

« REMETTRE EN JEU LES ESPACES DANS L'ACTE DE CRÉATION »

une proposition du Collectif A/R

en partenariat avec FORMAT

LES ARTISTES INTERVENANTS :

Paul Changarnier : Né en 1987, Paul Changarnier étudie la percussion en Normandie puis au CNSMD de Lyon jusqu'en 2014. Il est lauréat du Concours International de Cannes en 2010, de la fondation Yamaha Music Europe en 2013 et en 2012, avec le Trio SR9, du Concours International du Luxembourg (Premier Prix, Prix du Public et Prix d'interprétation). Il est membre co-fondateur de l'Ensemble TaCTuS depuis 2011, co-fonde le Trio SR9 en 2010, le Collectif A/R et Dog Food en 2012. Il développe maintenant ses propres créations musicales et chorégraphiques, et parcourt ainsi la France, l'Europe et les quatre coins du monde entre concerts, spectacles et master classes.

Thomas Demay : Né en 1987, Thomas se forme à EPSE danse à Montpellier puis de 2008 à 2012 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon en danse contemporaine. Depuis 2011, il est danseur interprète pour plusieurs compagnies : ANDO de Davy Brun, la compagnie Samuel Mathieu, la Compagnie de rue Ex Nihilo, la compagnie Kerman de Sébastien Ly, la compagnie ARCOSM de Thomas Guerry. Actuellement il travaille avec Amala Dianor pour une reprise de rôle sur le trio *Quelque part au milieu de l'infini* et la pièce de groupe *The falling Stardust*. En 2012, Thomas a cofondé le Collectif A/R avec Julia Moncla et Paul Changarnier.

Julia Moncla :

Née en 1990 à Bordeaux, Julia s'est formée à la danse contemporaine au CNSMD de Lyon entre 2008 et 2012. Depuis, Julia est danseuse interprète pour plusieurs compagnies: Compagnie Willi Dorner, Compagnie Samuel Mathieu, Compagnie ALS Cécile Laloy, Cie Arrangement Provisoire Jordi Gali. En 2012, avec Thomas Demay et Paul Changarnier, Julia a cofondé le collectif A/R.

Le Collectif A/R a créé en 2012 la performance in situ *Etats des Lieux*. Depuis ils continuent de questionner et d'écrire pour l'espace scénique ou dans l'espace public : *h o m e* (2017), *L'homme de la rue* (2018), *Les îlots* (2019), *PLACEMENT LIBRE* (2020) et *everything is temporary* (2020). Leurs projets se développent et voyagent en France, en Europe (Norvège, Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie..) et à l'étranger (Suisse, Burkina Faso, Russie..).

Site internet : <https://www.collectifar.com/>

NOTE D'INTENTION des artistes :

« Un plateau, une rue, une salle polyvalente, une place publique, un hall, une salle de classe... lorsque nous débutons un projet de création, nous prenons le temps d'observer et de nous confronter aux lieux. Le choix de l'espace est l'un de nos points de départ essentiels pour écrire, chorégrapier ; un véritable outil et matière de création. À travers l'architecture, le contexte historique et social d'un espace, nous installons un dialogue avec nos propositions musicales et dansées. L'écriture de ces matières peut se créer en amont ou s'inspirer concrètement du lieu. Elles viennent s'inscrire, cohabiter et résonner avec des détails, des flux ou des événements imprévus. Écouter et donner à voir différents points de vue et perspectives pour faire émerger des relations entre les corps des interprètes et les corps des spectateurs. Quels choix mettons nous en œuvre pour faire acte de création ? »

Paul, Julia et Thomas

Ce compte-rendu a été réalisé sur la base des notes transmises par les artistes « augmentées » par celles prises in situ par Anouk Médard, coordinatrice du PREAC Danse et Arts du mouvement.

Nous remercions vivement les artistes pour leur contribution à ce document.

MATIN

ATELIER DE PRATIQUE : TRAINING RENCONTRE

Éveil collectif d'une conscience entière de son corps et de son rayonnement au milieu des autres.
Apprivoiser et développer une disponibilité commune pour prendre des élans à bras le corps.
Faire groupe par l'engagement du corps dans l'espace.

TEMPS 1 : PREMIER CONTACT DE GROUPE : Julia

Au plateau, tous les participants debout en cercle.

ÉTAPE 1 : Premier tour chacun dit son prénom et second tour dans l'autre sens en disant le prénom de son voisin de gauche.

ÉTAPE 2 : Pieds parallèles, yeux fermés, conscience des appuis pieds au sol, axe vertical colonne vertébrale, respiration qui se pose. « *Pensez à l'axe vertical qui nous relie du sol au ciel* ». Mettre la conscience dans le bout des doigts, et bouger les doigts.

