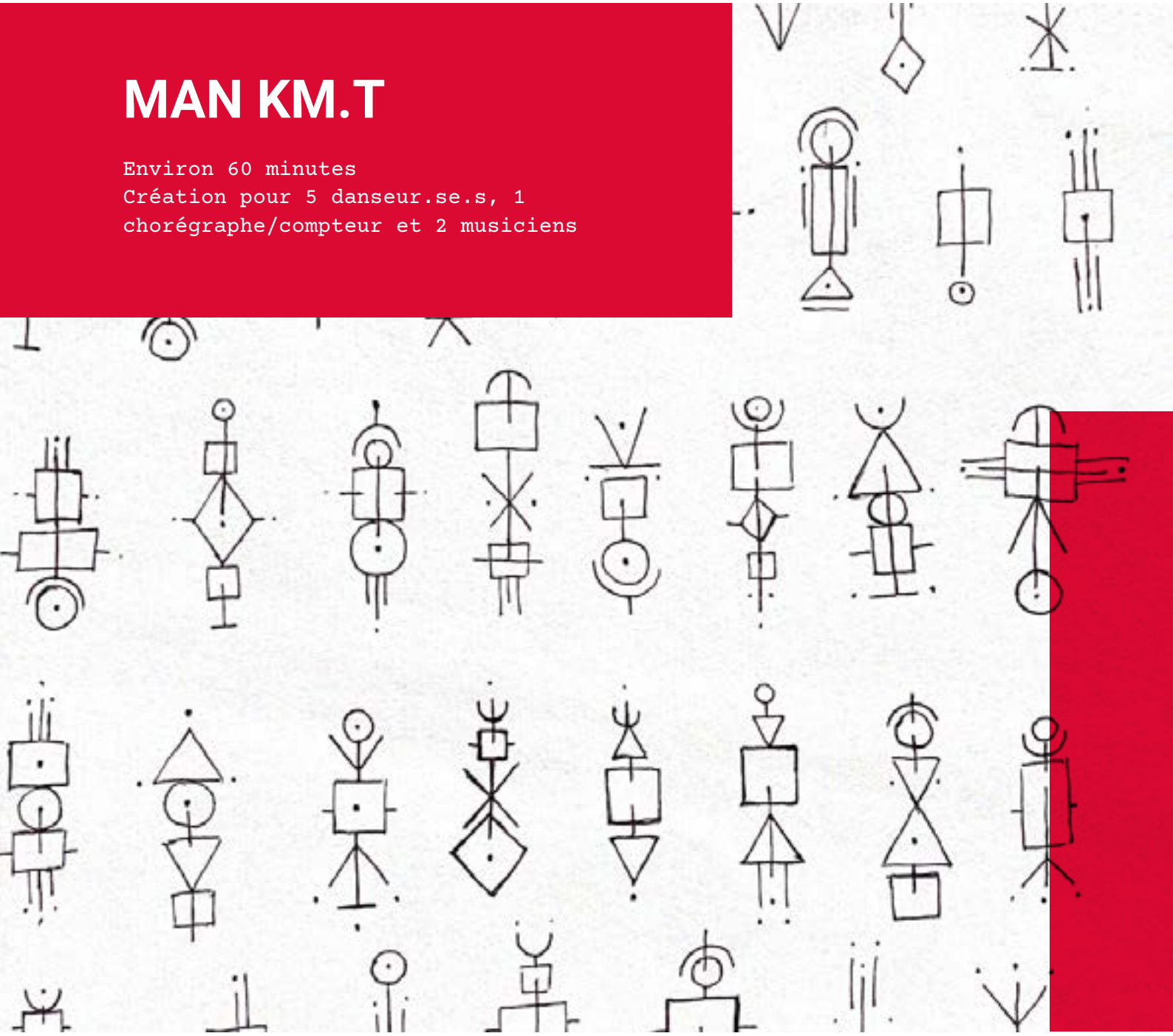
GABRIEL UM

CRÉATION 2023 / 2024

MAN KM.T

Environ 60 minutes
Création pour 5 danseur.se.s, 1 chorégraphe/compteur et 2 musiciens



