

DANS LE CADRE DE "JAPONISMES 2018" ET DE L'ANNÉE DU JAPON À REIMS

ジャポニスム2018: 彼女が私に話すこと

ELLE ME RACONTE

PERFORMANCE DANSÉE POÉTIQUE

CHIKAKO FUJII & CÉLINE RAVENEL

YUKI NAGAE, JULIEN CHAMLA

Performance dansée poétique

Elle me raconte

彼女が私に話すこと

Nos différences, distances et disparités sont dissoutes dans une solution liquide

Cela ressemble - mais ce n'est pas - de l'eau

Contact : Linfraviolet – Reims / Linfraviolet.info@gmail.com / 0624785853

N°SIRET : 451 813 877 00029 - Code APE : 9001Z

Performance dansée poétique

Elle me raconte - 彼女が私に話すこと

Projet dans le cadre de l'Année du Japon à Reims et « JAPONISMES 2018 : LES ÂMES EN RÉSONANCE » ジャポニスム2018: 響きあう魂

2018 marque le 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France. Cette année commémore également le 150ème anniversaire du début de l'ère Meiji, moment où le Japon s'engageait sur la voie de la modernité et s'ouvrait à l'Occident en apprenant de lui. La rencontre entre le Japon et l'Occident au XIXème siècle mit l'Europe en effervescence avec le mouvement japonisme.

Reims célèbre cette année le Japon avec la signature du jumelage entre la Ville des sacres et Nagoya et de nombreux événements culturels, dont la Jap'anime organisé par Linfraviolet.

C'est dans le cadre de cette dynamique d'envergure que s'inscrit la **co-crédation franco-japonaise de la performance dansée poétique : un projet pluridisciplinaire sur les thèmes du dialogue, de l'eau et du patrimoine**. Cette création sera présentée sous forme de performances sur des lieux atypiques du patrimoine rémois, dans le cadre de la Jap'anime 2018 en Automne à Reims, puis au Japon en 2019, en collaboration avec Buckle Kobo/Kyotographie.

Cette performance est nourrie d'un désir de réflexion et de dialogue afin de :

mettre en résonance,
lier,
confondre,
opposer,
rapprocher,

deux cultures, deux pays, deux univers, deux patrimoines, deux regards.

潮 性 Dialogue

de
l'éventail
avec
le
paravent

Traduction des idéogrammes:

Ogi: éventail.

Dan: dialogue; raconter.

Note d'intention :

Création franco-japonaise d'une performance poétique. Projet atypique et pluridisciplinaire sur l'identité féminine et le dialogue.

Rencontre entre 2 femmes, l'une japonaise, l'une française, qui malgré des cultures très différentes sont dans un présent similaire. Elles traversent les mêmes questions, les mêmes choix en tant que femme de la quarantaine.

Cette performance est une plongée dans l'intimité de deux femmes, toutes deux attirées par leur culture réciproque et par l'entre-deux qui se dégage de ce dialogue. C'est avec une grande poésie et sensibilité que le public s'immerge dans les deux cultures et dans cet entre-deux, emporté par la voix off de la poète japonaise Yuki Nagae et l'univers sonore et visuel.

Une immersion sensorielle sur la définition même de la rencontre, du dialogue, du toucher et de la beauté du partage. Une vibration du mot gestuel. Une rencontre entre la poésie et la danse, entre les corps et les mots.

Le dialogue et la résonance sont deux concepts, deux mots forts qui traverseront les bases de recherches de cette performance autour des thématiques de l'eau, du patrimoine et du geste contemporain.

L'eau est un vecteur de lien, de cheminement. Prendre le temps de parcourir son chemin, de se développer, d'évoluer pour s'unir comme un tout, avec toutes ses diversités.

Créer ensemble, une japonaise et une française, c'est créer une vraie rencontre, un véritable dialogue. Intimiste, en duo et tellement révélateur à différentes échelles d'individus, nous souhaitons aborder cette rencontre et cette création avec ce point de départ générateur d'inconnu mystérieux et exaltant comme peut l'être une première rencontre qu'elle soit furtive, amicale ou amoureuse.

Nos cultures nous différencient et pourtant nous nous rapprochons sur des centres d'intérêts communs et sur notre vie au quotidien. Un même désir est né de créer ensemble, de connaître l'autre, de l'aborder, de l'apprivoiser peut-être.

