

HISTOIRE(S) DÉCOLONIALE(S)

Une proposition de Betty Tchomanga

Série de pièces courtes à destination des collégien·nes et lycéen·nes

Note d'intention

8 octobre 2022,

En 2009 à l'âge de 18 ans, a lieu mon premier voyage au Cameroun. J'y rencontre pour la première fois ma famille paternelle et y découvre une partie de moi-même. Depuis ce jour, je n'aurais de cesse d'aller chercher les récits, les histoires qui lient l'Occident à l'Afrique. Les récits qui m'intéressent et qui me touchent ont souvent à voir avec la violence, la colère. Ils se trouvent dans des représentations, des images, des corps, des voix, des sons, des rythmes. Ils apportent une forme d'ambivalence. Ce sont des récits qui troublent.

C'est dans cette quête d'histoires que s'inscrivent mes deux précédentes pièces *Mascarades* et *Leçons de Ténèbres*.

Comment les corps, porteurs de mémoires, relient petite et grande histoire ? Comment les corps par la danse parviennent à transformer la colère, la violence en puissance d'agir ou de dire ?

Comment raconter des histoires troubles, dans lesquelles il n'y a pas de morale mais une invitation à penser par empathie ?

Lorsque j'ai reçu l'invitation en tant qu'artiste associée au Quartz-Scène Nationale de Brest de penser une pièce pour le « jeune public » la première question que je me suis posée fut : Qu'est ce que je souhaite transmettre ?

Peu de temps après, je suis partie en résidence de recherche au Bénin. Là-bas, j'écoute de nombreux récits et notamment celui de la traite négrière en faisant le parcours de la route des esclaves à Ouidah. Par ces récits je prends conscience de l'importance du rapport entre le culte vaudou et l'histoire de l'esclavage. Je réalise également à quel point ces histoires sont peu présentes en Occident, comme un sujet tabou.

À partir de ce moment-là j'avais trouvé ma réponse : ce travail à destination d'un « jeune public » devra jouer un rôle de transmission. Et ce afin de faire circuler des récits de ce passé colonial qui relie Europe, Afrique et Amériques.

Et pour ce faire, il apparaît pertinent de venir à la rencontre de jeunes au sein de leurs établissements scolaires pour transmettre par la danse, le chant et le rythme ces histoires autres...

Histoire(s) Décoloniale(s) est une série de pièces courtes d'une durée de 30 à 40 minutes chacune présentées dans une salle de classe (ou un lieu pouvant s'y apparenter). Chaque pièce constitue une sorte de cours spectaculaire chanté et dansé. A travers cette série chorégraphique, il s'agit d'interroger la transmission du savoir et la hiérarchie des places, des contenus. Se demander d'où l'on regarde, de quelle place on raconte, depuis quel point de vue.

Chaque épisode aborde l'histoire coloniale et son héritage par le prisme d'une histoire singulière, d'un vécu.

Comment les corps, pas la danse, parviennent à raconter des histoires qui font l'Histoire ?

Comment faire face à la complexité de l'histoire, à son poids ?

EPISODES

Histoire(s) Décoloniale(s) est une série chorégraphique en plusieurs épisodes à destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s conçue par Betty Tchomanga.

Chaque épisode est un portrait qui prend la forme d'un cours spectaculaire au sein d'une salle de classe, porté par un·e interprète différent·e.

Les épisodes peuvent être présentés de manière autonome et indépendante ou associés dans le cadre d'un parcours.

Histoire(s) Décoloniale(s) #Emma

Créé pour et avec Emma Tricard

Je connais Emma Tricard depuis mon enfance, puisqu'elle est ma « sœur-cousine blanche ». Nous grandissons ensemble en France d'abord dans l'insouciance de la différence de nos couleurs de peau... Lors de voyages au Cameroun et au Bénin nous faisons l'expérience de l'altérité, de l'étrangeté et de nombreuses questions surgissent :

Qu'est-ce qu'être blanc·he aujourd'hui en contexte post-colonial ? Qu'est-ce qu'une pensée décoloniale ? Comment raconte-t-on l'Histoire ? De quoi hérite-t-on ? Que faire avec la violence du passé?