DIRECTION ARTISTIQUE
Gabriel UM
gabriel@unpointcinq.fr
+33 (0) 6 59 19 93 91

gabriel-um.com

PRODUCTION & DIFFUSION
Romane ROUSSEL | Collectif 1.5
romane@unpointcinq.fr
+33 (0) 6 65 47 38 19

unpointcinq.fr

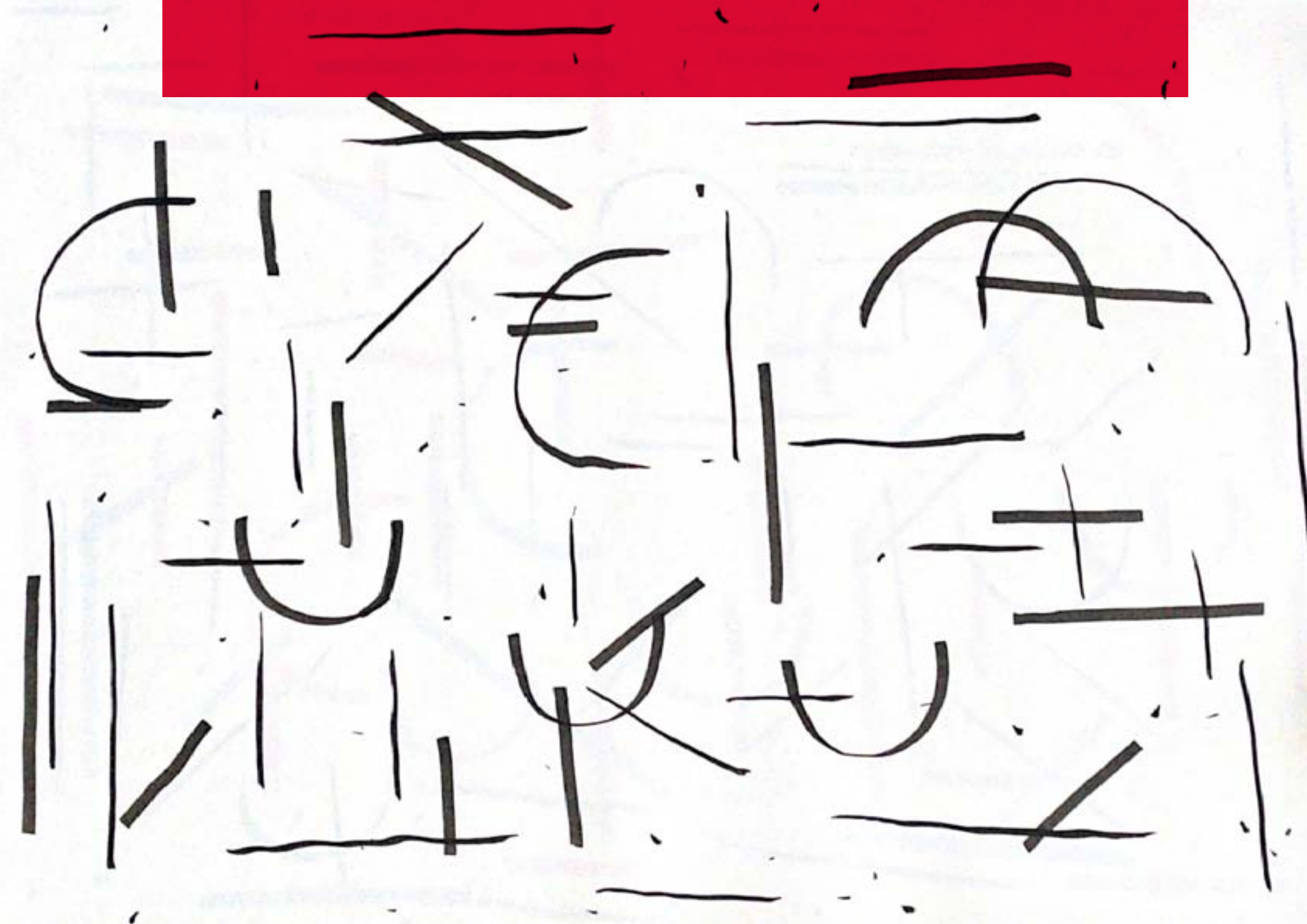


TABLE DES MATIÈRES

ORIGINES **4**

- Propos 4
- Note d'intentions de Man km.t 1 5

PROPOS ARTISTIQUE **6**

- L'in situ et l'interdisciplinarité 6
- Le processus de création 9

COMPAGNIE **12**

- Chorégraphe 12
- Interprètes 14
- Entourage technique 16
- Entourage administratif 16

PRODUCTION **17**

- Production 17

ORIGINES

PROPOS

Le point de départ du travail de Gabriel UM se trouve dans l'écriture de lettres qu'il écrit à son enfant intérieur. Après l'exploration de Candide, avec les oeuvres Candide 1.1 et Candide 1.6, Gabriel entame une expédition vers une nouvelle constellation intitulée Man Km.T à l'intérieur de laquelle il exploite 6 nouvelles lettres : *Mbañ, Gwét, Dinuni, Matiñ hinda, Anumè et Ngi gwel nson.*

Man en langue Bassa signifie l'enfant et Km.T en égyptien ancien, le peuple noir, la terre noire. Man Km.t ou l'Enfant du peuple noir est ainsi le nom que Gabriel UM donne à sa naïveté, son « moi candide ». C'est une histoire qui se tisse à travers un corpus de lettres qu'il écrit à cet enfant africain. Cette histoire est un voyage, son voyage et celui de plusieurs autres enfants d'Afrique qui ont quitté leur terre mère pour rejoindre l'eldorado blanc, le rêve européen.

