Frag-m-ile

(titre provisoire)

Danae Papadopoulou

Création 2024-2025

Valitsα

Note d'intention

''Le paysage traversé est parfois un memento mori tant il rappelle par sa puissance la fragilité de toute existence''.
David Le Breton, «Le paysage pour le marcheur»

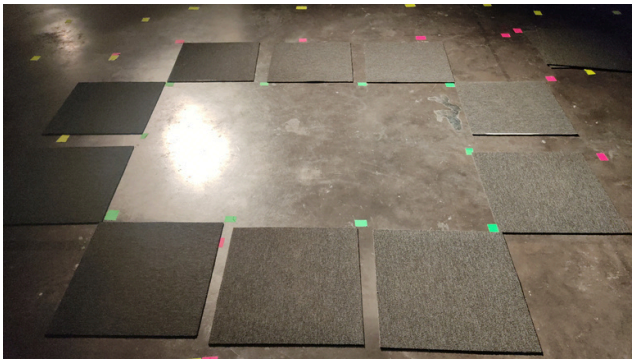
"Frag-m-ile" (titre provisoire) est une proposition chorégraphique en cours, débutée lors de ma résidence au Grame, CNCM de Lyon, pendant LIPS LAB - "Laboratoire in(ter)disciplinaire de prototypes scéniques & sonores". Il s'agit d'un laboratoire axé sur la thématique de la création immersive, destiné aux artistes émergents interdisciplinaires, encadrés par une équipe d'artistes pluridisciplinaire et expérimentée. La genèse de ce projet trouve son origine dans mon désir de travailler dans l'**espace public** et de concevoir une chorégraphie non comme un événement scénique, mais plutôt comme une **installation immersive** qui intègre le spectateur. Pendant le laboratoire, nous avons participé à des ateliers avec Julie Desprairies sur la **création in situ**, qui fait partie de mes expérimentations antérieures (performance in situ "Louve-y-es-tu"). Mon intention était de proposer une forme artistique où le corps fait face aux contraintes d'un **espace restreint,** exposant ainsi des états de **fragilité**.

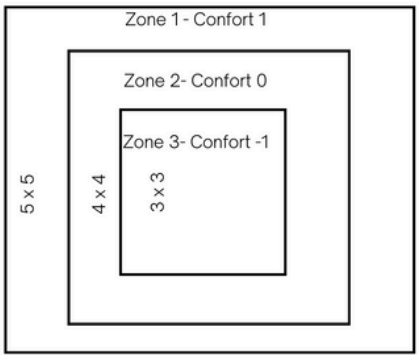
"Frag-m-ile" s'inspire de l'actualité, plus précisément de l'accident tragique impliquant la collision entre un train de voyageurs et un train de fret à Tempé, en Thessalie, dans le centre-est de la Grèce. Cet incident a entraîné la mort de 57 personnes, dont 23 avaient moins de 30 ans. Les causes exactes de cet accident, encore à élucider, semblent être liées à un manque de sécurité et de coordination dans le système ferroviaire grec existant.

Expérimentation en espace public - Résidence LIPS LAB Avril 2023

Cet accident a éveillé ma sensibilité à la création sur l'état **fragile** et **précaire** auquel notre corps est exposé quotidiennement renforcée par d'autres événements qui ont precedé dont les tremblements de terre en Turquie notamment. J'ai ainsi voulu placer le corps dans **une contrainte physique** révélant la fragilité et mettant en lumière l'incapacité potentielle d'un système infrastructural. Comment un espace restreint rend le corps fragile comment le corps peut-il exister dans cet espace? Dans quelle mesure l'espace public appartient-il à chaque corps, et dans quelle mesure est-il imposé par des systèmes politiques et constructifs?

