COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

4x4

4x4 est un projet artistique permaculturel qui mêle recherche et création.

Terrain commun et permacole : Cette création se veut un révélateur de notre relation sensible avec les milieux extérieurs, mêlant esthétique et politique de l'attention. Pour cela, et en plus de l'anthropologie qui est le cœur de la démarche de la chorégraphe Sylvie Balestra, nous souhaitons adopter une vision permacole de la création. Pour cela, il nous semble pertinent d'inviter Leila Chakroun, docteure en sciences de l'environnement, spécialiste en permaculture et mésologie, pour nous accompagner dans cette démarche, dans l'écriture et en coopération avec les besoins des structures d'accueil.

Nos intentions et exigences écologiques : 4x4 privilégie une présence sensible : pas de déchets, pas d'électricité, utilisation de la lumière naturelle et des acoustiques du lieu. Notre intention artistique est d'affûter collectivement notre qualité d'attention aux milieux extérieurs, pour coexister avec eux. Le terme « milieu » est privilégié à « environnement » pour souligner l'interdépendance entre humains et non-humains.

La marche-entretien pour une anthropologie partagée. Lors des premiers laboratoires expérimentaux, nous invitons les habitant·es à désigner leur *« lieu merveilleux »*. Nous les rejoignons sur place pour explorer ensemble les spécificités du site : reliefs, faune, flore, usages, etc. Ces échanges, entre savoirs vernaculaires et scientifiques, nourrissent une **cartographie sensible in situ**. Ces contributeur·ices peuvent ensuite devenir des acteur·ices des **marches d'attentions partagées collectives créées par l'équipe artistique,** en partageant leurs savoirs de diverses manière (danses, paroles, etc;). **Nous cherchons à définir des protocoles de mise en relation à travers la marche.**

Chant, danse, anthropologie et écologie : La dimension anthropologique du projet s'enrichit de recherches sur les pratiques éco-somatiques, dansées et chantées liées aux travaux agricoles et aux rituels paysans. Le répertoire musical puise dans les chants de travail et de danse du monde entier, dialoguant avec les traditions locales (chant d'appel aux bêtes, chants de labours, harvest songs,etc), accompagné par un tambourin à cordes des Pyrénées. La recherche chorégraphique s'appuiera sur les motifs de la marche, de la danse à la transe, convoquant des danses traditionnelles comme la bourrée ou la danse du cerf qui prend différentes formes selon les communautés dans le monde. Les danseuses-chanteuses, jouant avec les apparitions et disparitions, aiguisent l'attention des marcheur·euses. Elles proposent des expériences sensibles : marcher les yeux fermés, partir avec une intention, écouter, sentir.

Un rituel contemporain : Au fil de la marche, la communauté des marcheur·euses fait corps avec le milieu. Cette marche est conçue comme **un rituel collectif de régénération de notre relation avec le vivant**. Notre intention est de partager une expérience dansée, chantée et sensible, en grande proximité avec les personnes, invitant même à des danses et chants collectifs. L'invention de gestes rituels contemporains soutient toute l'écriture chorégraphique, comme dans toutes les œuvres créées par la compagnie SYLEX. Notre humanité a toujours dansé et chanté en extérieur pour célébrer les temps forts de sa communauté. 4x4 réactive cette mémoire, en proposant une expérience artistique, écologique et politique, ancrée dans le présent.

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. 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, au corps de métier et au corps social.

LA DÉMARCHE SYLEX
Portrait de l'artiste Sylvie Balestra par la journaliste Stéphanie Pichon
Les pièces de répertoire, en tournée : Grrrrr, Vieillesse & Elégance, l'Encyclopédie du geste ouvrier, RITES DE PASSAGE

La compagnie SYLEX est conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et le département de la Dordogne.

Volontairement modulaire, selon nos lieux d'accueil et les besoins d'écritures, notre équipe 4X4 est constituée de danseuses, chanteuse-musicienne, chercheuse et illustratrice. Un minimum de 4 interprètes-marcheuses sont réunis pour les marches d'attentions partagées. Ensemble, l'équipe compose une **écologie de pratiques** où création, recherche et transmission s'entrelacent au contact des territoires.