Man Km.T est donc une nouvelle série de créations autour de 6 réalités. Des épisodes qui nous font voyager entre l'Afrique et l'Europe, le Cameroun et la France. Qu'est ce qu'est devenu cet enfant intérieur aujourd'hui, au milieu de ces deux cultures ? Comment protège-t-il sa liberté ?

Man Km-T est une œuvre pluridisciplinaire issue d'une épopée autobiographique aux valeurs universelles.

NOTE D'INTENTIONS DE MAN KM.T

« Mes grands-parents sont nés entre les années 1930 et 1940, mes parents dans les années 1950 et 1960. C'est donc entre colonisation, pseudo indépendance, Françafrique et démocratie dictatoriale que se plante le décor du point de départ de mon voyage. Je suis issu de la génération des années 1980 et 1990, celle de l'après, celle de l'espoir, celle du rêve et d'une éventuelle liberté retrouvée. Quel héritage ai-je de cette histoire ? Quelles traces cette politique a-t-elle gravées dans ma peau ébène ?

En effet, aujourd'hui je suis Gabriel UM, un artiste français, noir, de parents Bassa, je suis né en Isère et ai grandi au Cameroun, je parle très peu la langue bassa, mais très bien la langue française avec un accent Bassa.

Dis moi Man Km.T, cette période qui semble désormais lointaine, a-t-elle un impact sur l'homme que je suis aujourd'hui ? »

5

Man Km.T est une création pour 8 interprètes d'environ 60 minutes, entre danse, musique et installation numérique et plastique, où les mots viennent raconter les stigmates que cet héritage politique et culturel a à jamais gravé dans ma mémoire, dans mon échine.

Entre fierté et honte, espoir et désillusion, mensonges et croyances, haine et amour, Man Km.T nous amène aux prémisses d'une quête de liberté pour l'enfant du peuple noir.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