"Frag-m-ile" joue sur la dualité entre "fragile" (identique en anglais et en français) et "mile" (mille en français) pour souligner l'espace restreint, qu'il soit réel ou figuré, rendant un corps fragile par rapport à lui-même, aux autres ou à l'espace qui lui est imposé.
Dans ce projet, je me suis largement inspiré des propositions chorégraphiques et des scores de chorégraphes américaines telles qu'Anna Halprin et Trisha Brown, explorant leur approche engageant le spectateur de manière participative. À travers des scores modifiant l'espace, je cherche à approfondir la compréhension de l'état du corps, observant comment sa gestuelle est impactée voire entravée par une condition spatiale contraignante. Mon objectif est de poursuivre ces expérimentations afin de créer une série de scores pouvant être utilisés à la fois comme exercices et comme installations chorégraphiques. Je voudrais proposer des ateliers ouverts à un public non professionnel, où nous pourrons tester des prototypes de scores et échanger autour de l'expérience vécue. Je suis particulièrement intéressé par l'observation de notre interaction avec l'espace et autrui dans des conditions spatiales et temporelles spécifiques indiquées par le score. Je compte proposer à la fois des scores préexistants et des créations originales, afin d'observer cette interaction et de retenir les prototypes les plus efficaces pouvant servir de base à une partition chorégraphique dont les interpètes seront les bénévoles.





Maquette de score - Résidence LIPS LAB Avril 2023

Pistes de recherche - Expérimentations

Frag-m-ile

Vidéo

Extrait sonore

Texte en cours Avril 2023

What is fragile??

Frag i le

Fragggiiiiiiille

Do you know what is it?

Is it fragile?

Do you??

Does fragile exist?

What does fragile mean?

Fragile comes from ''F'' like feel

Feel fragile?

How is it to feel fragile?

Do you feel fragile?

F like fear...

Does fear make you fragile?

Do you fear feeling fragile?

