

GABRIEL UM
COMPAGNIE

CRÉATION NOVEMBRE 2021
TU-NANTES

CANDIDE 1.6

Environ 75 min

Pièce pour 6 danseurs

DIRECTION ARTISTIQUE

Gabriel UM
compagnie@gabriel-um.com
+33 (0) 6 59 19 93 91

gabriel-um.com

PRODUCTION & DIFFUSION

Romane ROUSSEL | Collectif 1.5
romane@unpointcinq.fr
+33 (0) 6 65 47 38 19

unpointcinq.fr

TABLE DES MATIÈRES

ORIGINES	4
— Démarche	4
— Note d'intention	5

PROPOS ARTISTIQUE	6
— Objets artistiques	6
— L'écriture de plateau	8
— La rencontre avec l'intime	8
— L'in situ et l'interdisciplinarité	9
— Le mouvement Candide	10

COMPAGNIE	12
— Chorégraphe	12
— Interprètes	14
— Entourage technique	16
— Entourage administratif	16

PRODUCTION	18
— Production	18
— Co-productions	18
— Soutiens	18
— Calendrier prévisionnel	19

ORIGINES

DÉMARCHE

Le travail de la Compagnie Gabriel UM repose sur des questionnements sociaux, sociétaux et sur une volonté profonde d'expérimentations. Cette compagnie a à cœur d'explorer de nouveaux champs chorégraphiques et artistiques, au travers de créations interdisciplinaires et de travaux sur l'in situ.

En proposant ses créations adaptables en genre, nombre, en lieu et en intention, la compagnie Gabriel UM affirme sa volonté d'investir des lieux dédiés mais aussi les espaces publics, les lieux culturels et sociaux, les endroits en marges de lieux conventionnels de diffusion artistique, afin d'en détourner l'usage.

Se réapproprier ces espaces afin de créer du lien social entre les populations, entre les générations, mais aussi entre la danse et d'autres modes d'expression artistique, en favorisant la collaboration entre acteurs culturels et habitants sur des thématiques liées au projet artistique de la compagnie. Rendre la pratique de la danse visible et accessible à tous, permettre l'épanouissement de chacun et développer les valeurs d'éducation populaire en rapport avec la danse (transmettre, partager, échanger, informer, créer du dialogue citoyen, accompagner...).

NOTE D'INTENTION

Je suis un utopiste qui rêve de changer le monde, de changer mon monde, en commençant par me transformer moi-même. J'ai grandi entre la France et le Cameroun et ai beaucoup voyagé depuis. Je me considère comme un citoyen du monde aux multiples influences, ayant conquis sa liberté de créer au-delà des frontières et qui cherche à tout prix à se réinventer.

Je vis dans un monde, à une époque, au cœur d'une génération où il devient de plus en plus dépassé, sinon ridicule, de croire en l'amour, en la liberté, en la solidarité, en la bienveillance collective ou en la beauté profonde de l'humain. C'est pourtant cette forme de naïveté, d'optimisme un peu béat, qui m'intéresse aujourd'hui et sur laquelle j'aimerais que notre regard se pose. J'œuvre à retrouver la spontanéité de mon enfance et renouer avec une liberté instinctive, une spontanéité naturelle.

La candeur n'est donc pas pour moi un défaut. Elle est ce qui me préserve des formatages, ce qui me permet de jouer avec les limites, de pouvoir sortir du cadre et de choisir librement d'y revenir. Parce qu'elle correspond à une forme d'ignorance des règles, la naïveté est un moyen pour moi de lutter contre la standardisation et de décider de mon propre rapport aux normes, de les dominer sans pour autant les rejeter.

Je me sens simplement lassé des conventions qui me briment. Lassé de faire pour faire, lassé de faire pour plaire, lassé de faire pour que ça marche, lassé de faire pour suivre bêtement le schéma logique, lassé de ma lassitude... J'ai décidé de ne plus être passif, d'agir comme je le conçois.