Histoire(s) Décoloniale(s)#Emma se concentre sur le début de la modernité et la période de la traite transatlantique (1492-1849). La matière chorégraphique développée dans ce solo s'articule autour d'un travail sur le grotesque proche de la pantomime faisant apparaître une figure de maître fou. Grâce au travail rythmique et à l'expressivité du corps et du visage, ce solo tend un miroir déformant sur le récit d'un passé colonial et esclavagiste et interroge les rapports de force qui en découlent. C'est dans une énergie survoltée que les spectateur·ices sont invité·es à retraverser cette histoire en passant du rire aux larmes...

Histoire(s) Décoloniale(s) #Folly

Créé pour et avec Folly Romain Azaman

Folly Romain Azaman est percussionniste, chanteur et danseur ayant grandi dans la culture et la spiritualité du vaudou béninois. Nous nous rencontrons pour la première fois en 2021 à Cotonou au Bénin. Nous partageons ensemble des danses, des chants, des récits reliés tant à l'histoire du royaume du Dahomey (sud de l'actuel Bénin) qu'au culte vaudou. Qu'est-ce que le vaudou ? Quelles visions du monde véhiculent les croyances et pratiques qui y sont associées ? Quels récits peut-on réveiller par le rythme ?

Histoire(s) Décoloniale(s) #Folly s'appuie sur la tradition orale des récits contés sous forme de paraboles. L'écriture chorégraphique de ce portrait s'appuie sur des rythmes et danses traditionnels provenant du Bénin, du Togo et du Ghana. Avec pour seul instrument sa voix et les frappes de ses pieds, Folly fait resurgir les danses qui l'habitent.

Histoire(s) Décoloniale(s) #Dalila

Créé pour et avec Dalila Khatir

Dalila Khatir est chanteuse, performeuse et coach vocal d'origine algérienne, née et vivant en France. Nous nous connaissons et collaborons dans différents contextes depuis une dizaine d'années. Comme pour l'ensemble des anciennes colonies françaises, l'histoire de l'Algérie est indissociable de celle de la France et vice-versa. Ce portrait prendra le point de vue d'une femme née pendant la guerre d'Algérie au sein d'une famille algérienne immigrée en France. À partir de cette histoire singulière, que peut-il se raconter du passé colonial qui relie ces deux pays ?

De l'enfant à la grand-mère, de la chanteuse de raï Cheikha Rimitti à la Vénus hottentote jusqu'aux femmes révolutionnaires iraniennes, ce solo convoque par le corps et la voix des figures de femmes « hors cadre ». Le corps et le visage se voilent et se dévoilent laissant ainsi surgir un défilé de masques. Dans une sorte de théâtre de marionnettes constitué seulement d'une table, d'une chaise, d'une lampe et d'un vidéo-projecteur Histoire(s) Décoloniale(s)#Dalila oscille entre l'interrogatoire, la confession intime et le récit de vie.

Histoire(s) Décoloniale(s) #Mulunesh

Créé pour et avec Adélaïde Desseauve alias Mulunesh

« Oui notre mère à tous elle s'appelle Lucy
Et qu'on le veuille ou non c'est une négresse aussi »
B Love, Lucy, 1992.

« Quand on se noie et qu'autour il n'y a qu'une planche, on s'y accroche. Ça (le Krump), c'était notre planche. Avec cette planche on a construit un navire, pour aller à l'assaut du monde artistique. Nous, on danse par conviction, pas par effet de mode. »
Extrait du film RIZE, David La Chapelle, 2005.

Dans la continuité de ma précédente pièce *Leçons de Ténèbres*, la rencontre avec la danseuse Adélaïde Desseauve m'amène à poursuivre mon dialogue avec la danse Krump, son histoire, son énergie et sa capacité à faire de la danse un discours, à transformer la violence.

Comment l'expérience de la discrimination marque-t-elle l'histoire de certains corps ? Comment sortir d'un rapport basé sur la haine de l'autre ? Comment parler de racisme aujourd'hui ? Comment s'enfuir de la plantation ?⁽²⁾

[2] En écho au sous-titre de l'essai d'Olivier Marboeuf *Suites décoloniales, S'enfuir de la plantation*, 2022.