Fear feeling Fragile

Fearfeelfragile

Fragile from frangere

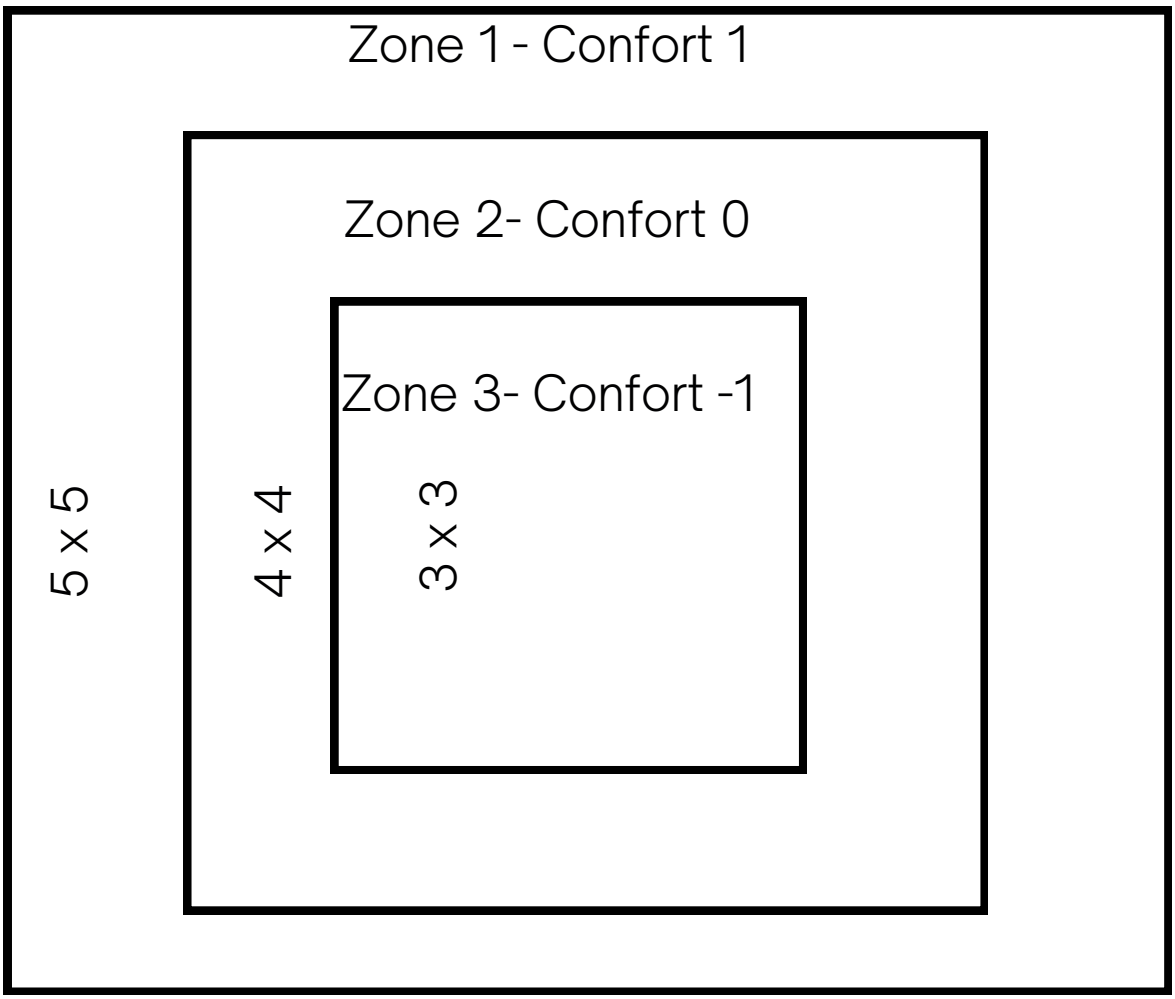
Frangere leads to Fraction

Fraction makes you fragile

Do you ever feel fragile?

When do you feel fragile?