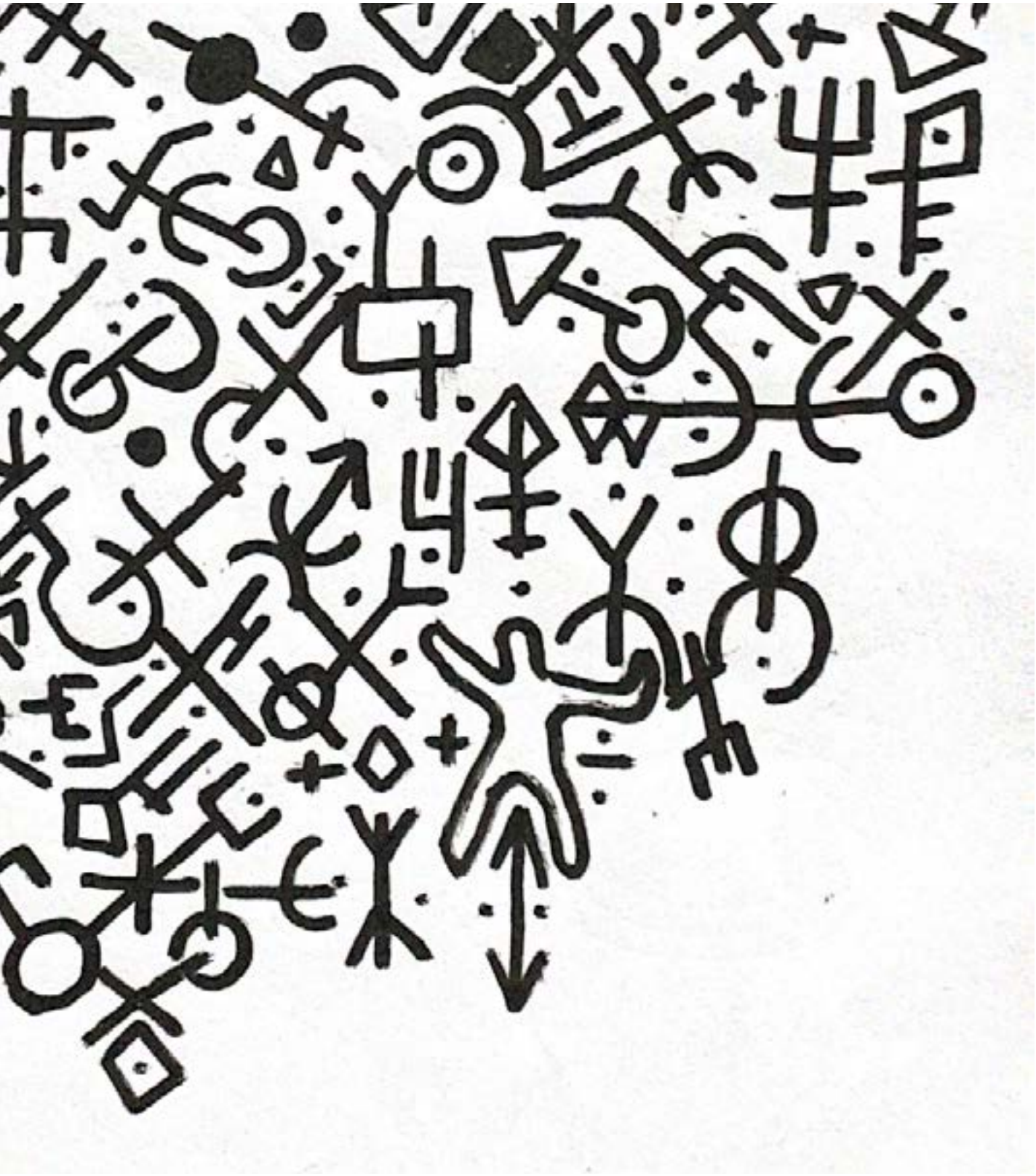
L'INTERDISCIPLINARITÉ

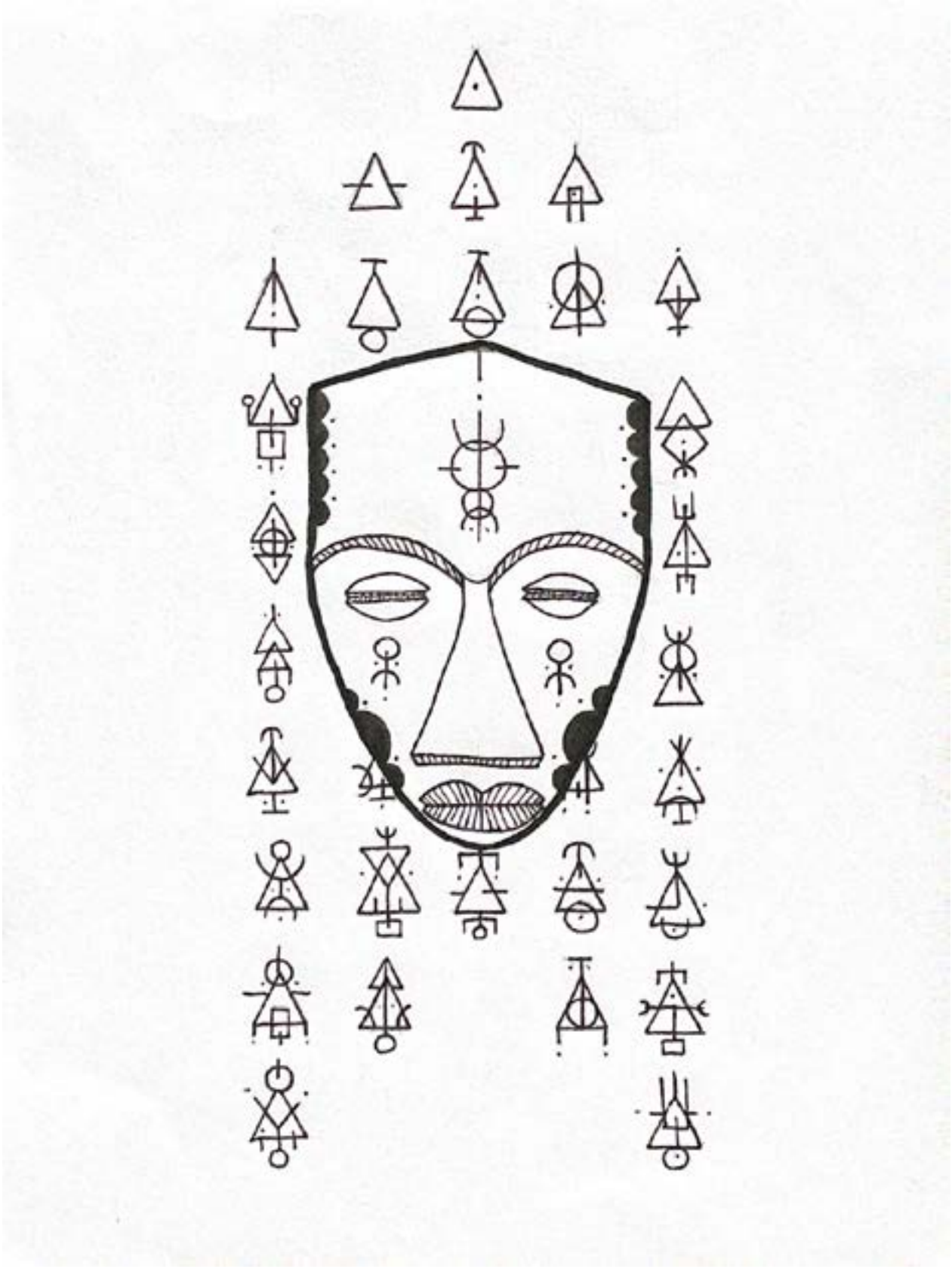
L'envie d'interdisciplinarité au cœur des créations, se révèle être un phénomène miroir d'un besoin, celui d'une génération qui touche à tout, qui est partout en même temps, qui s'adapte sans cesse au vu des mouvements constants de nos sociétés.

