

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

4x4

laboratoire tout terrain en milieu extérieur

COMMENT LE FAIT DE VIVRE, TRAVAILLER, MARCHER DANS LA CAMPAGNE S'INCARNE DANS NOS CORPS?

Sortir littéralement des théâtres, des studios de danse, m'a nourrie en tant que personne, danseuse et chorégraphe. Il y a 15 ans, j'ai fait ce choix radical de vie de m'installer en milieu rural, d'y fonder une compagnie de danse et d'affirmer une démarche singulière s'appuyant sur l'anthropologie. J'ai découvert des territoires ruraux très hétérogènes qui me ressercent et m'inspirent. Depuis cette prise de risque joyeuse, j'ai beaucoup expérimenté dans la nature, seule et avec d'autres personnes (artistes, danseurs et danseuses, marcheurs et marcheuses, passionné.es de botanique et de faune).

La place de la ruralité dans ma vie et celle de la compagnie est majeure.

— Sylvie Balestra

4x4 porte pleinement les sujets de l'écologie, d'interdépendances et de transitions.

4x4 est une façon de se mettre en relation avec les personnes mais aussi avec tout le reste des vivants.

Avec **4x4** : il y a autant à percevoir, à ressentir qu'à voir.

4x4 se crée à partir d'une série de résidences se déroulant exclusivement en extérieur et a priori destinée à être jouée uniquement en extérieur.

4x4 est une balade chorégraphique et chantée en plein air.

«Milieu», pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il me permet d'éviter le terme «environnement», qui a tous les défauts, puisqu'il nous met dans une position à la fois centrale et extérieure. Ce qui nous environne, c'est ce qui est autour et dont nous ne faisons pas partie. Avec «milieu», en revanche, on ne sait pas qui est au centre, et ça pose la question de savoir qui compte. Il faut alors mener une sérieuse enquête pour l'inventorier complètement; et, même quand elle est finie, on n'est jamais certain de ne pas avoir oublié quelqu'un. — Vinciane Despret, philosophe des sciences.

Être dans le paysage pour partager un temps commun.

L'enjeu sera aussi de partager cette qualité d'attention que la nature exige si nous voulons coexister. C'est avec plusieurs contraintes que nous tenons à créer 4x4 et notamment celles de ne pas laisser de traces de notre passage hormis des traces sensibles.

Les temps de résidence se feront uniquement en extérieur, pour que la météo imprime nos corps et nous confronte à nos besoins concrets.

Faire partie de l'écosystème et tenter de ne pas s'imposer : pas de déchets, pas d'électricité, utiliser la lumière naturelle à différentes heures du jour.

Ce projet a l'**exigence d'un minimum d'impact environnemental** dans sa conception.

Par exemple, le choix du chant dans toutes ses variations (respirations, sifflements, etc), l'utilisation des acoustiques naturelles et d'un instrument à caisse de résonance nous permet de jouer sans électricité en gardant une grande exigence musicale.

TERRAIN COMMUN PRENDRE PART PERMACULTURE

Ce projet part du désir de partager un rapport sensible avec les milieux extérieurs : un partage esthétique et politique de nos attentions. Pour cela nous prenons du temps qui dans nos systèmes de production et diffusion du spectacle vivant nous échappe souvent. Nous chérissons une vision permaculturelle de création.

Pour l'équipe de SYLEX, c'est aussi une façon d'engager une conversation avec les personnes d'un territoire : que partageons-nous sur un territoire malgré nos usages disparates ?

Lors de notre résidence de territoire, nous faisons appel à la participation des personnes en leur demandant quel est leur **lieu merveilleux**. Ensuite nous nous retrouvons sur leur site, en marchant et en révélant avec eux les spécificités du lieu : reliefs, faune, flore, courants, minéraux, usages et pratiques, etc.

Ce système d'échange rend poreux des savoirs vernaculaires et scientifiques et constitue les matériaux pour une **cartographie sensible** - qui se matérialise sur papier et multimédia (entretiens, images, dessins).

Ces personnes pourront devenir acteurs et actrices de la marche d'approche du spectacle 4x4, en étant guides sur le site. Elles présenteront leurs intérêts et savoirs aux autres marcheurs et marcheuses. D'une approche micro ou macroscopique, des glissements s'opèrent entre nos attentions dans un même endroit.

