

COMPAGNIE ANIAAN

- De l'idée à l'écriture -

Méthodologie, affinement et maîtrise
d'une écriture chorégraphique

Notre projet

Notre projet artistique s'est construit autour des rencontres, des habitudes et de l'histoire de toutes les personnes que nous avons croisées.

Nous soutenons les valeurs d'une culture accessible à tous, vecteur de lien social et d'épanouissement personnel. Lors de nos temps de résidences et de transmission auprès de différents publics, nous avons eu à cœur de veiller à ce que chaque individu trouve sa place au sein du groupe, qu'il puisse s'exprimer librement et faire exploser tout son potentiel artistique. De ces rencontres corporelles est né un langage commun. Il est une source d'inspiration inépuisable, qui aujourd'hui est devenu un repère dans notre processus de création.

Notre objectif

En réponse aux attentes de la collectivité en matière de développement local et afin d'optimiser notre présence sur le territoire, nous souhaitons développer nos petites formes artistiques, à savoir :

- Duo danse et guitare : forme légère et intime (BIC)
- Les Contes Dansés : forme hybride pour jeunes publics

Ces formes poétiques et facilement adaptables selon les espaces représentent pour nous un projet innovant en résonance avec les besoins du territoire. Elles font l'objet ci-dessous d'une méthode en cours d'élaboration. Il s'agira d'un outil pratique qui pourrait devenir un support théorique dans le cadre d'une intervention pédagogique (auprès d'une classe du Conservatoire de la Roche-sur-Yon ou lors d'une conférence par exemple).

La méthodologie / le processus de création

1- L'idée / l'opportunité

Comme évoqué préalablement, je suis (Lise) principalement inspirée des rencontres entre différents individus, de nos habitudes et des liens que nous pouvons créer et faire évoluer.

Pour le duo danse/guitare imaginé pour les BIC, c'est donc de ce mot là que je suis partie : rencontre.

Qu'elle soit inattendue ou intentionnelle, une rencontre est un moment de connexion qui bouscule l'ordre des choses. Elle peut se produire entre des individus, des générations, des cultures, des temporalités... la liste est loin d'être exhaustive.

Par le dynamisme proposé par ces formes courtes, je souhaite capturer la particularité de ces instants éphémères et explorer la richesse des émotions qu'ils suscitent.

2- L'inspiration

Beaucoup d'observation et d'analyse me sont nécessaires avant de pouvoir élaborer un processus de création pour mettre enfin les corps en jeu.

Je m'inspire donc de ce que je vois et de ce qui semble être subtile mais fondamental. Pour ce qui est de la notion de « rencontre », pour les BIC, je veux mettre en avant la diversité des rencontres humaines et leur impact sur nos vies respectives.

De là peuvent alors ressortir différents concepts venant nourrir l'idée principale : curiosité, vulnérabilité, confusion, compréhension, transformation... A l'image de ces moments de connexion qui existent de façon multiple, les artistes pourront être nourris de différentes notions alimentant leur imaginaire pour servir au mieux le propos.

A partir de ces premières grandes lignes, il est plus facile de dessiner une esquisse de ce à quoi va pouvoir ressembler la finalité. Il s'agit à ce stade de faire ressortir ce qui peut être mis en corps et de quelle façon.

Par exemple :

- Vulnérabilité : corps présent mais non imposant. Cela peut se traduire par une gestuelle hésitante donc saccadée car non affirmée. On peut également jouer sur l'énergie et le volume des mouvements et dans ce cas, proposer une danse plutôt minimaliste et non explosive. L'espace peut également entrer en jeu en installant une distance entre les 2 artistes ou bien entre 1 artiste et le public.
- Transformation : comment la rencontre de l'un transforme l'autre et vice versa ? La répétition d'un mouvement avec une amplitude, une énergie ou une direction différente peut être envisagée. La transformation d'une partition réalisée en solo, modifiée par la présence d'une personne dans sa sphère peut également être intéressante et modifier la trajectoire et l'amplitude des mouvements.
- Confusion : nous avons la possibilité de travailler sur l'accumulation de mouvement, des changements de directions successifs, des mouvements non aboutis ou complètement désordonnés.

Tout peut être prétexte à mettre le corps en jeu. L'idée est de transmettre au public l'importance de ce que l'on veut raconter. Pour le duo danse/guitare, il s'agit de valoriser la rencontre avec quelque chose de différent qui vient changer notre trajectoire individuelle et élargir notre compréhension de ce qui nous entoure.

