

CRÉATION 2024

BASKETTEUSES DE BAMAKO

Mise en scène par Thomas Guérineau

Production Cie TG / Coproduction : Cie Nama

Note d'intention

Après la création « Maputo-Mozambique » réalisée en 2013, je souhaite retourner vers l'Afrique, éprouver son geste, sa musicalité ; y retrouver l'impression de contact direct que les artistes ont avec l'envie de jouer avec leur corps, de danser, de chanter, de faire de la musique.

Le projet est de créer une pièce artistique à partir de 2 pratiques, selon moi, hétérogènes (sport et jonglage-danse-musique) ; jouer avec les qualités des artistes et basketteuses maliennes et leur sens de la musique, du chant et de la danse puis créer une pièce de jonglage-musical à partir de cela.

Thomas Guérineau

Contexte

● Historique

Le développement du travail de Thomas Guérineau avec le ballon de basket dans le cadre d'une résidence de territoire au Théâtre et Cinéma Georges Simenon - scène conventionnée d'intérêt national à Rosny-sous-Bois, en lien avec la pratique du jonglage musical, a suscité l'intérêt de Sébastien Lagrave, directeur du festival Africolor et partenaire de longue date de la compagnie. Ce dernier a donc proposé à Thomas Guérineau de travailler avec l'Institut Français du Mali sur un projet de création artistique avec une équipe de basketteuse de Bamako. Le projet a trouvé un soutien immédiat de l'Institut Français de Paris qui fût instigateur de la création *Maputo-Mozambique* en 2010.

● Description

Cette création artistique se construit à partir de la pratique contemporaine de jonglage musical, signature de l'artiste français Thomas Guérineau, avec les multiples potentiels du ballon de basket et de la rencontre avec les savoir-faire traditionnels dansés, chantés et rythmés des femmes artistes maliennes.

Le spectacle créé se joue des sons des rebonds de ballons au sol, de chants traditionnels, d'improvisations vocales et percussions vocales, du prolongement du mouvement du ballon dans le corps comme acte dansé et la rythmique qu'induit la manipulation du ballon.

Les ballons de baskets sont utilisés comme des instruments de percussions (sorte de calebasses rebondissantes) frappés avec les mains ou avec des morceaux de bois et mêlés parfois aux sons produits par la manipulation jonglée de sacs plastiques. Une attention particulière est apportée aux nuances percussives des frappes de mains sur les ballons qui rappelle le jeu des tablas (percussions traditionnelles indiennes). Le travail rythmique reposera en partie sur les traditions polyrythmiques maliennes ainsi que la polyrythmie contemporaine.

Le spectacle durera environ 1h et mettra en scène 6 interprètes femmes maliennes pour un public à partir de 4 ans.

● Distribution

Conception, mise en scène Thomas GUERINEAU

Direction Compagnie Nama (Mali) Yacouba MAGASSOUBA

Assistant à la mise en scène en cours de recrutement

Interprètes 6 interprètes - distribution en cours

Création lumière et régie générale Bartolo FILIPPONE

Travail sonore sur le ballon de basket Benoit POULAIN

Scénographie En cours de recrutement

Administration de production Ophélie LEMETTEIL

Chargé de production en cours de recrutement

Chargé de diffusion Robin LAMOTHE

Communication Lysiane DANY-RUINET

Photos © Cie TG (réalisées avec un téléphone au Mali en novembre 2021)

● **Coproducteurs**

- > Festival Africolor
- > Compagnie Nama
- > 2 Pôles Cirque en Normandie, Pôle National Cirque d'Elbeuf et la Brèche (Cherbourg)
- > L'Agora - Pôle National Cirque Boulazac Aquitaine
- > Théâtre de Rungis
- > La Verrerie - Pôle National Cirque d'Alès
- > Archaos - Pôle National Cirque, Biennale Internationale des Arts du Cirque - *en construction*
- > Le Cube de Garges-lès-Gonesse
- > Ville de Montreuil - *en construction*
- > Scènes de Pays, scène conventionnée d'intérêt national « Art en territoire » (Beaupréau-en-Mauges) - *en construction*

● **Soutiens**

- > Institut Français à Paris - Dispositif Cirqu'Export
- > Avec la contribution financière de l'Union européenne et le support du Secrétariat de l'OEACP – Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique Programme ACP-UE CULTURE (Afrique de l'Ouest) - AWA
- > Partenaire conseil : Institut Français du Mali à Bamako

● **Compagnie Nama, ancrage sur le territoire malien**

Créée en 2018, la Compagnie Nama est une association à but non lucratif installée à Bamako et dirigée par l'artiste Yacouba Magassouba.

