

FIRE! est un collectif transdisciplinaire où chaque performeur, musicien et danseur participe à l'univers visuel, sonore et plastique. Chaque création est envisagée en fonction de l'espace dans lequel elle se déroule – l'histoire, les relations et l'atmosphère nourrissent la scénographie, l'écriture et la dramaturgie. Chaque lieu devient le partenaire privilégié de nos performances.

La rencontre avec Mark Tompkins a approfondi notre pratique d'improvisation et crée un langage singulier issu de la rencontre entre la musique, la danse et la performance contemporaine. Notre collaboration est fondée sur l'investigation des similitudes et des différences entre nos points de vue en accentuant les zones grises de mixage et de contamination. Questionnant les rôles, les acquis et les certitudes, élargissant la conscience et les stratégies d'une écriture individuelle et de groupe, nous jouons avec les *potentiels* – les corps, les voix, les instruments et les objets visuels et sonores.

Nous créons les possibilités de jeux multiples où chacun peut simultanément et à tour de rôle être musicien, danseur, chanteur, acteur, technicien ou plasticien. Jouons avec les *résonances* de chaque lieu, nous décloisonnons les rôles et déplaçons nos pratiques dans les contextes inhabituels des espaces naturels ou urbains. Les instruments comprennent un violoncelle, un vibraphone, une clarinette, les percussions, les voix et un orchestre d'objets insolites.

Audible Movement, Visible Sound

« *La pratique est fondamentalement la même pour les danseurs et les musiciens. La différence la plus importante réside dans l'utilisation du corps – l'instrument principal – et la motivation d'agir. Pour un danseur, le corps est l'instrument et la motivation première est de créer du mouvement, d'être vu. Pour un musicien, le corps dans sa relation avec un objet est l'instrument et la motivation première est de créer du son, d'être entendu.* »

Mark Tompkins

Contact :

Maxime Dupuis 06 59 10 48 00
maximedigitale@gmail.com

Mark Tompkins 06 76 68 8 38
mark.lewis.tom@wanadoo.fr

Fascinés par les lieux insolites des environnements naturels ou urbains, nous déplaçons notre langage *hors les murs* et créons des performances uniques qui révèlent les spécificités et contraintes de chaque lieu – l'espace, le faune et la flore, avec une prédilection pour le passage de la tombée de la nuit vers la lumière artificielle. Chaque lieu devient notre partenaire privilégié afin de créer des perspectives sonores et visuelles qui promeuvent la curiosité, la surprise, la jubilation, la fantaisie, l'inattendu, la drôlerie, la vulnérabilité, le risque, le miracle, le vivant.

Chaque projet commence par un repérage de l'architecture et de la géométrie du lieu afin de comprendre et saisir les *potentiels* et chercher les points de vue pertinents pour nous et le public. Chaque performance est une création *in situ* dont chaque élément influence la danse et la musique que nous produisons.

Nous travaillons en complicité avec la marque de couture **NOIR NOIR**, passionnés par l'histoire de l'art et influencés par L'Art Déco, Boni Tchobé et Manaré Coly créent des vêtements au croisement de l'Art et du *street wear*. Echantillonnant des œuvres d'art anciennes, ils impriment de nouvelles collections graphiques, colorées et unisexes. Utilisant comme thèmes des jardins, des tapisseries (La Dame à la Licorne) ou d'estampes *hokusia*, leurs vêtements nous offrent la possibilité de citations picturales, de tons sur tons, ou des mises en abîmes.

COLLECTIF FIRE!

MARK TOMPKINS

Crée la compagnie I.D.A. en 1983. Sa manière unique de fabriquer des *objets performatifs non identifiés* est devenue sa signature. Solos et pièces de groupe, concerts et performances qui mêlent la danse, la musique, le chant, le texte et la vidéo sont les étapes de son parcours, initié dans les années 70 et poursuivi avec la complicité du scénographe Jean-Louis Badet depuis 1988. Sa passion pour *la composition en temps réel* le mène à collaborer avec de nombreux danseurs et musiciens. En 2008, il reçoit le Prix SACD de la chorégraphie pour l'ensemble de son œuvre. Ses spectacles récents évoluent vers le théâtre musical : *UN VENT DE FOLIE, LE PRINTEMPS, STAYIN ALIVE et CELEBRATION.*