C'est au niveau du duo, du quatuor et à l'échelle des deux cultures que nous voulons aborder cette rencontre, ce dialogue. L'approche non verbale de cette rencontre, dansée et plastique, nous amènera comme pour les spectateurs à cette découverte du dialogue physique, poétique de deux corps, deux êtres, deux nations.

C'est l'occasion de découvrir comment nous allons entrer en écho, comment nous allons nous différencier, comment nous allons nous allier.

Notre physique est différent, notre culture aussi, l'une est européenne l'autre asiatique. Nous allons aborder toutes les deux une même thématique, un même texte.

Nous nous interrogerons sur notre identité propre à travers l'autre en puisant aux sources des deux cultures, en s'imprégnant de l'ensemble de la philosophie française et nipponne.

Nous aborderons également la rencontre du geste contemporain et du patrimoine, par l'association ou dissociation.

La poésie, l'architecture et l'histoire des lieux, les textes utilisés sont autant de supports poétiques pour cette performance qui se traduira par une approche contemporaine plastique, esthétique et de l'instant. Le lieu sera d'une importance fondamentale et pris en compte dans le processus de création. Le temps est l'espace ; l'espace est le temps.

Cette création s'inspire des textes de Paul Claudel « Cent phrases pour un éventail » et de sa résonance asiatique dans sa mixité d'écriture et de dialogue entre les deux langues, en version plus contemporaine. Nos échanges sont majoritairement numériques et digitales.

Dans notre performance, le poème écrit par Yuki sera en japonais. Il sera exploré dans une dynamique contemporaine (déclamation, projection, calligraphie corporelle) comme notre manière de communiquer et de créer d'un bout à l'autre de la planète.

La musique contemporaine est source sonore et performative basée sur l'utilisation de percussions ou d'objets du quotidien et de l'élément de l'eau. Le geste du danseur, le geste du musicien, l'eau qui coule et qui devient rythme, un son auquel s'ajoute la sonorité poétique et linguistique des mots, des silences. Emulation plastique aux couleurs franco-nipponnes.

Genèse du projet :

J'ai rencontré Chikako en octobre dernier. De notre échange est né immédiatement un désir très fort d'aborder ensemble le chemin de dialogues, la rencontre, les échos et la résonance en s'appropriant différents médiums plastiques, sonores et visuels. L'élément de l'eau sera au cœur de la recherche de création artistique.

Ce projet est la continuité, le deuxième volet de "Valo ja aurinko!!" produit et créé en 2017 par Tica Sekine, artiste japonaise dans le cadre de l'anniversaire de l'indépendance de la Finlande et d'un échange amical et artistique Finnois-japonais. "Valo= la lumière" comme la Finlande, "aurinko= le soleil" comme le Japon. Cet artiste a fait appel à la performeuse Chikako Fujii pour créer cette installation poétique « Blue/water » qui a été présentée en Finlande en mars 2017, lors du festival international de poésie, Runomaraton 2017.

Un deuxième portrait sous forme de performance est alors envisagé entre deux autres pays, deux autres cultures, entre un pays européen, la France et le Japon, dans le cadre de Japonismes 2018. Une très belle continuité poétique pour construire un pont d'échanges culturels entre la France et le Japon autour de différents domaines artistiques Japon : Art, danse, poésie, cinéma dans un contexte étranger. La fascination relie fortement ces deux pays, entre curiosité, harmonie des différences et une sensibilité artistique qui trace les liens entre ces deux cultures.

Chikako Fujii (Danseuse performeuse)

Chikako est née à Tokyo, dans une famille pionnière de pâtisseries au Japon !

Formée à la danse moderne-jazz, elle développe un intérêt en danse contemporaine et s'installe à Londres en 1993 pour suivre des études au « Trinity Laban Conservatoire of music and dance » (anciennement Laban Center) et obtient un diplôme en études de danse en 1996.

En revenant à Tokyo, Chikako participe à différents projets autour de la danse incluant le contact improvisation et collabore avec des peintres, des musiciens, des poètes pour performer dans des cafés, des galeries, et dans des créations d'arts visuels.

Chikako a également travaillé dans un projet avec des danseurs malentendants et muets pour apprendre différentes formes de communication et d'expérience sensorielle, telles que la langue des signes, l'écoute du son et de la musique à travers la vibration du corps.