Le travail de Gabriel UM se base donc sur le présent, l'actuel : Comment faire avec ce qui nous entoure ? Comment adapter notre imaginaire au réel ? Comment créer des objets artistiques qui prennent en compte l'espace, le temps, le milieu et le contexte ?

Gabriel UM travaille sur la recherche de nouveaux rapports aux espaces scéniques et aux codes qui les régissent. Il explore des modes d'expression à la croisée de plusieurs médiums : la danse, les mots, la musique, la création plastique… Il a la volonté de surprendre et questionner en jouant avec les liens et les frontières entre ces différents éléments. Il veut créer des œuvres qui mettent le public dans l'impossibilité de situer son travail dans un cadre défini ; « Est-ce de la danse, de la musique ou du théâtre ? ».

Par dessus tout, il a la volonté de coupler son travail d'écriture chorégraphique à la création numérique. Il veut exploiter cet univers fascinant afin d'approfondir ses questionnements autour de la notion de liberté dans le cadre et celle de cadre dans la liberté. C'est au moyen d'installations augmentées, d'interfaces tangibles, que des liens seront créés entres les corps dansants, la musique, le visuel, l'installation scénographique. Des liens qui représentent selon lui les attaches existantes entre passé et futur, nature et technologie, homme et machine…





L'IN SITU

Le travail « in situ » pose un cadre idéal qui nourrit créativité et recherche de liberté. Il permet aux lettres de prendre différentes formes (performances, spectacles, expositions, ateliers, concerts, rencontres ou tout autre objet artistique…), qui peuvent habiter différents lieux (scènes, espaces publics, espaces culturels, bureaux, maisons, appartements, espaces naturels…) et ainsi ne pas devenir des matières définitives et figées.

Gabriel UM recherche et questionne d'autres espaces de rencontre avec les publics (espaces publics, espaces privés, espaces numériques…). Il s'agit pour lui de s'interroger sur comment les corps dansant questionnent nos usages dans les espaces que nous habitons et pratiquons. Comment le spectacle vivant s'adapte t-il à d'autres espaces, d'autres réalités que ceux que proposent l'espace scénique conventionnel ? Qu'est ce que ces corps sont en mesure de raconter de ces espaces ?

LE PROCESSUS DE CRÉATION

Dans cette pièce Gabriel confirme son envie de pluridisciplinarité au plateau. Un travail amorcé dans sa pièce Candide 1.6, où il proposait déjà la rencontre entre la danse, la musique et l'installation plastique. Pour aller plus loin dans cette logique, il propose une création en plusieurs étapes desquelles naîtront 5 objets artistiques indépendants : livre objet, création musicale, installation plastique, identité vestimentaire, vocabulaire dansé.

Ce sont ces 5 objets qui vont se rencontrer au plateau pour créer la pièce Man Km-T.

Étape 1 - Lettres et Livre objet

Au cours de cette étape Gabriel prend le temps de peaufiner son écriture, formaliser et finaliser ses 6 nouveaux textes qui forment le corpus de lettres propre à Man Km-T.

Il développe aussi un travail artistique autour d'un système d'écriture symbolique inspirée des arts premiers africains ou arts primitifs, qu'il appelle le UM Km-T. Ce sont ces symboles qui constituent l'univers graphique de Man Km-T. Par la suite, Il aimerait réaliser deux livres objets basés sur ces symboles, réunissant les 6 premières lettres du projet global Candide et les 6 nouvelles de Man Km-T.

Étape 2 - Création musicale

Les lettres sont le point de départ qui permettra à Gabriel de travailler avec les musiciens Florent Gauvrit et Jean Gros à la recherche de sonorités métissées. Un travail de recherche sonore entre le Cameroun et la France viendra renforcer ce brassage culturel. La recherche musicale est basée sur les rencontres sonores inter culturelles ; entre kora et violoncelle, entre sons analogiques et sons numériques, entre voix naturelles et effets vocaux… Dans la volonté de créer une œuvre musicale qui transcende les codes préétablis.