ANANDA MONTANGE

Née dans une famille de musiciens, elle développe le travail de la voix et du rythme, inspirée par le jazz et le chant indien, Dhrupad. Elle se forme en tant qu'équilibriste dans les écoles de cirque de Lyon et Chambéry, au théâtre gestuel avec le Théâtre du Mouvement, et suit la formation Extensions au CDCN de Toulouse où elle rencontre des chorégraphes Mark Tompkins, Alain Buffard, Christian Rizzo, Vincent Dupont... Depuis 2012, elle est danseuse, circassienne et musicienne dans les compagnies I.D.A Mark Tompkins, La Canine, Lunatic, Malaxe, Mesdemoiselles, Manifeste. Co-crée le quartet vocal et percussions corporelles Récif et réalise des performances avec Robyn Orlin, le collectif Aaltra, Elisa Fantozzi et le réseau Hors-Lits. Formée auprès de Bobby McFerrin, David Eskenazy et Gaël Aubrit, elle donne des stages de Circlesongs et d'improvisation vocale.

DAVID MALAN

Co-fondateur, auteur, metteur en scène et comédien du groupe *amour amour amour*. Il obtient deux masters, en sociologie et en études théâtrales à l'Université Jean Jaurès de Toulouse et suit une formation de comédien à Envers Théâtre, au Théâtre du Ring et au Théâtre du Hangar. Il est assistant de Céline Astrié au Théâtre du Ring, et avec Christophe Bergon au Théâtre Garonne et au Théâtre de la Cité de Toulouse. En 2017, il danse dans *Sujets* de Sylvain Huc et crée *Camille* avec Juliana Béjaud. C'est la naissance du groupe *amour amour amour*. En 2019, il est résident du territoire DRAC Occitanie avec L'Orange fluo et accompagne Alain Béhar, Cie Quasi au Festival Printemps des comédiens. En 2021, il est résident du territoire DRAC Tarn & Garonne, *La Mounière Maison des mémoires de Sept fonds*. En 2021, le groupe *amour amour amour* crée *La Fonte de K* au Théâtre du Grand Rond, Toulouse.

JULIANA BEJAUD

Co-fondatrice et comédienne du groupe *amour amour amour*. Elle obtienne une licence d'études théâtrales à l'Université Paul Valéry à Montpellier et un Master à l'université Jean Jaurès Toulouse. Diplômée de Université des Arts du Cirque et de la Danse à Toulouse, elle suit une formation professionnelle au Théâtre du Hangar et pratique la danse verticale, l'acrobatie, le clown et la danse contemporaine. Elle est l'assistante de Marie Lamachère et collabore avec GdRA, Emilie Hériteau, Valérie Vénil, Cie 9.81, Cie Retouramont, Marie-José Malis et Olivier Coulon-Jablanka, Claire Heggen, Cie Maguy Marin, Mark Tompkins, Mathilde Olivares, Sandrine Maisonneuve et danse dans *Sujets* de Sylvain Huc. En 2021, le groupe *amour amour amour* crée *La Fonte de K*.

MAXIME DUPUIS

Se forme au violoncelle au D.E.M de Nîmes et aux musiques actuelles à l'ISDAT de Toulouse, avec Denis Badault et Vincent Courtois. Il développe un solide langage personnel en jouant dans des contextes musicaux très différents - improvisées, électroniques, fusion, jazz libre, instruments préparés - et partage la scène avec des écrivains, chorégraphes, danseurs et musiciens : David el Malek, Denis Badault, Roberto Tricarri, Ali Alaoui, Meg Stuart, Mark Tompkins... Il crée ETM (Espace Temps Matière) avec Tom Gareil et Damien Fadat, qui donne des concerts itinérants et crée la musique d'expositions au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo. Il anime des master class, des stages avec Mark Tompkins, enseigne le violoncelle au Music hall Toulouse et intervient à l'ISDAT Toulouse.

TOM GAREIL

Commence les percussions classiques dès l'âge de sept ans avec Alex Clapot, qui l'initie aux musiques jazz et orientales. Il travaille auprès de musiciens de jazz tel que Max Roach, Jean-Paul Celea, Claude Barthélémy, Stéphane Kochoyan, qui l'aident à se forger un discours musical à travers des techniques de jeu et de prise de parole. Il collabore cinq ans avec le *Grand Ensemble* de Marc Ducret dans des grands festivals de jazz. Il collabore avec des chorégraphes, danseurs, comédiens, poètes, vidéastes et plasticiens et participe au collectif *FIRE !* Il donne des ateliers d'initiation à la musique et de fabrication d'instruments auprès des jeunes. Il se produit dans les formations de jazz, musiques contemporaines, actuelles et en solo.