Récemment, Chikako a assisté l'atelier de danse pour enfants dirigé par **Fumiyo Ikeda**, membre de la **Compagnie Rosas d'Anne Teresa De Keersmaecker** depuis sa création en 1983.

En 2017, elle a collaboré avec le compositeur **Masanori Misawa** sur un projet combinant texte, musique électronique, danse et vidéo qui a attiré l'attention du poète japonais de nouvelle génération **Yuuki Nagae**. Celle-ci a invité Chikako à travailler ensemble pour créer une installation de poésie et de danse.

Ils ont ainsi participé au festival international de poésie en Finlande en juin 2017 pour créer une installation – performance poétique.

Chikako a travaillé comme artiste de soutien au festival d'improvisation de contact I-Dance Japan 2017 à Kagoshima, et comme assistante pour les ateliers de danse de **Kirstie Simson** à l'Université de Tsukuba et à l'Université de Shobi Gakuen. Plus récemment, elle a participé en tant que danseuse à l'installation photographique du photographe **Hajime Kanasugi**.

- Runomaraton 2017 : <https://www.youtube.com/watch?v=a6sAQVLb7cM>
- Portrait dancing : https://www.youtube.com/watch?v=z_vq1kmXVqE

Céline Ravenel (Performeuse)

Céline Ravenel 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 fonde Linfraviolet pour l'organisation du Festival des très courts à Reims, et devient directrice artistique du Festival Ciné-Jeune dans l'Aisne et présidente du réseau de professionnels ECFA (European children film association) jusqu'en 2017. Elle intervient dans de nombreux séminaires et festivals européens sur les questions d'éducation à l'image, de développement du public et de diffusion du cinéma jeune public.

En 2008, elle rencontre l'improvisation par le corps et la performance par *les Sisyphe* de **Julie Nioche (A.I.M.E.)** et se forme à la danse contemporaine et plus tard au contact improvisation auprès de **Martine Cardinal, Claire Filmon, Marinette Dozeville, Matthieu Gaudeau, Mandoline Whittlesey...** Sa danse improvisée et sa recherche autour du mouvement se nourrissent des pratiques somatiques telles que la technique Alexander, le mouvement authentique, Elle se forme également à la pratique du massage thaï à l'École SVG (Chiang Mai-Thaïlande) et à Sunshine House auprès de **Takis Oikonomou** (Grèce), **David Lutt** (France).

En 2014, elle développe ainsi Linfraviolet autour de l'Art du mouvement et ces 3 axes : le cinéma animé, la danse improvisée et les pratiques somatiques. Elle intègre le projet de la géographie corporelle créée par **Milena Gilibert**, dispositif mêlant performance et Thaï et lance les initiations au massage thaï, les kontakids... Elle crée des performances et des dispositifs originaux (ciné-danse), à destination du tout public, y compris jeune public, en plaçant toujours la réflexion du corps comme vecteur de lien.

Elle collabore ainsi avec différentes structures : Centre culturel numérique Saint-Exupéry, Cinéma opéra, Communauté de communes du Pays rethélois, Jardin parallèle, Manège Scène nationale de Reims, Médiathèques de Reims, Laboratoire chorégraphique, Salle commune du Chemin vert, Verrière du Manège, ...