Pour retrouver cette candeur, je me suis donc penché sur une période de ma vie : l'enfance, durant laquelle liberté, amour et bienveillance résonnaient comme une évidence.

L'enfance, mon enfance, mon moi naïf, mon Candide.

Il fallait que je lui parle, que je lui écrive, que je lui explique le monde qui m'entoure. Là est le début de mon action, des lettres adressées à mon « moi » enfant. J'ai nommé ce projet artistique Candide. Un projet qui s'étale sur plusieurs années, une sorte de galaxie dans laquelle plusieurs objets artistiques se cotoient.

De l'ouvrage de Voltaire, auquel j'emprunte mon titre, je retiens essentiellement son invitation à conserver, à l'âge adulte, la crédulité et l'insouciance de la jeunesse.

PROPOS ARTISTIQUE

OBJETS ARTISTIQUES

Si *Candide* était une galaxie, contenant un ensemble de lettres que Gabriel adresse à son « moi » *Candide* depuis l'âge de ses 17 ans, *Candide 1* en serait la première constellation, dans laquelle 6 de ses lettres sont exploitées (*Crache, Norma, Sex, Human, Génération sacrifiée et Introduction*)

À l'intérieur de cet univers, *Candide 1.6* est la troisième étoile, un objet artistique pour 6 interprètes, d'une durée comprise entre 60 et 90 minutes. C'est un travail à l'intérieur duquel la notion de collectif est très importante. Le travail avec 6 interprètes permet de questionner la liberté de chacun au cœur d'un groupe organisé, une société constituée. Le dialogue intimiste entre Gabriel et son *Candide* s'ouvre alors à un plus grand nombre pour devenir un dialogue entre un groupe d'individus et leurs *Candides*.

C'est la forme la plus aboutie et la plus conséquente des objets artistiques appartenant au projet *Candide 1*. Fort des expériences nourries par ses premières créations (*Candide 1.1* et *Candide 1.3*), la proposition *Candide 1.6* vient confirmer les ambitions et intuitions de Gabriel autour de ce travail de conquête de liberté, d'adaptabilité et de bienveillance collective.

CRACHE

Que cherches tu	hein
Que cherches tu	
	Que cherches tu
Que veux tu	
	Que veux tu
Tu veux	tu veux quoi
	Mais tu veux quoi
Pose toi des questions	
	pose moi des questions
Dis moi	Dis le moi s'il te
plait	Que veux tu sincèrement
Sincèrement	tu veux te distraire

7 « Il me semble que l'être humain est dans cet état permanent de contraintes et de normes qui le pousse à trouver, à créer sa propre liberté, à ne pas accepter les états de fait et à rester en perpétuelle évolution.

J'ai moi aussi besoin de contraintes, j'ai besoin de normes, réelles ou imaginaires, pour créer et pour pouvoir m'en libérer, c'est pourquoi j'écris ces lettres. Dans ce dialogue et en réponse, mon Candide me pose cette unique question : Pourquoi ?

Pourquoi les choses sont-elles ainsi ? Pourquoi les normes existent-elles ? Pourquoi jouer dans cet espace ? Pourquoi cette disposition spatiale ? Pourquoi cette temporalité ? Pourquoi, pourquoi et encore pourquoi ? Pourquoi le temps diffère t-il autant entre l'interprétation théâtrale et celle chorégraphique ? Pourquoi danser dans une boîte noire ? Pourquoi le public

est-il toujours face à nous et non avec nous ?

7 Tant de pourquoi qui m'amènent à me demander comment ? Comment faire pour créer en repoussant ces données qui m'apparaissent être des contraintes absorbants ma liberté de création ? Une heure de spectacle devient alors un ensemble de soixante spectacles d'une minute ou encore six spectacles de dix minutes. Un hall d'entrée se transforme soudain en un espace de représentation et le plateau un endroit destiné à accueillir le public. Des bouleversements que j'aime provoquer mais que j'apprécie alterner avec des propositions plus conventionnelles : boîte noire vide, public en vision frontale, hors de l'espace scénique, espace délimité par un côté cour, jardin, la face et le lointain. »

L'ÉCRITURE DE PLATEAU

Gabriel UM cherche et imagine aujourd'hui de nouvelles relations à l'écriture.