NICOLAS CHADDI

Passionné par la relation entre l'art et la technologie, Nicolas Chadi a choisi les voies de la pluridisciplinarité. Privilégiant les projets d'expérimentation, il est batteur et *sound designer* au sein de *Freecab*, *Insanos*, *v2v*, *Asuelh* et *Let's Fuck*.

Technicien son pour *Hum* et *Waterline*, il est aussi illustrateur sonore au sein de la société *Idscenes*. Il s'engage au sein du projet *FIRE!* en tant que musicien et créateur de dispositifs électro-acoustiques interactifs.

Le collectif *FIRE !* partage sa recherche lors d'ateliers d'improvisation qui mélangent danse, musique, voix et jeu avec des danseurs et musiciens accomplis, mais aussi avec des amateurs de tout âge : les enfants, les ados, les adultes et les seniors, les amenons dans un univers de sensations inouïes et insoupçonnables.

Notre devise: tout le monde danse et tout le monde joue de la musique !

NOS LIEUX COMMUNS / NOMADES 2021-2022

En 2013 à Toulouse, Mark Tompkins donne un atelier avec des danseurs et des musiciens improvisateurs, qui se retrouvent régulièrement depuis pour élargir leurs pratiques et expérimenter le mixage entre la danse et la musique. En 2015, en résidence au RAM DAM de Maguy Marin, ils présentent leur première performance publique, très bien accueilli. *FIRE* est né. Depuis, nous jouons une ou deux fois par an, mais constatons que les performances improvisées ne sont pas spécialement *porteuses*, les programmeurs ayant tendance à préférer des spectacles écrits.

Ram Dam, Maguy Marin 2015
Festival Magique Madou 2017
Festival Groland Fifigro 2018
Festival Arto Ramonville 2019
La Grange (Bouillon Cube) 2019
Festival Mouvements sur la Ville, Montpellier 2021

PLANNING NOMADES

Repérage des lieux en septembre 2021.
Réalisation des projets entre juin, juillet, août 2022.

BUDGET

Nous aimerions vous présenter un budget en bon et due forme, mais *FIRE* n'a pas l'infrastructure d'une compagnie. C'est un collectif qui se réunisse pour des projets uniques. Chaque artiste gagne sa vie ailleurs. Si *FIRE* perdure depuis huit ans c'est parce que nous sommes passionné par la singularité de l'aventure. Actuellement, nous voulons augmentée le nombre de performances et cherchons activement des coproductions. Nous n'avons pas d'administrateur dédié, mais pouvons faire appel à différentes structures si notre projet est retenu. Nous faisons cette demande parce qu'elle semble correspond parfaitement à nos envies et notre manière de travailler.

RISQUER LE VIDE

L'improvisation est souvent utilisée pour rechercher ou approfondir la matière dans l'intimité du studio pendant le processus de composition chorégraphique, mais rarement donné à voir en spectacle. S'il est vrai que le résultat est parfois aléatoire, une performance de danse improvisé ne doit pas être confondu avec, ni considéré selon les mêmes critères qu'une œuvre chorégraphique, dans laquelle chaque instant a été écrit, creusé, répété, peaufiné et analysé (en principe !). Une performance improvisée n'est pas une **représentation** mais une **présentation**.

L'état de conscience de l'improvisateur est fondamentalement différent du danseur interprète, qui connaît parfaitement bien son rôle et la partition de l'ensemble avant de rentrer sur scène. Dans une performance improvisée, chaque danseur est interprète, chorégraphe et membre d'un groupe, qui partage leurs outils et leurs ressources pour créer **un événement unique et instantané qui ne sera jamais repris**.

Ce que le spectateur voit est aussi très différent. L'intérêt d'une performance improvisée réside plus dans les relations et les choix des performeurs, qui créent une composition qui peut être transformée à chaque instant par chacun(e), plutôt qu'une chorégraphie et son interprétation. Le spectateur regarde activement un **processus** plutôt qu'un **objet**, et il est invité à partager les risques, les plaisirs et les déceptions, et témoigner de la naissance et la disparition des instants uniques et éphémères.

Mark Tompkins, 1998