Sylvie Balestra - Chorégraphe-anthropologue, directrice artistique de la compagnie SYLEX, elle développe depuis plus de quinze ans une œuvre associant danse contemporaine et anthropologie. Formée à la danse contemporaine, et aux pratiques somatiques (Feldenkrais et Body-Mind Centering®), elle est sortie des studios pour créer dans des lieux non dédiés en dialogue avec des communautés et des chercheur·euses. Elle rend compte de son travail de terrain par des pièces chorégraphiques à la fois sur scène et dans des espaces contextualisés. Elle utilise la vidéo et d'autres outils numériques pour documenter sa démarche et la rendre accessible.. Elle a créé l'encyclopédie du geste au travail, plateforme en ligne et conférence dansée qui retrace ses 10 années de recherche et créations sur le monde du travail. Son écriture s'appuie sur le réel, des récits de corps et rend visible des rituels contemporains. Son rituel dansé Grrrrr, créé en 2016, est toujours en diffusion avec 550 représentations dans des CCN, CDCN, Scène Nationales, Scènes Conventionnées, festivals et petites salles en milieu rural, en France et en Europe.

Gloria Maud Herrera - Chanteuse et musicienne franco-vénézuélienne, elle explore les répertoires paysans, les chants de travail et de danse, qu'elle mêle à des écritures contemporaines. Formée au chant lyrique et aux musiques traditionnelles, elle développe une pratique vocale acoustique, liée aux paysages et à la marche, accompagnée à l'alto et au tambourin à cordes. Son solo actuel, *Tal Coal, chants de reliefs*, est en tournée.

Garance Bréhaudat - Danseuse-interprète, elle est formée à la notation Laban (CNSMDP) et diplômée de Paris 8. Elle s'intéresse aux spatialités relationnelles et aux formes de communauté dans la danse. Collaboratrice de SYLEX, elle participe à des projets scéniques et in situ, alliant recherche, transmission et création partagée. Elle interprète aussi la dernière création de Massimo Fusco.

Katia Petrowick - Danseuse-interprète, elle allie danse, clown et pratiques somatiques. Formée au CNSMD de Paris et au CNAC, elle collabore avec plusieurs compagnies, dont DACM/Gisèle Vienne. Elle mène des recherches autour de l'hypnose avec Catherine Contour - Danser brut et du Body-Mind Centering®/ KRUMP avec Vincent Dupuy, Maya Masse aka Feelingz et Julien Adjovi aka Wrestler pour faire dialoguer les pratiques dans la joie de la rencontre.

Blandine Minot Stora - Danseuse, pédagogue et praticienne somatique, elle a été interprète pour Odile Duboc, Olivia Grandville, Clara Cornil et Capucine Dufour. Elle crée et transmet sa pratique auprès de publics variés, souvent marginalisés. Ses projets, notamment avec Milena Gilabert, lient création et immersion dans des contextes éducatifs ou de soin.

Leila Chakroun - Géographe et maîtresse de conférences à l'Université Paris Cité, elle est spécialiste de la mésologie et des transitions socio-écologiques. Ses travaux, au croisement des arts, des ruralités et de l'écologie, nourrissent la création 4x4, et promeuvent une approche permaculturelle et transdisciplinaire.

Loren Capelli - Autrice-illustratrice et plasticienne, elle accompagne depuis plusieurs années des projets chorégraphiques avec entre autres Catherine Contour et Capucine Dufour. Elle enseigne à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en section Image imprimée.

Aude Desigaux - Costumière pour le théâtre, l'opéra et la danse, elle travaille au sein de SYLEX depuis la créations des parures des interprètes de Vieillesse & Elégance et celles de Rites de passage.

Cyrielle Bloy Assistante à la mise en scène et « couteau-suisse » du spectacle vivant, elle accompagne régulièrement SYLEX. Elle a collaboré avec de nombreux collectifs artistiques des arts de la rue (Jeanne Simone, Opéra Pagaï, Ussé Iné, Cie Née d'un doute, Astropophe etc.).