LA RYTHMIQUE DU CŒUR

COMPAGNIE DU SUBTERFUGE - 2023

Faire danser les murs p.3

La rythmique du cœur p.3

Note d'intention p.4

Objets et sons p.5

La compagnie p.6

Les biographies p.7

Les partenaires p.9

Contacts p.10

« En amour, les mendiants et les rois sont égaux ».
Proverbe indien

Faire danser les murs

Faire danser les murs a pour principaux objectifs l'ouverture à l'expression artistique et culturelle, la création de lien social ainsi que la valorisation des habitants. Le projet place les personnes au cœur des réflexions et des créations, apprend de lui-même, évolue, et se décline, d'année en année, en plusieurs volets. Les photographies réalisées sont ensuite exposées dans l'espace urbain, créant ainsi une galerie à ciel ouvert (collages, bâches géantes, ...).

La rythmique du cœur

La Compagnie partira à la recherche d'histoires d'amour, rencontrées au pied des immeubles et dans les ateliers des partenaires. Les membres de la compagnie, habitués à créer des liens de confiance, travailleront avec les habitant.e.s pour découvrir une partie intime de leurs histoires de vie.

Ces histoires seront chorégraphiées, photographiées et enregistrées en audio. Ils chercheront à comprendre ce que ces histoires révèlent sur nous en tant qu'individus, ainsi que sur l'ensemble de la communauté. Les témoignages recueillis serviront à créer des cartes postales sensibles et poétiques, offrant un aperçu de la multitude d'amours possibles.

Les enregistrements audio des histoires seront également disponibles gratuitement via des QR codes qui renverront vers une fresque sonore disponible sur le site de la compagnie.

Note d'intention

« Depuis 7 ans, je déambule dans les rues, accompagnée par mes acolytes artistes. Dans les projets que nous menons, nous dialoguons avec de nombreuses personnes et ces échanges sont devenus de puissants moteurs dans ma recherche artistique. Nourrie de toutes leurs voix, confidences, rires et peines : nous cherchons à mettre en lumière la beauté singulière de chacun.e tout en montrant ce qui nous est commun, ce qui fait notre humanité.

Je perçois ce travail de terrain comme une réponse politique et artistique à une société que je trouve parfois trop individualisante. Ainsi, cette pratique artistique au plus près des personnes que nous avons développé et affiné au sein de la compagnie est une manière de contrer les barrières réelles ou fictives, de remettre au centre l'expression et le lien. Bouger les lignes, faire danser les murs...

Et, dans ces années d'exploration des quartiers, l'amour a toujours été là, sous-jacent ou jaillissant dans les récits, les regards, les mouvements. Il était donc temps de lui faire toute la place.

Car au fond, n'est-ce pas l'amour qui nous met en mouvement dans de nombreuses situations ? »

Laureline Gelas

Objets et sons

Lors des précédentes éditions, nous transmettions aux participants la photographie réalisée dans le cadre des projets.

Pour la Rythmique du cœur, nous avons décidé de transformer cette photographie en carte postale. Il nous semble que ce support correspond avec justesse à la thématique de l'amour développée dans le projet. La carte postale peut être l'objet témoin d'un lien, d'une attention, d'une pensée pour l'autre. Elle suscite aussi de la joie car liée aux vacances, aux voyages et, par la marque d'affection qu'elle transmet. De par son format, elle impose un style de narration qui va à l'essentiel, qui raconte l'important. Elle peut être un objet intemporel, de collection, du moins un objet qu'on conserve comme le témoin d'une relation épistolaire.

Elle nous permet d'illustrer via la photographie au recto et de raconter au verso. Enfin c'est également un document qui, au-delà d'illustrer via la photographie , permet de raconter au verso. C'est en demandant aux habitant.es « Parlez-moi d'une histoire d'amour » que nous allons les aborder, et c'est bien cette histoire que nous pourrons raconter à la fois à l'aide de l'écrit mais également via un QR code renvoyant à l'enregistrement sonore de l'histoire.

C'est là , la deuxième particularité du projet. Déjà initié par la compagnie dans les projets « C'est quoi ton rêve» et « Mon quartier c'est », l'enregistrement sonore devient incontournable dans " La Rythmique du cœur ". Puisque la voix est la trace de l'intime et de la singularité de chacun.e, et puisque les histoires d'amour sont singulières : le média audio semble le plus juste pour ce projet. Les enregistrements permettent ainsi de prendre le temps de raconter les histoires plus longues et de laisser les silences - parfois aussi signifiants que les mots - prendre leurs places.

Les témoignages recueillis permettront de créer une bande sonore d'histoires d'amour et d'émotions. Et peut être à l'origine d'un futur spectacle...

La compagnie

Fondée en 2005, sous la direction artistique de Laureline Gelas, la Compagnie du Subterfuge est une association dédiée à la création contemporaine et au spectacle vivant. Elle inscrit ses actions dans des espaces multiples, des lieux atypiques, des quartiers populaires. Développer des projets artistiques déclencheurs de rencontres, révélateurs des personnes et de leurs environnements est le leitmotiv originel de la compagnie.