Score : Zone de confort

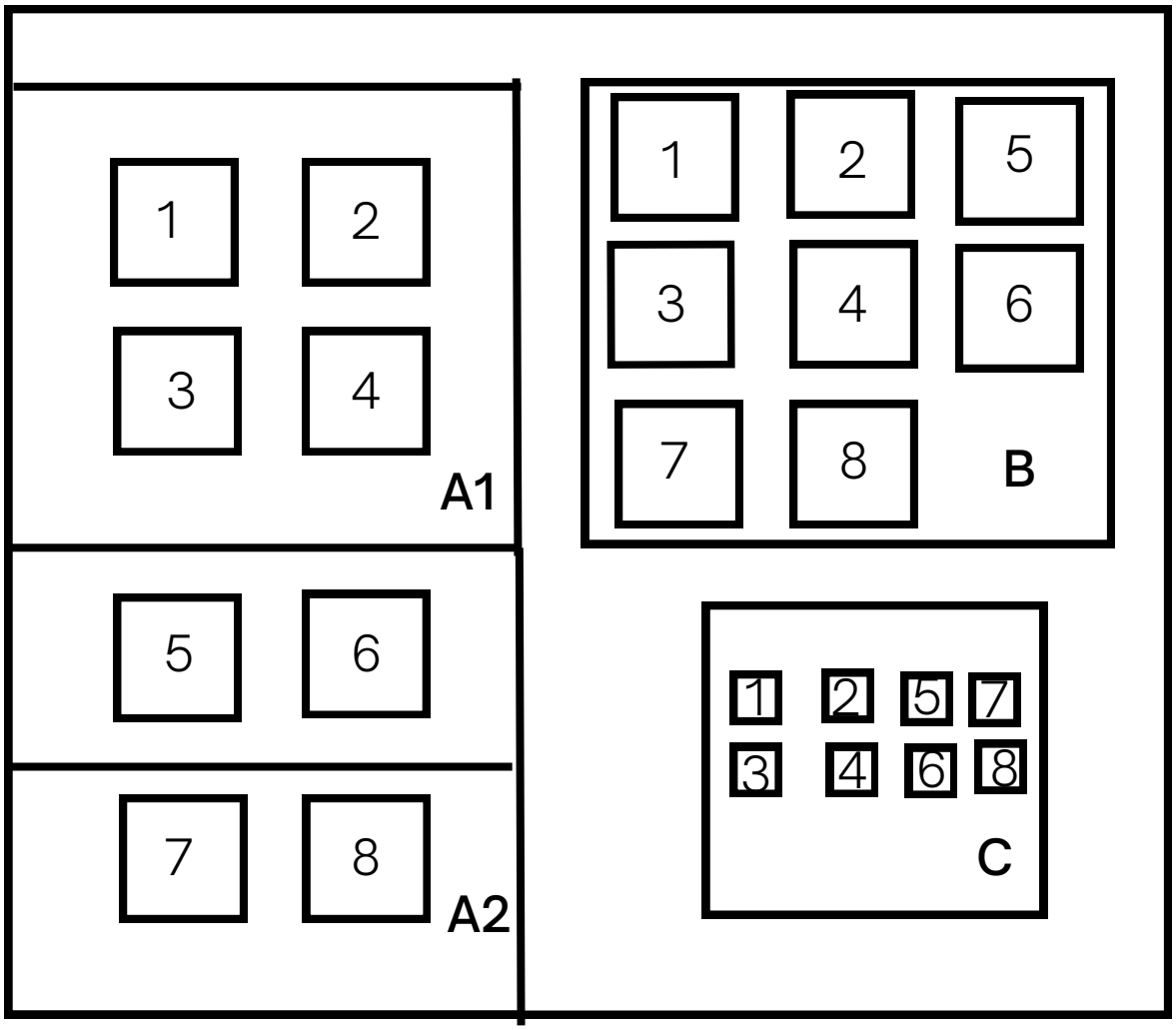


Marchez librement dans la première zone - niveau 1 de confort. Vous pouvez essayer d'accentuer le mouvement progressivement jusqu'à courir. Prenez tout l'espace. Vous pouvez interagir avec les autres corps si vous le souhaitez. Passez ensuite à la Zone 2 - niveau 0 de confort. Continuez à marcher en accentuant progressivement la vitesse. Est-ce que la réduction de l'espace impacte votre gestualité? Passez ensuite à la Zone 3 - niveau -1 de confort. Continuez à marcher et essayez ensuite d'arriver jusqu'à une course. Comment organisez-vous le mouvement de votre corps dans un espace réduit? Est-ce que la proximité avec les autres corps vous donne envie d'interagir avec eux ou crée une sensation désagréable? À la fin de la troisième zone, prenez deux minutes pour noter vos sensations pendant le mouvement après chaque zone sous forme d'écriture automatique sans réfléchir. Pouvez-vous associer cette expérience avec une évaluation sur le niveau de fragilité que vous avez traversé dans votre corps par rapport aux contraintes du temps, de l'espace et de l'existence des autres corps autour de vous? Échangez ensuite avec les autres participantes et participants. Fin du score.

Besoins techniques

Un espace de 5 x 5 m pouvant être réduit jusqu'à 3 x 3 m. Une personne extérieure ne participant pas au score marquera chaque fois l'espace de jeu à l'aide de cônes de chantier ou d'autres éléments distinctifs. La durée approximative de chaque zone est de 1,5 minute. La durée totale approximative du score est de 10 minutes, sans inclure l'échange final. Score prévu pour 10 personnes maximum.