Photographie : 1 Sylvain Marmugi / 2 et 3 Bruno Blouch
Histoire(s) Décoloniale(s) #Emma, Concarneau septembre 2023

Texte court de communication

La série chorégraphique Histoires(s) Décoloniale(s) interroge les processus de transmission et la circulation des récits qui font l'Histoire. Comment les corps, porteurs de mémoires, relient petites et grande histoire(s) ?

Avec Histoire(s) Décoloniale(s), Betty Tchomanga poursuit un travail autour des récits et des histoires qui relient l'Occident et l'Afrique.

Comment raconter des histoires troubles, dans lesquelles il n'y a pas de morale mais une invitation à penser par empathie ? Comment transformer la colère, la violence en puissance d'agir ou de dire ?

Chaque épisode aborde l'histoire coloniale et son héritage par le prisme d'une histoire singulière, d'un corps, d'un vécu.

Comment les corps, par la danse, parviennent à raconter des histoires qui font l'Histoire ?

Biographie Betty Tchomanga

Née en 1989 d'un père camerounais et d'une mère française, Betty Tchomanga entame sa formation artistique en 2004 au Conservatoire de Bordeaux ainsi qu'auprès d'Alain Gonotey de la Cie Lullaby. Elle se formera ensuite au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers (CNDC) en 2007 sous la direction d'Emmanuelle Huynh.

Sa carrière d'interprète débute alors en 2009, elle collabore notamment avec des artistes tels qu'Emmanuelle Huynh, Alain Buffard, Fanny de Chaillé, Gaël Sesboüé, Herman Diephuis, Marlene Monteiro Freitas et Nina Santes.

En parallèle de son parcours artistique, Betty poursuit des études littéraires à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et obtient un master 2 en lettres modernes en 2014.

À partir de 2019, Betty Tchomanga se consacre principalement à son travail d'écriture et de recherche en tant que chorégraphe. Ses pièces travaillent la notion de transgression au sens de dépasser, traverser une limite, qu'elle soit physique ou esthétique.

Betty Tchomanga aime produire des formes hybrides où les corps se transforment et se métamorphosent. Elle travaille à partir de pratiques qui mettent en jeu un dépassement des limites du corps et de l'esprit via un engagement intense du souffle, du corps et de la voix. Depuis la création de son solo *Mascarades* en 2019, elle mène une recherche sur le culte vaudou et les représentations qui lui sont associées. Elle s'intéresse aux récits qui relient l'Occident et l'Afrique à travers notamment l'Histoire coloniale.

Betty Tchomanga chorégraphie et met en scène les pièces *Madame* (2016), *Mascarades* (2019), *Leçons de Ténèbres* (2022) et la série chorégraphique en quatre épisodes *Histoire(s) Décoloniale(s)* (2023-2024).

Betty Tchomanga est artiste associée au Quartz, scène nationale de Brest ainsi qu'au Théâtre de la Bastille à Paris.

Biographie Folly Romain

Folly Romain Azaman est né le 28 février 1997 à Cotonou (Bénin). Il est chanteur, compositeur, percussionniste et danseur, d'un père percussionniste et bokonon (prêtre vodoun) et d'une mère danseuse, chanteuse et vodounssi (adepte vodoun).

Folly Romain a été chef percussionniste du groupe de danse et de percussion traditionnel Les étoiles brillantes du Benin de 2008 à 2015. Il a également été assistant du chorégraphe Clément Kakpo, l'une des premières figures à développer la danse contemporaine au Bénin.

Folly collabore régulièrement avec les chorégraphes Rachelle Agbossou et Marcel Gbeffa lors de leurs sessions de workshop.

En 2018, il crée son groupe de danse et de percussion nommé AdÉ KÛLÉ LÊ et participe à plusieurs festivals dont le musicaravane où il rencontre le groupe de musique français Sages comme des sauvages.

Folly participe à plusieurs spectacles et résidences de création comme dernièrement la création *Rythme* du chorégraphe Didier Djelehounde, *Multiple couleurs de la femme* du chorégraphe Bonaventure Sossou, *Leçons de Ténèbres* de la chorégraphe française Betty Tchomanga.

