

humaine compagnie
éric oberdorff

*Danser est le fin mot de vivre et c'est par danser aussi soi-même
qu'on peut seulement connaître quoi que ce soit :
il faut s'approcher en dansant.*

Prospectus et tous écrits suivants - Jean Dubuffet

compagnie humaine

Fondée en 2002, la Compagnie Humaine rassemble en son sein des artistes de tous horizons avec lesquels elle développe des projets interdisciplinaires ambitieux.

Son chorégraphe et directeur Éric Oberdorff crée sur un mode subtil des pièces aux thèmes universels plaçant l'humain au coeur de la création.

La Compagnie Humaine a plus de trente projets pour le plateau, l'écran ou les espaces alternatifs à son actif, présentés en tournée en France comme à l'étranger. Elle est un acteur reconnu de la vie artistique et culturelle sur son territoire.

Attachée à la démocratisation de la danse contemporaine et très investie dans le tissu socio-culturel, la compagnie est aussi fortement impliquée dans ses missions d'éducation, de formation et de transmission, notamment à l'attention des plus jeunes et des personnes en situation de fragilité sociale.

*... la Compagnie Humaine d'Éric Oberdorff qui nous émeut systématiquement
sans l'ombre d'une fausse note, par l'habitation spirituelle de son œuvre...*

BALLROOM

*... D'entrée de jeu, on est saisi par la portée sensible et l'engagement émotionnel
du travail de ce chorégraphe inclassable dans le monde de la danse...*

DANSER

*... Faire de l'utopie une réalité, c'est aussi à cela que s'attèle la Compagnie
Humaine...*

LA STRADA

édito

L'être humain, sa vie, ses questionnements ne sont que paradoxes. Sa soif perpétuelle d'expériences inédites ne l'empêche pas d'avoir horreur de l'incertitude. Comme si la nécessité d'absolu et le besoin d'un sentiment de liberté totale ne peuvent exister que si, et seulement si, un cadre permanent, immuable et rassurant peut être bâti. Le monde traverse une période où toutes les certitudes sont balayées. Rien n'est permanent ni valide, chaque décision et chaque action peuvent être remises en cause dans la minute suivante. Et comme toute période de crise, celle-ci voit se côtoyer le meilleur et le pire de nos sociétés. Solidarité, courage, générosité, engagement, innovation, ouverture, résilience se mêlent à égoïsme, brutalité, xénophobie, immobilisme, lâcheté, avidité et outrance, amplifiés jusqu'à l'absurde par les caisses de résonance démesurées que sont les réseaux sociaux.

Ne nous trompons pas, nous vivons bien une époque extraordinaire ! Combien d'êtres humains ont eu comme nous le privilège terrible de traverser une telle période de mutation dans l'Histoire de l'Humanité en ayant la capacité à la fois effrayante et sublime d'en infléchir le cours par leurs décisions et leurs actions ? Alors bien sûr, il reste tellement de questions en suspens, de sujets qui divisent, de fractures, de peurs, de découragement devant les défis immenses qui nous attendent, tous ces combats petits et grands à mener maintenant et dans le futur, alors que le navire tangue sérieusement.

Et si, au lieu d'hurler à l'effondrement de civilisation, à la disparition des repères, de nos zones refuges proposant un confort illusoire, nous décidions de nous tourner résolument vers l'avenir, en considérant que la fin d'une ère est le commencement de la nouvelle ? Et si, au lieu de nous apitoyer en écoutant tous ces pseudo-prophètes hurlants, nous décidions de nous mettre en mouvement et d'être les acteurs de nos vies ? Et si nous nous levions et décidions d'avancer ensemble, pas à pas, jour après jour, dans une respiration commune, à l'écoute de l'autre et des vibrations du monde ? Et si nous recommençons tout simplement à rêver ensemble ?