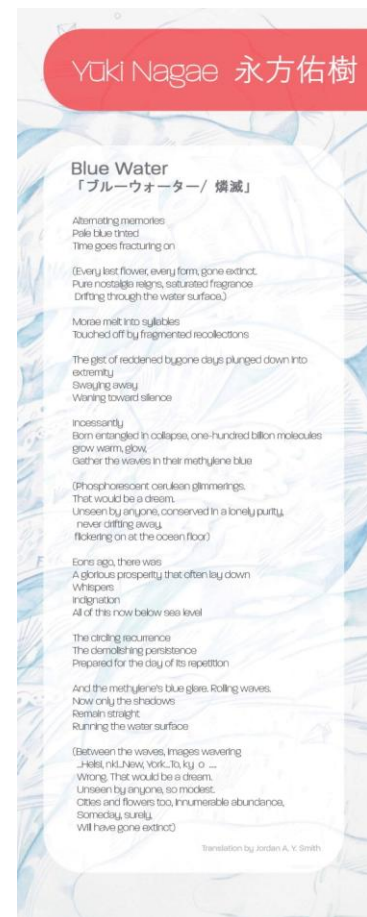
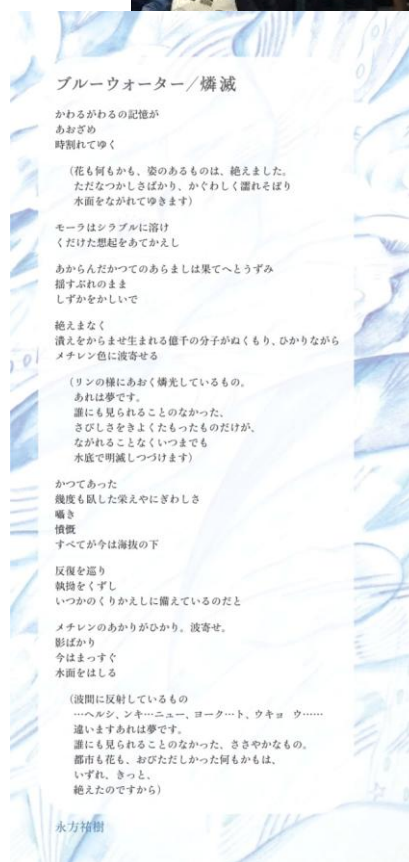
Ayant un goût prononcé pour la pluridisciplinarité et le voyage, elle s'inspire des cultures occidentales et asiatiques tout en prenant compte les problématiques de territoire rural ou urbain et développe des projets franco-japonais.

- France 3 ITW/ Kayoubi jam <https://www.youtube.com/watch?v=m7GwblhPcfQ>

Yuki Nagae (Poète)

Formation et diplômée en M.A en Littérature, Keio University, Tokyo 2004
Prix et reconnaissances : the Poetry & Thought Newcomer's Award, Japon 2012
Published Anthology: $\sqrt{3}$, Japan, 2016,
Monosabishi-no hana
(Lonesome Flowes), Japan, 2012

Elle a été récemment invitée en Finlande (Lahti Poetry Marathon 2017), à Taiwan (Asian Poetry Festival 2017), aux États-Unis (Iowa University «Japanese Poetry Now 2018») et en Finlande (Poetry Marathon 2017), Tokyo (Summer Seminar Event 2018: Institut de littérature mondiale de l'Université Harvard) pour des lectures et des performances d'installation de poésie, qui impliquent souvent des collaborations avec des danseurs, la nature et la technologie, comme le son original et l'art vidéo. Elle travaille autour d'un concept qu'elle appelle "Poésie stérique".

Julien Chamla (Musicien)

Issu de la scène rock expérimental, Julien Chamla a étudié les standards de jazz, la composition contemporaine et la direction d'orchestre à l'American School of Modern Music.

A travers les musiques minimales, répétitives, électroniques, noise, il a développé un vocabulaire propre basé sur la rugosité, les crissements de peaux et métaux, la tension, en explorant tout le spectre sonore.

Avide d'aller au-delà de son instrument, il a développé une harpe basse électrique qu'il a inclus dans son set de batterie.

Julien Chamla a été choisi en 2015 pour représenter la France dans le programme européen CRISS CROSS EUROPE, auprès notamment du violoncelliste Ernst Reijseger. Il a également joué avec d'autres grands noms des générations précédentes tels que Hasse Poulsen, Daniel Erdmann, Stéphane Payen, Mikko Innanen.

Dans une démarche d'ouverture permanente il a participé à de nombreux projets pluridisciplinaires avec des danseurs, acrobates, dessinateurs, comédien.