10

Étape 3 - Installation numérique & plastique

L'intention est de créer une œuvre numérique et plastique connectée qui ferait lien entre les différents médiums artistiques exploités. Avec un premier enjeu technique qui permettrait de créer de l'interaction entre le son, l'image et les corps en mouvement. Puis dans un second temps, il s'agit d'explorer l'enjeu esthétique et graphique grâce à un travail autour de mots, symboles et motifs issus des recherches de Gabriel UM. Ces éléments viendraient créer un univers scénographique qui mettra en avant la notion de clair-obscur à travers les couleurs, les intensités, les valeurs : l'intensité de la couleur de peau qui va de l'ébène au beige, les valeurs de gris qui vont du noir au blanc, la saturation de la couleur du sang qui va du rouge vif au rose pâle.

Dans ce travail d'installation, Gabriel pointe le doigt sur ce qui fait lien ; sur ce qui réunit plutôt que sur ce qui divise.

Dans ce sens, il a l'envie de proposer une installation qui représente un voyage visuel entre l'Afrique et l'Europe, entre le Cameroun et la France. Le but étant de proposer un travail en espace qui raconte un paradoxe : à la fois complexe et simple qui fait passer subtilement d'une couleur à une autre, d'une valeur à

une autre, d'une intensité à une autre, d'un continent à un autre. Comme pour exprimer de manière plastique et numérique la citation devenue adage : "rien n'est ni tout noir ni tout blanc, c'est le gris qui gagne".

Étape 4 - Identité vestimentaire

Gabriel a la volonté de créer une identité vestimentaire propre à Man Km-T. Cette identité prend corps à travers un pont tracé entre tradition africaine et modernité européenne.

Il veut donc imaginer un univers vestimentaire qui serait la rencontre parfaite entre l'enfant attaché aux traditions d'origine et l'adulte qui vit dans un monde occidental normé par des codes sociaux. Ces créations se veulent être une rencontre parfaite entre le drapé fluide du vêtement traditionnel et les couleurs épurées du costume d'affaires, entre les lignes rigides du vêtement occidental et les couleurs vives et audacieuses des tissus africains.

Étape 5 - Vocabulaire dansé

Gabriel éprouve un très grand intérêt pour la suite de Fibonacci, le nombre d'or, la géométrie sacrée ou encore les symboles primitifs. Il s'inspire de ces éléments à la croisée entre univers cartésien et mystique, entre rigidité mathématique et souplesse poétique, entre éléments tangibles et imperceptibles pour générer du mouvement dansé.

11

Son processus consiste donc à créer à partir de ces éléments, des cadres réfléchis et très précis qu'il utilise comme des substances dans lesquels le danseur interprète peut se retrouver, s'enfermer par sécurité, tenter de s'échapper ou encore simplement traverser.

Chaque lettre à son propre univers, son identité, sa thématique et donc son vocabulaire. Une phase de recherche autour d'influences, de références, de symboles est primordiale à l'amorce de ce travail. Cette approche de la notion de cadre lui permet de creuser, à travers le mouvement, les questionnements sur la liberté :

Comment être libre individuellement et bienveillant avec soi-même et autrui en même temps ? Où commence notre liberté et où s'arrête-t-elle ? Où s'arrête celle d'autrui et où commence-t-elle ?

Gabriel UM créé avec un objectif en tête. Celui d'amener les individus à explorer leur propre expression corporelle individuelle au sein d'un collectif et cela peu importe la thématique abordée.

COMPAGNIE

CHORÉGRAPHE

Gabriel UM

Gabriel naît à Echirolles en 1987, grandit à Édéa, Douala, Yaoundé, Makak, Bafoussam, Otélé, Rennes, Saint-Nazaire, Pékin, Qingdao, Berlin, Glasgow, Blackpool, New-York, Paris, Amsterdam, Utrecht, Besné, Lorient, Kielce, Cracovie, Stockholm, Dar es Salam, Arusha, Lisbonne, La Rochelle, Nantes…

Le début de sa vie est rythmé par les voyages, les rencontres avec l'autre, l'ouverture d'esprit, le perpétuel recommencement, l'adaptation, les chocs culturels… Il se définit comme un « World Citizen ».

Marqué par sa culture originelle de tradition orale et de mimétisme, il apprend tout en autodidacte, observant les œuvres et les personnes qui l'inspirent, à commencer par sa famille : son père est mélomane, son frère dessine, sa mère et sa sœur dansent… Il baigne dans le monde de l'art, mais jusqu'à ses 16 ans, il n'ose pas danser, bien trop grand pour cela, c'est d'ailleurs sa famille qui lui affirme. C'est alors par pur challenge, presque provocation qu'il se met à danser à l'âge de 17 ans, en commençant par des danses populaires. Le défi devient alors une vraie passion.

