

CAKE SHOP

& ATELIERS MUSIQUE DANSE ASSOCIÉS

Rendre le **public acteur** en alliant conjointement des propositions de créations a des actions de transmission est au cœur de la démarche de la compagnie.

La compagnie peut proposer des temps d'atelier adaptés aux besoins.

- Actions artistiques en milieu scolaire
- Actions artistiques en écoles de musique et conservatoires
- Actions artistiques pour les habitants
- Formations professionnelles

MUSIQUE

Le confort du musicien

La respiration et la voix

Musique, expérimentation et improvisation

Poésie sonore : Musicalité des mots, Honneur à la dyslexie.

DANSE

Aimer son corps et le découvrir en mouvement

Respiration et musicalité du geste

Contact improvisation

MUSIQUE DANSE

Expérimentations du son en mouvement

Le musicien ou choriste en mouvement

Le souffle et la voix du danseur

Chorale en mouvement

Jeux d'écoute et de faire ensemble

Ateliers d'improvisation musique danse

En Conservatoires/ écoles de musique / Formations professionnelles*

- **Conscience et aisance corporelle du musicien instrumentiste** | travail sur la respiration, la posture, le confort, le relâchement des tensions, la liberté et la fluidité du geste alors qu'on manipule et joue d'un instrument.
- **Le corps et le geste du musicien ou choriste** | ce travail s'adresse à des musiciens ayant des instruments mobilisables dans l'espace. Nous travaillons la conscience et le confort corporel pour jouer du déplacement et de l'engagement des corps, des instruments et du son dans l'espace et faire se rencontrer les matières sonores et dansées. Approche très en lien à la création de Cake Shop
- **Respiration et musicalité du geste dansé** | Mise en mouvement à partir d'une étude de la respiration selon une approche 'breathing into dancing' développée par Isabelle. Travail musical non 'sonore' du geste.
- **Mise en voix des danseurs** | Ce travail s'adresse à des danseurs et les invite à une approche de la voix à partir de la respiration et du mouvement.
- **Improvisation musique danse** | ce travail s'adresse à des danseurs et à des musiciens. Nous proposons un ensemble de scores d'expérimentation en improvisation qui remettent à plat la relation musique danse et ouvrent de nouvelles modalités d'interactions et de rencontres.
- **Chorale ou orchestre en mouvement** | suite à une mise en mouvement de la musique et des musiciens ou d'une mise en voix des danseurs

* à destinations des enseignants, des professeurs de danse ou de musique, des artistes ou de professionnels engagés dans une dynamique relationnelle

Propositions à destinations des habitants

- **Oser sa voix** | Approche de la voix mettant en avant le plaisir, l'engagement du corps, la relation à l'autre comme moteur et soutien
- **Oser sa danse** | Approche de la danse dans le même esprit, soutenue par un accompagnement musical
- **Improvisation ou contact improvisation** | initiation
- **Musicalité de la danse** | pour des personnes déjà expérimentés en improvisation
- **Chorale mouvante** | nous contacter pour plus d'information sur cette proposition !

Propositions en milieu scolaire

- **Musique** | La respiration et la voix, Jeux d'écoute et de faire ensemble, Jeux vocaux (volume, timbre, rythme et distorsions), Poésie sonore (musicalité du mot, honneur à la dyslexie), expérimentations sonores, le son en mouvement, mise en mouvement d'une chanson
- **Danse** | Aimer son corps et le découvrir en mouvement, la respiration et le geste, les qualités du geste dansés, jeux d'écoute et de faire ensemble, improvisation musique danse, contact improvisation

Intervenants

- **Isabelle ÜSKI** : Respiration, voix, danse, improvisation, contact improvisation
- **Sébastien Coste** : Respiration, mise en corps du musicien, improvisation
cf biographie dans dossier artistique

Démarche et outils

Les ateliers s'adaptent en fonction du groupe, de la discipline et l'expérience artistique préalable, de l'âge, de la durée proposée. Une proposition détaillée peut être pensée en collaboration avec la structure qui accueille le projet

Les outils sont avant tout issus par le travail de recherches de longue haleine d'Isabelle et de Sébastien en tant que musicien, danseur ou musicien-danseur. Les ateliers offrent notamment un travail en lien à la respiration, au corps sonore, à la mobilité du son, à l'improvisation.

Les propositions sont de surcroît nourries et influencées par des outils issus

- du contact improvisation et de l'improvisation dansée (cf bio des intervenants)
- de l'improvisation musicale /vocale (ex parmi d'autres : Roy Art®, Logomotion développé par Simone Forti, Jacques Dalcroze, Action Theater®)
- des approches orientales telles que le yoga ou le qi gong
- ou approches dites somatiques telles que l'analyse Laban-Bartenieff®, le Matériel pour la Colonne (Steve Paxton), le Body Mind Centering® (Bony Brainbridge Cohen), l'Anatomie pour le Mouvement® (Blandine Calais Germain)

En écho à la pratique du contact improvisation, un fort accent est mis sur le goût de l'expérimentation, sur l'écoute et le faire ensemble. Nous cherchons notamment à mettre en avant la relation effervescente des 'joueurs' et la manière dont on peut s'emmener ensemble là où nous n'irions pas seuls.

Bibliographie (extraits.)

Gestes et postures du musicien - Marie Christine Mathieu
Technique alexander pour les musiciens - Pedro de Acantara
Travaux de Jacques Dalcroze
Anatomie pour le Mouvement. Blandine Calais Germain
Action Theater The Improvisation of Presence by Ruth Zaporah
Wisdom of the Body Moving An Introduction to Body-Mind Centering® by Linda Hartley
Free Play: Improvisation in Life and Art de Stephen Nachmanovitch

Ex de lieux d'interventions

Conservatoire de Musique et danse de Martigues, La Source – scène de musique actuelle et école de musique de Fontaine, Lycée Stendhal à Grenoble (options danse), Conservatoire à Rayonnement Régional d'Annecy, Ecole Supérieure d'Art et Désigns de Grenoble, le Magasin – Centre National d'Art Contemporain de Grenoble, Le Pacifique Centre de développement Choregraphique de Grenoble, Ecole de danse des Universités de Grenoble, Université Paris Diderot, Institut de Communication et des Media de Grenoble, Master Arts du Spectacles Universités de Grenoble, Festivals Internationaux de contact improvisations (Freiburg, Zip festival Italie, Vilnius, Grenoble), Associations en lien avec l'improvisation en France et à l'étranger (Italie, Argentine, USA, Royaume Uni, Colombie, Estonie)