ÉTAPE 3 : Diriger ses mains sur les côtés pour chercher le contact avec ses voisins par le bout des doigts, puis relâcher doucement les bras.

- Recommencer et du bout des doigts aller chercher la main des voisins, prendre les mains, puis relâcher doucement les bras.
- Idem (« *on repart pour un voyage* »), et attraper les bras (à l'horizontale, on se rapproche du centre du cercle) « *sentir les muscles des bras* », puis relâcher doucement les bras.
- Idem, « *dernier voyage* », aller chercher les omoplates des voisins en glissant le long des bras, « *tous reliés les uns aux autres* ».

Consignes : Action lente en conscience, aller dans les doigts et les mains, retour : repousser l'air sous les bras. Écoute du groupe en entier.

Variante : on rouvre les yeux, et on refait tout depuis toucher du bout des doigts jusqu'à attraper les omoplates, cette fois-ci l'omoplate opposée (encore plus proches).

ÉTAPE 4 : Toujours en cercle, marche avant vers le centre (se diriger vers, aller), jusqu'au contact au centre (les épaules se touchent), retour en marche arrière à sa place initiale en périphérie du cercle.

- Idem avec une marche plus engagée (plus rapide) 2 fois.
- Idem se diriger vers le centre en marche avant à l'unisson, on traverse le groupe et on retourne en périphérie à une nouvelle place (3 fois).

Consignes : « *Ne soyez pas timides dans les regards* ». Arriver à la périphérie en même temps (écoute)

- Dernière fois, aller au centre et choisir une nouvelle place dans l'espace du plateau, et la prendre.

TEMPS 2 : PRISE D'ESPACE PAR CONSCIENCE DES APPUIS, DU DOS, DES BRAS, D'AUTRES PARTIES DU CORPS : Thomas

Sur toute la surface du plateau, debout.

ÉTAPE 1 : Monter les bras tout doucement par les côtés jusqu'à la verticale, relâcher les bras dans l'expiration. 3 fois. Entre chaque, on change d'orientation.

Consignes : à l'écoute. Connexion tous ensemble pour être à l'unisson. « *Pas trop figés* ».

ÉTAPE 2 : Engager une marche dans l'espace. « Réveiller le regard, comme un autre bonjour par les yeux ». Ouvrir le regard sur des détails du lieu, objets, couleurs, formes, personnes, vêtements : « Qu'est-ce qui nous attire dans cet espace, pour aller voir ? Soyez curieux du lieu comme des enfants qui découvrent un jeu extraordinaire. » Déplacements vers les coulisses aussi, tout l'espace.

ÉTAPE 3 : (Retrouver l'axe central du plateau.) APPUIS.

Reprendre une marche en portant l'attention sur le déroulé du pied, empreinte du pied au sol, « empreinte dans la boue », « trace d'ours ».

Consignes :

- transfert du poids dans l'appui pour initier un changement de direction dans l'autre pied.
 - « Appuis solides pour repousser ».
- Variante 1 : Idem puis s'arrêter sur un pied, « absorber » (plier), puis changer d'espace et recommencer l'arrêt sur un pied etc.

Consignes :

- Essayer de se connecter pour faire ça tous ensemble, « comme si on construisait une hauteur tous ensemble du bas vers le haut, puis du haut vers le bas ».
 - Garder le regard ouvert.
- Variante 2 : Idem, depuis l'appui sur un pied, repousser sur jambe de terre pour s'élever sur demi-pointe et absorber la descente sur un plié, s'équilibrer avec les bras, et changer d'espace.

Consigne : « Aidez-vous du regard. »

Variante 3 : Idem, en déplaçant les appuis par glissé, jouer avec en dedans/en dehors des jambes, et passer à travers les autres, se faufiler entre, se faufiler dans un espace.

Consignes :

- Porter une attention sur un dos ouvert devant et derrière,
- Frôler.
- Prolonger par mouvement des bras si besoin pour sentir direction choisie et l'inscrire dans l'espace.

ÉTAPE 4 : Choisir une place pour descendre au sol (assis ou couché) puis remonter tranquillement, reprendre la marche et choisir un autre point de vue, descendre, etc. « C'est un peu comme créer un puzzle avec les autres corps présents et environnants. »

Consigne : Avoir une vision à la fois globale de ce qu'on est en train de construire tous ensemble, et aussi une conscience de soi, comment on s'inscrit dans cet ensemble.

ÉTAPE 5 : Pointer du doigts, indiquer avec les mains ou les bras des détails du lieu à mettre en évidence.

