

Quand Madame Danse

Rencontre Madame cinéma

Ciné-danse à partir de 7 ans

Mi-spectacle, mi-conférence et réalisation d'un film de danse en direct de la salle avec le public

@linfraviolet

Présentation

Depuis les danses serpentine de Loïe Fuller au début du XXème siècle, le cinéma et la danse se croisent, se rencontrent et dialoguent. Le mouvement étant leur essence même, il a fallu inventer une approche unique pour filmer au plus près des corps, au plus près des gestes.

Entrez dans la danse et laissez vous emporter par cette rencontre saugrenue entre Madame Danse et Madame cinéma qui vous guideront au fur et à mesure vers une chorégraphie participative et orchestrée malicieusement.

La piste est – officiellement – ouverte.

Une séance rythmée par 7 films de danse, liée par une conférence un peu spéciale et une performance interactive pour expérimenter la thématique du corps et de la danse avec le regard du cinématographe.

C'est un véritable entremêlé visuel et gestuel que nous livre ce dialogue entre Madame Danse et Madame Cinéma pour amener le public à être partie prenante d'un film de danse créé en direct de la salle.

Note d'intention

Ciné-danse est un dispositif mêlant les arts de la danse avec le cinéma d'animation. Comment faire rencontrer ces deux arts au public, en particulier au jeune public ? C'est tout l'enjeu de Linfraviolet de proposer des dispositifs originaux, participatifs pour sensibiliser le tout public et les jeunes au mouvement, au corps en mouvement et à l'image animée.

Dans la lignée de ses créations précédentes Ciné-danse Expérience tubulaire et Ciné-danse Petit Trait, Linfraviolet souhaite aller plus loin dans le processus de croisement des deux univers que sont la danse et le cinéma en accompagnant ses publics dans le questionnement des notions de spectateur/acteur - comment rendre la création interactive et le spectateur actif dans le spectacle ?

Les jeunes sont invités au fur et à mesure du spectacle à en devenir partie prenante, à se mettre en scène ; ils sont accompagnés vers une chorégraphie participative et malicieusement orchestrée réalisation afin de réaliser un film de danse en stop motion et en direct de la salle.

Cette création s'adresse à un jeune public à partir de 7 ans autant qu'à un public pré-adolescent et adolescent.

Fidèle à sa mission de développer la culture chorégraphique, la Cinémathèque de la danse a proposé une programmation de courts métrages historiques et contemporains, embrassant tous les styles et toutes les époques de la danse et du cinéma.

PHASE 1- 2022

Création autour du programme Drôle de corps conçu par le CND (Cinémathèque de la Danse), avec intermèdes dansés qui entre-coupent le programme de films (3 film, 1 intermède, 3 films, 1 intermède etc.) et réalisation d'un film de danse en direct.

Apport d'une version conférence (introduction de l'histoire de la danse) au cours des intermèdes. Besoin de reconstituer le programme de films avec l'objectif d'un croisement plus étroit entre la danse et le cinéma.

PHASE 2 - 2023/2024

Création mi-conférence, mi spectacle autour d'un programme revisité.

Volonté de développer un objet de création visuel, où la frontière entre le cinéma et la danse devient un dialogue et se complète plus uniformément sur l'écran, comme sur scène. Ecriture de la phrase chorégraphique public.

Développement d'un outil pédagogique.

Développement de l'axe labellisé (CND, CDCN...) et de la ruralité en Région Grand Est et Hauts-de-France.

Une conférence un peu spéciale ...

Quand Madame Danse rencontre Madame cinéma, c'est bien à qui aura le dernier mot et qui voudra voler la vedette. Mais quand finalement la danse et le cinéma s'entremêlent et se complètent, c'est tout à y gagner !

A la fois sous forme de dialogue entre Madame Danse et Madame Cinéma, sous forme dansée ou sous forme de manipulation d'objet et de projection : les deux "conférencières" se mesurent dans une battle énergique, poétique et drôle pour produire un spectacle pluri-visuel.

Fidèle à sa mission de développer la culture chorégraphique, la Cinémathèque de la danse s'est associé à Linfraviolet pour concevoir le programme de courts métrages traversant les époques, les styles de danse et de films. En partant d'un travail d'improvisation, les performeuses proposent des intermèdes sous forme de conférences et de performances chorégraphiques autour de la décomposition du mouvement et celle de l'image, et des aller-retour entre l'écran, les artistes et la salle et déconstruisent les parties scène-écran-public pour en faire un ensemble.

Le public est invité au fur et à mesure de la séance à se laisser imprégner du mouvement, par la traversée de consignes corporelles progressives pour les amener à la présence, la confiance en soi, le regard de l'autre et à découvrir par le corps les fondamentaux de la danse contemporaine et la technique du stop motion.