Par exemple, à Bellac - territoire compagnon de la cie SYLEX, nous avons partagé avec une géologue une marche de connaissances qui a fait glisser les marcheurs et marcheuses dans différents temps géologiques et dans différents éléments du paysage pour ensuite danser ensemble un motif de la pièce.

Dans cette dynamique de collaboration et d'échanges ces rencontres de terrain permettent à l'équipe artistique de déterminer le site de la performance 4x4.

CHANT DANSE ANTHROPOLOGIE & ECOLOGIE

Des recherches autour des pratiques corporelles et dansées liées aux travaux agricoles et aux rituels en lien avec le monde paysan viendront alimenter la dimension anthropologique de cette pièce.

La chanteuse, Maud Herrera, accompagne les pas des marcheurs et marcheuses et ouvre l'attention aux sons déjà en présence. La voix a toujours accompagné la vie en milieu rural. La recherche musicale de 4x4 puise dans plusieurs répertoires, chant de travail et à danser issu du monde entier pour les faire dialoguer : répertoire occitan, ballade du moyen âge, chants d'appels aux animaux, sons d'appeaux, chants de labours (briolages), plaintes de bergers, chants de métamorphoses, bourrées, etc. Sans oublier que les espaces de plein air ont été investis par les soundsystems electro depuis 40 ans.

Maud Herrera accompagne aussi la danse avec un tambourin à cordes des Pyrénées qui vient rythmer et faire groover.

La recherche chorégraphique s'appuie sur les motifs de la marche, de la danse à la transe.

Elle convoque des danses traditionnelles telles que la bourrée et la danse du cerf que l'on retrouve dans plusieurs endroits du monde.

La danseuse, Garance Bréhaudat, dans ce milieu extérieur, joue à apparaître et disparaître pour aiguïser l'attention des marcheurs et marcheuses amenées à se déplacer.

Comme pour le solo Grrrrr, l'envie est de partager une expérience dansée sensible, en grande proximité avec les spectateurs et spectatrices en les invitant même à une danse collective. Notre humanité a toujours dansé et chanté en extérieur pour célébrer au fil des saisons les temps forts de sa communauté : danses agricoles, rites de passage, rave party.

L'invention de gestes rituels contemporains soutiendra toute l'écriture chorégraphique.

4x4 est aussi l'occasion de poursuivre le travail autour des costumes (Grrrrr, BBL, Vieillesse & Éléance). Pour 4x4 elle est convoquée pour sa dimension anthropologique : le costume à danser des fêtes agricoles (récoltes, vendanges, etc.), le costume camouflage pour devenir environnement et se fondre dans le paysage et le costume carnavalesque pour renverser les codes : ici pour déconstruire la notion de "nature" et de «naturalisme».

4x4 sera donc un lieu d'expérimentation et de recherche plastique pour des costumes-scénographies permettant de transporter des éléments pour les interprètes ou les spectateurs et spectatrices. Ceux-ci seront conçus en dialogue avec le milieu naturel et la conceptrice des costumes, Aude Desigaux, et nourris par les recherches ethnographiques de Sylvie Balestra.

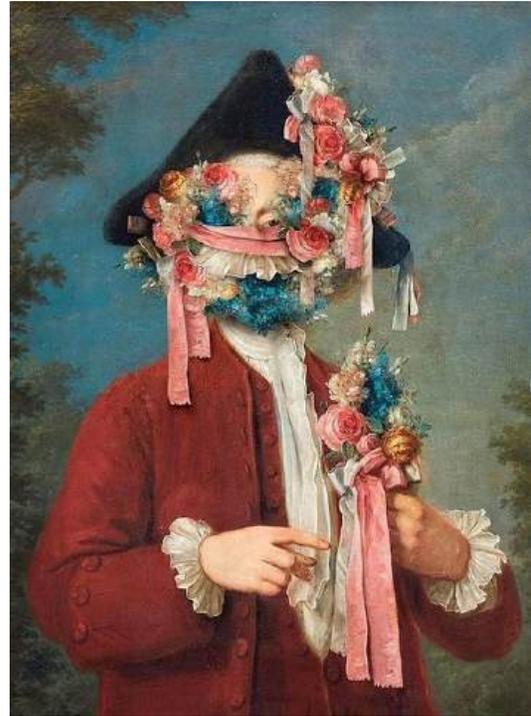
PARURES

COSTUMES

CAMOUFLAGE

FÊTE

Premières recherches iconographique autour de 4x4

©Volker Hermes © Masques de Dédougou, Burkina Faso ©Cat Johnston ©Riitta Ikonen, Caroline-Hjorth-Phetsavath

