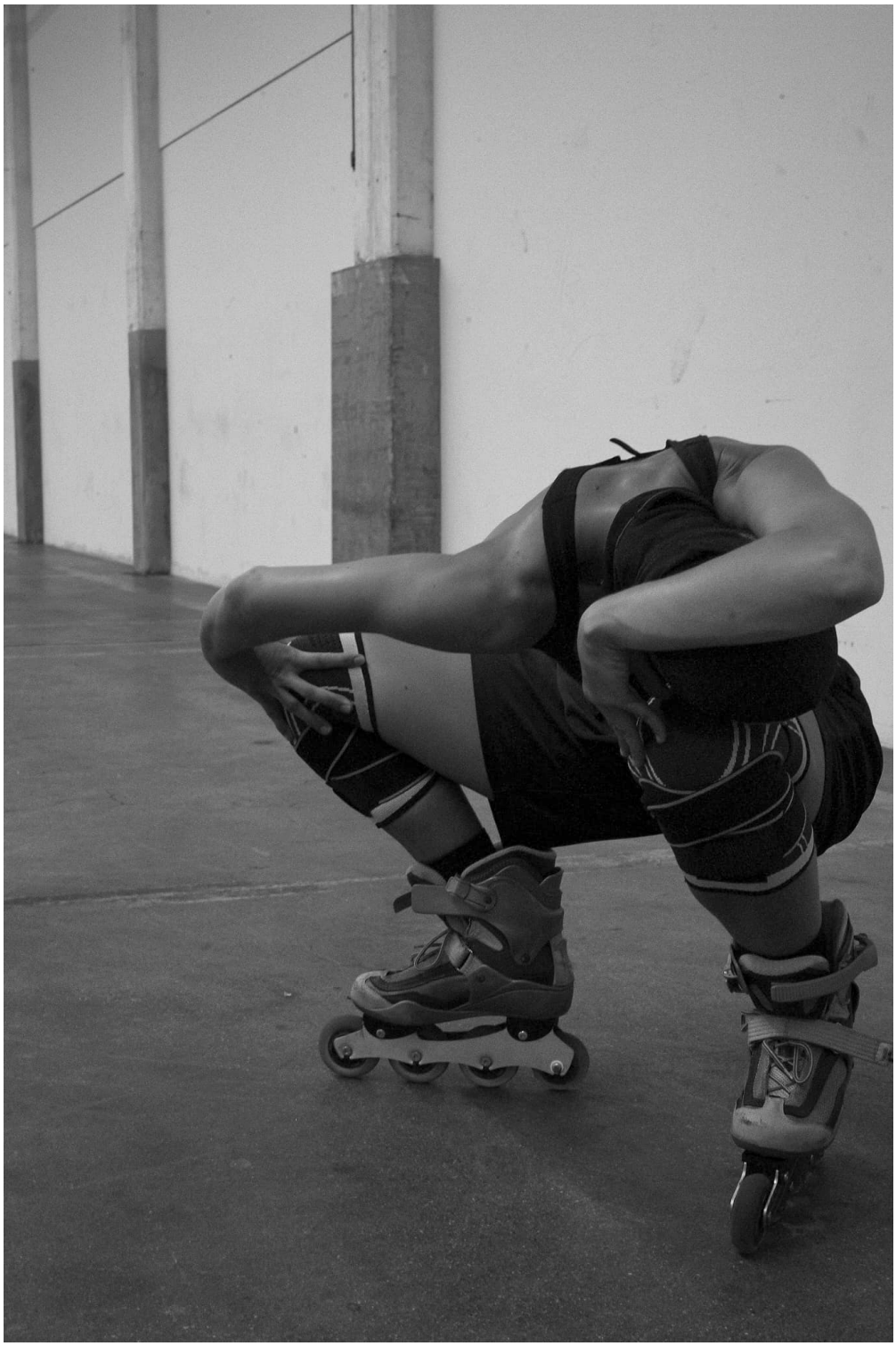
double

ovni

Recherche contemporaine sur roller en ligne
Programme DoubleDanse 2023

Mentee: Morgane Stephan
Coach: Raphaële Giovanola
Projekttitel: ovni

Objectif initial :