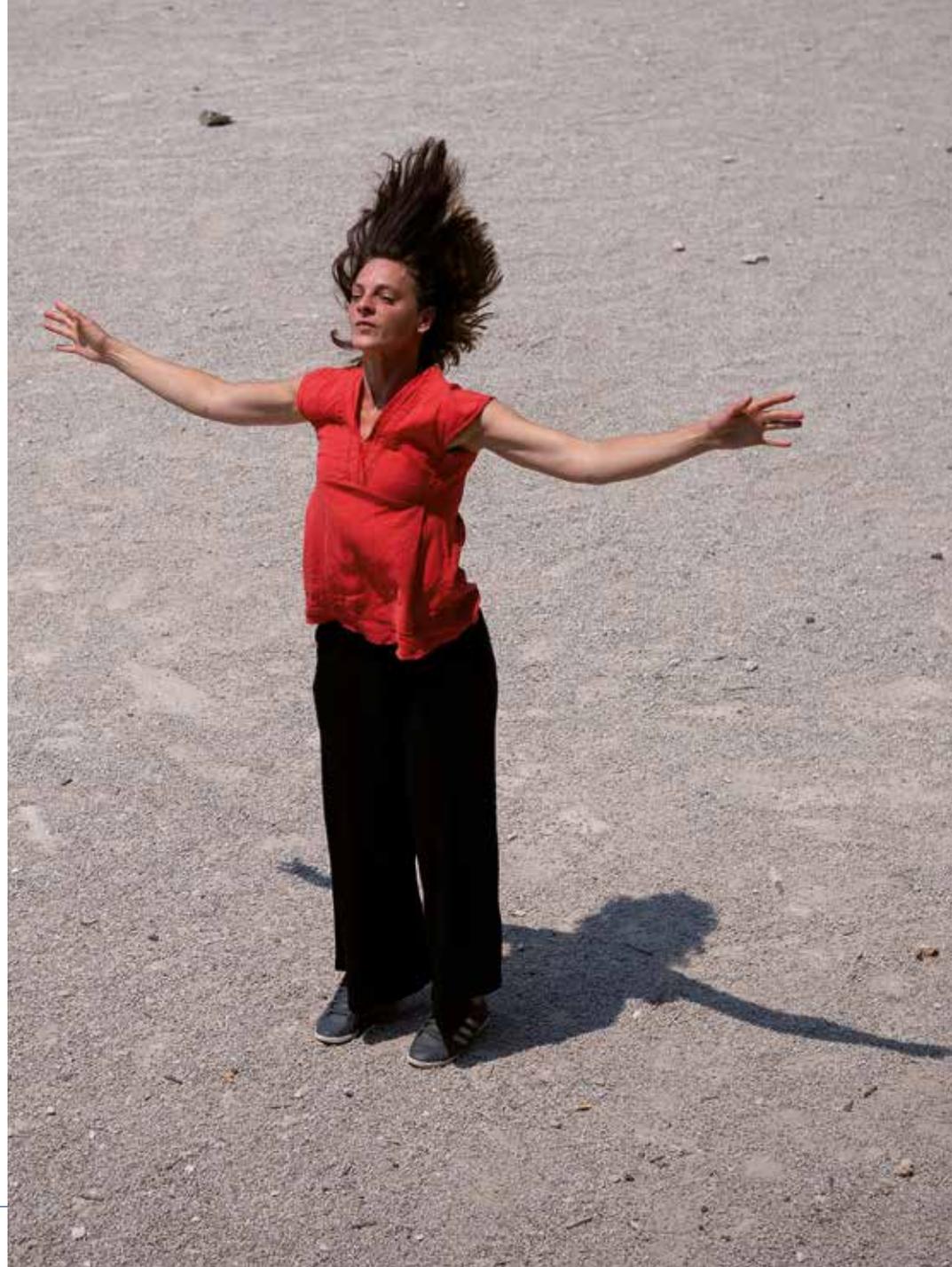
Il est donc urgent de créer. Sur scène bien sûr, mais également dans la rue, dans les quartiers populaires, dans les écoles, dans les entreprises, dans les maisons de retraite, dans les prisons... Que notre geste artistique soit porteur de sens ou pas, qu'il soit guidé par une volonté esthétique, un besoin de poésie ou une envie d'échapper au réel, il s'avère néanmoins que créer est et demeure aujourd'hui plus que jamais un acte de liberté, urgent et nécessaire, symbolique et politique.

[...] Pour finir, peut-être touchons ici la grandeur de l'art, dans cette perpétuelle tension entre la beauté et la douleur, l'amour des hommes et la folie de la création, la solitude insupportable et la foule harassante, le refus et le consentement. Il chemine entre deux abîmes qui sont la frivolité et la propagande. Sur cette ligne de crête où avance le grand artiste, chaque pas est une aventure, un risque extrême. Dans ce risque pourtant, et dans lui seul, se trouve la liberté de l'art. [...] *

Cette même liberté qui nous permettra de continuer à cultiver notre capacité à rêver collectivement et individuellement. Ensemble.

Éric Oberdorff

* Albert Camus - Conférence du 14 décembre 1957

cycles

Dans sa quête incessante d'explorer les émotions, Éric utilise une palette toujours plus étendue de traitements artistiques : écriture chorégraphique pure, images et films, musique contemporaine, voix, installations plastiques, mise en scène, etc.

Il a choisi de développer son travail de création autour de cycles thématiques qu'il parcourt sous des angles multiples, alternant projets intimistes et d'envergure.

traces

TRACES est le nom et la thématique centrale du cycle de créations imaginé sur quatre saisons, de 2013 à 2017, abordant la trace, le souvenir, la mémoire, leurs impacts sur notre identité et notre parcours.

Le long-métrage *Consolation* avec ses dix personnages exposant leurs doutes existentiels et leur soif d'absolu, la pièce chorégraphique *Monde imagination* et les projets iconographiques *Corpus Fugit* et *Sur ma peau* sondant l'univers carcéral, le solo de danse-théâtre *Tsunemasa* sur la quête de l'acceptation de soi sont autant d'œuvres traversant cette thématique. La création *Mon corps palimpseste* sur les mémoires du corps et des espaces a clôturé ce cycle en 2017.

utopies

Avec la pièce *Checkpoint* en 2018 créée au Maroc sur le sujet de la migration, un nouveau cycle a été initié.

UTOPIES explore nos modèles de construction et de développement présents, passés, futurs, réels, imaginaires, qu'ils soient réussites ou échecs. À travers ces utopies et ces dystopies, les œuvres témoignent de nos (in)capacités à nous (ré)inventer, (dés)intégrer individuellement et/ou collectivement : famille, groupe, société, nation, humanité.

C'est ainsi que les projets de coopération internationale corps, voix et percussions *TŘESK* (2019) et *Reaching Out* (2022) en partenariat avec l'ensemble N.E.S.E.V.E.N. (Allemagne) exposent notre quête d'identité ; *Vers Abraxa* (2019) développé pour et par les étudiants de l'Université Côte d'Azur les confrontent à leur propre vision dystopique d'un futur réel ou fantasmé ; le solo *Ma vie rêvée* (2020) aborde le sujet des utopies personnelles ; la pièce interdisciplinaire *Les glaneurs de rêves* (2021) nous invite à retrouver les sensations de l'enfance, le goût des mots et de l'imagination, dans un univers onirique et poétique ; la mise en scène tout en mouvement de l'opéra *Phaéton* (2022) de Jean-Baptiste Lully pour l'Opéra Nice Côte d'Azur livre un regard sans concession sur l'hubris et le pouvoir en résonance avec une actualité brûlante.