La Compagnie Nama a pour objectif de :

- faire vivre les traditions ancestrales et l'art de marionnette au Mali et les faire connaître ailleurs dans le monde ;
- la création et la conservation de marionnettes ;
- la création de spectacles avec un double objectif, divertir le public et créer un moment festif autour du spectacle, mais aussi sensibiliser le public avec des messages de paix, de cohésion sociale et de réconciliation ;
- promouvoir les artistes et l'art de rue maliens ; à travers la formation des jeunes artistes et leur donner une plateforme pour se faire connaître : déjà une dizaine de formations avec deux objectifs, assurer la survie de l'art des marionnettes entre les nouvelles générations et offrir la possibilité aux jeunes d'exercer un métier dans le secteur culturel. Ces formations ont visé spécifiquement les femmes, une première au Mali, où l'art de la marionnette a été traditionnellement réservé aux hommes.

En pleine structuration, la Compagnie Nama est soutenue par l'OIF Organisation Internationale de la Francophonie, la Coopération Suisse, l'Institut Français du Mali, la Fondation Doen, l'Union Européenne dans le cadre du programme PROJES, ainsi que l'Ambassade du Canada au Mali et le Conseil des Arts de Montréal.

En 2021, la Compagnie Nama et la Compagnie TG se rencontrent par le biais du festival Africolor et de l'Institut Français de Bamako. La Compagnie Nama devient alors le conseiller et coproducteur principal du territoire bamakois du projet *Basketteuses de Bamako*.

Elle est chargée de l'organisation logistique des résidences de stages à Bamako, en lien avec le Complexe Culturel BlonBa, et des répétitions chorégraphiques, vocales et sportives.

Depuis 2022, la Compagnie Nama et la Compagnie TG bénéficient de la contribution financière de l'Union européenne et le support du Secrétariat de l'OEACP – Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique Programme ACP-UE CULTURE (Afrique de l'Ouest) – AWA dans le cadre du projet *Basketteuses de Bamako*.

Facebook : Compagnie Nama
@namabamako

Innovation artistique et socioculturelle

● L'innovation de la pratique du jonglage contemporain

Cette première rencontre entre le travail de jonglage-musical contemporain de Thomas Guérineau, le basket (pratique populaire) et les pratiques artistiques traditionnelles maliennes donnera lieu à la création inédite d'un spectacle de « basket musical malien ».

Les pratiques artistiques art-sport et le jonglage sont très peu répandues au Mali. L'art du jonglage contemporain est quasi-inconnu. C'est donc la première création de jonglage musical au Mali.

● La valorisation des femmes artistes au Mali : contraintes socioculturelles et besoins matériels et financiers

Ce projet se réalise en non-mixité, avec une équipe de jeunes femmes de 18 à 35 ans. Il y a peu de reconnaissance des activités des femmes au Mali, et particulièrement des femmes artistes.

Au Mali, seulement 1/3 des étudiant.e.s dans des formations artistiques sont des femmes. Depuis quelques années, certaines structures telles que Jiriladon (danse), la Compagnie Nama (marionnettes) et l'association Côté Court (théâtre, scénographie, administration et lumière) proposent des formations non-mixtes, réservées aux femmes.

Bien que formées, peu de femmes exercent la profession d'artiste du fait des contraintes liées au genre (mariage, grossesse, regroupement familial). Les femmes sont peu encouragées car les métiers artistiques restent mal vus par les populations et surtout par leurs familles. Les opportunités de travail dans le milieu du spectacle vivant restent rares du fait de leurs contraintes, peu d'associations ou de compagnies les emploient. Seul le Festival ARTS FEMMES au Mali de l'association Côté Court les met en avant en proposant un festival axé sur des créations féminines.

La jeunesse est également peu valorisée. C'est pourquoi la Compagnie TG, sous les conseils avisés de la Compagnie Nama qui a une grande connaissance du contexte socioculturel du territoire, a trouvé judicieux de travailler avec de jeunes femmes.