Texte transmis au programme début 2023, sur la recherche que nous allions entreprendre avec Rafaële Giovanola et les rollers :
« L'objectif de ce mentorat sera double : autant en studio – comme espace de recherche/résidence et réinvention du mouvement – que sur un plan d'interrogations autour de la matière du corps sur des rollers, dans le désir d'accéder à l'état palpable de l'émergence d'une créature. Ce projet est l'occasion de partager autour de la dramaturgie, composition et supports complémentaires à la proposition.
Nos axes de travail se concentreront sur du concret : le « glisser » depuis l'objet attaché aux chevilles, dans des espaces assez restreints et à des endroits d'impossibilité très créative. Enfin, nous sommes curieuses des réactions du corps dans l'action, d'une forme de physicalité étrange. Quelques questions nous traversent :
-comment le corps peut-il se laisser télécommander en glissant ?
-quel mythe non identifiable émanera-t-il ?
-comment cette créature peut-elle s'auto-écrire au présent ? »

Calendrier, rencontres & recherches :

***résidences de recherches:**
17 mars 2023 – zoom préliminaire (discussion & échange autour du projet) avec Rafaële Giovanola
14 avril 2023 – Mini annexe 36, Lausanne (CH) - avec Rafaële Giovanola
5–7 juin 2023 – Mésoscaphe, Monthey (CH) – avec Rafaële Giovanola
7–11 août 2023 – Tanzhaus, Zurich (CH) – avec Rafaële Giovanola
18–29 septembre 2023 _ Tanzhaus, Zurich (CH)
17 novembre 2023 – zoom & discussions avec Rafaële Giovanola
2 décembre 2023 – Monthey – débriefing final avec Rafaële Giovanola
fin 2023 – espace Amaretto (CH) pour entrainements sur roller

***showing, work in progress :**
21 septembre 2023 – Festival Sévelin Bouge, Théâtre Sévelin 36 Lausanne (CH)
29 septembre 2023 –Tanzhaus Zurich (CH), sortie de résidence avec la présence de Catja Loepfe, directrice de la Tanzhaus Zürich

Le processus:

Avec Rafaële Giovanola, nous avons partagé plusieurs temps en studio autour de la pratique corporelle et des réflexions sur l'analyse et la dramaturgie possible d'une telle proposition.
De ces rencontres, un processus s'est mis en route avec plusieurs axes de développement qui continuent de constituer le cœur battant de la recherche :

-**la physicalité du glisser (sans lever les jambes) et la précision du déplacement par le transfert de poids** : en effet, nous nous sommes beaucoup concentrées sur la compréhension des mécanismes de transfert de poids internes pour rendre le déplacement et le glissement invisible, comme-ci une force extérieure poussait le corps dans l'espace. Pour accéder à cette sensation de déplacement « magique » sur roller, on a pris le temps de comprendre le rôle de l'articulation de la cheville dans sa mobilité d'avant/arrière : en déplaçant le poids plus vers l'avant des pieds, on peut activer les rollers et le déplacement devant (sans avoir besoin de lever les jambes). En déplaçant le poids vers les talons, on peut ralentir la progression ou reculer. Ce mécanisme physique que nous avons découvert ensemble est très sensible et exigeant, nécessitant de le pratiquer quotidiennement pour en saisir toute la complexité.
L'un des enjeux (encore en recherche aujourd'hui) de ce déplacement est de trouver comment construire une dynamique et accéder à de la rapidité car ce type de glisser, sans lever les jambes, ne permet pas de grande prise de vitesse car il a une énergie de « continum ».
-**le freinage sans avoir à utiliser les freins des rollers (les freins ont été retirés des rollers), impliquant une compréhension du centre de gravité, l'usage du plier et de diriger la force vers le bas pour immobiliser les roues**. La compréhension de ce mécanisme est en lien avec le fait d'impulser le déplacement (autant que l'arrêt) par un effet de « pompage » (plier actif) en direction du sol. Selon comment le corps se plie, on peut soit gagner en vitesse (un plier relâcher) soit ralentir/stopper (plier compact, tonique, en contraction).