Le cycle UTOPIES s'achèvera en 2023 avec la création de l'opéra participatif *L'Arche de Noé* de Benjamin Britten à l'Opéra Nice Côte d'Azur dont le thème résonne fortement avec les enjeux environnementaux, et avec la pièce chorégraphique participative *Au nom du rêve* sur l'expérience d'enfermement physique ou psychologique que chacun peut ressentir au cours de sa vie et la libération par la danse comme catharsis.

créations

PREMIÈRE PRINTEMPS 2023 - pièce participative pour le plateau

au nom du rêve

La pièce *Au nom du rêve* est née de la prise de conscience collective que chacun a déjà, face aux événements de ces dernières années, éprouvé un sentiment d'enfermement physique ou psychologique. C'est donc assez naturellement qu'Éric décide pour imaginer cette création participative sur la notion d'enfermement de puiser dans le travail de recherche qu'il a pu mener depuis de nombreuses années en milieu carcéral.

À chaque représentation, un nouveau groupe de participants issus du territoire viendra faire vivre cette pièce en perpétuelle re-création. L'engagement physique et mental des danseurs amateurs qui composent ce groupe singulier et l'identité propre du lieu d'accueil requestionnent à chaque représentation la trame dramaturgique, les mouvements et les sons qui constituent la colonne vertébrale de la pièce.

chorégraphie Éric Oberdorff musique / composition & interprétation Sarah Procissi lumière Jean-Pierre Michel danseurs Luc Bénard, Pierre Theoleyre production Compagnie Humaine coproduction Scène 55 - Mougins / scène conventionnée d'intérêt national Art et Création, Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud dans le cadre de l'accueil-studio / ministère de la Culture, Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation des Alpes-Maritimes, Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires PACA-Corse soutien à la résidence Direction régionale des affaires culturelles Provence Alpes Côte d'Azur | dispositif résidence de création, de recherche ou d'expérimentation résidences de création Micadanses, Paris | accompagnement spécifique, Théâtre Golovine, Avignon | résidence d'artiste, Maison d'arrêt de Nice

PREMIÈRE AUTOMNE 2022 - court métrage et série photographique

nos vies rêvées

Développant depuis 2014 auprès des publics sous main de justice des projets artistiques pluridisciplinaires qui allient pratique et création chorégraphique avec le cinéma, la photographie et les arts plastiques, Éric a initié *Nos vies rêvées* à la Maison d'arrêt de Grasse en résonance au solo dansé *Ma vie rêvée*. Il a abordé avec les détenus participants le thème des utopies personnelles, ces rêves inachevés qu'un être peut nourrir dans sa jeunesse sans parvenir à les réaliser dans son parcours de vie.

Le film et la série photographique ainsi réalisés seront présentés conjointement en milieu carcéral, et à l'extérieur auprès du grand public, afin de susciter et nourrir le dialogue dedans/dehors. Une opportunité de déplacer le regard, ressentir et partager des émotions, et finir par s'ouvrir au monde et à la différence.

chorégraphie & réalisation Éric Oberdorff assistant à la chorégraphie Luc Bénard musique Sarah Procissi production déléguée Compagnie Humaine en collaboration avec Maison d'Arrêt de Grasse avec le soutien de Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation des Alpes-Maritimes, Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires PACA-Corse, *Rouvrir le Monde* un dispositif de la DRAC PACA dans le cadre de *l'été culturel 2022* mis en place par le Ministère de la Culture

PREMIÈRE 14 MAI 2022

reaching out

un projet *Moving Voices*
d'Ondřej Adámek & Éric Oberdorff
chorégraphie & mise en scène Éric Oberdorff
composition musicale Ondřej Adámek, Rino Murakami, Martin Smolka
lumière Jean-Gabriel Valot
interprètes Olga Siemieńczuk, Shigeko Hata, Landy Andriamboavonjy, Nicolas Simeha, Steve Zheng, Paul-Alexandre Dubois, Cécile Robin Prévallée, Pierre Theoleyre, Jeanne Larrousturou, Miguel Angel Garcia Martin ou João Carlos Pacheco & Ondřej Adámek (direction musicale)

Dans sa quête de sens et d'identité, l'être humain tente de communiquer avec ses semblables, avec la nature, avec l'univers, avec ceux qui l'ont précédé et ceux qui ne sont pas encore nés. Il le fait par tous les moyens à sa disposition, par sa voix, son corps, sa pensée, ou par le truchement d'outils et d'instruments qu'il ne cesse de créer.

Reaching Out nous parle de cette quête, ce besoin de sens, ce désir d'enfin atteindre la paix intérieure, vœu chimérique poursuivi par les Hommes depuis la nuit des temps. La pièce est composée de quatre pièces musicales de durées inégales, qui chacune, à sa manière, vient aborder le sujet par une entrée unique et singulière.

PRESSE

[...] "Reaching Out" (*Tendre la main*) est un projet empreint de spiritualité, une trajectoire initiatique à travers laquelle l'être humain poursuit sa quête de sens et d'identité [...]. La fluidité est totale entre les trois instances, instrumentale, vocale et gestuelle, et la synergie exemplaire au sein d'une écriture liant mouvement et émotion [...]. - Michèle Tosi / HÉMISPHERE SON -

PREMIÈRE 28 OCTOBRE 2021

les glaneurs de rêves

chorégraphie
 Éric Oberdorff
 musique originale
 Delphine Barbut & Landy
 Andriamboavonjy
 d'après
 Henry Purcell, Barbara
 Strozzi, Georg Friedrich
 Haendel, John Dowland
 texte Patti Smith
 lumière Jean-Pierre Michel
 vidéo Marcel Bataillard
 costumes Camille Pénager
 scénographie
 Éric Oberdorff & Marcel
 Bataillard
 interprètes
 Cécile Robin Prévallée,
 Emma Lewis,
 Delphine Barbut,
 Landy Andriamboavonjy

Avec *Les glaneurs de rêves*, Éric nous plonge dans un monde onirique qui nous invite à retrouver le goût du rêve, de l'imaginaire et des sensations de l'enfance.

Les états bruts des corps en mouvement, l'hybridation de l'univers musical né de la fusion des musiques rock et baroque, les subtiles projections vidéos et une lumière ciselée permettent de transmettre au spectateur la charge poétique contenue dans ces quelques mots du récit autobiographique bref et lumineux de Patti Smith : [...] *distraite du rire des autres enfants, je basculais dans une immobilité que j'aspirais à maîtriser. Là, il était possible d'entendre une graine se former, d'entendre l'âme se replier comme une nappe blanche* [...]