Au cœur des projets de la Compagnie du Subterfuge, il y a la relation à l'autre et au monde. C'est cette volonté d'aller à la rencontre, de créer du lien, de garder ouverts les espaces de création qui anime la chorégraphe Laureline Gelas et l'équipe artistique de la compagnie depuis 2005.La compagnie a présenté 5 créations chorégraphiques mêlant la danse, le théâtre et le cirque, autant dans l'espace public que dans les lieux dédiés. Soutenus localement ou nationalement, ces spectacles ont été à la rencontre de nombreux publics et ont suscité une réflexion chez la chorégraphe sur l'engagement de l'artiste dans son environnement.

Les biographies

Laureline Gelas
CHORÉGRAPHE

L'écriture chorégraphique de Laureline Gelas est marquée par son parcours et son profil hybride. Elle propose une danse transdisciplinaire. Ses créations sont empreintes d'un univers onirique dans lequel les objets du quotidien servent à voyager dans l'imaginaire et la poésie. La dramaturgie se base sur les principes d'écriture et de construction du théâtre et du cirque, et la danse y est physique et délicate. Laureline Gelas propose une approche de la danse qui lui est propre, sa signature chorégraphique met en valeur le geste simple mais significatif, la virtuosité plus que la technicité. Dans sa danse fine et sensible, sa technique se met au service des propos défendus, pour proposer des lectures multiples de chacune de ses propositions.

Juliette Treillet
PHOTOGRAPHE

Juliette photographie comme on pourrait écrire un conte, une fable ou un roman policier. Guidée par ces questionnements, elle joue sur la mise en tension de son histoire personnelle et de son quotidien. Ses trois années de formation lui ont permis d'affiner son regard, de développer sa propre écriture photographique et de comprendre ce besoin viscéral de dialoguer grâce à la photographie. Elle se sent proche de cette phrase de Arnaud Claass : « Photographier quelque chose, c'est apporter une réponse à une question qu'on ignore. »

Marion Bornaz
PHOTOGRAPHE

Après un premier parcours dans le milieu culturel en tant que programmatrice d'une salle de concert, Marion a décidé de changer de voie et de s'engager pleinement en photographie. Elle rentre à l'école de photographie contemporaine Bloo en 2014. En 2015, elle débute une nouvelle activité comme photographe-auteure. Elle travaille régulièrement pour le secteur culturel et artistique ; de 2016 à 2018, elle s'occupe de la création des visuels des unes de couverture du magazine Hétéroclite. Ses obsessions photographiques sont liées aux notions d'intériorité et d'identités (de genres, de féminités...).

Kevin Buy
PHOTOGRAPHE

Kevin Buy est un photographe autodidacte et indépendant touche à tout. Son studio répond à des commandes de presse, de reportage allant de la bijouterie, à l'architecture, en passant par le portrait, la musique, le théâtre, ou encore l'édition. Il collabore régulièrement avec des festivals culturels, des salles de spectacles, des centres d'Art ou encore des théâtres. Ses photos ont été publiées entre autres sur la couverture des Inrockuptibles, dans les pages de Télérama, de Architectures à Vivre, de Snowsurf, Skieur magazine, Wider et ont été exposées au musée des Beaux-Arts de Lyon ou dans des galeries à travers l'Europe. En parallèle à son activité de photographe indépendant, il dirige une compagnie pluridisciplinaire qui produit des performances scéniques en mêlant photographie, théâtre et musique.

Neal Badache
PHOTOGRAPHE

Photojournaliste, Neal s'engage dans une démarche documentaire pour témoigner au plus près des Hommes et de leurs histoires. Il part à la rencontre de communautés méconnues en France comme à l'étranger. Et collabore avec la presse française comme Le Monde, La Croix, So Good, Le JDD, la revue Pays.

Etienne Faivre
PHOTOGRAPHE

Etienne débute la photographie lors d'un voyage au Brésil. Alors en échange, il pousse la porte d'un cours sur la photographie en série. C'est à ce moment qu'il pose son regard et commence à raconter ses histoires. Interroger par la captation du réel, c'est ce qui s'impose à lui dès lors. Après avoir documenté au Brésil et en Colombie durant son cursus universitaire ou plus récemment au Burkina-Faso et au Sénégal pour le compte d'une ONG française, Etienne se base à Lyon où il travaille pour des collectifs de musique, des compagnies de théâtre et des événements.

Mathilde Pernot
MEDIATRICE

Donner un espace de parole, aller à la rencontre, mettre en lumière des personnes, c'est ce qui enthousiasme Mathilde et ce sont ces valeurs qu'elle met au service de la Compagnie du Subterfuge dans son rôle de médiatrice et d'administratrice de production. En parallèle, elle développe également un projet de podcast qui met en avant les femmes dans l'artisanat "Artisanes".

Les partenaires

PRÉFÈTE DU RHÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

MÉTROPOLE GRAND LYON

VILLE DE LYON

ville de vénissieux

neuville sur saône
ESSENTIELLE EN VAL DE SAÔNE

LYON METROPOLE HABITAT

GRANDLYON HABITAT

Alliade Habitat
Groupe ActionLogement

Compagnie du Subterfuge

Direction artistique & chorégraphie :
Laureline Gelas

Administration de production & diffusion :
ciesubterfugediffusion@gmail.com

COMPAGNIE DU SUBTERFUGE
Maison des Associations du 4°
28 rue Denfert-Rochereau
69004 LYON

www.ciedusubterfuge.fr

@ciedusubterfuge

Crédits photographiques
©Compagnie du Subterfuge

SIRET 487 441206 00041 - APE 9001Z - LICENCE 2-1097623