L'ajout des paramètres de la danse - vitesse, espace, matière, et du son dans ces consignes ainsi que la notion de la décomposition du mouvement, permettent d'aller vers une composition instantanée en salle.

Ainsi au fur et à mesure, les spectateurs voient des films de danse entremêlés de performances en live, découvrent des éléments sur l'histoire de la danse sous forme de conférences brèves (contexte sociologique, artistique, évolution de l'histoire de la danse et du cinéma), s'imprègnent par le corps de ce qu'ils ont vu, ressenti et parlé, pour arriver à un acte de création commune par le détournement d'un geste du quotidien. Ils voient pour finir tout le processus de réalisation d'un film de danse en stop motion grâce à la projection en direct de la réalisation commune.

Linfraviolet souhaite accompagner à...

- sensibiliser au cinéma et aux arts numériques
  - regarder des films en résonance avec le mouvement
  - repérer les liens entre la danse et le cinéma
  - comprendre le passage d'une image fixe à une image animée
  - développer un langage gestuel, cinématographique, numérique
  - favoriser une meilleure connaissance de son corps, image de soi, acceptation
  - analyser un film par les paramètres de la danse (espace, temps et matière) ●
  - accepter le regard de l'autre
  - passer de l'individuel à la création collective
  - traverser un processus de création (danseurs et cinéastes)
-

Les films au programme

Quel est le rôle du cinéma pour filmer la danse et le geste ? Comment filmer la danse ? Comment danser pour le cinéma ? Comment le cinéma questionne-t-il la danse ?

La programmation est construite conjointement par le CND et Linfraviolet pour faire découvrir un panorama de la danse avec notamment des chorégraphes, des partis pris qui ont marqué une époque ou une transition dans l'histoire de la danse.

Ces 8 courts métrages qui sont tous des films de danse, avec une intention de filmer la danse et/ou le geste et non, une captation de spectacle. Différents genres sont présentés : fiction et animation expérimentale, documentaire animé comme différentes techniques d'animation : stop motion, peinture animée, rotoscopie, animation 2D.

LE LYS / Prélude du Déluge de Saint-Saëns / Expérimental / 1934 / ?

Extrait de « La Fée des Ballets fantastiques de Loïe Fuller »

Danseuse, chorégraphe, éclairagiste, cinéaste, mannequin, Loïe Fuller ose le solo sans corset mais surtout révolutionne les arts de la scène en utilisant la lumière comme matière première pour donner à voir la sensation du mouvement. Ce premier film nous permet de regarder du côté du film expérimental et du corps : matières, textures, rythmes, empreintes, la pellicule s'offre comme le corps dansant à toutes les opérations de transformations et donne naissance aux premiers folioscopes.

Chorégraphie : Loïe Fuller / Interprétation : Miss Baker / Réalisation : George R. Busby Ce document est issu des collections de la médiathèque du Centre national de la danse - Fonds Association Cinémathèque de la danse

SONATA - 1. Capriccio / Animation 2D - Expérimental / 2011 / ?

Extrait de « Sonata »

Dans un univers imaginaire et musical, une jeune femme se fuit, se perd et fait l'expérience de ses propres limites. Petit à petit, elle se laisse apprivoiser pour mieux se recomposer. Un film qui trace et retrace l'invisible sensation du corps et de la danse.

Chorégraphie : Fernando Carrion Caballero / Interprétation : Emilia Giudicelli, Fernando Carrion Caballero / Réalisation : Nadia Micault / Distributeur : Autour de minuit

FRICTIONS / Fiction expérimentale & animation stop motion / 2011 / 4'30

Face au Mur, l'homme se confronte à son pouvoir : générer des papiers. Entre arts martiaux et danse contemporaine, le cadre vient amplifier la relation ambiguë entre le danseur et le papier.

Chorégraphie : Clara Henry / Interprétation : Julien Jourdain de Muizon / Réalisation : Steven Briand / Distributeur : Agence du court métrage

78 TOURS / Animation celluloïd / 1985 / 3'53

En alternant les images suggérées par une musique, et celles d'une personne qui l'écoute, une valse à l'accordéon déclenche une courte histoire, qui tourne en boucle, comme sur un jouet optique, où est évoqué le temps qui passe.

Interprétation : Patrick Mamie / Réalisation : Georges Schwizgebel / Distributeur : Agence du court métrage

46 BIS / Animation expérimentale / 1988 / 4'

Travail sur la qualité de mouvement en pixilation sur le thème du tango.