Il n'y a qu'une seule vérité immuable : aucun être n'est pur individu; rien ne consiste uniquement en soi-même. Tout est composé de cellules étrangères, des symbiotes étrangers, des pensées étrangères. Ainsi, toute forme de vie évoque moins le guerrier individuel que l'univers miniature, dévalant follement l'existence comme les lucioles gravitent la leur la nuit. Etre en vie revient à faire perpétuellement communauté et à sempiternellement se réinventer comme d'un incommensurable réseau de relations — Andreas Weber, philosophe et biologiste

L'équipe

Sylvie BALESTRA

Danseuse-chorégraphe, formée à la **danse contemporaine** (Master 2 Arts du Spectacle, Université Nice-Sophia Antipolis & BDX III) et aux **pratiques somatiques** (Feldenkrais et BMC). Son parcours est jalonné de rencontres avec des chorégraphes, artistes et performeurs : Anna HALPRIN, Julyen HAMILTON, Mark TOMPKINS, Patricia KUYPERS, Anne COLLOD, Kitsou DUBOIS, etc. Elle a décidé de sortir des studios de danse au sens propre du terme pour danser dans des lieux non-dédiés au spectacle (musées) et en extérieur (dans les espaces publics et la nature) en collaboration avec des chercheurs en urbanisme, paysage, architecture et sciences humaines. Elle reprend des études universitaires en **anthropologie de la danse et des pratiques corporelles** (master 2) pour acquérir et intégrer ce point de vue scientifique dans sa démarche artistique. Depuis 2010, elle développe, avec la cie SYLEX, **des créations à partir de communautés qu'elle observe et accompagne** : travailleurs et travailleuses dans des usines, agents communaux, joueurs et joueuses de rugby, habitants et habitantes d'un quartier, infirmières en formations, etc. Elle rend compte de son travail de terrain par des pièces chorégraphiques à la fois sur scène (RUGBY, 2013 et BBL 2021) ou dans des espaces contextualisés (PIÈCE ÉBAUCHÉE, jouée en usine en activité).

Elle utilise la vidéo et d'autres outils numériques (cartographies, blogs, installations) pour rendre compte de sa démarche et l'ouvrir à de nombreuses personnes (Lauréate de la SMART RÉSIDENCE, Scène Nationale Pays de Montbéliard et ETOPIA, Centro de arte y tecnologia, Institut Français)

Son rituel dansé Grrrrr, créé en 2016 et toujours en diffusion avec 500 représentations dans des CCN, CDCN, Scène Nationales, Scènes Conventionnées, festivals et petites salles en milieu rural, en France et en Europe.

Son écriture s'appuie sur le réel, des récits de corps et rend visible des rituels contemporains.

Garance BRÉHAUDAT - danse

Originaire de Champagne-Ardenne, Garance Bréhaudat grandit dans une petite commune de l'Aube près de la ferme de ses grands-parents paternels dont son père a repris l'élevage de vaches laitières depuis les années 90. À l'âge de 6 ans, Garance commence la danse jazz et les percussions classiques au **CRD de Troyes**. Elle poursuit ses études au **CRR de Paris** en cycle spécialisé danse contemporaine où elle rencontre différents chorégraphes dont Martine Pisani, pour la création *Seize on*. À l'issue de ce cursus, elle devient interprète pour plusieurs projets de **Dominique Brun** et elle collabore pour les créations de la compagnie **Embellie Musculaire**. En 2020, elle rencontre la chorégraphe Sylvie Balestra - **cie Sylex** pour la reprise du solo Grrrrr. Depuis 2017, Garance performe en extérieur pendant la randonnée artistique du Festival Mai que Mai dédié à la culture occitane, accompagnée d'artistes musiciennes telles que Hélène Bissières, Hélène Paccoud et Jean-Pierre Sarzier.