PRESSE

Au nom du rêve [...] Avec "Les Glaneurs de rêves", le chorégraphe nous rappelle qu'il y a plus que jamais urgence à rêver, individuellement ou collectivement [...] Que ce soit par idéalisme politique, esthétique ou humaniste, l'artiste se hasarde sur des terrains où d'autres n'osent pas s'aventurer [...] La Compagnie Humaine offre ainsi une parenthèse apaisante par laquelle il fait bon se laisser porter [...] - Valérie Juan / LA STRADA -

photographie © Éric Oberdorff

PREMIÈRE 18 JUIN 2021

ma vie rêvée

concept & chorégraphie
 Éric Oberdorff
 musique / composition &
 interprétation
 Sarah Procissi
 interprète
 Luc Bénard

Le solo *Ma vie rêvée* a pour thème les utopies personnelles, ces rêves inachevés qu'un être peut nourrir dans sa jeunesse sans parvenir à les réaliser dans son parcours de vie. Il évoque ainsi l'enfermement que chacun d'entre nous peut éprouver dans sa vie et dans son corps, et de la libération possible par le mouvement et la danse.

Pour écrire les mouvements, Éric et Luc Bénard ont puisé dans leurs expériences passées lors d'ateliers en milieu carcéral, s'inspirant notamment des états de corps des détenus participants. La compositrice Sarah Procissi a utilisé la matière sonore collectée lors des ateliers pour nourrir sa composition électro-acoustique.

PRESSE

[...] Il y a beaucoup d'intensité dans "Ma vie rêvée" [...] Une vie rêvée est-elle définitivement refusée ? Le rêve tient-il donc de l'impossible ? Dans son cycle de créations UTOPIES, le chorégraphe se refuse à baisser les bras. Alors, le danseur se relève et danse au son du oud. Il se libère de ses peurs, de ses échecs, de ses doutes, de ses questionnements et se laisse emporter par la joie de vivre cet instant... qui agit comme un rêve [...] - Valérie Juan / LE 06 DANSE -

photographie © Éric Oberdorff

opéra & théâtre musical

Depuis le début de ses activités, la Compagnie Humaine porte des projets mettant en exergue le rapport fort et privilégié à la musique qu'Éric tisse dans son travail de création et son écriture. Il a particulièrement la volonté de mettre en jeu et en mouvement les musiciens et les chanteurs ensemble avec les danseurs. Son parcours de formation et d'interprète au sein de grandes maisons d'opéra ont favorisé sa curiosité et suscité son intérêt pour l'exploration de nouvelles voies et relations possibles.

Cette signature singulière et son savoir-faire ont provoqué des rencontres et des convergences artistiques.

La commande de la mise en scène par le Festival d'Aix-en-Provence pour la création de l'opéra *Seven Stones* composé par Ondřej Adámek sur un livret de Sjón, et le succès critique, public et professionnel rencontré en juillet 2018 par cette "œuvre puissamment originale" (cf le journal Libération) ont été un déclencheur permettant à Éric d'appréhender un nouveau média d'expression dans le champ du spectacle vivant.

Dès lors, que soit pour les créations de la Compagnie Humaine ou bien pour des commandes de maisons d'opéra ou d'ensembles vocaux et instrumentaux en France et à l'étranger, Éric ne cesse de chercher, expérimenter et réinterroger dans ses projets les possibilités de mises en corps et en mouvement non seulement de tous les interprètes, quelle que soit leur discipline originale d'expression, mais également des décors et des accessoires.

Pour ce faire, il s'entoure notamment des créateurs et des artistes collaborant aux projets de la Compagnie Humaine, avec lesquels il a développé une complicité forte, mais il va aussi à la rencontre d'autres disciplines du mouvement tel que le cirque.

En 2022, Éric a mis en scène pour la première fois un opéra du répertoire, *Phaéton* de Lully, fruit d'une collaboration croisée entre l'Opéra Nice Côte d'Azur, l'ensemble baroque Les Paladins et la Compagnie Humaine, et qui a été salué par la critique.

Deux très beaux projets verront le jour en 2023.

Il s'agit de *Vox Naturae* avec l'ensemble vocal les Métaboles du chef Léo Warynski, programme scénique autour de l'œuvre du compositeur Murray Schafer ayant pour thème la relation à la nature et le chamanisme ; et de l'opéra participatif *L'Arche de Noé* de Benjamin Britten, commande de l'Opéra Nice Côte d'Azur et de son directeur Bertrand Rossi, avec pour interprètes cent-vingt enfants des écoles de la ville de Nice, dont le thème entre en forte résonance avec les enjeux environnementaux contemporains.

arts de l'image

Pratiquant la photographie et passionné de cinéma depuis toujours, Éric a intégré depuis plus de dix ans une dimension puisant au coeur des arts de l'image à sa démarche de création.

films

L'utilisation de l'image filmée lui permet de développer des processus hybrides et novateurs de narration. Il considère la caméra comme un interprète à part entière, dont les mouvements sont chorégraphiés en fonction de ceux des danseurs. Au-delà de la subjectivité de la caméra qui guide le regard du spectateur, l'image permet également, grâce au montage, d'avoir un autre rapport au temps dans le déroulement dramaturgique de l'œuvre.

Ses films sont projetés dans des festivals dans le monde entier et ont reçu de nombreuses récompenses.