Alternier choisir / marcher.

- Puis se concentrer sur les détails des corps environnants, et aller jusqu'au contact, avec toutes les parties du corps. Jusqu'à l'appui.

Consignes :

- un point après l'autre, un corps puis un autre : « comme si on avait une caméra et qu'on zoomait sur une partie du corps ». « Cherchez le détail dans les personnes, une boucle d'oreille, une mèche de cheveux... »
 - Faire varier les parties du corps.
 - Si on est perdu, on peut reprendre de la distance « dézoomer », puis revenir.
 - Soyez très clairs sur les points de contact : quelles surfaces ?
- Variante : idem yeux fermés. À la fin de l'expérience, ouvrir les yeux pour observer où on se trouve et où les autres se trouvent.

ÉTAPE 6 : Par 3-4, jeu du flipper, une personne balle et trois autres receveurs/envoyeurs.

Consignes :

- Histoires de co-responsabilité du poids du corps de celui qui est la balle.
 - Indiquer directions claires pour les autres.
 - Pour la balle : donner un peu son poids, mais pas totalement. Regardez bien où vous allez. Maîtriser son déséquilibre. Rester indépendant (ne pas subir).
 - Pour les receveurs/envoyeurs : être moelleux dans l'accueil. Utiliser les mains en appui sur le corps de la balle. Changer d'espace (de place).
- Idem en traversées avec changement de place des receveurs/envoyeurs après chaque action réalisée.

ÉTAPE 7 : VAGUES SUSPENDUES - Paul

- Continuer le jeu du flipper, en s'appuyant sur le son, une musique à 3 temps de Handel ¹
- Se saisir du moment de contact pour rester en suspension., puis on se déplace sur 3 temps : 1 mesure de suspension puis 1 mesure de trajet.

Consignes :

- Trouver une continuité.
 - Tous ensemble dans la suspension.
 - « *Gardez les yeux vivants, on n'est pas des poissons !* »
 - « *Comme une vague, du creux vers le haut* »
 - Trouver une respiration commune : inspire sur 3 temps dans la suspension, expire sur 3 temps dans le déplacement.
- Variante : Tous ensemble dans l'espace du plateau, trouver, sentir cette alternance suspension - déplacement.

Consignes :

- Étirer la suspension : petits pas, grande suspension.
- « *Ouvrir les oreilles.* »

TEMPS 3 : ATELIER « J'ÉCOUTE, JE REGARDE ET JE RESENS » (Paul)

Accompagné.e.s d'un danseur puis d'un musicien, les stagiaires vont éveiller leur sens et partir en exploration dans différents espaces de jeu. Ils seront amenés à se confronter et à questionner leur rapport à l'espace.

ÉTAPE 1 : Paul (Au plateau) Choisir un endroit dans l'espace. Bien ancré au sol. Les yeux fermés, temps d'écoute de l'environnement sonore présent : 5 minutes. « *Écouter tout ce qui se passe dans la salle* ». Se projeter dans tous ces sons, se laisser partir dans l'imaginaire. « *Prendre le temps* ». Prendre note pour soi dans son cahier : « *Quelle musique (un morceau, une couleur musicale) auriez-vous envie d'entendre à ce moment ?* ».

ÉTAPE 2 : Thomas & Julia (plateau, parterre, balcon). BANDE DE GAMINS.

En 4 groupes de 5-6 personnes, les groupes sont constitués par les artistes. 1 groupe expérimente les autres observent.

Un parcours différent est proposé à chaque groupe : un point de départ, un point d'arrivée : Julia montre le parcours, le chemin, le groupe la suit. Comme une *bande de gamins*, partir en exploration collective sur ce parcours, une exploration corporelle du lieu. Longer, traverser le parcours. Rester à proximité du groupe, faire émerger une idée, la suivre, la développer, la porter, la transformer pour laisser place à une nouvelle.

¹ *Je ne résiste pas à la très bonne blague de Paul : « On est à valse-les-bains ! ». ;o)*

Consignes :

- Pas de commentaires.
- Pas de thème.
- « *Comme des aventuriers* »
- Résonner, être à l'écoute.
- Possibilité de changer de place, de distance, de focus.

Les 2 premiers groupes ont des parcours à l'intérieur (plateau et salle), les 2 suivants à l'extérieur.

Consignes pour l'extérieur :

- Attention aussi à ce qui se passe autour : les piétons, les voitures...
- « *On vous laisse expérimenter, explorer sans outils...On vous jette dehors !* »

ÉCHANGES : Après le passage de chaque groupe: comment avez-vous senti l'expérience ?

