

Frag-m-ile

Frag-m-ile

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

Danae Papadopoulou

Expérimentation 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" 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. 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. Comment un espace restreint rend le corps fragile et 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" 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. 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 précédé 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 infrastructurel.

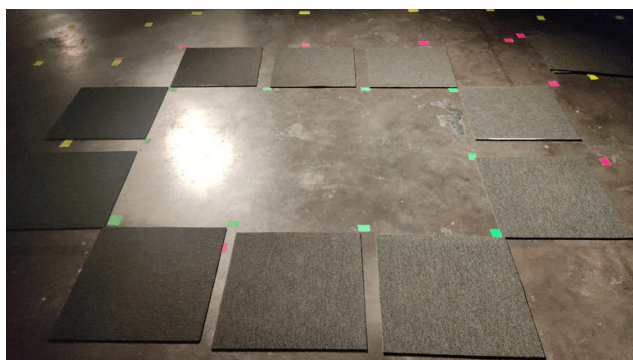
"Frag-m-ile" est une proposition chorégraphique en cours, dont la recherche a ébutée lors de ma résidence au Grame, CNCM de Lyon, pendant LIPS LAB - "Laboratoire in(ter)disciplinaire de prototypes scéniques & sonores" en mars 2023. Pendant le laboratoire, nous avons participé à des ateliers avec Julie Desprairies sur la **création in situ**, qui fait partie de mes expérimentations antérieures (performance in situ "Louve-y-es-tu").

Dans ce projet, je me suis largement inspiré des propositions chorégraphiques et des **scores** (partitions chorégraphiques) 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 pourrions tester des prototypes de scores et échanger autour de **l'expérience vécue**. Je souhaite approfondir une observation du corps selon trois volets de perception : en relation avec **l'espace environnant, le corps de l'autre et soi-même**. L'objectif est de noter les réactions du corps et de les analyser à travers le mouvement, en explorant leurs dimensions **politique, sociale et intime**. Le score peut ainsi servir de cadre de mouvement permettant au corps d'explorer un parcours tout en observant et enregistrant ses propres réactions et trajectoires.

Je prévois de proposer à la fois des scores préexistants et des créations originales, afin d'étudier ces interactions et d'identifier les prototypes les plus efficaces pouvant constituer une base pour une partition chorégraphique. Celle-ci serait interprétée par des bénévoles. Ce projet s'inscrit dans une démarche étroitement liée à la communauté et au territoire, avec l'objectif de travailler avec un groupe régulier de participants.

Ce qui m'intéresse est de laisser la place au spectateur d'être acteur et instaurer **un protocole** de scores qui peut être utilisé avec des publics variés. J'ai pu commencé l'élaboration de ce projet pendant la résidence a Corte Ospitale en Italie dans le cadre de la bourse Europe Moves Culture pour les jeunes artistes. J'ai travaillé avec la communauté locale pour instaurer un protocole de scores dont une partie j'aimerais utiliser pour ce projet. J'envisage un temps des ateliers écarté qui permettra au groupe de se connaître et de créer un lien. Dans un deuxième temps, j'aimerais inviter les participants d'activer les scores dans l'espace public sous forme de présentation où les spectateurs pourront se rejoindre. La création pourrait ensuite suivre son autonomie sous forme de création participative avec des nouveaux participants.

Maquette de score - Résidence LIPS LAB Avril 2023

Test de score - Résidence Moving to change Octobre 2024
© Raul Sarao

© Raul Sarao

Pistes de recherche - Expérimentations

Vidéo

Extrait sonore

Texte en cours Avril 2023

What is fragile??