-**le développement d'une gestuelle contemporaine** qui ne soit pas associé au vocabulaire des ice-skaters, à un vocabulaire de « pas » ou « figures ». En ce sens, Rafaële Giovanola m'a beaucoup aidé à comprendre comment mettre en valeur une esthétique proche de la mobilité des insectes, des organismes marins ou des créatures mythologiques/fictives. Une esthétique que je cherche à développer et proche de ses intérêts chorégraphiques avec sa compagnie. Nous avons passé beaucoup de temps à comprendre les différentes qualités et les rythmes liées à ces organismes/créatures : angulaire, sec, collant/gluant, osseux, ondulatoire, liquide, lourd, serpentin, micromouvements, rapidité instinctive, répétition et bug, arrêt/attente, robotique, en rotation (...).
-**la précision des moteurs à travers l'outil d'analyse que Rafaële Giovanola a mis en place dans le cadre de sa compagnie** (appelé le « glossaire de mouvement »), l'aidant à préciser les intentions chorégraphiques avec ses danseurs-euses. Cette réflexion autour de la compréhension des moteurs s'articule autour de 4 aspects : la description de ce qui bouge dans le corps comme un guide fonctionnel du mouvement impliquant action/partie du corps ; la qualité/l'intention venant s'ajouter au fonctionnel pour comprendre comment engager ce mouvement dans l'espace ; ce que l'interprète ressent en faisant cette task (fonctionnel et qualitatif) ; ce que le public ressent en voyant les danseurs-euses faire cette même task.
Cet outil a été une réelle découverte pour moi : en tant qu'interprète & chorégraphe, j'ai trouvé super intéressant de pouvoir me reposer sur cette nomenclature pour gagner en précision sur chacune des propositions/mouvements scéniques particulièrement lorsque l'on se retrouve seule en studio sans regard extérieur.
Ainsi, nous avons passé un temps à analyser ensemble la partition de « ovni », un temps d'analyse extrêmement enrichissant pour ensuite aborder les questions de dramaturgie et de rythmicité des images/situations scéniques.
Enfin, cette réflexion autour des moteurs (compréhension et maitrise scénique) a été en lien direct avec un des principes d'exploration chorégraphique du glisser en roller : ne jamais utiliser les pieds comme moteur du déplacement afin de ne pas tomber dans un glisser « évident » ou « attendu » avec l'objet. L'outil que Rafaële a développé m'a permis de préciser l'utilisation des autres moteurs (tête, cage thoracique, genoux, cheville, mains, vertèbre thoracique 1, etc.), pour le déplacement dans l'espace, rendant la proposition sur roller inédite et étrange.
- A travers cet outil du « glossaire de mouvement », **la création de mon propre glossaire de mouvement** pour avoir un bagage lors de transmissions et d'échanges avec un public, autant sur roller que sans.
-Tout ce processus m'a également questionné **sur la manière dont je présente mon travail chorégraphique et ma démarche artistique émergente**. L'opportunité de ce mentorat m'aura fait gagner en maturité et en précision de manière évidente. Cet aspect est pour moi un enjeu sur lequel je dois continuer de travailler car j'ai des lacunes à mettre en valeur mes projets.

Perspectives 2024 :

***résidences de recherche & création 2024 :**
septembre 2024 – Espace Amaretto (CH) , – 1ère – en cours de réflexion
septembre 2024 –candidature à Aerowaves25

*** coproductions 2024 – en recherche :**
PREMIO 2024 > refus
Emergentia 2024 > présélectionné (ovni a fait partie des 8 derniers projets sélectionnés, entretiens & rencontres) > refus final
Fête de la Danse – appel national > refus
Résidences cité internationale des arts x cnd Paris > refus
Danse élargie Paris > en cours

Évaluation du projet :

Grâce à Rafaële Giovanola, le projet a pu démarrer rapidement et évoluer sous les meilleurs auspices : un passage fluide du concept à la pratique en studio, de la recherche d'une physicalité artistique/engageante à la compréhension des mécanismes physiques du corps sur roller. La rapidité de l'évolution du projet est telle que fin septembre, lors d'une présentation à la Tanzhaus Zürich, Catja Loepfe (directrice du lieu) jugeait que la proposition était « déjà une performance qui devrait être montrée ». Elle m'a également conseillé de candidater à Aerowaves pour 2025, estimant qu'une telle proposition pourrait complètement séduire les jurés de ce concours international.
Tanzhaus Zürich (29.09.23), présentation avec présence de Catja Loepfe :

https://vimeo.com/869815188?share=copy (mot de passe : Ovni2324)