EXPÉRIENCE DEDANS :

- « C'est joueur »
- « On s'est bien amusé ! »
- Il faut du temps pour construire l'écoute du groupe.
- Tendance à s'emballer : prendre le temps pour voir si une proposition est suivie ou pas, rester en contrepoint. Possibilité d'être en complément, ni suivre, ni être en contrepoint. Être conscient de sa position au sein du groupe.
- Parfois un motif qui revient, on peut jouer avec.
- Importance de faire une proposition claire, simple pour inviter les autres.
- Rester à l'écoute du groupe pour ne faire qu'un groupe (il faut parfois lâcher sa proposition).
- Être en appui sur le lieu, c'est le lieu qui est moteur, matière à faire quelque chose.

EXPÉRIENCE DEHORS :

- Quelle est la place d'un jeu « théâtral » ? Pour les A/R, la demande est plutôt de se concentrer dans des actions concrètes du corps plutôt que dans du mime. Jouer avec des intentions, sans « surjeu ».
- Écoute démultipliée : écoute du groupe et des sons de l'extérieur, tous les imprévus qui arrivent. Décider tout le temps en fonction de tout ça.
- Peut-être faut-il proposer moins, laisser du temps pour aller pleinement dans ce qui se passe. « *Se laisser traverser par le lieu* ». Pour ça il faut du temps, observer le lieu, prendre ce temps qu'on n'a pas pris aujourd'hui.

ÉTAPE 3 : Paul (En extérieur tous sous un kiosque) Debout immobile les yeux fermés, temps d'écoute de l'environnement sonore présent pendant 5 minutes. Comme à l'intérieur un peu plus tôt, imaginer une musique qu'on aurait envie d'écouter dans ce lieu . Chacun note et Paul collecte les réponses de chacun.

(Pause déjeuner sur la plateau du théâtre)

APRÈS-MIDI

TEMPS 1 : ATELIER MATIÈRES ET TRANSFORMATIONS

Apprentissage d'une matière chorégraphique proposée par les artistes². Plusieurs strates environnementales y seront accumulées et les stagiaires seront amenés à adapter et à transformer cette matière selon leur personnalité et leurs réactions du moment présent.

ÉTAPE 1 : Apprentissage par imitation d'une matière chorégraphique inspirés de verbes d'actions. Thomas montre et explique, en procédant par accumulation de séquences courtes. L'orientation de la phrase chorégraphique est précisé ainsi que les directions. Pas de compte ni de timing précisé.

Consignes :

- Regard projeté, là où on va.
- On s'adresse potentiellement à quelqu'un.

Après un petit temps d'apprentissage, réalisation en 2 groupes pour pouvoir « *faire un peu plus grand* », et observer aussi.

ÉTAPE 2 : Un temps est donné pour s'approprier individuellement cette matière (10 minutes).

Recherche pour chacun : mettre ses propres nuances de temps, de rythme, sa couleur, sa personnalité. Possibilité de répéter un mouvement, une courte séquence. Y ajouter deux mouvements libres à partir de 2 verbes d'action : déplacer et s'effondrer. On insère ces matières au début, au milieu, à la fin, comme chacun le souhaite.

Consigne : on garde l'orientation et l'espace de la phrase apprise.

Paul propose un univers sonore : [Panda Bear - Sequential Circuits](#) pendant ce temps de travail.

ÉTAPE 3 : Passage en trois groupes en silence, observer les correspondances liées au temps.

TEMPS 2 : CRÉATION DE PETITES FORMES IN SITU EN GROUPES.

On reprend les groupes du matin. Transformer la matière précédente pour créer une petite forme (performance spontanée) en suivant le cadre suivant :

- Un lieu est assigné à chaque groupe (choix des artistes) :
 - 2 groupes dedans : gp 1) avant scène et les 2 premiers rangs de fauteuil du parterre . Gp 2) tous le parterre sauf les 2 premiers rangs,
 - 2 groupes dehors : Gp 3) espace petit et fermé dans un angle du bâtiment. Gp 4) esplanade devant l'entrée du casino.
- Le groupe choisi où se place le public (point de vue du spectateur.)
- Le groupe se met d'accord très rapidement (3 minutes) pour définir comment on commence, comment on finit : « *une majuscule pour commencer, un point pour finir.* »
- Adaptation à un autre espace de sa propre matière., en fonction du lieu, de l'environnement.
- La petite forme est composée de 2 boucles (2 fois) la 1ère en silence, la 2e sur une « musique surprise » choisie par Paul (les danseurs la découvrent dans l'instant).