Frag i le

Fraggggiiiiille

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

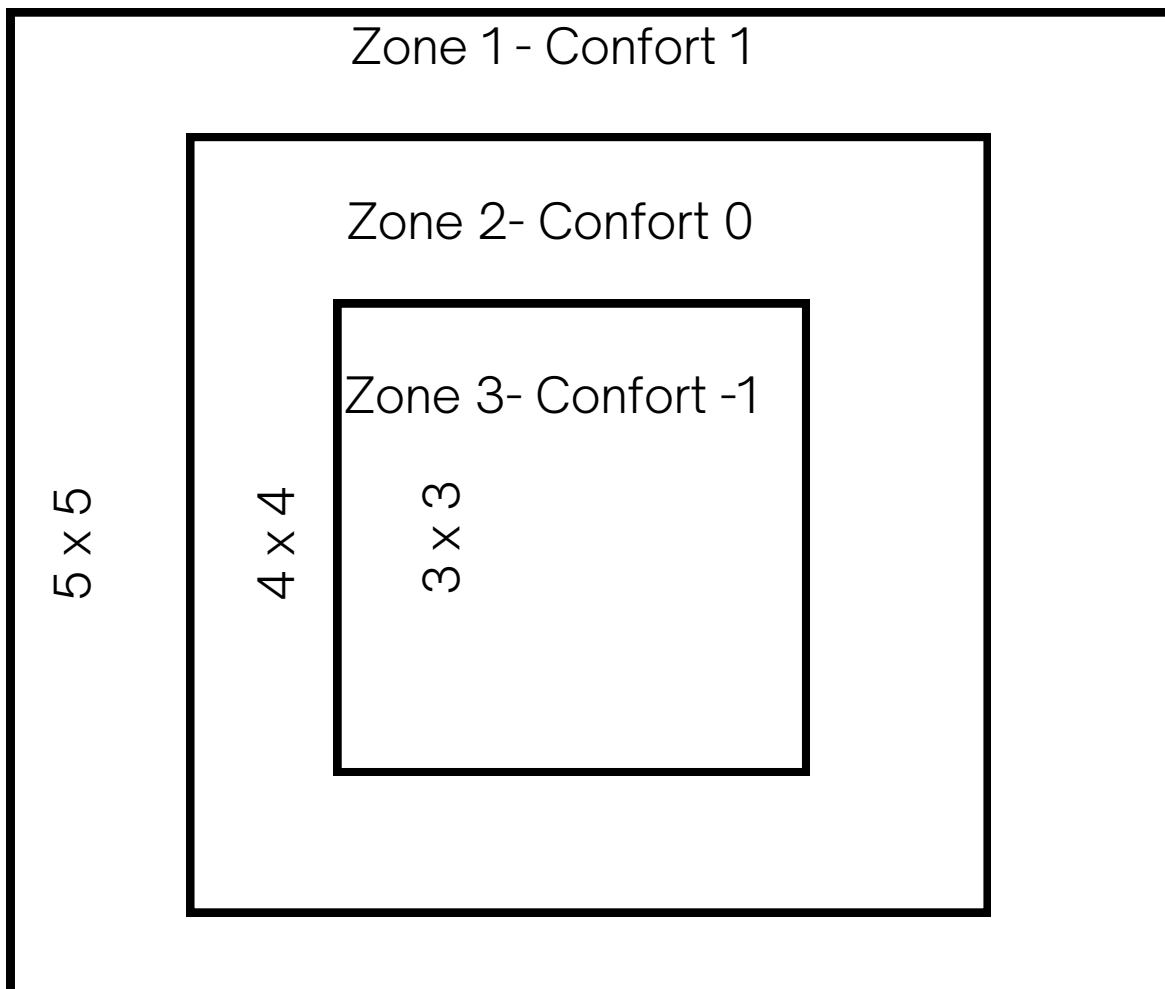
Fraction makes you fragile

Do you ever feel fragile?

When do you feel fragile?