Méthodologie du travail artistique :

la recherche d'un métissage entre jonglage contemporain et savoir-faire traditionnels musicaux

● Recherche sonore sur le ballon de basket

Un premier travail technique avec un musicien, Benoît Poulain, autour de la taille, de la matière et le son du ballon de basket a été amorcé.

Les différentes configurations permettent d'obtenir un son unique à chaque ballon. Par exemple, la matière en cuir synthétique produit un son plus proche des grosses caisses, tandis que les ballons en caoutchouc produisent un son plus résonnant.

Le travail autour du son et du rebond se fera avant tout sur l'objet du ballon de basket afin de s'adapter facilement aux différents types de sol et donc permettre à la Compagnie TG de diffuser cette création dans différents types de lieux : lieux culturels, lieux non dédiés à la culture, plein air.

● La polyrythmie

La polyrythmie consiste à superposer plusieurs rythmes, d'accentuations différentes, dans un même morceau.

La frappe sur le ballon de basket offre un rythme binaire. La recherche d'un troisième temps se fait alors avec une autre partie du corps (la main, le pied, la bouche, etc.). De ce motif ternaire, de multiples déclinaisons rythmiques sont possibles par le biais de différentes techniques de percussions sonores (chants, percussions corporelles, accessoires de jonglages) mais aussi différentes techniques de frappes sur le ballon de basket.

► À écouter :

- [Igor Stravinsky - Danse russe](#)
- [Polyrythmies africaines](#) de la chaîne Education musicale et chant choral

● Techniques utilisées avec le ballon de basket :

- Rebond de ballons sur doum doum (percussions traditionnelles maliennes) ;
- Passing de ballons entre les artistes (échanges de plusieurs ballons entre les interprètes) ;
- Picking de ballons entre artistes (jeu de substitution ou de vols de ballons entre les interprètes) ;
- Jonglage contact (technique de manipulation qui consiste à contrôler un ou plusieurs ballons en le gardant en contact avec son corps) ;
- Jonglage de plusieurs ballons de baskets (technique traditionnelle de jonglage qui se pratique habituellement avec des balles rebondissantes) ;
- Jonglage et manipulation de bâtons : frappes sur le ballon de basket ;
- Travail sur la qualité de la frappe sur le ballon de basket et des provocations sonores.

● Gestes bruts et danses

Sa pratique que nomme l'artiste français Thomas Guérineau le *jonglagemusical* s'appuie sur une écriture qui travaille le corps, les objets et les sons selon des principes chorégraphiques et musicaux qui ont pour but de propulser leur essence et les rendre plus existants.

Dans cette création avec le ballon de basket, Thomas Guérineau applique un principe simple : essayer de ne pas reporter un imaginaire de jonglage sur l'objet.

Cette méthode demande aux interprètes et aux metteurs en scène un travail d'observation mais aussi une recherche brute de plaisir de *faire* le mouvement, en oubliant les concepts techniques. Ainsi, l'artiste recherche avec le corps la façon de bouger. Le ballon de basket devient alors un prolongement du corps de l'interprète, et non plus un objet de jonglage.

De ces gestes bruts, parfois déliré et exalté par le mouvement, surviennent la danse, comme le voit et l'interprète le spectateur ou la spectatrice.

● Extraits vidéo du travail de création

1ère résidence de création au Mali en novembre 2021 au BlonBa Complexe Culturel à Bamako, Mali.

N.B.: Images réalisées avec un téléphone portable.

> Cliquez sur "Essai 1, 2, 3, 4" pour voir la vidéo en ligne.

1. [Essai 1](#) - 1:29

2. [Essai 2](#) - 0:23

3. [Essai 3](#) - 0:39

4. [Essai 4](#) - 1:01

Univers esthétique (vision board)

- **Chants**

À partir de chants traditionnels d'Afrique de l'Ouest, le metteur en scène emmènera les interprètes vers un travail d'improvisation vocale plus libre pour arriver à l'écriture musicale du spectacle.

- [Les Dogon - Chants de femmes](#)

- **Création lumière**

La création lumière se fera à partir des notions de clair-obscur que l'on retrouve dans la peinture et dans les autres créations de Thomas Guérineau.