L'enjeu de cette écriture scénique va au-delà de la danse et de la mise en scène. Les langages et actes sont multiples : textuels, visuels, plastiques, et sonores.

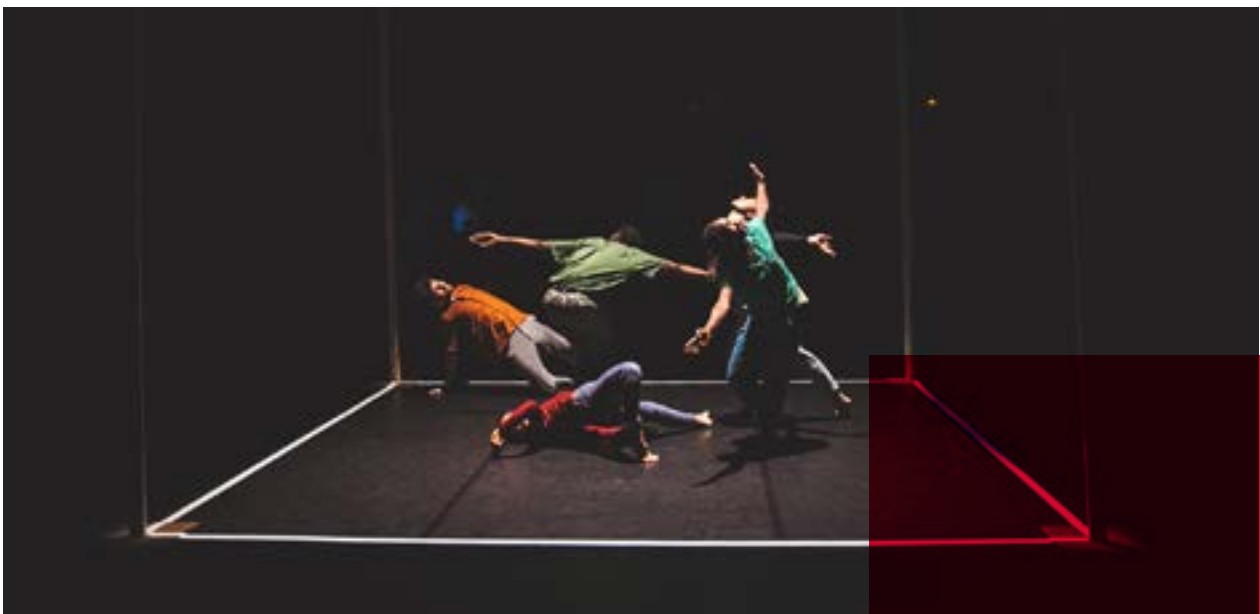
Il s'agit de voir l'instant présent comme acte moderne d'art scénique. Un processus de création et un objet artistique qui se veulent vivants, ce qui suppose d'être pensé, écrit et réécrit avec les interprètes, en direct, à l'image d'une performance.

LA RENCONTRE AVEC L'INTIME

Dans cette création, l'espace scénique se veut épuré, mais marqué par la présence d'un seul objet scénographie imposant : un cube blanc. Il est représentatif d'une version en trois dimensions de la notion de cadre. Dans la pièce *Candide 1.6*, il porte différentes symboliques : aussi bien l'intimité de la chambre d'enfant que la norme à dévier, détourner, explorer... Différentes métaphores des cadres sociétaux avec lesquels les interprètes joueront sans cesse.

Les spectateurs feront face à ce cube autour duquel la rencontre entre les interprètes et leurs enfants intérieurs, leurs candides va s'écrire.