Score : Zone de proximité

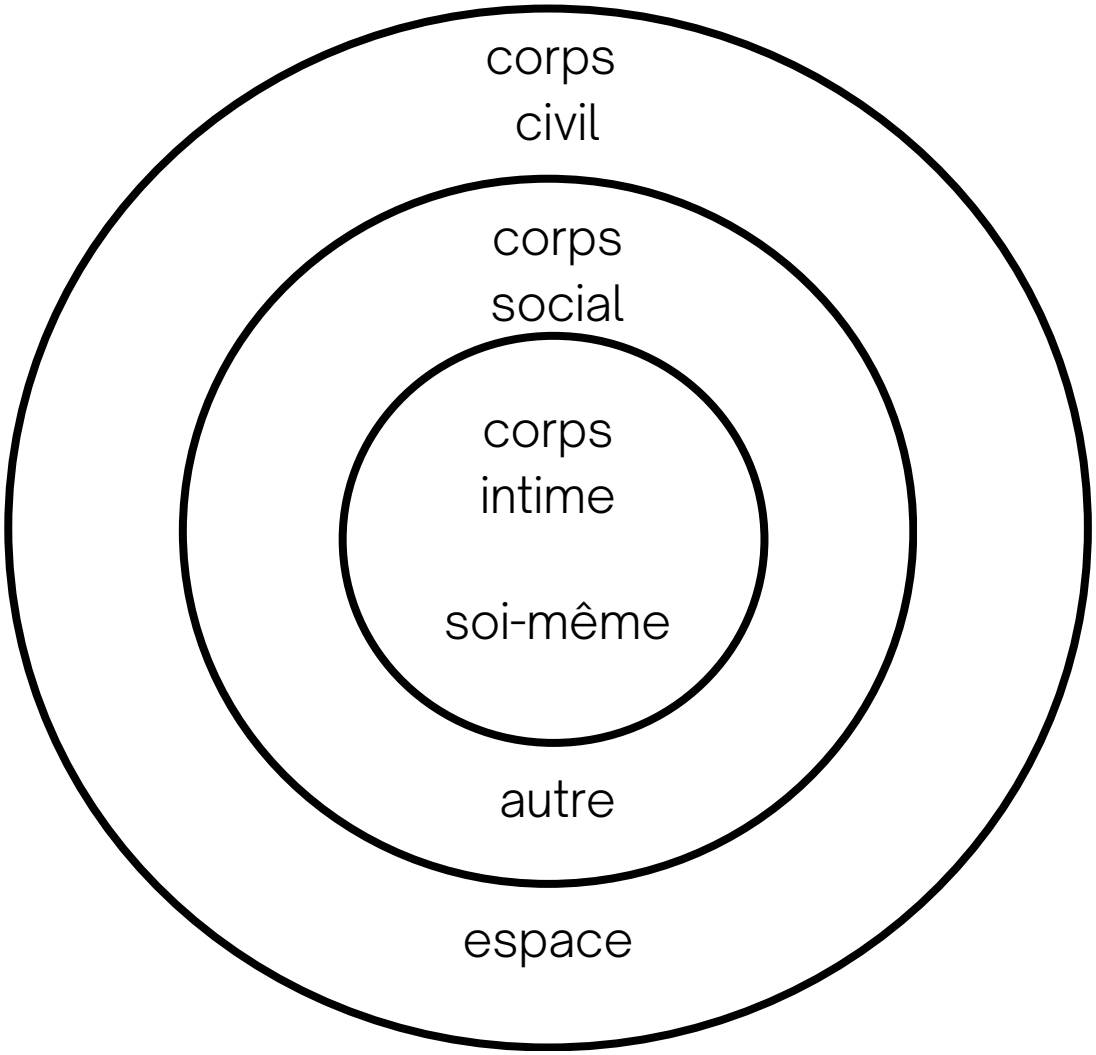


Choisissez un numéro et placez-vous à l'endroit correspondant. Le numéro que vous avez choisi restera le vôtre jusqu'à la fin du score. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre debout ou même bouger dans l'espace correspondant à votre numéro. Autour de vous, il y a d'autres personnes avec la même consigne. Vous ne pouvez pas échanger de place, mais vous pouvez vous rapprocher ou vous éloigner des autres dans l'espace limité de votre carré A1, A2, B ou C selon l'évolution du score. Vous devez rester au moins deux minutes dans chaque carré. L'exercice progresse de A à C. À chaque étape, placez-vous à l'endroit correspondant à votre numéro. Après avoir essayé les trois positions, vous pouvez choisir celle qui vous paraît la plus confortable ou appropriée à votre état physique actuel.
Qu'observez-vous dans chacune des positions pour vous-même, les autres et l'espace qui change ? Avez-vous envie de partager votre expérience avec les autres ? Restez-vous plus proche ou plus éloigné des autres personnes ? Vous pouvez refaire l'exercice jusqu'à trois fois en essayant le même numéro ou un autre. Ensuite, échangez avec les autres participants. Fin du score.

Besoins techniques

Trois espaces de proximité pouvant être réduits de 5 x 5 m, jusqu'à 3 x 3 m, où les carrés et chaque numéro sont marqués à l'aide de ruban adhésif. Une horloge est utilisée pour marquer le temps de jeu et signaler les changements. La durée approximative de chaque zone est de 2 minutes. La durée totale approximative du score est de 18 minutes, sans inclure l'échange final. Ce score est prévu pour 8 personnes, mais il peut évoluer en ajoutant 2 nouveaux numéros/positions à chaque fois.

Score : Etats d'observation des corps



Ceci est un score d'observation pour chaque participant. Il peut être utilisé librement pendant tous les autres scores pour recueillir et noter les observations en lien avec la réaction du corps par rapport à des états de confort ou de fragilité. Il est divisé en trois zones, chacune représentant un autre niveau d'état du corps, associé de manière différente aux trois éléments d'interaction : **soi-même**, **l'autre**, et **l'espace**.
Le corps civil est principalement associé au rapport à l'espace environnant et défini par l'état-identité que chacun porte selon sa position dans la société. Cela peut être influencé par son métier, sa pièce d'identité, sa nationalité, et son état financier. **Le corps social** est en lien avec l'interaction avec les autres corps-personnes autour. Ce corps est orienté par ses relations aux autres, sa sociabilité, son niveau d'éducation, son orientation sexuelle, et son environnement familial ou d'origine. **Le corps intime** concerne ce que nous pouvons observer par rapport à nous-mêmes. Ce corps inclut les autres et est le plus proche de nous parmi les trois états. La conscience de ce corps nous permet d'observer les autres. Ce corps est associé à l'émotion et au ressenti inconscient direct généré par les deux autres états. Ces trois zones permettent une observation globale et approfondie des différentes facettes de notre présence et interaction dans l'espace et avec les autres.