Sollicité en 2021 pour le spectacle *Conférence des oiseaux* du metteur en scène français Vincent Fritschi à l'EITB en tant que percussionniste, il participe à une création *OMIJE* avec la chanteuse française Violaine Lochu et le bassiste nigérian Oluwatosin Oyee .

Folly prépare, avec la collaboration de quelques musiciens français, son premier album.

Biographie Emma Tricard

Danseuse, chorégraphe et causante, Emma Tricard est basée à Marseille. Formée chez Maguy Marin, diplômée de la HZT-Berlin et du Master Exerce à ICI—CCN, elle développe depuis 2015 une recherche chorégraphique basée sur l'observation et la distorsion entre « le dire » et « le faire ». Lancée dans une quête aventureuse, elle invente des danses de la conjugaison, pense son travail au futur antérieur et se joue des relations causales entre les choses, les pensées, les mouvements et les phénomènes de la nature. Emma fait des spectacles de danse dans les théâtres, des performances à plusieurs, des balades sonores, et mène un travail de recherche-crédation en collaboration avec Joanne Clavel, chercheuse en humanité environnementale au CNRS.

En collaboration avec Cécile Bally, elle crée au Manège de Reims en 2022 *Le Débordement/ Die Ausschreitung*, une pièce chorégraphique de Science-fiction.

Interprète depuis plusieurs années, elle travaille notamment avec la Cie l'Unanime, Sergiu Matis, Lea Moro, DD Dorvillier, Anna Aristarkhova, Alain Michard et accompagne le travail de Betty Tchomanga comme regard extérieur et assistante à la création.

Biographie Dalila Khatir

Après une formation musicale et vocale au Centre National d'Insertion Professionnelle d'Art Lyrique à Marseille, Dalila Khatir perfectionne sa technique vocale auprès de Georgette Rispal, et sa formation musicale auprès d'Alicia Roque-Alcina.

Dès 1980, elle travaille avec différents metteurs en scène notamment Akel Akian, François Michel Pesenti, comme pour *Prométhée Enchainé* d'Eschyle, *Hanouda* de T. Ben Jelloun, *La poudre d'intelligence* de K. Yacine, *Les Bacchantes* d'Euripide, en tant que chanteuse mais aussi comédienne.

Elle aborde par ailleurs le répertoire lyrique en tant que chanteuse soliste dans plusieurs opérettes, opéras ou zarzuelas comme *La veuve Joyeuse*, *la Périchole*, *la Vie parisienne*, *l'opéra de 4 sous*, *les Brigands*, *Zarzuela o historia de un patio*, mis en scène par Olivier Desbordes, Patrick Abéjean, Alain Maratrat ou encore Jérôme Deschamps.

Elle s'intéresse également à la création contemporaine et plus particulièrement au théâtre musical et travaille avec des compositeurs et metteurs en scène tels que Fred Frith, Richard Dubelski, Jean-Pierre Laroche et Pascale Hanrot ou l'écrivain Serge Valetti. Elle effectue des recherches musicales et d'improvisation avec Patrick Portella du GMEM et Jean-Marc Montera du GRIM.

Passionnée par la pédagogie, elle est l'assistante de la chanteuse de Free jazz, Maggy Nichols avec laquelle elle aborde le domaine de l'improvisation et crée le groupe Les Méchantes. Elle a conduit à Marrakech une action de formation au chant auprès de chanteurs dans le cadre des Ateliers croisés organisés par l'A.M.I en collaboration avec l'Institut Français.

Elle collabore depuis plusieurs années comme coach vocal et aussi regard extérieur aux créations des chorégraphes Boris Charmatz, Herman Diephuis, Maud le Pladec, David Wampach et plus récemment Betty Tchomanga.

Biographie Adélaïde Desseauve alias Mulunesh

Après une formation de danseuse interprète à Aurillac avec Vendetta Mathea, puis à Toulouse à l'école James Carles, Mulunesh participe à la création pluridisciplinaire *All Elements* d'Heddy Maalem, présentée au Festival d'Avignon en 2016.