Parallèlement, elle obtient en 2021, le diplôme en **Notation du Mouvement – Laban au CNSMD de Paris** et est diplômée du *Master Danse à l'Université de Paris 8*. Son mémoire s'intitule « Faire communauté. Le cercle circassien dans le bal folk » et est une analyse des spatialités du cercle circassien, une danse emblématique de ce contexte festif. Intéressée par l'aspect social des danses, Garance pratique les danses de bal, a participé à des échanges entre la Calabre et la France pour découvrir la tarentelle lors de fêtes de village et elle apprend l'accordéon diatonique à travers des musiques à danser pour les bal trad et folk.

Maud HERRERA - chant

Maud Herrera compose, improvise et interprète à partir d'archives sonores du monde paysan : chant de travail, chants de circonstances, musique à danser. Son instrument principal est le chant, qu'elle accompagne d'instruments divers, violon alto, guitares, percussions, tambourin à cordes des Pyrénées.

D'origine franco-vénézuélienne, Maud commence par étudier le **violon alto** et le **chant lyrique au conservatoire**, en parallèle d'études littéraires à l'Université Paris-Diderot qui la mèneront à l'écriture d'un mémoire de M1 sur la poésie d'Audre Lorde : oralité, théâtralité et expérience du *Black Feminism* des années 1970. En 2013, Maud obtient une bourse et part étudier à l'**Université du Massachusetts** le théâtre collaboratif, le jazz vocal, les polyphonies et chansons médiévales et renaissances. De retour en France, elle s'installe à Toulouse, attirée par la scène *queer* expérimentale. Pendant une première année de **DUMI**, elle rencontre Xavier Vidal et Pascal Caumont qui lui font découvrir les polyphonies béarnaises et le chant à danser occitan. Elle intègre en 2016 la formation "Acteur au présent" du Théâtre du Ring et prend des cours de Languedocien. De 2017 à 2020, elle chante et joue des percussions au sein du trio de chant polyphonique à danser **Cocanha**.

Elle crée en 2022 son premier concert solo, Tal Coal, qui bénéficie de l'accompagnement du Garage Résidence, dispositif d'aide aux projets musicaux d'essence patrimoniale.

Aude Desigaux - costume

Aude Désigaux s'est formée à L'**ENSATT au sein des départements costumier Coupeur puis Concepteur**. Au théâtre elle travaille avec les collectif Os'O, Traverse et les metteurs en scène , Thomas Bouvet, Pascale Daniel-Lacombe, Jean-Claude Grumberg, Baptiste Guiton, Pauline Laidet, Shady Nafar, Christophe Perton, Sylvie Peyronnet, Pauline Ribat. À l'opéra, elle signe une création costumes pour l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris ainsi qu'une création costumes pour la maîtrise de l'Opéra de Lyon. Elle assure les créations costumes de quatre opéras mis en scène par Claude Montagné pour le festival de Sédières. En Janvier 2020, elle signe les costumes d'Orphée et Eurydice, mis en scène par Thomas Bouvet à l'Opéra de Rouen. Pour la danse, elle a travaillé avec Frédéric Cellé, Rachel Matéis, Farid Berki et assuré la recréation des costumes d'un ballet de Merce Cunningham pour l'Opéra de Lyon. Elle a créé les costumes de Vieillesse et Éléance de Sylvie Balestra/cie Sylex. Elle a également travaillé comme chargée de production-costumes sur une production de Robert Hossein, et des opéras de Macha Makeïeff, Laurent Pelly et David Marton.

<https://audedesigaux.com>

Cyrielle BLOY - assistanat

Originaire du Béarn, à égale distance des Pyrénées et de l'océan, son cœur balance davantage pour les montagnes, qu'elle gravit avec enthousiasme qu'elles soient réelles ou métaphoriques. Après l'obtention d'un DUT carrière Sociale et d'un Master Professionnel Mise en scène et Scénographie, complétées d'expériences diverses et variées au sein de compagnies, sa soif de connaissances, de rencontres l'ont conduit au cœur de processus de création. Elle se professionnalise avec un goût aigu pour l'accompagnement et la mise en place de projets, et occupe les responsabilités de metteur en scène, d'assistante à la mise en scène et d'interprète. Ce qu'elle aime de plus est d'apporter de la réflexion, du contenu et des contours à la création et au vivant. Elle travaille avec plusieurs compagnies de théâtre, de danse, d'art de la rue avec qui elle se fidélise. Parallèlement, et pendant une dizaine d'années, elle dirige une compagnie de danse théâtre avec laquelle elle écrit en duo des spectacles.