Éric prolonge ce rapport à la danse à l'écran avec la programmation depuis 2018 du Nice Dance Film, sélection de films de danse au sein et en partenariat avec Un Festival c'est trop cool!, le Festival Européen du Court Métrage de Nice.

principaux films : *Nos vies rêvées* (court-métrage / 15 minutes / 2022), *Sur ma peau* (court-métrage / 12 minutes / 2017), *Consolation* (long-métrage / 102 minutes / 2016), *Corpus Fugit* (court-métrage / 7 minutes / 2014), *Butterfly Soul* (court-métrage / 12 minutes / 2011), *Butterfly Soul / short* (court-métrage / 4 minutes / 2011), *Sur la route de Petrouchka* (documentaire / 23 minutes / 2009)

photographie

Depuis les débuts de la compagnie, Éric a souhaité que son processus de création soit accompagné par des photographes, les encourageant à porter un regard singulier voire décalé sur son travail chorégraphique. Régulièrement, des expositions photographiques sont organisées dans notre bureau-galerie afin de partager ces images avec le public.

C'est par une première série créée en 2014 lors d'un projet iconographique en milieu carcéral que le travail photographique d'Éric reçoit une belle reconnaissance dans des expositions personnelles et collectives en France et en Italie.

S'emparer de ce média de création artistique lui permet de nourrir sa réflexion sur le corps en mouvement et de décaler son regard.

Ses photographies sont saluées unanimement pour l'émotion et l'humanité qu'elles dégagent. Ses cadrages serrés saisissent corps et mouvements à la volée, lui permettant de capturer l'énergie de ses modèles-danseurs dans leur environnement, qu'ils soient artistes professionnels ou amateurs.

séries photographiques : *Nos vies rêvées* (2022) réalisée en milieu carcéral, *Islande* (2018) pour le programme de salle de l'opéra *Seven Stones* au Festival d'Aix-en-Provence, *Sur ma peau* (2017) réalisée en milieu carcéral, *Corpus Fugit* (2014) réalisée en milieu carcéral

coopération internationale

La mobilité et la coopération internationales sont aujourd'hui deux des principales clefs permettant des avancées significatives à la fois dans le champ artistique et également dans la recherche de nouveaux modèles de production et de financement.

réseau STUDIOTRADE

La Compagnie Humaine est co-fondatrice du réseau européen de coopération Studiotrade initié en 2010 à Düsseldorf. Les partenaires de ce réseau sont des compagnies, des lieux et des structures de production qui partagent temps de résidence et de programmation. Leur objectif est de favoriser la mutualisation de lieux de recherche, de création et de prospection de nouveaux territoires comme autant d'espaces alternatifs de rayonnement pour les artistes chorégraphiques en Europe.

Depuis 2014, Studiotrade propose des plateformes de visibilité des œuvres et des artistes en partenariat avec des événements internationaux. En France, Éric programme depuis 2015 une Plateforme Studiotrade au sein du Festival de Danse Cannes Côte d'Azur France.

partenaires : Baal (Palma de Mallorca, Espagne), Compagnie Humaine (Nice, France), Dansverstaed (Reykjavik, Islande), Kekäläinen & Company (Helsinki, Finlande), Liisa Pentti +Co (Helsinki, Finlande), Low Air Vilnius City Dance Theatre (Vilnius, Lituanie), Play False Cultural Association (Viseu, Portugal), Silke Z. resistdance I ehrenfeldstudios (Cologne, Allemagne), Tanz- und Theaterwerkstatt (Ludwigsburg, Allemagne), Vo'Arte (Lisbonne, Portugal)

festivals partenaires : Festival de Danse Cannes Côte d'Azur France, Euroscene Leipzig, Sharing Across Borders Köln

www.studiotrade.org

N.E.S.E.V.E.N (Never Ending Searching for Exact Vocal Expression and Nuances)

À la suite de laboratoires préparatoires à la création de l'opéra *Seven Stones* lors de la 70ème édition du Festival d'Aix-en-Provence en 2018, le compositeur germano-franco-tchèque Ondřej Adámek et Éric ont décidé de poursuivre un travail entamé ensemble depuis plusieurs années sur la présence des corps en mouvement sur scène, à la recherche d'une nouvelle physicalité et authenticité dans la musique et son interprétation. MOVING VOICES est le nom qu'ils ont donné à cette nouvelle voi(e)x.

Ils cherchent à ouvrir les champs des palettes d'expression physique en dynamisant la mise en scène, les mouvements et l'expression vocale. Leur travail commun est basé sur un échauffement corporel et vocal effectué simultanément, sur des répétitions musicales sans partition, sur une superposition permanente des répétitions musicales et du travail de mise en scène dans l'espace et en mouvement des interprètes.

Ils ont ainsi fondé l'Ensemble franco-allemand N.E.S.E.V.E.N dont le directeur artistique est Ondřej. L'Ensemble et la Compagnie Humaine portent conjointement des créations dans lesquelles tous les interprètes utilisent indifféremment le corps, la voix, des objets et des instruments musicaux. Ces projets sont coproduits par des partenaires internationaux prestigieux tels que la Biennale de Venise (Italie), le Festival Présence de Radio France et le GMEM centre national de création musicale (France) ou encore le Wittener Tage für neue Kammermusik (Allemagne).

Leur pièce *Reaching Out* a reçu le Prix de la Meilleure Production à la Biennale de Venise / Biennale Musica 2022.

actions culturelles

éducation artistique

Considérant la création artistique et la culture comme facteurs d'innovation sociale et économique, la Compagnie Humaine accompagne son travail de création par de multiples actions auprès des publics, avec une attention particulière pour les plus jeunes et pour les personnes en situation de fragilité sociale, comme par exemple les publics sous main de justice. Les actions sont menées par les artistes, les techniciens et les administratifs de la compagnie sous des formes très variées : répétitions publiques, ateliers, projets de créations (pièces chorégraphiques, performances, films), masterclasses, accueils de stagiaires, enseignement, formations, conférences-débats, expositions, projections, etc.

Les thématiques évoquées sont prioritairement en relation avec l'actualité de la compagnie. Elles abordent des sujets en écho aux créations en cours, qu'ils soient artistiques ou sociétaux, et tous les enjeux contemporains individuels et collectifs autour du corps.