C'est peu avant ses 19 ans qu'il vient s'installer en France. Séduit par la culture hip-hop, il se forme à travers des cours réguliers proposé par Marie Houdin et Franco Guizon (Cie Engrenages) et des ateliers menés par Bruce Chiefare (Cie Flowcus).

Ce qui le passionne avant tout dans les danses Hip Hop, ce sont les motivations qui les ont fait naître : des modes d'expressions artistiques nés à une certaine époque, pour dénoncer des contextes sociaux difficiles et s'en libérer. Touché par cette culture, il décide de puiser l'inspiration dans ses propres réalités sociales, pour développer son langage artistique.

De 2009 à 2012, il découvre et apprend les danses bretonnes, prends des cours en modern jazz, des ateliers en danse contemporaine et rejoint un groupe de jeunes danseurs nantais The Misfits, avec lequel il remportera plusieures compétitions.

Il monte avec Armel Uhoze le collectif 1.5, en 2013. Ensemble ils mettent en œuvre plusieures créations chorégraphiques amateures, des expositions photos, différentes vidéos artistiques, des conférences / débats dansées, des festivals et diverses manifestations dansées.

Il participe au projet « Je, Nous, Ils » mis en place par Makiz'Art et piloté par Vincent Pouplart (réalisateur) et Marc Perrin (écrivain). Il réalise à cette occasion son premier court métrage, une autofiction intitulée « Lettre à Candide ».

Il participe en 2014, au projet « Clin d'œil du temps, Overflow » dirigé par Amala Dianor, co-chorégraphié par Annabelle Loiseau, Pierre Bolo et Mickaël Lemer. En 2015, il rejoint la compagnie Chute libre et est interprète dans cinq de leurs spectacles, Focus, Flash Player, In Bloom, un Sacre du Printemps Hip Hop, et Anarchy, l'harmonie du désordre. À partir de 2016 il devient interprète pour la compagnie Engrenages sur Le Bal du Tout-Monde.

Entre 2017 et 2018 il crée ses premières créations professionnelles : Candide 1.3 puis Candide 1.1 qui verra le jour en janvier 2020 et enfin Candide 1.6 qui est créé en novembre 2021.

INTERPRÈTES

Andrège BIDIAMAMBU

Il commence la danse en 2008, attiré par les danses funk styles et principalement par le locking. Il intègre en 2010 le collectif La Tête Dans Les Baskets avec qui il poursuit son parcours et où il acquiert à la fois technicité et ouverture d'esprit. En 2015, il est interprète dans la création régionale *Clin d'œil du temps, Overflow* porté par les compagnies Amala DIANOR, Chute libre et S'poart. En 2016, il devient interprète pour la compagnie Chute Libre dans les créations *Flash Player*, *In Bloom, un Sacre du Printemps Hip Hop* et *Anarchy, l'harmonie du désordre*. En 2018 il est interprète pour la compagnie Gabriel UM dans le projet global *Candide 1*.

Elsa MORINEAUX

Suite à la découverte de la culture Hip-Hop et la rencontre avec la Compagnie Engrenage, Elsa s'oriente vers les danses Funkstyles puis vers l'univers des clubs avec la House et le Waacking. Pour continuer d'enrichir son parcours elle intègre sur Bordeaux la formation Lullaby Danza Project où elle se forme aux danses académiques. Depuis sa sortie, elle travaille au sein de la Compagnie Hors Série dirigée par le chorégraphe Hamid BEN MAHI, avec aussi Franck GUIBLIN et sa Compagnie Arenthan, Jean Magnard de la Compagnie Made in Movement ainsi qu'à l'occasion de reprises de rôle avec les Compagnie Chriki'z et Chute Libre.

14

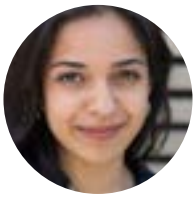
Floriane LEBLANC

Elle étudie au conservatoire d'Angers puis se forme à l'école Artendance en Belgique (classique, contemporain, jazz, hip hop et théâtre). Entre 2006 et 2009 elle étudie les danses Hip Hop dans différentes écoles parisiennes (Kim Kan, Meautown…). En 2010 elle rejoint l'association Cie Soulshine (Angers) dans laquelle elle est interprète sur deux pièces *Mr tout le monde* et *Interférence*. Membre actif de l'association, elle organise et met en place le Battle «U Got Soul» et d'autres événements… À partir de 2014 elle intègre plusieurs compagnie Hip Hop en tant qu'interprète, la Cie *Etr'etrange* (Angoulême), la Cie *Engrenage* (Rennes), la *Cie Chute Libre* (Nantes) et la Cie *Gabriel UM* (Nantes). Elle participe également au projet *Clin d'œil du temps, Overflow* avec les chorégraphes Amala DIANOR, Pierre BOLO, Annabelle LOISEAU et Mickaël LE MER.

