

CiePortesjud

H A P A X

PERFORMANCES IN-SITU DANSE / MUSIQUE

A close-up photograph of a person's face, heavily adorned with body paint. The paint is a mix of dark brown, black, and orange tones, creating a textured, almost mask-like appearance. The person has a striking blue contact lens in their right eye. Their hair is dark and curly. The background is a plain, light-colored surface.

SOMMAIRE

---

04 – LE PROJET

05 – LES PERFORMANCES

PERFORMANCE "TRACES"

07 – PRESENTATION DE LA PERFORMANCE
"TRACES"

08 – ORIGINE DE "TRACES"

09 – CE QUI EST EN JEU DANS LA
PERFORMANCE TRACES

10 – LIEUX OÙ JOUER & FICHE TECHNIQUE

11 – NOTE D'INTENTION

---

13 – RÉSIDENCES D'ARTISTES

14/15 – PERFORMANCE "CAMERA OSCURA"

16 – PERFORMANCE "HAPTO-NEXUS"

---

17 – CONCLUSION

---

18 – ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES

---

19 – PARCOURS DES DEUX PERFORMEURS

---

20 – CONTACTS

LE PROJET

Toute la substance du projet est de créer les conditions d'existence de points chauds, à l'image des émergences successives de volcans le long d'une faille dans la croûte terrestre sous l'océan : des points de rencontres brûlants où la surface de notre quotidien serait soudain troublée ; y jaillirait du quotidien le profond. Dans un moment qui mobilise le temps présent, le lieu présent et les humains-témoins. Un hic et nunc (ici et maintenant) à très grande valeur.

C'est un hapax* spatio-temporel !

*Hapax - définition : nom masculin ; il s'agit d'un mot à occurrence unique dans un corpus littéraire.

**Le projet peut donc se résumer ainsi :
Hapax, ou la création d'une performance à occurrence unique dans un corpus
artistique inscrit dans un espace-temps résolument humain.**

LES PERFORMANCES

Nous nous basons sur le concept de Rhizome.

Dans la théorie philosophique de Gilles Deleuze et Félix Guattari, un rhizome est un modèle descriptif et épistémologique dans lequel l'organisation des éléments ne suit pas une ligne de subordination (comme dans une hiérarchie) — avec une base (ou une racine, un tronc), offrant l'origine de plusieurs branchements, selon le modèle de l'Arbre de Porphyre, mais où tout élément peut affecter ou influencer tout autre.

Ce concept, nous l'utilisons comme processus de création appelé "Composition Instantanée".

« Composer dans l'instant, c'est faire des choix. C'est observer son environnement, ce qui s'y déroule et répondre à la question du présent avec l'outil le plus efficace, qu'il soit mouvement, action, voix, parole ou musique. »

C'est aussi ... « Questionner le monde que les hommes ont édifié au cœur de l'espace et du temps, dans lequel ils ont ordonné leurs existences individuelles et collectives mais aussi dans lequel ils vivent. »

Jean-Marc Besse

Ecrire instantanément, c'est aussi dialoguer dans une acceptation d'un changement profond et réciproque qui peut intervenir. Le performeur est un révélateur d'une lumière invisible pour un dialogue fructueux avec son semblable.

La performance est donc toute dédiée à la création des conditions d'un dialogue.

PERFORMANCE

TRACES

ORIGINE DE TRACES

A l'origine de cette performance, un atelier un mercredi après-midi avec les enfants. Pour les stimuler, nous avons fait des empreintes avec des bouts de bois peints à l'encre de chine.

Ce qui pour nous était complètement abstrait, les enfants ont vu des formes dans ces empreintes : des animaux, des visages... Le même jeu, en fait, auquel nous jouons régulièrement en regardant et en interprétant la forme des nuages.

Au même moment, je relisais " l'Allégorie de la caverne" de Platon pour un projet plastique.

Les deux idées se sont alors percutées. Cela nous a posé question :

- Comment interprète-t-on ce qui nous est donné à voir ?
- Comment se fait-il que nous ayons des visions et des lectures différentes de ce que l'on voit ?
- Est-il réellement important de trouver une signification concrète et tangible à tout ? Ou juste accueillir une chose dans ce qu'elle a de plus simple. Si nous ne connaissons pas ce qui nous est montré, comment le définir ?

Partant de ce principe, nous avons pensé la performance Traces comme des mouvements, des tableaux, faisant ou pas, sens les uns avec les autres.