Ces projets sont notamment le fruit de partenariats croisés avec l'Éducation Nationale, l'État, la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Arsud et les collectivités. Ils ouvrent aussi des opportunités de collaboration avec d'autres structures et champs artistiques sur notre territoire d'implantation, en France et à l'étranger.

créations jeunes danseurs

Depuis 2002, Éric est également régulièrement invité à créer des pièces pour jeunes danseurs dans le cadre de parcours pré-professionnels d'institutions d'enseignement supérieur telles que les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon, la University of North Carolina School of the Arts aux USA ou le Pôle National Supérieur de Danse Cannes - Mougins.

accompagnement & formation

La compagnie propose aux structures et aux artistes émergents du territoire la possibilité d'échanger et d'être accompagnés sur des questions d'ingénierie culturelle aussi diverses que le développement international, les stratégies de production et de communication, les dispositifs de financement public.

Elle est engagée dans des actions de formation professionnelle à destination des artistes mais également à l'attention du personnel enseignant de l'Éducation Nationale : entraînement régulier du danseur, ateliers thématiques, élaboration de projets d'enseignement artistique et culturel (EAC).

équipe

chorégraphe-directeur
Éric Oberdorff

administratrice / chargée des actions culturelles
Dominique Larin

chargée de développement
Cécile Robin Prévallée

community manager
Nitya Fornaresio

assistantes et assistants à la chorégraphie & à la mise en scène
Cécile Robin Prévallée, Emma Lewis, Jean-François Kessler, Luc Bénard

artistes interprètes
Cécile Robin Prévallée, Claire Indaburu, Élise Clary, Emilio Urbina, Emma Lewis, Frédéric de Goldfiem, Landy Adriamboavonjy, Laurent Prévot, Luc Bénard, Nicolas Simeha, Paul-Alexandre Dubois, Pierre Theoleyre, Rémy Ingrassia, Rolando Rocha Shigeko Hata, Steve Zheng, Thaïs Barathieu, Tommy Entresangle

artistes intervenantes EAC
Alicia Malialin, Jeanne Chossat, Mayra Morelli

compositrices & compositeurs / musiciennes & musiciens
Delphine Barbut, Jean-Christophe Bournine aka Merakhaazan, Laurent Tamagno, Martin Smolka, Ondřej Adánek, Rino Murakami, Sarah Proccisi

scénographie
Bruno de Lavenère, Marcel Bataillard

création & régie lumière
Arnaud Viala, Jean-Pierre Michel, Jean-Gabriel Valot

costumes
Camille Pénager, Bruno de Lavenère

vidéo
Étienne Guiol, Marcel Bataillard

création & régie son
Gwenaël Gaudin, Monica Gil Giraldo, Philippe Boinon

étalonnage image
Vladimir Nassyrkine

photographie
Frédéric Pasquini, Nathalie Sternalski, Sinawi Medine

... Éric Oberdorff, le chorégraphe qui fait bouger les idées préconçues. Ses performances dépassent la scène pour être dans les rues, les prisons, les musées, les écoles, les quartiers populaires, les entreprises, les maisons de retraite. Capable de balayer les préjugés sur la danse contemporaine, il fait de cet art un moyen d'expression à la portée de tous...

Sandra Vieira / VISAGES DU SUD

prix & nominations

1er Prix de la Compétition internationale de chorégraphie de Hanovre (2001, Allemagne) pour le duo *Impression lumière fugitive* / nommé pour le Prix Kurt Jooss pour le duo *Absence* (2007, Allemagne) / lauréat de la bourse Beaumarchais-SACD (2009, France) pour sa pièce *Un autre rêve américain* / 1er Prix au Cornwall Film Festival (2011, Royaume-Uni) pour le film *Butterfly Soul* / Prix Fedora 2018 pour l'opéra *Seven Stones* / Prix Lumière au Festival Cinédanse (2019, Canada) et Audience Choice Award au Lights Dance Festival (2020, Canada) pour le film *Sur ma peau* / co-lauréat avec le compositeur Ondřej Adámek de la bourse d'aide à la résidence virtuelle du Goethe Institut (2021, Allemagne) pour *Reaching Out* / Prix de la Meilleure Production à la Biennale de Venise - Biennale Musica 2022 (Italie) pour *Reaching Out*

éric oberdorff

Danseur, chorégraphe, réalisateur et metteur en scène français, Éric Oberdorff considère son rôle d'artiste comme celui d'un observateur privilégié du monde. Curieux des hommes, il explore la relation à l'autre et confronte les énergies contradictoires qui nous animent.

Découvrant le mouvement par les arts martiaux, Éric étudie la danse au Conservatoire de Nice, à l'École de danse internationale de Cannes Rosella Hightower et à l'École de danse de l'Opéra de Paris. Il parcourt le monde pendant seize années en tant que danseur interprète pour le Ballet du Landestheater Salzbourg, le Ballet de l'Opéra de Zürich et les Ballets de Monte-Carlo. Il danse dans des chorégraphies de Kylián, Balanchine, Forsythe, Childs, Maillot, Uotinen, Armitage, Neumeier, Fokine, Massine, Lifar, Tudor, etc.

Éric fonde la Compagnie Humaine avec laquelle il crée à partir de 2003 des projets interdisciplinaires pour la scène et pour l'écran, intégrant chorégraphie, musique, image, texte, installation plastique.

Il collabore avec des artistes tels que les compositeurs Ondřej Adámek et Kazuko Narita (musique contemporaine), Anthony Rouchier et Delphine Barbut (musiques actuelles), l'écrivain et poète Sjöfn, les plasticiens Aurélie Mathigot et Marcel Bataillard, les scénographes Éric Soyer et Bruno de Lavenère, les chanteuses Donatienne Michel-Dansac et Landy Andriamboavonjy, l'apnériste-réalisatrice Julie Gautier, etc.

Régulièrement invité à créer des chorégraphies et des mises en scènes par des maisons prestigieuses en France et à l'étranger, ses œuvres reçoivent de nombreux prix internationaux.