C'est également en septembre que j'ai rencontré Antonino Tramparulo à l'espace Amaretto à Lausanne, grand espace « hors norme » (espace non culturel mais qui s'appuie sur l'économie créative & locale et promeut des initiatives artistiques différentes), brut, qui peut accueillir des entrainements et des propositions de roller contemporain (en particulier en hiver lorsque l'extérieur est difficilement praticable). Il a été rapidement séduit par le projet et souhaite en 2024 me proposer des résidences et si je le souhaite une 1ère dans son lieu. A ce jour, ce sujet est en cours de réflexion car une telle décision signifierait être totalement hors-circuit à un stade où mon travail émergent a besoin d'être soutenu par des réseaux nationaux et internationaux.

Je tiens à remercier le festival « sévelin bouge » du Théâtre Sévelin 36 qui a accepté que je présente un *work in progress* dans le hall d'entrée du Gymnase du Bugnon, partenaire de la manifestation. Devant 132 gymnasien-nes le 23 septembre 2023 à midi, j'ai pu montrer pour la première fois mon approche contemporaine sur roller à un public nombreux et curieux. Pendant 30 minutes, les élèves ont été spectateurs-trices des recherches artistiques autour de « ovni », résultat de nos multiples rencontres/recherches avec Rafaële Giovanola. La curiosité face à cette proposition a été assez contagieuse et partagée unanimement (selon les retours des personnes présentes).

Commentaires du outside Eye :

Morgane a très bien su décrire les étapes, les différentes phases de cet échange. Son compte rendu est clair et réaliste.
De mon côté je peux rajouter que ce Double mentorat a représenté pour moi une série de mini découvertes qui ont et vont enrichir mon travail en tant que chorégraphe, chercheuse, et médiatrice.
Le fait de travailler avec un média différent, dans le cas d'Ovni les rollers et la physicalité du glissement n'est pas une chose nouvelle pour moi mais un ajout à notre collection de rencontres.
J'avoue avoir été prise dans ce média et la difficulté primaire était pour moi de rester dans mon rôle de mentor et de ne pas commencer à chorégraphier car la tentation était grande.
De travailler et d'échanger avec Morgane fut pour moi une très belle expérience et un début d'amitié.
Morgane s'acharne, insiste, cherche et cherche encore. A un talent réel pour la chorégraphie et un œil clair lorsqu'elle fait ses choix.
Elle est très à l'écoute et ouverte aux propositions.
Au début presque trop mais petit à petit nous avions trouvé un système très organique pour notre collaboration :

- Séances intenses où nous travaillions sur les détails, dramaturgies, mouvements, tracés dans l'espace, nous avons parlé de tout : son, costumes etc...
- Séances où Morgane cherchait seule se basant sur nos discussions et je venais assister à la deuxième partie de la répétition.
- À nouveau feed-back, chaque rencontre provoquait de nouvelles questions ainsi j'ai vraiment eu le sentiment que nous avons constamment avancé et ce fut extrêmement fluide et productif.

J'ai partagé avec Morgane notre méthode de description du mouvement ce qui est a mon avis un super exercice qui invite à la réflexion et qui permet de visualiser ce que l'on fait et ce que l'on veut encore faire. (Morgane l'a décrit en haut dans son texte en parlant du glossaire du mouvement).
Nous avions plusieurs enjeux pour ce Mentorat Double :

- Méthodes de travail
- Conseils pour la dramaturgie
- Recherche du mouvement

Je pense que nous avons pu atteindre nos buts.
Je suis curieuse de voir où le voyage va se poursuivre.