Forte de symboliques desquelles nous nous détachons (Utilisation d'un tas de pierre, d'un drap, de la peinture noire sur le corps...)

CE QUI EST EN JEU DANS LA PERFORMANCE TRACES

Il s'agit de la relation entre la trace et l'empreinte,

Cette pièce permet aux deux performeurs de **donner lieu à un territoire d'interactions**, lequel peut ainsi se parcourir. Ils passent de la trace qui indique une absence (et ne symbolise rien) à l'empreinte sur un territoire artistique qui témoigne et fait sens.

Ils établissent ainsi un lien à travers le temps entre nos aïeux et nos descendants. Tous ces dépositaires d'une conscience humaine ayant laissé traces sur terre et à force de l'arpenter, ont posé une empreinte symbolique très forte, un comment-être-humain.

.....
Samuel Beckett sur sa pièce "En attendant Godot" :

« Je ne sais pas plus sur cette pièce que celui qui arrive à la lire avec attention. [...] Je ne sais pas qui est Godot. Je ne sais même pas, surtout pas, s'il existe. [...] Quant à vouloir trouver à tout cela un sens plus large et plus élevé, à emporter après le spectacle, avec le programme et les esquimaux, je suis incapable d'en voir l'intérêt. Mais ce doit être possible. »

LIEUX OÙ JOUER

Théâtres, usines désaffectées, friches industrielles réhabilitées, églises désacralisées, cours d'établissement scolaire, espace public...

FICHE TECHNIQUE

Durée de la performance : 25 mn

Tout public

Temps d'installation : 4h

Dimension plateau demandée : 5m/7m minimum

Besoin audio : une entrée jack sur DI et deux retours scène

Une mise en lumière sera proposée selon les lieux habités

Une discussion "en bord de plateau" avec le public pourra être proposée à la sortie de la performance.

HAPAX

NOTE D'INTENTION

A peu près au même moment, partout sur notre planète, des humains ont récemment fait l'expérience à la fois de la rupture soudaine de liens aux autres et de la prise de conscience aussi soudaine de l'existence de ces liens. Nous pensions être complets et autosuffisants. Mais ces liens, révélés par le confinement de l'année 2020, ce sont tous les câbles sous-marins qui relient les archipels humains. Un véritable black-out a donc plongé temporairement l'humanité dans un état de non-être, qui s'est avéré à la fois délicieux mais délétère.

Partant de cette balise, charnière dans notre temps contemporain, le projet de Maude Vergnaud et Benoît Richaud la dépasse très vite pour s'instituer dans le monde de l'interaction retrouvée. L'interaction peut tout autant être agréable ou bousculante ; elle nous construit comme elle nous détruit. Mais elle est constitutive de notre humanité.

Les deux performeurs explorent cette matière. Cette énergie. Ils mobilisent leur art, leur sens comme deux sismographes à l'écoute du monde humain. Ils sont deux technologies humaines, sensibles et prêtes à composer (dans) l'instant, disposées à réaliser son interprétation, son enregistrement, sa réinterprétation en tant qu'œuvre du présent et du vivant.

RÉSIDENCES D'ARTISTES

Deux autres performances pensées en lien les unes avec les autres mais leur création in situ les rend nécessairement indépendantes les unes des autres :

- Camera Obscura
- Hapto-Nexus

Ces trois performances parlent de l'humain :

- De son rapport au temps et à l'espace, de ses origines pour Traces.
- De son intériorité, son intime dans Camera Obscura.
- De soi dans le rapport à l'autre, de tout ce qui nous entoure, et fait ce que nous sommes dans Hapto-Nexus.

PERFORMANCE CAMERA OSCURA

Le corps comme membrane ou frontière entre l'intime et le public, le caché et le visible.

Les limites du foyer comme espace privé au sein d'un espace public ; un espace qui tente de se dérober aux regards de plus en plus passe-murailles des technologies numériques.

Nous désirons montrer que le privé a cessé de l'être par endroits et à certains moments. Et à ce titre, il change dramatiquement notre rapport au monde et aux autres. Nous nous montrons car nous pouvons aussi nous cacher. Si tout est à montrer partout et tout le temps (enceinte connectée à l'écoute de tout et qui « aspire » notre quotidien, par défaut / nos données de déplacement enregistrées, même hors ligne), que reste-t-il à cacher, et le pouvons-nous encore ?