L'espace scénique et l'espace du public formeront donc tous deux l'aire de jeu, la chambre d'enfant dans laquelle les spectateurs seront invités à partager l'intimité de la rencontre entre les interprètes et leurs candides.

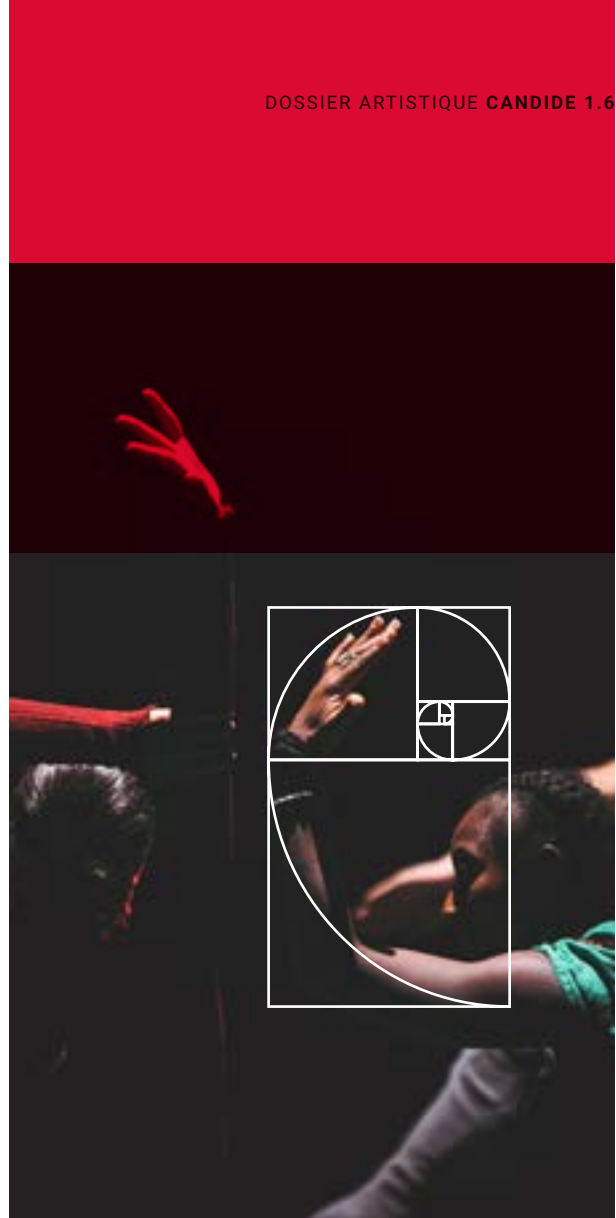
L'IN SITU ET L'INTERDISCIPLINARITÉ

L'envie d'interdisciplinarité au cœur des créations, se révèle être un phénomène miroir d'un besoin, celui d'une génération qui touche à tout, qui est partout en même temps, qui s'adapte sans cesse au vu des mouvements constants de nos sociétés.

9

Le travail se base donc sur le présent, l'actuel : « Comment faire avec ce qui nous entoure ? Comment adapter notre imaginaire au réel ? Comment créer des objets artistiques qui prennent en compte l'espace, le temps et le contexte ? »

Dans ce sens, le travail « in situ » pose un cadre idéal qui nourrit créativité et recherche de liberté. Il permet aux lettres de prendre différentes formes (performances, spectacles, expositions, ateliers, concerts, rencontres ou tout autres objets artistiques...), qui peuvent habiter différents lieux (scènes, espaces publics, espaces culturels, bureaux, maisons, appartements, espaces naturels...) et ainsi ne pas devenir des matières définitives et figées.

9

10

LE MOUVEMENT CANDIDE*

Dans l'échange avec son Candide, Gabriel s'inspire de cette quête d'intimité afin de renouer avec sa liberté créative.