Besoins techniques

Une feuille blanche et un crayon pour chacun des participants pour notrer des remarques et des observations pendant les scores.

Bio

Danae Papadopoulou (Thessalonique, 1996) est chorégraphe, danseuse et performeuse basée en France (Région Rhônes Alpes). Après une formation longue en ballet classique (vaganova) et en danse contemporaine (techniques limon, release et contact improvisation) elle a obtenu sa licence en Philologie grecque (Université Aristote de Thessalonique 2018) et elle a poursuivi avec un Master en Arts du spectacle (Université de Grenoble 2021). Elle a participé à des ateliers avec divers artistes tels que German Jauregui et Ultima Vez, Mark Tompkins, Anne Collod, Julies Desprairies, Volmir Cordeiro, Loïc Touzé, Dai Jian, Jennifer Monson, Catherine Contour.

Parallèlement, elle a suivi des séminaires en danses traditionnelles grecques (Région de Thrace, Roumélie orientale et Asie Mineure). Elle fond la compagnie Valitsα à Grenoble en 2021. En 2022, elle crée avec l'artiste Marie Michel une première performance in situ dans l'espace public intitulée : Louve-y-es-tu.

Sa démarche artistique porte un intérêt particulier aux origines sociales et culturelles du corps et à l'environnement dont il est issu. Ses créations chorégraphiques dialoguent avec la création in situ et l'identité culturelle du corps. Elle s'inspire souvent du témoignage oral et de l'expérience vécue en créeánt un lien entre les arts de la scène et les sciences humaines de l'anthropologie et du langage. En France, Danae Papadopoulou a collaboré en tant qu'interprète avec les chorégraphes Marta Izquierdo Muñoz et Laurent Pichaud. Elle a aussi effectué un stage avec Rachid Ouramdane en tant qu'assistante à la chorégraphie pour le spectacle *Corps extrêmes*.

Pour l'année 2023 elle participe au dispositif de recherche et d'expérimentation chorégraphique T.R.I.P en collaboration avec le collectif artistique **PLAM** (Platforme Artistique de Mutualisation) et la chorégraphe Ivana Müller. Ce projet a profité d'un soutien proposé par le Ministère de la Culture dans le cadre du compagnonnage avec **Le Pacifique** CDCN pour l'insertion professionnelle des jeunes artistes. Elle a été sélectionnée par **GRAME** le CNCM de Lyon pour rejoindre Lips Lab, un programme de résidence pour artistes pluridisciplinaires sur le thème des « Nouvelles narrations immersives » pour la saison 2023. Pour l'année 2024 elle a obtenu la bourse Culture Moves Europe pour participer à la résidence ''Moving to Change'' à Corte Ospitale en Italie.

www.danaepapadopoulou.com

Valitsα est une compagnie de spectacle vivant qui a été créé à Grenoble en 2021. Inspiré du mot grec *βαλίτσα* [valítsa] qui signifie valise, la compagnie exprime l'envie de l'artiste Danaé Papadopoulou de créer un art pluridisciplinaire et en mouvement perpétuel grâce aux plusieurs influences de son parcours (Lettres, Danse et Arts de la scène) et de son rencontre avec d'autres artistes. La compagnie est donc comme une valise mobile qui accueille à la fois la création chorégraphique et son dialogue avec la création in situ et les enjeux de l'identité culturelle du corps. Les créations artistiques de Valitsα sont inspirés par l'histoire intime du corps et de l'environnement dont il est issu. Elles cherchent à instaurer un dialogue entre les arts de la scène et les sciences humaines de l'anthropologie et du langage à travers les axes du témoignage oral et de l'expérience vécue.