Éric accompagne son travail de création par de multiples actions auprès des publics, avec une attention particulière pour les plus jeunes et pour les personnes en situation de fragilité sociale.

En 2010, il co-fonde le réseau européen de coopération 'Studiotrade' et est chargé depuis 2015 de la programmation de la 'Plateforme Studiotrade' au sein du Festival de Danse de Cannes. Depuis 2018, il programme la sélection de films de danse 'Nice Dance Film' au sein du Festival Européen du Court Métrage de Nice. Depuis 2017, il est également chorégraphe et metteur en scène de l'ensemble N.E.S.E.V.E.N (Allemagne) dirigé par le compositeur Ondřej Adámek.

Depuis 2018 et le succès public et critique de sa mise en scène de l'opéra *Seven Stones* d'Ondřej Adámek, commande du Festival d'Aix-en-Provence, Éric explore un nouveau champ artistique, avec notamment une collaboration avec Lucinda Childs pour *Akhnaten* (Philip Glass), des mises en scène à l'Opéra de Nice (*Phaéton* de Lully, *L'Arche de Noé* de Britten) et pour des ensembles vocaux et instrumentaux tels que le ChorWerk Ruhr, le chœur Accentus, Resonanz ou Les Métaboles.

Artiste accompagné par le CDN Nice Côte d'Azur lors de la saison 2017-2018, Éric est artiste associé à Scène 55, Mougins, depuis janvier 2021.

artiste & compagnie associés

Depuis janvier 2021, Éric et la Compagnie Humaine sont artiste et compagnie associés à Scène 55, scène conventionnée d'intérêt national Art et Création.

scène 55, mougins

Située à Mougins dans les Alpes-Maritimes, Scène 55 est un jeune établissement culturel inauguré en 2017 et qui abrite une salle de spectacle modulable, une école de musique, des ateliers de pratique artistique, un lieu de résidence et une salle d'exposition.

Proposant une programmation pluridisciplinaire, Scène 55 accorde une place importante aux marionnettes, au théâtre d'objets et bien sûr à la danse.

C'est surtout un lieu qui a choisi de mettre la création artistique au centre de son projet, ce qui nous tient particulièrement à cœur.

Le compagnonnage qui lie la Compagnie Humaine et Scène 55 se développe sous des formes plurielles qui sont notamment le soutien à la création par un apport financier et en industrie (résidence, mise à disposition de matériel et de personnels techniques, temps de présentation aux professionnels) ainsi que la mise en œuvre d'actions communes à l'attention de tous les publics du territoire (projets d'éducation artistiques et culturels scolaires et péri-scolaires, formations pour les enseignants, temps de rencontres, événements pour les abonnés, etc.).

La Compagnie Humaine est bien entendu présente dans la programmation annuelle du théâtre, à la fois par des représentations présentées sur scène mais aussi par des performances particulières imaginées spécifiquement et conjointement par les équipes de la compagnie et du théâtre. Pour cela, la compagnie s'appuie sur les trois piliers qui forment le socle des projets et de l'identité de la compagnie : la création pour la scène et les espaces alternatifs, la création pour les écrans, la création pour tous.

Être associé à ce théâtre qui met en avant la création artistique, son engagement envers les publics et la démocratisation de la culture, valeurs et missions qui sont dans l'ADN de la Compagnie Humaine, est un bonheur et une belle responsabilité que nous avons acceptés avec joie.

Un grand merci à René Corbier, directeur artistique, et à toute l'équipe de Scène 55 pour leur confiance.

Scène 55 est soutenue par la Ville de Mougins, le Département 06, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Ministère de la Culture. Le projet qui lie la Compagnie Humaine et Scène 55 est soutenu par le Ministère de la Culture et l'Académie de Nice.

partenaires

compagnie subventionnée par
la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur / au titre de
l'aide à la compagnie conventionnée
la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur
la Ville de Nice
la Ville de Cannes
le Département des Alpes-Maritimes

soutenue pour certains de ses projets internationaux
l'Institut français
la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur

compagnie associée
Scène 55 - Mougins / scène conventionnée d'intérêt national Art et Création
le projet qui lie la Compagnie Humaine et Scène 55 est soutenu par le Ministère de la Culture et l'Académie de Nice