"L'indissociabilité du glissé gracieux et de la cassure compensée qui rythme les attitudes des personnages fantomatiques des films de Pascal Baes destructure les postures convenues de la quotidienneté comme celles de la danse en une gestuelle nouvelle."

Claudine Eizykman, 1999.

Chorégraphie et Interprétation : Laurence Rondoni et Sara Denisot / Réalisation : Pascal Baes / Distributeur : Cinédoc

THE ME BIRD / Animation celluloïd / 1985 / 2'24

Adaptation en animation stop motion du poème «The Me Bird», écrit par le célèbre poète chilien, Pablo Neruda. Un film au rythme saccadé qui célèbre la décomposition du mouvement par la répétition des couches du passé et des actions d'une danseuse. Ou l'art du dessin animé image par image.

Interprétation : Ana Luisa Azêdo / Réalisation et distribution : Gabriel Kempers et Maria Ilka Azêdo

4. LOG VOLAPUK / Fiction expérimentale / 1985 / 4'43

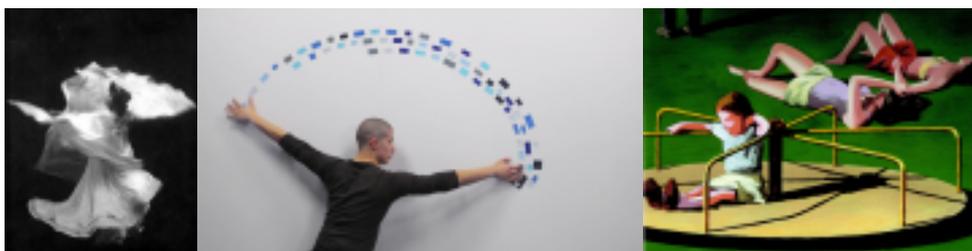
Des bulles de BD animés, un ballet pour 5 interprètes : ce film évoque le chaos et la poésie du quotidien en utilisant l'humour, l'émotion et la musicalité du geste.

Chorégraphe : Marcia Barcellos / Réalisation : Luc Rolion / Distributeur : Castafiore Systems

ORGESTICULANISMUS / Documentaire animé / 2008 / 9'29

"C'est par le mouvement qu'on s'approprie sa propre vie. Par la liberté d'aller, de venir, d'avoir des gestes d'amour, de colère, peu importe. Quand on est privé de mouvement comme je le suis, si on veut survivre, il faut réinventer le mouvement autrement." Benoît Labaye Des gestes quotidiens produits par différents personnages répétant inlassablement un même mouvement d'une banalité journalière, tel un gif animé en boucle... jusqu'à une explosion chorégraphique, le film est une ode à la liberté de mouvement autant qu'à la décomposition du mouvement, aux corps qui se déforment, tel un morphing au cinéma.

Interprétation : Patrick Mamie / Réalisation : Mathieu Labaye / Distributeur : Agence du court métrage

Equipe artistique

Une rencontre pleine d'amour et de générosité, de bric à broc et de drôleries synthétise ce duo de choc !

Céline Ravenel

Fondatrice et directrice de Linfraviolet. Elle a étudié le cinéma, l'Art et la Communication et entre dans la vie active comme truquiste dans une société de post-production parisienne. Elle travaille ensuite plus de 10 ans en tant que directrice artistique du Festival Ciné-Jeune de l'Aisne sur la question de l'éducation à l'image, du développement du public et de la diffusion du cinéma jeune public en milieu rural et au niveau européen et préside le **réseau professionnel européen ECFA**.

En parallèle, elle rencontre l'improvisation par le corps, la performance et le contact improvisation par **Julie Nioche**, et se forme à la danse contemporaine, au contact improvisation et à la technique Alexander auprès de **Martine Cardinal, Matthieu Gaudeau, Claire Filmon, Mandoline Whittlesey**, etc. Elle développe les activités de Linfraviolet autour de l'Art du mouvement avec le cinéma animé, la danse improvisée et les pratiques somatiques, des sessions d'éveil corporel et cinématographique pour les enfants-parents.

Elle crée ainsi le **dispositif ciné-danse** décliné en spectacles, ateliers, exposition, dont la recherche est axée sur la question : comment aborder les films animés et l'éducation à l'image par le corps en mouvement ?

Céline collabore avec différentes structures culturelles sur les territoires de la Marne, des Ardennes, de l'Aisne et diffuse ses dispositifs sensoriels et créations au niveau national et européen. Ses partenaires : DRAC Grand Est & Hauts de France, Région Grand Est & Hauts de France, Conseil départemental de la Marne et des Ardennes, Ville de Reims, cinéma Opéraims, médiathèques, centre culturel numérique Saint-Exupéry, le Laboratoire chorégraphique, L'Echangeur-CDCN, ACAP, Le Blackmaria, Image Est, CICLIC, le MAIL - scène nationale, Ciné-Jeune de l'Aisne, etc.