La création lumière est faite par Bartolo Filippone du 26 février au 08 mars 2024 au Cirque Théâtre d'Elbeuf - Pôle national Cirque Normandie.

Autoportrait, Rembrandt

© Michel Richard

© Francis Midelton

● Scénographie

Elle sera construite au plus près des nécessités de l'écriture chorégraphique et théâtrale afin de recentrer l'attention du public sur les interactions entre les corps des interprètes et leurs mouvements, les objets qu'ils manipulent et les sons produits (percussions et chant produits par les interprètes). La scénographie sera composée de caches pour faire apparaître et disparaître les objets au fur et à mesure de leur emploi durant le déroulement du spectacle.

● Costume

Les costumes s'inspirent des costumes en paille de l'Afrique de l'Ouest.

● Liste d'accessoires et d'éléments de décors

- 2 jeux d'une vingtaine de percussions à construire (au Mali et en France)
- 2 jeux d'une vingtaine de ballons de basket travaillés esthétiquement et musicalement (au Mali et en France)
- 12 costumes (6 paires)
- de grands caches en tissus noirs avec leurs cadres

Temps du travail artistique

● Déroulé du travail

Pour ce faire, entre 15 et 20 femmes artistes et joueuses maliennes sont formées par l'artiste et jongleur Thomas Guérineau à sa pratique du jonglage musical avec le ballon de basket. Ces stages de formation se déroulent en 5 périodes de 3 semaines de novembre 2021 à mai 2023 au Complexe Culturel BlonBa à Bamako, au Mali.

Afin de garder une régularité pendant l'absence de l'artiste français Thomas Guérineau du territoire malien, les stagiaires sont suivies par Yacouba Magassouba, directeur de la Compagnie Nama, compagnie de femmes marionnettistes réputée, et 3 répétiteurs : Banzoumana Kouyaté, chorégraphe, Abdou Aliou, entraîneur sportif basketteur, et Aboubacar Ouattara, coach vocal. Ainsi, les stagiaires bénéficient d'un entraînement une fois par semaine.

A l'issue de ces stages, 6 interprètes participeront aux résidences de création en France du 18 septembre au 04 novembre 2023 et du 12 février au 08 mars 2024.

Afin de pallier les risques de désistement liés au manque d'autonomisation des femmes maliennes dû au contexte socioculturel malien, la Compagnie TG a fait le choix, sous les conseils précieux de ses partenaires, de former plus de 6 artistes.

● Calendrier de résidence

2021

> 02 au 16 novembre 2021

Résidence au Complexe Culturel BlonBa à Bamako (Mali) :

2022

> 02 au 20 mai 2022

> 26 septembre au 14 octobre

Résidence au Complexe Culturel BlonBa à Bamako (Mali)

2023

> 06 au 24 février

> 01 au 20 mai

Résidence au Complexe Culturel BlonBa à Bamako (Mali)

> 18 septembre au 04 novembre

Résidence à la Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque (30)

Résidence au le Cube de Garges-lès-Gonesse (95)

Résidence à l'Agora Boulazac, Pôle National Cirque (24)

Résidence au Théâtre de Rungis (94)

Résidence avec la Ville de Bobigny (93)

> 04 au 22 décembre

Résidence au Complexe Culturel BlonBa à Bamako (Mali)

2024

> 12 février au 08 mars

Résidence à La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie / Cherbourg-Octeville (50)

Résidence au Théâtre d'Elbeuf - Pôle national Cirque Normandie (76)

● Diffusion

Tournée de mars-avril 2024

- > 14 au 16 mars : *SPRING Festival* - Résidence au Cirque Théâtre d'Elbeuf - Pôle national Cirque Normandie (Elbeuf) - 3 représentations - *confirmé*
- > 18 au 19 mars : Festival *Détours de Babel* (Grenoble) - 2 représentations - *option*
- > 20 mars : Festival *Les Déferlantes* - Train Théâtre (Portes-lès-Valence) - 1 représentation - *confirmé*
- > 21 mars - Festival *Détours de Babel* (Saint Martin d'Hères) - 1 représentation - *Confirmé*
- > 22 mars - Festival *Fr(r)iction du réel* - Théâtre Les Aires (Die) - 1 représentation - *Confirmé*
- > 25 au 29 mars - Festival *Détours de Babel* (Grenoble) - 3 représentations en extérieur - *option*
- > Du 01 au 06 avril - La Faïencerie - Théâtre et Cinéma (Creil) – 3 à 4 représentations avec des partenaires du département - *option*
- > 08 avril - Scène de Pays, Scène conventionnée d'intérêt national Art en territoire (Mauges) 1 représentation - *option*