Je suis convaincue que ce thème universel qu'est la rencontre peut conduire artistes et publics, vers des performances sensibles ou chacun peut faire la parallèle avec des situations déjà vécues.

Très simplement, la proposition peut, pour une première lecture se traduire de la manière suivante :

- une rencontre entre un musicien et un danseur
- une rencontre entre les 2 artistes, le lieu investi et son public
- une rencontre entre la musique et le corps

3- La pratique

Je pense ces petites formes artistiques légèrement différemment par rapport aux pièces destinées au plateau.

J'ai envie de dessiner les grandes lignes que devront suivre les artistes mais également de laisser place à la surprise, à la spontanéité et à l'imprévu.

Il s'agira donc, dans la phase de pratique de :

- Définir les étapes et le rythme globale de la performance
- Définir les états de corps empruntés par les artistes et leur temporalité
- Déterminer la gestuelle adaptée au propos
- Déterminer l'univers musical
- Créer les codes d'improvisations entre le musicien et le danseur
- Dessiner les espaces empruntés
- Affiner les intentions (pour chaque artiste, l'un envers l'autre et l'adresse au public)

4- Les représentations

Parce que nous sommes dans le secteur du spectacle vivant, chaque proposition artistique évolue et vit différemment au contact des publics qu'elle rencontre. Que nous jouions en plein centre-ville ou au sein d'une maison de quartier dont la population reste éloignée du milieu artistique, la portée de notre proposition ne sera pas la même. Les artistes présents nourriront leur jeu des énergies ressenties sur l'instant T.

L'avantage de ces petites formes artistiques est qu'elles permettent une certaine marge d'adaptation. Elles peuvent donc évoluer de différentes manières en fonction des lieux investis et des publics visés :

- En modifiant l'énergie et le rythme : les interprètes peuvent réaliser leur partition avec plus ou moins d'énergie, de dynamisme ou de vitesse. Si le public est réactif et enthousiaste les danseurs peuvent jouer sur des rapports de proximité en amplifiant les énergies et les déplacements pour créer une expérience plus immersive.
- En interagissant plus ou moins avec le public : les moments d'improvisations peuvent permettre aux interprètes d'interagir directement avec le public en créant un contact visuel avec des personnes en particulier, en modifiant les déplacements pour aller au plus proche du public, en invitant le public à se déplacer avec eux...
- En adaptant la durée des performances : nous avons la possibilité, avec la méthodologie appliquée sur ces petites formes artistiques, de jouer sur la durée de la performance. Si le public est attentif, nous pouvons étirer les concepts établis entre les artistes en jeu. Si le public montre des signes d'impatience ou de fatigue, la pièce peut être raccourcie.
- L'interaction entre ces propositions artistiques (mais également plus généralement) et le public reste quelque chose de dynamique et en constante évolution. Nous restons ouverts aux ajustements et sommes friands des « bords plateaux » qui permettent un échange parlé direct avec les spectateurs. L'idée est de toujours pouvoir créer un moment significatif et captivant pour les personnes présentes tout en préservant l'intégrité et la nature de la proposition artistique.

Concernant « Le conte dansé à la bibliothèque », la dynamique du projet et de son processus reste similaire. Nous sommes également à l'endroit de la rencontre : entre 2 artistes (une comédienne et un danseur), entre les artistes et le lieu, les artistes et le conte, les artistes et le jeune public. En s'appuyant sur un conte choisis au préalable – Le bateau de Madeleine AIRAUD pour Les Concerts très tôt d'octobre 2023 – les interprètes vont faire se rencontrer les personnages en permettant au public de voyager entre voix et corps tout en laissant son imaginaire faire son chemin.

Pour nourrir cette approche et aborder l'écriture chorégraphique d'un autre prisme, les actions possibles :

- Organisation d'une table ronde sur les différentes méthodes de création > imaginer ce temps en co-construction avec un/des autre(s) chorégraphe(s)
 - o Mickaël Le mer – Cie S'poart : fort lien artistique avec la Cie Aniaan
 - o Bruce Chiefaire – Cie Flowcus : regard extérieur sur la pièce « BRUITS BLANCS »
- Appliquer le processus et la méthodologie énoncée précédemment avec des classes du Conservatoire ou des classes de spécialité Danse.