« Mon Candide est définitivement plus proche que moi de ce que j'appelle liberté. Pour me rapprocher de lui, j'ai dû invoquer ma mémoire corporelle, me connecter avec les souvenirs enfouis de cet état de liberté enfantine, primitive. Pour y parvenir, j'explore un ensemble de méthodes, d'approches, de jeux inspirés de l'univers de mon Candide. Cette expérience je la nomme le Mouvement Candide et je souhaite la partager. »

Il s'agira donc de partir à la rencontre de publics au travers d'actions et d'ateliers autour de l'idée de conquérir son propre *Mouvement Candide*.

À l'intérieur de cette expérience, cinq approches peuvent être appréhendées : danse Candide, espace Candide, lettre à Candide, arts Candides et enfin jeux Candides.

* Il existe un dossier dédié à ces différentes possibilités d'actions.

COMPAGNIE

CHORÉGRAPHE

| Gabriel UM

Gabriel naît à Echirolles en 1987, grandit à Édéa, Douala, Yaoundé, Makak, Bafoussam, Otélé, Rennes, Saint-Nazaire, Pékin, Qingdao, Berlin, Glasgow, Blackpool, New-York, Paris, Amsterdam, Utrecht, Besné, Lorient, Kielce, Cracovie, Stockholm, Dar es Salam, Arusha, Lisbonne, La Rochelle, Nantes...

Le début de sa vie est rythmé par les voyages, les rencontres avec l'autre, l'ouverture d'esprit, le perpétuel recommencement, l'adaptation, les chocs culturels... Il se définit comme un « world citizen ».

Marqué par sa culture originelle de tradition orale et de mimétisme, il apprend tout en autodidacte, observant les œuvres et les personnes qui l'inspirent, à commencer par sa famille : son père est mélomane, son frère dessine, sa mère et sa sœur dansent... Il baigne dans le monde de l'art, mais jusqu'à ses 16 ans, il n'ose pas danser, bien trop grand pour cela, c'est d'ailleurs sa famille qui lui affirme. C'est alors par pur challenge, presque provocation qu'il se met à danser à l'âge de 17 ans, en commençant par des danses populaires. Le défi devient alors une vraie passion.

C'est peu avant ses 19 ans qu'il vient s'installer en France. Séduit par la culture hip hop, il se forme à travers des cours réguliers proposés par Marie HOUDIN et Franco GUIZON (Cie Engrenages) et des ateliers menés par Bruce CHIEFARE (Cie Flowcus).

Ce qui le passionne avant tout dans les danses hip hop, ce sont les motivations qui les ont fait naître : des modes d'expressions artistiques nés à une certaine époque, pour dénoncer des contextes sociaux difficiles et s'en libérer. Touché par cette culture, il décide de puiser l'inspiration dans ses propres réalités sociales, pour développer son langage artistique.

De 2009 à 2012, il découvre et apprend les danses bretonnes, prends des cours en modern jazz, des ateliers en danse contemporaine et rejoint un groupe de jeunes danseurs nantais *The Misfits*, avec lequel il remportera plusieurs compétitions.

Il monte avec Armel UHOZE le Collectif 1.5, en 2013. Ensemble ils mettent en œuvre plusieurs créations chorégraphiques amateurs, des expositions photos, différentes vidéos artistiques, des conférences / débats dansées, des festivals et diverses manifestations dansées.

Il participe au projet *Je, Nous, Ils* mis en place par Makiz'Art et piloté par Vincent POUPLART (réalisateur) et Marc PERRIN (écrivain). Il réalise à cette occasion son premier court métrage, une autofiction intitulée *Lettre à Candide*.

Il participe en 2014, au projet *Clin d'œil du temps, Overflow* dirigé par Amala

DIANOR, co-chorégraphié par Annabelle LOISEAU, Pierre BOLO et Mickaël LE MER. En 2015, il rejoint la compagnie Chute Libre et est interprète dans cinq de leurs spectacles : *Focus, Flash Player, In Bloom, un Sacre du Printemps Hip Hop, et Anarchy, l'harmonie du désordre*. À partir de 2016 il devient interprète pour la compagnie Engrenages sur *Le Bal du Tout-Monde*.