Sa rencontre avec Anne Marie Van alias Nash la fait plonger dans le Krump. En gravitant autour du mouvement Krump, elle rencontre Julien Adjovi alias Wrestler. Elle se perfectionne au sein de la Fams sous le titre de Wrestler X pour affiner son identité.

Elle est également interprète dans *Leçons de Ténèbres* de Betty Tchomanga.

En tournée

Saison 2023-2024

21-23.09.2023 Festival Cap Danse, Danse à tous les étages, Concarneau
19-20.10.2023 Le Petit Echo de la Mode, Châtelaudren
23-25.11.2023 Festival Playground, Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis
27.11-01.12.2023 Festival Forever Young, Le Gymnase CDCN de Roubaix
5-7.12.2023 Chorège, CDCN de Falaise
11-15.12.2023 Points communs scène nationale de Cergy-Pontoise
15-19.01.2024 Points communs scène nationale de Cergy-Pontoise
23.02.2024 Centre Chorégraphique National de Nantes
14-15.02.2024 Festival Waterproof, Le Triangle, Rennes
12-16.02.2024 Les Quinconces - l'Espal, Le Mans
19-23.02.2024 La Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc
11-16.03.2024 Dansfabrik, Le Quartz scène nationale de Brest
15.03.2024 Focus professionnel Tremplin, Paris
25-29.03.2024 Festival Kidanse, l'Echangeur CDCN
18.04.2024 Festival Splat, La Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc

Note explicative

Histoire(s) Décoloniale(s) est une série chorégraphique pensée pour la jeunesse dont les épisodes ont vocation à être diffusés au sein des **établissements scolaires** (collèges, lycées, universités).

Pour autant, il est possible d'envisager des représentations à destination d'un **public plus large**, au sein des établissements scolaires ou en dehors, dans des lieux non dédiés à déterminer ensemble.

Des **actions culturelles** peuvent être associées aux représentations. Ces ateliers seront alors pris en charge par les interprètes du ou des épisode(s) présenté(s).

Des **outils pédagogiques** seront mis à votre disposition pour préparer les élèves aux représentations (un dossier pédagogique par épisode + une vidéo introductive présentée par Betty Tchomanga). Un **podcast Why You See** sera réalisé par Charlotte Imbault pour chaque épisode et pourra également vous être envoyé en amont (paroles de collégien·nes à la sortie des représentations).

Charlotte Imbault et Betty Tchomanga travaillent à un **documentaire audio** sur le processus de médiation et de diffusion dans les établissements scolaires.

Les épisodes sont tous très légers techniquement, une **fiche technique** spécifique à chaque épisode vous sera envoyée.

L'équipe en tournée se compose de deux personnes : un·e interprète et un régisseur son.

Une **version plateau** réunissant les quatre interprètes sera créée en novembre 2024 dans le cadre du Festival Forever Young du CDCN Le Gymnase à Roubaix puis diffusée tout au long de la saison 2024-2025.

Cette pièce sera pensée à destination d'un tout public à partir de 12 ans.

Equipe

Conception : Betty Tchomanga

Collaboration artistique et interprétation : Folly Romain Azaman, Emma Tricard, Dalila Khatir, Mulunesh

Création sonore : Stéphane Monteiro

Costumes : Marino Marchand en collaboration avec Betty Tchomanga

Direction de production : Aoza – Marion Cachan

Responsable administration : Aoza - Roxane Torche

Service civique : Evgeniya Parina

Partenaires

Production

Association Lola Gatt

Coproduction

Le Quartz, scène nationale de Brest,

Le Gymnase CDCN de Roubaix,

Danse à tous les étages scène de territoire pour la danse,

Le Triangle cité de la danse de Rennes,

Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis

La Maison danse, CDCN Uzès Gard Occitanie

Avec le soutien de

Le Mac Orlan - Ville de Brest,

CAC Passerelle - Brest,

Collège Saint-Pol-Roux - Brest,

Théâtre de la Bastille - Paris,

CN D Pantin

Avec le soutien financier de

La DRAC Bretagne (compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture)

La Région Bretagne

La Ville de Brest

Contact diffusion

Bureau Aoza

Marion Cachan

marion@aoza-production.com

06 74 19 85 60