Tournée de mai-juin 2024

- > 13 au 17 mai - Agora Boulazac, Pôle National Cirque (Boulazac) - 1 représentation avec des actions culturelles - *confirmé*
- > 21 au 24 mai - Théâtre de Rungis - 1 représentation avec des actions culturelles - *confirmé*
- > 28 mai - Théâtre & Cinéma de Choisy-le-Roi - 1 représentation - *option*
- > 29 mai - Salle Pablo Neruda (Bobigny) - 1 représentation - *confirmé*
- > 30 mai - Le Pavillon (Romainville) - 1 représentation - *confirmé*
- > 31 mai - Commune de l'Île-Saint-Denis - 1 représentation - *confirmé*
- > 01 juin - Festival *Haut Bas Fragile* en partenariat avec *Africolor* (Bobigny) - 1 représentation - *confirmé*
- > 08 juin - Théâtre de Rungis - 1 représentation en extérieur - *confirmé*
- > 09 juin - Le Cube (Garges-lès-Gonesse) - 1 représentation - *option*
- > 12 au 16 juin - La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie (Alès) - 1 représentation et des actions culturelles - *option*

Tournée de novembre 2024

- > Novembre 2024 - *Africolor* (Paris) - 1 représentation - *confirmé*

Lieux et partenaires intéressés :

- La Friche Belle de Mai (Marseille)
- Archaos - Pôle National Cirque (Marseille)
- Théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre (Le Havre)
- Cratère, Scène Nationale d'Alès (Alès)
- Fontenay en Scènes (Fontenay-sous-Bois)
- Bonlieu, Scène Nationale Annecy (Annecy)
- Le Vellein, Scènes de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère région Lyonnaise (Villefontaine)
- Théâtre du Rond point (Paris)
- Espace Sarah Bernhardt (Goussainville)
- Institut Français du Togo (Lomé)

Technique

● Sur plateau de théâtre

Durée estimée : 1 heure

Jauge : jusqu'à 1000

Implantation lumière : entre 20 et 30 projecteurs

Son : acoustique (donc aucun besoin technique en son)

Montage : 1 service de 4 heures.

Dimension plateau minimum : ouverture = 8 mètres, profondeur = 6 mètres, hauteur = 3,50 mètres.

- ▶ Théâtre avec gradin.

● Dans des lieux « non dédiés »

Centres sociaux-culturels, établissements scolaires, maison de retraite...

Durée estimée : 1 heure

Implantation lumière : 6 projecteurs montés sur pieds et platines (pas besoin d'accroche au plafond ou sur perche)

Son : acoustique (donc aucun besoin technique en son)

Montage : 1 service de 4 heures.

Dimension scénique minimum : ouverture = 7 mètres, profondeur = 5 mètres, hauteur = 3,50 mètres.

- ▶ Dans la mesure du possible faire le noir dans la salle (obturer les fenêtres).
- ▶ Si l'acoustique du lieu à trop de réverbération, matifier le son à l'aide de pendrillons ou tissus.

● En extérieur

Durée estimée : 30 minutes

Dimension scénique minimum : ouverture = 7 mètres, profondeur = 5 mètres, hauteur = 3,50 mètres.

- ▶ Lieux choisis pour leur confort acoustique (éviter les endroits avec beaucoup de trafic automobile et favoriser les lieux avec des parois dures (des murs) sur lesquelles appuyer le son et protégeant du vent).

- ▶ Les éléments techniques sont susceptibles d'évoluer.

Contacts

Ophélie Lemetteil

Administratrice de production

compagnietg@gmail.com

+33 (0)6 32 33 68 52

Robin Lamothe,

Chargé de diffusion

cie.thomas.guerineau@gmail.com

+33 (0)6 35 31 14 72

www.thomasguerineau.com