Cependant ce qui est pour moi une surprise négative est ce que Morgane décrit dans le chapitre difficultés du projet et toute cette série de refus, qui m'a vraiment étonnée.
Ces refus provoquent un questionnement pourquoi un travail qui a mon avis est particulier, intriguant, différent ne trouve pas tout de suite un intérêt majeur ? Surtout que les commentaires de plusieurs

personnes (déjà avec le premier solo que Morgane avait créé en janvier 23) sont souvent très élogieux et encourageants ?
Et comme intégrer un réseau alors que l'on en fait pas encore partie ?
Pour ne donner qu'un seul exemple sur la liste des refus :
La fête de la danse… pour moi Ovni est un format parfait ! Il serait important que ces refus soient accompagnés d'un feedback. !
En tant que mentor je dois dire que cette question me travaille et j'aimerais trouver des solutions.
Je suis en train d'y penser afin que ce travail qui pour moi a un potentiel vrai trouve sa place et soit vu.

Rafaële Giovanola Bonn, le 6 décembre 2023

Difficultés du projet :

Face à toutes les joies et les heureux événements que ce programme a généré pour moi et ma démarche en tant qu'artiste émergente, je reste aujourd'hui face à de nombreuses difficultés que je pensais pouvoir dépasser avec cette année 2023 :

- de nombreux refus à des plateformes pour l'émergence chorégraphique, qui auraient pu être des portes d'entrées pour approfondir ce premier élan prometteur (ex : Premio),
- des retours de refus mentionnant des « critères de territorialité » n'ayant rien à voir avec la qualité artistique de la proposition,
- une exclusion des réseaux nationaux qui risque de réduire le projet à un simple « essai » alors que celui-ci est à un stade plus intéressant que des « tests »,
- des réflexions professionnelles qui viennent obligatoirement à moi à présent : comment continuer le travail alors que je suis « hors-système » ou que ma proposition est « hors-norme », que les critères de territorialités semblent infranchissables et primordiaux, autrement dit, un manque d'aides aujourd'hui qui pourrait me forcer à abandonner ma recherche alors que je n'en ai pas envie.

Il n'existe pas beaucoup d'endroit pour des propositions alternatives. Face à ces difficultés, aux mots encourageant de Catja Loepfe qui me recommande de « tenir bon » et m'encourage à candidater à de grand programme tel que aerowaves, je me retrouve toujours au même point de départ, comme bloquée par un plafond de verre : à un niveau local et national, je n'ai aucun partenaire institutionnel et culturel pour me soutenir et m'aider à développer mon travail.
Cette recherche 2023 qui a pourtant si bien commencé et qui s'est donnée la chance d'être propulsée grâce au mentorat avec Rafaële Giovanola, va devoir se trouver les moyens d'exister autrement et lorsqu'on est artiste émergente, il est difficile de faire cavalière seule et d'assumer seule la non-solidarité des institutions/plateformes. J'aurais également pensé qu'être sous la bannière du Migros % culturel aurait décidé des plateformes à prendre le pari de me programmer et de me soutenir comme Premio.

Remerciements :

Je remercie en tout premier lieu Rafaële Giovanola, pour ces sessions d'échanges et d'expérimentations, sa curiosité et son soutien sans faille.
Je remercie également Le programme Doublementoring Danse de la Migros % culturel, Mirko Vaiz et son équipe pour la confiance octroyée. Cette expérience a été incroyable et ce mentorat est une aubaine pour les artistes, une occasion unique.
Je remercie aussi l'équipe de la Tanzhaus Zürich pour l'accueil à deux résidences en 2023, la présence et les encouragements de Catja Loepfe à mon *work in progress* ; l'équipe du Théâtre Sévelin 36 à Lausanne, Le Gymnase du Bugnon et en particulier Vanessa Molines (professeure), Antonino Tramparulo de l'espace Amaretto pour les entrainements hebdomadaires en automne-hiver ; les équipes du Théâtre du Crochetan à Monthey et du Mésoscaphe pour l'accueil en résidence en Valais.
Remerciement à Pierrick Bacher et les journées de recherches ensemble autour de la musique de cet « ovni ».
Enfin, un remerciement à toutes les personnes qui ont été complices de cette recherche de près comme de loin, en tant que regards extérieurs ou bien accompagnant-e-s.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Arbeit entstand im Rahmen der Mentorats- und Coachingplattform *double* des Migros-Kulturprozent.

www.double-mentoring.ch