Frag-m-ile

Score : Zone de confort

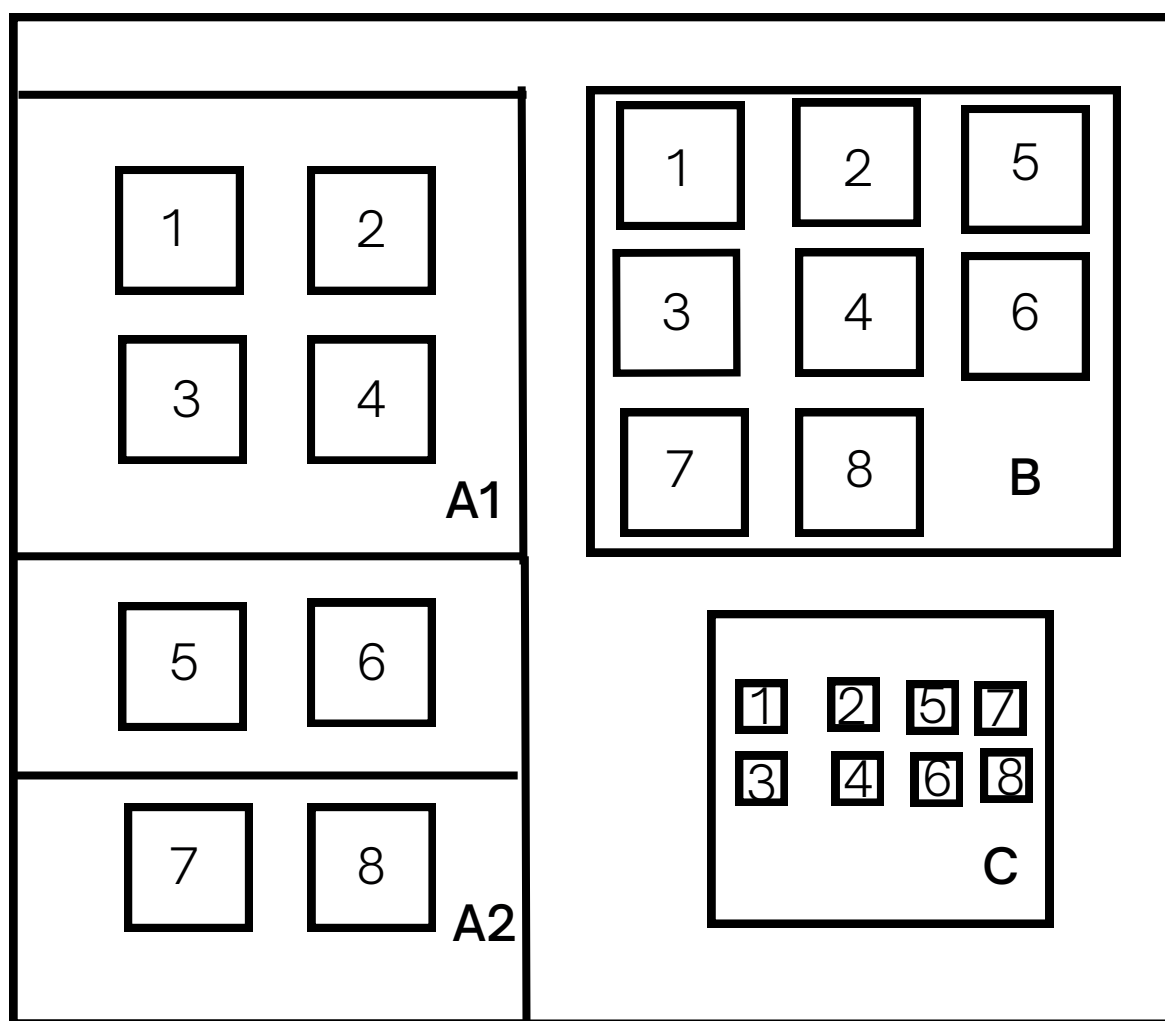

Marchez librement dans la première zone - niveau 1 de confort. Vous pouvez essayer d'accentuer le mouvement progressivement jusqu'à courir. Prenez tout l'espace. Vous pouvez interagir avec les autres corps si vous le souhaitez. Passez ensuite à la Zone 2 - niveau 0 de confort. Continuez à marcher en 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