Milena Gilabert

Elle étudie la danse et la musique durant 7 ans à l'Université du Chili, son pays d'origine. Elle côtoie en tant qu'interprète le travail de Peter Goss, Jackie Taffanel, Dominique Duzinsky, Nina Martin, En 1992, elle part en Belgique, chez **Anne Teresa de Keersmaeker**, puis rencontre **Trisha Brown** en 1993 à Châteaullon. Dès 1994, elle rejoint la compagnie de **Stéphanie Aubin** à la direction du Manège, Scène nationale de Reims. Pendant 10 ans, elle développe les actions pédagogiques visant à ouvrir l'art sur le territoire.

Elle développe des points de rencontre de sa pratique artistique et des sciences de la santé (pratiques somatiques) en développant de nombreux projets artistiques au sein de l'hôpital.

Elle fait partie du collectif A.I.M.E. et accompagne la compagnie de **Julie Nioche** dans les projets Sysiphes, Sensationnel et Doldrums. Elle rejoint aussi le projet Commune Ensemble avec **Patricia Dallio** (Liézey-88).

En 2009 elle initie un partenariat avec le Ministère de la culture du Chili, et monte un Cycle de formation destiné aux professionnels du territoire chorégraphique autour des arts somatiques. Elle est diplômée en Licence, Master et D.U. « Techniques du corps, monde du soin » à la formation danse de l'université de Paris 8 Saint Denis, praticienne du collège Ostéo-Thaï et praticienne en Body-Mind Centering en France, et enseignante au DESU Danse et Éducation somatique à l'Université de Paris 8. Elle propose depuis 2 ans des initiations BMC et massages thaï pour Linfraviolet et crée ou co-crée des dispositifs autour de la danse et des pratiques somatiques (géographie corporelle, ciné-danse, etc).

Calendrier Prévisionnel

PHASE 1 2022

- Phases de recherches / création

- programmation films
- recherches chorégraphiques et scénographie

> Dates : 3 jours fin juin 2022

> Lieu : Laboratoire chorégraphique - chapelle Saint Marcoul - Reims (51)

- Phases de recherches / création et technique

- Espace / lieu / scénographie
- Recherches chorégraphiques et scénographie
- Rédactionnels pour la conférence gestuelle
- Lumières, costumes, son

> 3 jours septembre 2022

> Lieu : Maison de quartier du Ludoval - Reims (51)

- Répétitions et technique

- répétition
- Lumières, costumes

> Dates : décembre 2022

> Lieu : Maison de quartier du Ludoval - Reims (51)

PHASE 2 2023/2024

- Répétitions + outil de médiation ou teaser/captation

> Dates prévisionnels : 3 à 5 jours courant 2023 et 2 jours 2024

> Lieu : L'Échangeur - Château-Thierry (02)

- Répétitions + outil de médiation

> Dates prévisionnels : 3 jours courant 2023

> Lieu : Saint-Ex culture numérique (51)

- Répétitions + teaser / captation / son / lumière

> Dates prévisionnels : 5 à 8 jours 2023 - 2024

> Lieux envisagés : La Cité de la Musique et de la Danse GrandSoissons, Scènes et territoires (54)

- Création & Diffusion envisagée

- Festival famille à la Maison de quartier du Ludoval - Reims (51) en 2023
- ACAP (02) - 2023/2024
- Kidanse - L'Échangeur (02) mars/avril 2024

Infos techniques & tarifs

La séance est proposée pour les salles de spectacles, les salles de cinéma, les auditoriums, les médiathèques et les lieux non dédiés grâce à sa forme légère.

2 artistes plateau / 1 régisseur de la salle

Les besoins techniques sont minimums (fiche technique à venir) :

- salle obscure, écran et matériel de projection des films (fichiers MPEG4) - dispositif lumière à venir (léger : douche avant scène + éclairage public)
- dispositif son de la salle pour la projection (utilisation de micros HF sur scène fournis par Linfraviolet)

Projection du film de danse en stop motion réalisé directement en salle à l'issue de la séance.

Durée : 1h30

Montage : 2h30 + démontage 30min

Jauge : 80/100 personnes (3 classes)

Coût plateau :

1200 € / 1 représentation + DEF

1600 € / 2 représentations dans la même journée + DEF

2000 € / 2 représentations sur des jours / lieux différents + DEF

Devis sur demande

Partenaires

(en cours)