Bio

Zoé Bernabeu étudie la danse contemporaine au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) jusqu'en 2015, puis commence à travailler en tant que freelance avec Philip Connaughton, en Irlande. En 2017, elle obtient un contrat à plein temps dans la compagnie Corpus, basée au Royal Danish Theater, à Copenhague. Elle y reste un an, et collabore en tant qu'interprète avec Ioannis Mandafounis, Martin Forsberg, Sebastian Matthias, Bobbi Jene et Christian Falsnaes. En 2018, elle déménage en Italie. Elle y crée sa première pièce avec Lorenzo Covello, intitulée « Un po' di più », et commence également sa collaboration avec Daniele Ninarello, dans la pièce « Pastorale ». Aujourd'hui, elle continue en tant que danseuse freelance, avec le collectif Cognitive Overload pour les créations « Ambiance » et « Chaos », avec Wendy Cornu dans « Volutes » et rejoint la prochaine création de Louis Barreau sur les trois concertos de pianos de Bartók, tout en continuant la diffusion d'« Un po' di più » et de « Pastorale », en Italie et à l'étranger. Pour la saison 2023-2024 elle participe au dispositif de recherche et d'expérimentation chorégraphique T.R.I.P avec la chorégraphe Ivana Müller.

Armand Lesecq (Paris 1994) est un artiste sonore et audiovisuel. Son travail se concentre sur les relations entre perception, attention et imagination. Au travers de compositions sonores et/ou visuels, il guide le spectateur au sein de méandres intérieurs, réflexifs et introspectifs. Il est actif en tant que musicien électronique dans les projets de musiques expérimentales Nuits (Emilie Skrijel, Tom Malmendier, Stéphane Clor), Hyperborée (Léa Roger, Clara Lévy, Stéphane Clor) et Hourvari (Nicolas Zentz). Il travaille également en tant que sound designer, mixeur et compositeur électroacoustique pour le film et la danse. Il s'est formé aux techniques sonores, à la composition électroacoustique au conservatoire de Pantin et aux arts à la HEAR Strasbourg et est diplômé d'un master de la ArtScience Interfaculty (KABK & KC) de La Haye (Pays-Bas). Pour l'année 2023 il a participé au programme LIPS LAB à GRAME le CNCM de Lyon.

Yannis Varvaressos (Thessalonique 1989) est acteur, metteur en scène et performeur. En 2022, il a terminé le programme de master «Performing Public Space» à l'Université Fontys (Tilburg, Pays-Bas), avec mention Très Bien, en réalisant son projet de recherche «Peripatetic (Dis)Courses». Il est diplômé du programme de master du Département de Théâtre de la Faculté des Beaux-Arts de l'université Aristote, avec une spécialisation en «Mise en scène-Jeu d'acteur», de l'École Supérieure d'Art Dramatique «Andreas Voutsinas». De plus, il a reçu le prix du meilleur acteur dans la catégorie des courts métrages (CineMAZ - Festival International du Cinéma Indépendant) pour le court métrage «Hunting Season», réalisé par Dimitris Theocharidis (2022). En tant qu'acteur et danseur, il a collaboré avec : G. Kalavrianos, V. Koukalani, T. Tzamargias, T. Ratzos, N. Ortetzatos, M. Psomatakis, K. Kapelonis, V. Paraskevaidou, entre autres, ainsi qu'avec les compagnies de danse «Trickortreat» et «Kinaesthesis», et en tant qu'assistant metteur en scène avec E. Efthymiou. Il a été membre du groupe d'artistes «Sourliboom». Il a suivi le Summer Course : The Poetic Body, à l'Arthaus Berlin (Berlin, 2019), et le Summer Course : intensive masterclass Le Jeu and Clowns avec Philippe Gaulier (Etampes, France, 2018). Il a également suivi des séminaires de danse contemporaine avec D. Zambrano, T. Lachky, Rootlessroot (L. Kapetanea & J. Frucek), A. Kanellopoulou, K. Efthymiadou, B. Azizaj, et les Summer Workshops de danse à Deltebre Dansa (Deltebre, Espagne, 2013). De plus, il a suivi un séminaire de jeu d'acteur avec Rabih Mroue et Eugenio Barba.

Equipe Artistique

Chorégraphie et conception:
Danae Papadopoulou

Assistanat à la chorégraphie:
Zoé Bernabéu

Aide à la recherche:
Yannis Varvaressos

Création sonore:
Armand Lesecq

Participation des bénévoles pour tester
des scores

Partenaires en cours

GRAME et Pôle Pixel studio (accueil en résidence pendant LIPS LAB en mars, avril et juin 2023)

Partenaires pour LIPS LAB : Fondation de France, INSTITUT FRANÇAIS, 國家 兩廳院 NTCH Taiwan, Fundación Williams, and Atlanticx

La Corte Ospitale avec le soutien de Culture moves Europe (partie de recherche artistique); Residence prévue en octobre 2024

Contact

Valitsα

valitsa.contact@gmail.com

+33766680695