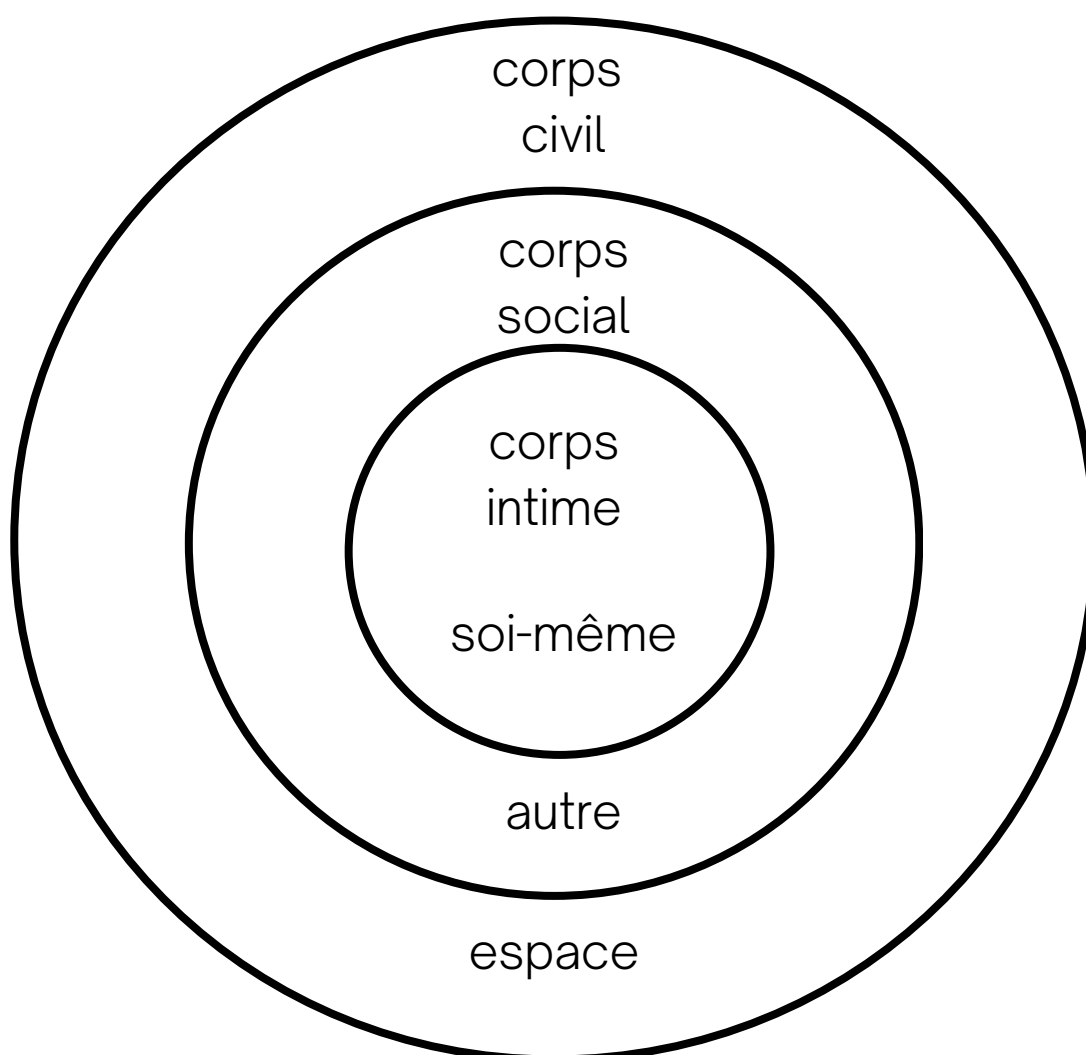
Choisissez un numéro et placez-vous à l'endroit correspondant. Le numéro que vous avez choisi restera le vôtre jusqu'à la fin du score. Vous pouvez vous asseoir, vous mettre debout ou même bouger dans l'espace correspondant à votre numéro. Autour de vous, il y a d'autres personnes avec la même consigne. 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.