Entre 2017 et 2018 il monte et dirige la compagnie 1.5 qui devient Compagnie Gabriel UM, avec laquelle il travaille, enfin, à développer sa vision, son propre langage. Il nomme son projet artistique *Candide*, dont le premier volet s'intitule *Candide 1*.

INTERPRÈTES

| Andrège BIDIAMAMBU

Il commence la danse en 2008, attiré par les danses funk styles et principalement par le locking. Il intègre en 2010 le collectif La Tête Dans Les Baskets avec qui il poursuit son parcours et où il acquiert à la fois technicité et ouverture d'esprit. En 2015, il est interprète dans la création régionale *Clin d'œil du temps, Overflow* porté par

les compagnies Amala DIANOR, Chute libre et S'poart. En 2016, il devient interprète pour la compagnie Chute Libre dans les créations *Flash Player, In Bloom, un Sacre du Printemps Hip Hop* et *Anarchy, l'harmonie du désordre*. En 2018 il est interprète pour la compagnie Gabriel UM dans le projet global *Candide 1*.

| Elsa MORINEAUX

Suite à la découverte de la culture Hip-Hop et la rencontre avec la Compagnie Engrenage, Elsa s'oriente vers les danses Funkstyles puis vers l'univers des clubs avec la House et le Waacking. Pour continuer d'enrichir son parcours elle intègre sur Bordeaux la formation Lullaby Danza Project où elle se forme aux danses académiques. Depuis

sa sortie, elle travaille au sein de la Compagnie Hors Série dirigée par le chorégraphe Hamid BEN MAHI, avec aussi Franck GUIBLIN et sa Compagnie Arenthan, Jean Magnard de la Compagnie Made in Movement ainsi qu'à l'occasion de reprises de rôle avec les Compagnie Chriki'z et Chute Libre.

| Floriane LEBLANC

Elle étudie au conservatoire d'Angers puis se forme à l'école Artendance en Belgique (classique, contemporain, jazz, hip hop et théâtre). Entre 2006 et 2009 elle étudie les danses Hip Hop dans différentes écoles parisiennes (Kim Kan, Meautown...). En 2010 elle rejoint l'association Cie Soulshine (Angers) dans laquelle elle est interprète sur deux pièces *Mr tout le monde* et *Interférence*. Membre actif de l'association, elle organise et

met en place le Battle «U Got Soul» et d'autres événements... À partir de 2014 elle intègre plusieurs compagnie Hip Hop en tant qu'interprète, la Cie *Etr'étrange* (Angoulême), la Cie *Engrenage* (Rennes), la Cie *Chute Libre* (Nantes) et la Cie *Gabriel UM* (Nantes). Elle participe également au projet *Clin d'œil du temps, Overflow* avec les chorégraphes Amala DIANOR, Pierre BOLO, Annabelle LOISEAU et Mickaël LE MER.

| Kevin FERRÉ

Il débute la danse en 2004 en autodidacte et se forme par la suite à travers différents cours réguliers. En 2009, Il intègre la formation *Misfits Academy* avec laquelle il participe et remporte plusieurs prix aux niveaux national et international. En 2013, il devient interprète pour la compagnie *Illumina* dans la pièce *Street Poker*. En 2014, Il participe au projet régional *Clin d'œil du Temps, Overflow* dirigé par la Cie *Amala DIANOR*, co-chorégraphié par la Cie *Chute Libre* et la Cie *S'poart*. À la suite de ce projet, il rejoint

la Cie *Chute Libre* et devient interprète pour 6 de leurs créations: *Drafters, Focus, Flash Player, In Bloom, un Sacre du Printemps Hip Hop, Anarchy, l'harmonie du désordre* et *Slides*. Au sein de la compagnie *Gabriel UM*, il intègre en 2018 le projet artistique *Candide*, dont le premier volet s'intitule *Candide 1*. En parallèle, il continue de développer son univers artistique à travers la danse, la photo, le graphisme et la musique. Un premier solo est en cours de création.

