son pays natal, que Toufik Oudrhiri Idrissi découvre la danse contemporaine et depuis s'y consacre entièrement. Arrivé en France en 1990, il intègre l'année suivante le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. Dans le cadre de cette formation, il danse pour Raffaella Giordano, Philippe Trehet, Nadège Mac Leay ou encore Donald Mac Kayle... Il découvre la danse butô auprès d'Ushio Amagatsu, fondateur de Sankai Juku. Ce travail le marquera profondément dans ce qu'il y a d'essentiel dans la mobilité, l'immobilité.

• **Interprétation**

Après sa formation, Toufik Oudrhiri Idrissi devient danseur-interprète pour les chorégraphes Jean-Claude Gallota, Véronique Ros de la Grange, Régine Chopinot, feu Odile Duboc, Françoise Murcia, Odile Azagury... Il vit également une expérience formatrice, tant sur le plan humain que professionnel, au sein des «**Em.B.A.R.C.qués**» dirigés par Régine Chopinot et Jacques Garros.

• **Création**

En 1995, Toufik crée sa première pièce, **Graine d'amour**, suivie en 1996 de Pourquoi chercher ailleurs. Deux expériences qui le conduisent en 1997 à fonder à La Rochelle la compagnie Toufik OI.

Avec 14 pièces à son actif, Toufik met à jour les connections que l'individu construit entre son espace mental et son environnement. Le corps nu, présent dans la plupart de ses créations est la base qui nourrit son travail.

Après avoir travaillé de 2004 à 2008 sur les transformations du corps et de la chair, qu'elles soient physiologiques ou sociales, Toufik oriente en 2009 sa réflexion sur l'animalité. En 2010, il entame un long processus de recherches sur l'excès tant masculin que féminin.

La vidéo occupe une place de plus en plus importante dans son univers artistique, jusqu'à devenir un partenaire essentiel à la chorégraphie. Images d'abattoirs, de grands ensembles urbains, gros plans sur les danseurs, ce média enrichit le propos chorégraphique en ouvrant au spectateur différentes pistes de réflexions.

Pédagogie & Transmission

Diplômé d'Etat, Toufik Oudrhiri Idrissi mène depuis les années 90 un travail de sensibilisation en direction de différents publics, de tous âges et de tous niveaux. Il réalise ainsi des rencontres autour de ses créations avec des publics scolaires et encadre des ateliers de pratique amateur, en partenariat avec les établissements culturels et scolaires de la région Poitou-Charentes.

crédit photo : Thomas Chapuzot

Contacts

écorce (XIIe s.), du lat. imp. scortea "manteau de peau", livre (XIe s.) empr. au lat. liber "partie vivante de l'écorce"

Compagnie Toumbak

75 rue des Mathias
17000 La Rochelle
N° siret : 501 142 905 00014

Maxime Larcher

Attaché à la diffusion
toumbak.diff@gmail.com
06 70 57 91 78

Stéphane Grosjean

Direction artistique
cie.toumbak@gmail.com
06 62 48 51 39

Crédit Photos : Franck Moreau

Captation vidéo lors d'une résidence en
septembre 2012 [cliquez ici](#)

<http://toumbak.com>

Ecorces
Compagnie Toumbak