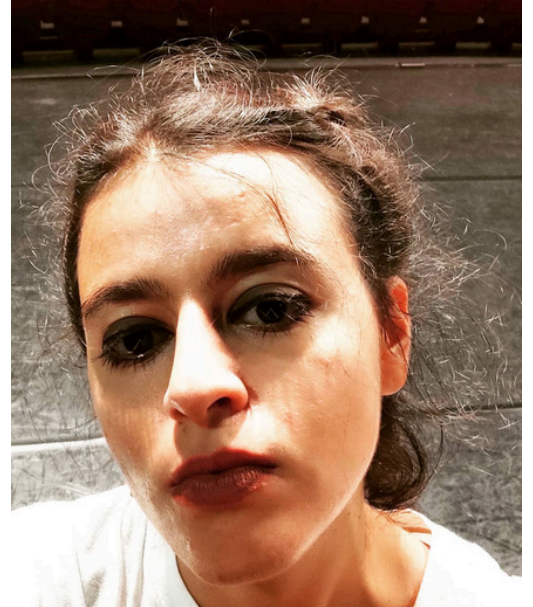
Besoins techniques

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

Bio

Danae Papadopoulou (Thessalonique, 1996) est chorégraphe, danseuse et performeuse basée en France (Région Rhône 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 fonde la compagnie Valitsa 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.

Elle s'intéresse particulièrement à l'approche du corps comme archive, explorant un dialogue entre mouvement, son et sciences humaines, telles que l'anthropologie et la linguistique. Son travail interroge les origines sociales et culturelles du corps ainsi que les questions d'identité et de culture propres à son environnement. En tant qu'interprète, Danae Papadopoulou collabore avec les chorégraphes Gretchen Schiller, Christine Fricker, Marta Izquierdo Muñoz, Felix Bauman et Marie Gourdain et la compagnie Ex Nihilo. Elle apprécie particulièrement de participer à des processus de recherche chorégraphique mêlant danse et sciences comme "Together we Imagine" (MC2 Juin 2024) et "Art & Science Expérience : voyage aux confins de l'interdisciplinarité" (ENS Lyon 2024) . Elle intervient souvent pour transmettre les danses traditionnelles grecques (CND de Lyon Formation en collaboration avec Koen Augustinjen sur la Porosité entre danse contemporaine et danse traditionnelle, Danses partagées à CND Pantin). 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** (Plateforme 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.

Bio

Matilde Bassetti (elle/iel) est une performeuse et danseuse basée à Berlin depuis 2017. Elle fait partie du collectif Inaninstant. Située à l'intersection de la performance et de l'installation, sa pratique combine mouvements, images, vidéo et actions collectives. Issue de pratiques corporelles et de travaux somatiques, avec une formation en danse, elle travaille également activement en tant que performeuse et responsable de communication pour les arts de la scène.

Les jeux d'identités dissociatives et les récits sont des éléments récurrents dans son travail. Elle s'intéresse à la création d'espaces intimes permettant la vulnérabilité, où les actions sont guidées par les désirs et le plaisir. En outre, elle est fascinée par les pratiques, approches et façons de se relier qui explorent l'idée de communautés. Elle soutient donc fermement les stratégies de coopération comme outil pour rêver et créer une nouvelle compréhension de nos structures sociales, où nous, en tant que corps, sommes quelque chose en devenir et non entièrement figé. 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.

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.

Valitsa est une compagnie de spectacle vivant qui a été créée 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 Valitsa 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.

Equipe Artistique

Chorégraphie et conception:
Danae Papadopoulou

Assistante à la chorégraphie:
Matilde Basetti

Création sonore:
Armand Leseq

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 en octobre 2024

Crearc

Le Grand Collectif

CND de Lyon (demande de subvention pour artistes en expérimentation- réponse en mars 2025)

La ville de Grenoble (demande de subvention pour l'année 2025- réponse en mai 2025)

Calendrier Artistique

29 mars - 5 avril 2023: Residence à Lips Lab - genèse de la recherche du projet

15-20 octobre 2024: Residence à Corte Ospitale pour tester les premiers scores avec des bénévoles

février 2025: Residence à Créarc au Petit théâtre de Grenoble - ateliers avec des bénévoles (confirmé dates à préciser)

avril 2025: Residence au Grand Collectif de Grenoble - test de scores avec des bénévoles

juin 2025: Possiblement restitution publique des certains scores lors de la fête du village du Grand Collectif

Contact

valitsa.contact@gmail.com

+33766680695

Valitsa