Julien Chamla joue et compose aujourd'hui au sein de:

VEGAN DALLAS - www.vegandallas.com / HIPPIE DIKTAT - www.hippiediktat.com / HELVED RÜM - www.collectifcoax.com/helved-rum/ / TRIPES - tripescerebrales.bandcamp.com / RITUAL EXTRA - ritualextra.tumblr.com / AQUASERGE – aquaserge.com

Discographie:

Helved Rüm - Coax Records – 2012

Hippie Diktat - Coax Records – 2012

We Are All Americans – Das Kapital Records – 2012

Hippie Diktat – Black Peplum – Becoq Records – 2014

Tripes – Suicide Jazz – Coax Records – 2015

Aquaserge – Crammed Records - 2017

Sources :

- « Cent phrases pour un éventail » de Paul Claudel
- Architecte japonais Tadao Ando
- « Plankton » Ryuichi Sakamoto
- « The Pillow book » de Peter Greenaway

Soutiens ou subventionnements :

- Ville de Reims
- Musée Saint-Rémi de Reims
- Le Tranchoir, Galerie d'Art
- La Fileuse
- Césaré CNCM/Reims
- Le Laboratoire chorégraphique
- Le Jardin parallèle
- Césaré
- Reims Rayonnement International
- Japonismes 2018

En cours

- Institut français
- Maison de la culture du Japon
- Buckle Kobo, Iron island fes - Tokyographie
- Maison de Champagne, Sponsoring, prestations de service

Regard extérieur :

- Milena Gilabert, chorégraphe danseuse
- Jean-Marie Dumont (administration Laboratoire chorégraphie)
- David Girondin Moab (production – metteur en scène et directeur Jardin Parallèle / Cie Pseudonymo)

Processus de création :

- **Hiver-printemps 2018 :**
 - Elaboration du projet, recherches des artistes associés, des soutiens financiers et des partenaires

- **Printemps 2018 :**
 - Du 26 avril au 6 mai (Japon – Tokyo)
 - phase 1 de création – recherches, résidence à Tokyo (danse et poésie)
 - rencontres avec des partenaires pour une co-production et une diffusion en 2019 (Buckle kobo, Institut français, etc)

- **Automne 2018 :**
 - 1er au 10 octobre : phase 2 de création commune en résidence à Reims - la Fileuse (danse, poésie, musique)
 - Du 11 au 14 octobre : création de performances à Reims dans le cadre de la Jap'anime 2018 au Musée Saint-Rémi, au Tranchoir

- **2019 :** Performances au Japon (en cours)
 - Tokyo dans le cadre du Iron island fes / Buckle Kobo, Tokyography festival, Kineko festival
 - Nagoya
 - Kyoto, yakushima

Actions culturelles :

- Rencontrer et sensibiliser le public, élèves et étudiants en particulier, autour de la culture nippone à travers ses arts et la représentation du corps, autour de la création contemporaine en improvisation, de l'écriture et de la langue japonaise.
>> Rencontre et discussion à l'issue des performances, au lycée Colbert (classe préparatoire) et au Jardin parallèle

Lieux de diffusion 2018 :

- **Musée Saint-Rémi, Salle Capitulaire – Reims / jeudi 11 octobre 2018, 18h30**
<http://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi/>

55 spectateurs ont assisté à la performance au Musée Saint-Rémi. Le lieu de la salle capitulaire et le Cloître sont devenus éléments phares de la pièce, comme contenant de patrimoine qui dialoguait avec la matière calligraphique, musicale et dansée proposée par les artistes. La performance invitait le public à observer et se laisser immerger comme dans une installation, avec une possibilité de se mouvoir.

Une rencontre informelle a suivi la représentation avec le public, notamment un public jeune sur les questions de représentation du corps et de l'eau, sur le travail d'improvisation, le choix des matériaux, etc

- **Galerie d'Art, Le Tranchoir – Reims / Dimanche 14 octobre 2018, 16h30**

<https://www.facebook.com/tranchoir/>

45 personnes sont venus découvrir ce deuxième volet de la performance qui se veut évolutive dans l'espace et le temps. Toujours le même fil conducteur, avec une immersion plus totale pour le public dû à l'espace plus réduit du lieu, des œuvres de l'artiste accueillant accrochées au plafond, et du report vidéo de tout le processus

d'écriture calligraphique de la poète.

Le dialogue était plus intime entre le public et les artistes, en particulier les danseuses.

Le public était tout aussi bienveillant et accueillant, avec de très bons retours sur la plasticité de la performance et du dialogue soutenu, de l'émotion que dégageait la pièce.

Une rencontre conviviale a suivi avec une dégustation de saké, de thé japonais, et de mignardises venues tout droit du pays du soleil levant.

Contact : Linfraviolet – Reims / Linfraviolet.info@gmail.com / 0624785853

N°SIRET : 451 813 877 00029 - Code APE : 9001Z