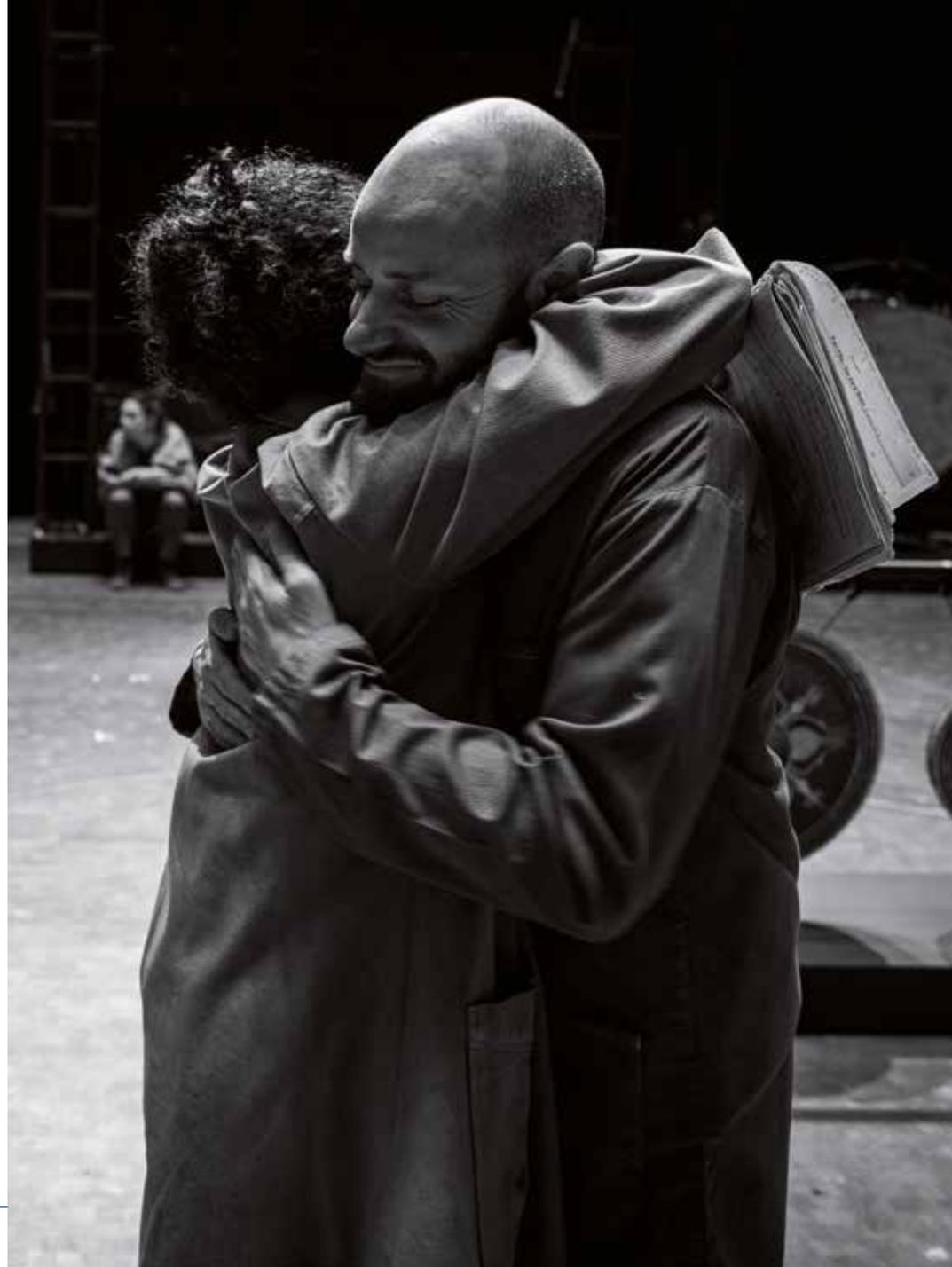
mécénat
Fondation Fluxum
Idéogramme Communication

soutien aux projets pédagogiques
DAAC de l'Académie de Nice

résidence conventionnée
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice

membre-fondateur
réseau européen de coopération Studiotrade

partenaire
Côte d'Azur France

autres partenaires

partenaires institutionnels

ARSUD, DAAC Rectorat de Nice, Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires (DISP) PACA/Corse, Métropole Nice Côte d'Azur, Ministère de la Justice, Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) des Alpes-Maritimes, Université Côte d'Azur (UCA), Université d'Artois / Arras & Béthune, Ville de Mougins, Ville de Mouans-Sartoux

coproducteurs & partenaires culturels en France

BackLight (Paris), CCN Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud (Roubaix), C.I.R.M. CNCM (Nice), Ensemble Les Métaboles (Colmar), Festival de Danse Cannes - Côte d'Azur France, Festival Phare (Arles), gmem CNCM (Marseille), KLAP Maison pour la danse (Marseille), le 109 - pôle de cultures contemporaines (Nice), Médiathèque de Mouans-Sartoux, Mémoire de l'Avenir (Paris), Micadances (Paris), Monuments nationaux de France - Abbaye de Montmajour (Arles), Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain / MAMAC (Nice), Musée de la Photographie Charles Nègre (Nice), Musée des Beaux-Arts Jules Chéret (Nice), Opéra Nice Côte d'Azur, Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower (Cannes - Mougins), Scène 55 - scène conventionnée d'intérêt national Art et Création (Mougins), Studio BK (Lyon/Paris), Théâtre de Grasse (Grasse), Théâtre Golovine (Avignon), Un Festival C'est Trop Court! - festival européen du court métrage (Nice), Villa Arson - École nationale supérieure d'art (Nice)

coproducteurs & partenaires culturels à l'international

Baal (Palma de Mallorca, Espagne), Cinédanse (Montréal, Canada), Dansvearkstaedi (Reykjavík, Islande), DOCK-11 (Berlin, Allemagne), Ensemble N.E.S.E.V.E.N. (Berlin, Allemagne), Ensemble Resonanz (Hambourg, Allemagne), Festival Euroscene Leipzig (Allemagne), Kekäläinen & Company (Helsinki, Finlande), La Biennale di Venezia - Biennale Musica (Venise, Italie), Liisa Pentti +Co (Helsinki, Finlande), Platform for Changes (Tbilissi, Géorgie), Play False Cultural Association (Viseu, Portugal), Silke Z. - Resistance - ehrenfeldstudios e. V. (Cologne, Allemagne), Studiotrade - réseau européen de coopération, Tanz- und Theaterwerkstatt (Francfort, Allemagne), 4fürTanz (Leipzig, Allemagne), Vilnius city dance Theatre Low Air (Lituanie), Vo'Arte (Lisbonne, Portugal), ZVRK – Contemporary Interdisciplinary Art Festival (Sarejevo, Bosnie-Herzégovine)

contacts

direction **Éric Oberdorff**
eric@compagniehumaine.com

administration **Dominique Larin**
dominique@compagniehumaine.com

développement **Cécile Robin Prévallée**
prod@compagniehumaine.com

adresse **Compagnie Humaine, 14 rue Droite 06300 Nice, France**

téléphone **+33 (0)489 03 95 34**

mobile **+33 (0)676 09 66 87**

contact général & informations **cohumaine@compagniehumaine.com**

web **www.compagniehumaine.com**

réseaux sociaux

mentions légales

association loi 1901

n° SIRET : 445 177 207 00047 / code APE : 9001Z

licence d'entrepreneur de spectacle : 2-135438

crédits

brochure

conception & réalisation maquette : Compagnie Humaine © 2022