| Sandra SADHARDHEEN

Sandra découvre la danse contemporaine au Conservatoire d'Aubervilliers la Courneuve. Elle y fait la rencontre de la Compagnie *La Flux* avec qui elle travaille sur le flux, la fluidité, un corps instinctif et méditatif. En parallèle elle s'initie au *Bharatha Natyam* et au *Kalaripayatt* lors de ses fréquents voyages en Inde. Son envie d'élargir son champ des possible la conduit vers différentes formations

telle que la formation d'Art Acrobatique Urbaine du Plus Petit Cirque du Monde, La Manufacture d'Aurillac, et la Compagnie Junior *LE MARCHEPIED* à Lausanne. Elle se plonge petit à petit dans les danses urbaines et la culture hip hop. Sandra travaille par la suite avec différents chorégraphes tel que *Joseph Yvan TOONGA, Isabelle BRUNAUD, Ly EM, Carmela ACUYO*.

ENTOURAGE TECHNIQUE

| **Louise JULLIEN**
Création lumière

| **Florent GAUVRIT**
Création musicale

| **Ariane CHAPELET**
Scénographie

ENTOURAGE ADMINISTRATIF

| **Romane ROUSSEL | Collectif 1.5**
Production et diffusion

| **Aurélia TOUATI | Collectif 1.5**
Administration

17

17

CRÉATION GRAPHIQUE - KEVIN FERRÉ

PRODUCTION

PRODUCTION

- Collectif 1.5

CO-PRODUCTIONS

- TU-Nantes, scène jeune création et arts vivants
- Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki *Dans le cadre de l'Accueil-studio - Ministère de la Culture*
- Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Compagnie Accrorap direction Kader Attou *Dans le cadre de l'Accueil-studio - Ministère de la Culture*
- Espace culturel Cap Nort - Nort-sur-Erdre
- Théâtre Francine Vasse - Les laboratoires vivants *au titre d'artiste en couveuse*
- Musique et Danse en Loire-Atlantique

18

18

SOUTIENS

- TRPL Théâtre Régional des Pays de la Loire
- Les Fabriques laboratoire(s) artistique(s) - ville de Nantes
- Le Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National de Roubaix
- Carré d'Argent - Pontchâteau

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

MARS 2020

Centre Chorégraphique National de Créteil

5 jours de résidence +
Sortie de résidence

NOVEMBRE 2020

TU-Nantes

5 jours de résidence +
Sortie de résidence

JANVIER 2021

**Évènement L.A Danse en Fabrique - Fabrique
Chantenay, Nantes**

Présentation d'une étape de travail

FÉVRIER 2021

Centre Chorégraphique National de La Rochelle

5 jours de résidence +
Sortie de résidence

MARS 2021

TRPL Théâtre Régional des Pays de la Loire, Cholet

5 jours de résidence +
Sortie de résidence

AVRIL 2021

La Fabrique Chantenay, Nantes

5 jours de résidence +
Sortie de résidence

JUIN 2021

Espace culturel Cap Nort, Nort-sur-Erdre

5 jours de résidence +
Sortie de résidence

AOÛT 2021

**Ballet du Nord - Centre Chorégraphique National de
Roubaix**

5 jours de résidence +
Sortie de résidence

SEPTEMBRE 2021

Carré d'Argent, Pontchâteau

5 jours de résidence +
Sortie de résidence

NOVEMBRE 2021

TU-Nantes

5 jours de résidence + Création

DIRECTION ARTISTIQUE

Gabriel UM

compagnie@gabriel-um.com

+33 (0) 6 59 19 93 91

gabriel-um.com

PRODUCTION & DIFFUSION

Romane ROUSSEL | Collectif 1.5

romane@unpointcinq.fr

+33 (0) 6 65 47 38 19

unpointcinq.fr

CRÉATION GRAPHIQUE
KEVIN FERRÉ

GABRIEL-UM.COM