Afin de déployer ses recherches, elle s'ouvre en simultané aux métiers du cinéma, toujours à l'endroit de l'assistantat et de la mise en scène, et trouve ainsi sur les tournages une autre façon de maintenir son énergie et sa créativité. Plus souvent dans les métiers de l'ombre, elle est animée par le travail en collectif, et met à disposition ses idées foisonnantes et sa sensibilité dans l'écriture, la dramaturgie, l'accompagnement des interprètes et la fabrication d'images vivantes. Aussi, elle appréhende les doutes et les problématiques de la création sans crainte, car elle aime se remuer les méninges afin de trouver des solutions. Elle se sent aussi bien dans le dialogue avec les aspects artistiques que les aspects techniques, ce qui fait qu'on l'a qualifié souvent de « couteau suisse » qui sourit. Plusieurs casquettes donc, et toujours avide d'aventures, d'expériences et de projets. Aussi, et ça a participé à sa professionnalisation, elle a développé l'enseignement de sa pratique des arts de la scène, et intervient au sein de formations, accompagnant par exemple les étudiants de l'université où elle a fait ses premières armes. Installée à Bordeaux, elle poursuit ces navigations entre les projets, les équipes, et les géographies.

Voici un petit aperçu des spectacles dans lesquels son enthousiasme et son énergie ont été, sont et seront déployés : Avec Collectif OSO : Timon/Titus, L'Assommoir, Pavillon Noir. Avec Opéra Pagai : Safari Intime, La cité Merveilleuse, Cinérama, Le Grenome de l'Estuaire. Avec Jeanne Simone : Sensible Quartier. Avec Née d'un doute : Duo d'escalier, Monde Parallèle. Avec Cie Sylex : Grrrrr, Vieillesse & élégance, Rites de Passage. Avec Ussé Inné : Boum, Le grand Oui. Avec Astropophe : Le Gros Crépuscule. Avec La Chèvre Noire : Sanatorium, Illkept, Mourir pour un serpent à plume.

Katia Petrowick - assistanat

Katia Petrowick s'est formée en danse au conservatoire national supérieur de danse de Paris et en clown au centre national des arts du cirque.

De 2009 à 2021, elle chorégraphie et danse au sein de la compagnie L'Embellie Musculaire, où elle présente les créations jeune public CoNg COng coNG, PULL OVER et JOGGING au côté de la marionnettiste Omblin de Benque.

Parallèlement depuis 2007, elle collabore avec des chorégraphes en France, en Belgique et au Canada. Plus récemment elle est interprète sur la dernière création de Gisèle Vienne, Extra Life.

En 2019 elle rejoint le groupe de recherche danse et hypnose mené par Catherine Contour autour de Danser Brut.

En 2021, elle est diplômée de la formation d'éducatrice somatique par le mouvement (Body-Mind Centering®). Elle partage sa pratique du BMC® auprès de divers publics notamment au sein de l'atelier hebdomadaire Dansons Ici à Nedde au côté de Teresa Salerno et Carine Desset.

En 2023, une recherche autour du BMC® et du KRUMP débute en collaboration avec les danseuses Maya Masse et Nach ainsi qu'un laboratoire, La Talvera, portant des réflexions autour du corps comme micropolitique, là où elle vit, à Faux-la-Montagne.

Planning prévisionnel

La **création 4x4 est un projet permaculturel** qui place au cœur de sa production et de sa conception : une éthique, des réflexions ainsi que des outils méthodologiques. Pensé donc sur un temps long, nous construirons avec chaque lieu un lien privilégié. Les résidences-laboratoires donnent lieu à une invitation publique et à des cartographies de lieux merveilleux sur les territoires.

Sylvie Balestra réfléchit à la possibilité d'une forme finale à géométrie variable : un duo danse et chant ou deux duos danse et chant pour avoir la possibilité d'un quatuor dans une version intégrale.