GROUPE 1) Björk - *It's so quiet*

GROUPE 2) Iannis Xenakis – *Psappha*

GROUPE 3) Aphex Twin - *produk 29 (01)*

GROUPE 4) Jean-Baptiste Lully - *Marche pour la cérémonie des Turcs*

² voir la vidéo envoyée aux stagiaires

TEMPS 3 : RETOURS SOPHIE GÉRARD

Sophie Gérard :

Fondatrice et co-directrice de FORMAT, première structure culturelle dédiée à l'art chorégraphique en Ardèche méridionale, Sophie a collaboré en tant qu'artiste chorégraphique avec de nombreux chorégraphes nationaux et internationaux (Dominique Brun, Enora Rivière, Olivier Dubois, Régine Chopinot, Steven Cohen, ...)

Pédagogue diplômée, elle enseigne au sein de différentes structures et institutions (Centres Chorégraphiques Nationaux, les Centres de Développement Chorégraphique Nationaux, les facultés et les lycées.

Depuis 10 ans, elle co-dirige *FORMAT, ou la création d'un territoire de danse en Ardèche méridionale*.

FORMAT, c'est :

Rendre visibles les esthétiques multiples de la danse contemporaine .

Contribuer à une présence artistique forte dans un territoire rural.

Participer à la structuration culturelle du territoire.

Répondre à deux enjeux : la mobilité et l'accessibilité des œuvres et des publics.

LA CRÉATION D'UN TERRITOIRE DE DANSE, c'est :

Travailler à partir des spécificités géographiques, culturelles et paysagères de l'Ardèche méridionale.

Circuler sur un vaste territoire à la rencontre de ses habitants.

Travailler en partenariat avec des structures culturelles, éducatives et sociales, des collectivités.

Partager la culture chorégraphique avec un large public.

Site internet : <https://format-danse.com/a-propos/>

Sophie GÉRARD fait retour sur ce qu'elle a vu et perçu au cours de cette journée.

Repartir de la phrase posée en titre de cette journée :

« REMETTRE EN JEU LES ESPACES DANS L'ACTE DE CRÉATION » :

Pour elle s'en dégage des notions-clés : ESPACE – AGIR – JEU – INVENTION :

- On joue avec l'Espace.
- L'Espace joue sur l'Agir.
- L'Agir joue sur l'Espace.

LA QUESTION DU DEDANS / DEHORS :

Aujourd'hui, le DEDANS c'est le Théâtre.

Éthymologie du mot Théâtre :

Du Latin "*theatrum*", et venant du grec "*theatron*", et du verbe "*theasthai*" signifiant "*voir*" "*être témoin*" et du suffixe "tron" dénotant un lieu, un endroit. En grec le mot "*thea*" ("*θεα*"⁽¹⁾) est "l'acte de regarder", c'est aussi "un objet de contemplation" et est aussi le "théâtre", le "lieu d'où l'on regarde".

Aujourd'hui, il s'agissait d'être dans cet espace du plateau comme dans n'importe quel autre espace (ce qui n'est pas une évidence pour des personnes non habituées à ça.)

DEHORS :

Éthymologie : du bas latin *de foris* : *de* (préposition) et *foris* la porte : de l'autre côté de la porte.

Ce matin, il a donc été question d'ESPACE. Puis avec l'intervention de Paul avec le rythme ternaire, il est question du TEMPS.

Sophie fait référence aux écrits de philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari :

- le TEMPS est unidimensionnel

- L'ESPACE est pluridimensionnel

Ce qui fait bouger le lieu, c'est le temps. L'espace est permanent, le temps est un flux.

Le corps s'inscrit toujours dans un lieu.

En regardant les stagiaires travailler, avec le souci de bien faire, de répondre le mieux aux consignes, des questions émergent pour Sophie :

- Est-ce que dehors je peux être dedans (mon corps) ?
- Quel dialogue interne avec soi-même ?
- Est-ce que le dehors me fait bouger, où est-ce l'inverse ?

Et tout à coup, Paul et la MUSIQUE :

- Un lieu a-t-il sa propre musique ?

Et/ou

- Un corps a-t-il sa propre musique ?

TEMPS 4 : RETOURS ÉCHANGES

- Comment Paul a-t-il choisi les musiques des petites formes créées l'après-midi ?

Le choix s'est fait notamment parmi les propositions des stagiaires (suite aux temps de silence du matin). Le choix est relié au lieu et pas à la vision de la proposition en silence vue la 1ère fois.

- Une citation donnée de mémoire par un stagiaire :

« L'architecture, c'est de la musique pétrifiée » (Goethe), la musique c'est de l'architecture liquéfiée. »