Kevin FERRÉ

Il débute la danse en 2004 en autodidacte et se forme par la suite à travers différents cours réguliers. En 2009, Il intègre la formation *Misfits Academy* avec laquelle il participe et remporte plusieurs prix aux niveaux national et international. En 2013, il devient interprète pour la compagnie Illumina dans la pièce *Street Poker*. En 2014, Il participe au projet régional *Clin d'œil du Temps, Overflow* dirigé par la Cie Amala DIANOR, co-chorégraphié par la Cie Chute Libre et la Cie S'poart. À la suite de ce projet, il rejoint la Cie Chute Libre et devient interprète pour 6 de leurs créations : *Drafters*, *Focus*, *Flash Player*, *In Bloom*, *un Sacre du Printemps Hip Hop*, *Anarchy*, *l'harmonie du désordre* et *Slides*. Au sein de la compagnie Gabriel UM, il intègre en 2018 le projet artistique *Candide*, dont le premier volet s'intitule *Candide 1*. En parallèle, il continue de développer son univers artistique à travers la danse, la photo, le graphisme et la musique. Un premier solo est en cours de création.

Sandra SADHARDHEEN



Sandra découvre la danse contemporaine au Conservatoire d'Aubervilliers la Courneuve. Elle y fait la rencontre de la Compagnie La Flux avec qui elle travaille sur le flux, la fluidité, un corps instinctif et méditatif. En parallèle elle s'initie au Bharatha Natyam et au Kalaripayatt lors de ses fréquents voyages en Inde. Son envie d'élargir son champ des possible la conduit vers différentes formations telle que la formation d'Art Acrobatique Urbaine du Plus Petit Cirque du Monde, La Manufacture d'Aurillac, et la Compagnie Junior LE MARCHEPIED à Lausanne. Elle se plonge petit à petit dans les danses urbaines et la culture hip hop. Sandra travaille par la suite avec différents chorégraphes tel que Joseph Yvan TOONGA, Isabelle BRUNAUD, Ly EM, Carmela ACUYO.

Florent GAUVRIT - Musicien

Musicien, compositeur, technicien et comédien depuis 2011, Florent a commencé avec la troupe de théâtre Les Minuits. En parallèle Florent est également compositeur et chanteur au sein d'un groupe de musique, Serafine.Sa musique a de multiples influences, de la techno la plus hypnotique à la folk la plus dépouillé et minimaliste.En parallèle de ses projets principaux, Florent est sans cesse en recherche de collaboration afin d'élargir sa façon de penser la musique, que ce soit pour la création de spectacles, pièces radiophoniques, d'installations plastiques ou de déambulations.L'univers musical de Florent se veut onirique, contemplatif et dans une recherche constante de transe.

Jean GROS - Musicien

Guitariste, multi-instrumentiste et compositeur, Jean Gros sort diplômé du CMDL (Centre des Musiques Didier Lockwood) en 2009, où il s'est formé au Jazz et aux musiques improvisées. En 2011, il remporte le prix du meilleur soliste au Festival Jazz à Oloron et commence à tourner en France et dans le monde. Influencé par de nombreux courants musicaux, il développe autour de son instrument un langage singulier axé sur la recherche sonore, en dénaturant le son de la guitare, notamment grâce à l'utilisation de nombreuses pédales d'effets . Il travaille actuellement comme guitariste pour différentes formations et artistes, dont Serafine, Ottilie B, Akpé Motion, Le Gros Tube, Sit Down Werner, et comme compositeur et musicien pour des compagnies de théâtre : Collectif TDM, Cie Métis, Cie La Tricoteuse d'Histoire.

ENTOURAGE TECHNIQUE

Louise JULLIEN
Création lumière

Ariane CHAPELET
Scénographie

ENTOURAGE ADMINISTRATIF

Romane ROUSSEL | Collectif 1.5
Production et diffusion

Aurélia TOUATI | Collectif 1.5
Administration

PRODUCTION

PRODUCTION

- Collectif 1.5

DIRECTION ARTISTIQUE

Gabriel UM
gabriel@unpointcinq.fr
+33 (0) 6 59 19 93 91

gabriel-um.com

PRODUCTION & DIFFUSION

Romane ROUSSEL | Collectif 1.5
romane@unpointcinq.fr
+33 (0) 6 65 47 38 19

unpointcinq.fr

19

CRÉATION GRAPHIQUE
KEVIN FERRÉ

GABRIEL UM
COMPAGNIE

Collectif 1.5

GABRIEL-UM.COM