Calendrier des laboratoires En cours de construction

SAISON 2024 - 2025

17 au 21 fév. – Résidence de création et rencontre avec les apprentis du CFA Magnac Laval, en partenariat avec la Ferme de Villefavard et le Théâtre du Cloître de Bellac (87)

10 au 13 mars – Résidence de création et rencontre avec des élèves en Lycée Agricole des Sicaudières, avec Scènes de Territoires – Bressuire (79)

7 au 11 avr. – Résidence de création avec Scènes croisées en Lozère (48)

19 au 22 mai – Résidence de création et rencontre avec des élèves en CAP du Lycée Agricole Sicaudières, avec Scènes de Territoires – Bressuire (79)

2 au 6 juin – Résidence de création avec Scènes de Territoires – Bressuire (79)

SAISON 2023 - 2024

3, 4 et 5 juillet - Bureau de Recherche Artistique en Milieu Extérieur - Festival de Bellac - Théâtre du Cloître - Scène conventionnée à Bellac (87)

22 juin - Marche des attentions partagées dans le bocage Argentonnay - Scènes de territoire, Bressuire (79)

17 au 21 juin - Laboratoire de printemps dans le bocage Argentonnay - Scènes de territoire, Bressuire (79)

Du 21 au 25 mai - Laboratoire de printemps dans le bocage Argentonnay - Scènes de territoire, Bressuire (79)

18 octobre 2023 - Carte blanche SYLEX - Escale du réseau 535 - à la Ferme de Villefavard, Centre Culturel de Rencontre (87)

Du 16 au 19 octobre 2023 - Laboratoire d'automne à la Ferme de Villefavard, Centre Culturel de Rencontre et le Théâtre du Cloître - Scène conventionnée à Bellac (87)

SAISON 2022 - 2023

Du 15 au 20 mai 2023 - Laboratoire de printemps sur des sentiers - Théâtre du Cloître - Scène conventionnée à Bellac (87)

Du 5 au 10 décembre 2022 - Laboratoire d'hiver en forêts - Théâtre du Cloître - Scène conventionnée à Bellac (87)

Partenaires En cours de construction

Coproduction Théâtre du Cloître - scène conventionnée à Bellac, Théâtre de Bressuire - scènes de territoire, Scènes croisées de Lozère, scène conventionnée Art en territoire.

Avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, d'Echoscience en Nouvelle Aquitaine et la Ferme de Villefavard

SYLEX est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la Dordogne.

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe Sylvie Balestra, SYLEX interroge ce qui met chacun d'entre nous en mouvement. In situ, dans l'espace public ou l'espace privé SYLEX travaille à rendre visible la façon dont l'activité humaine affecte et modèle le corps.

En complémentarité avec son propre travail de recherche et de création, SYLEX intervient sur les territoires dans le cadre de projets contextuels ou de commandes en lien avec des enjeux géographiques, sociaux ou symboliques. L'écriture chorégraphique de Sylvie Balestra se nourrit de l'observation anthropologique et de l'écoute des savoirs intimes et singuliers d'individus en mouvement au sein d'une communauté de travail, sportive, géographique.

SYLEX développe un art de la relation et de l'attention au corps physique, aux corps de métier et au corps social. L'équipe met en place des protocoles de recherche associant les habitants de ces territoires ou les membres de ces communautés par des entretiens, des temps de pratique, de la prise de vue, des temps de convivialité. Ces protocoles conduisent à un travail de création chorégraphique et/ou à des objets artistiques qui prennent place dans l'espace public concret ou sur le web.

Chorégraphe

Sylvie Balestra

06 81 87 93 75

sylvie.balestra@sylex.fr

Direction administrative et de production

Anne Berger

06 17 42 20 19

anne.berger@sylex.fr

Administration de production

Mathilde Idelot

06 63 75 42 32

mathilde.idelot@sylex.fr

Communication

Marie-Pierre Bourdier - Overjoyed

06 60 66 36 38

mpbourdier@gmail.com

website : sylex.fr

Siège Social : LA MONERIE 24310 PAUSSAC-et-ST VIVIEN
SIRET 505 343 053 000 35 - APE 9001Z - Licence: 2-1037981