Aujourd'hui, le privé l'est-il toujours ?

Ce que nous considérons être privé continue-t-il à être sanctuarisé comme tel dans notre monde contemporain ?

Le vertige de notre performance est le strict miroir de ce qui se joue actuellement dans l'interstice de la frontière privé-public.

DISPOSITIF DE CETTE PERFORMANCE

Création d'un **cube noir (9m² environ)** avec des « **trous de judas** » afin que les spectateurs puissent observer ce qui s'y déroule (Interaction danse/musique/lumière). Un système stroboscopique est installé à l'intérieur. Les deux performeurs sont présents dans cet espace.

Ce dispositif modifie la vision périphérique en vision fovéale. Ainsi le spectateur observe ce qui se déroule à l'intérieur du cube en ayant la sensation d'être seul observateur/voyeur.

"La vision fovéale mise en jeu vous permet d'observer des détails, des scènes précises. Elle fonctionne grâce à des arrêts rapides de l'œil (entre 200 ms et 400 ms) appelés points de fixation. La fovéa agit comme un capteur Full HD sur une toute petite partie de votre champ de vision."

Cette vision donne la perception d'un rapprochement physique et intime avec les deux protagonistes, les actions menées dans cette intériorité, questionne le dehors et le dedans, l'intérieur et l'extérieur.

Les corps et les actions sont en partie visibles (Vision obstruée et jeu d'ombres et de lumières). Ils ouvrent le champ des possibles de celui qui regarde. De ce qu'il en perçoit, de ce qu'il en interprète de par son imaginaire.

.....

LIEUX OÙ JOUER

Places, jardins publics, parcs...

PERFORMANCE HAPTO-NEXUS

DÉFINITIONS :

Nexus : Participe de necto (« nouer »).

Hapto : Du grec ancien ἅπτω, háptō (« toucher »)

Dans cette performance nous parlons du lien humain comme un état de survie essentiel à notre bien vivre ensemble.

Elle met en œuvre notre capacité à générer du sensible, de l'empathie, de la complicité dans les relations que nous créons avec nos semblables.

*“Pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres.”
Hannah Arendt*

Dans un café, on se réunit, on y va pour partager, échanger, pour se sentir moins seul, on rencontre l'autre, on investit un lieu commun.

Dans de tels lieux, pas d'échelle sociale, pas de subordination, on rencontre des personnes, et non des spectateurs.

Ce qui nous intéresse dans le cadre de cette performance, c'est de créer une partition dans laquelle les personnes présentes deviennent acteurs de ce qui s'y joue.

“Bien que libres de penser et d'agir, nous sommes tenus ensemble, comme les étoiles dans le firmament, avec des liens inséparables. Ces liens ne peuvent être vus, mais nous pouvons les sentir.”

Nikola Tesla

LIEUX OÙ JOUER

Cafés, restaurants, lieux de rencontres...

CONCLUSION

"En conclusion de ce schéma d'idées, cette proposition participe au mouvement d'une humanité prenant en charge ce qui se joue dans le champ de ses interactions intimes pour réinstaurer ce que ces interactions sont pour nos corps de sapiens, avides de vie"

*Des nourritures terrestres
(Gide, 1897).*

**Ecriture : Dalil Bensalem
Crédits photos : JM Wagner & Hapax**

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES :

- Découvrir son corps, savoir maîtriser son énergie, connaître son potentiel corporel, se rendre disponible au mouvement, travailler sa posture....
  - Exercices de base sur la vitesse, les niveaux et l'espace, le regard...
  - Travail comportemental sur l'écoute de soi, des autres, sur la confiance en soi, sur l'adresse aux autres...
  - Apprentissage d'un vocabulaire gestuel afin de composer dans l'instant un langage non verbal qui s'inscrit corporellement dans le temps et dans l'espace (travail sur l'improvisation)
- .....

ATELIERS SONORES :

- Historicité de l'évolution de la musique et des instruments
  - Ecoute et description de la musique abstraite
  - Création d'un "laptop acoustique" sonorisé (boîte en bois avec des objets collectés collés à l'intérieur qui génèrent des sons)
  - Mise en œuvre de ces laptops à travers l'improvisation
  - Exercice d'improvisation
  - Apprentissage de la maîtrise gestuelle d'objets sonore et de son interprétation
  - Création autour du principe du sample en direct de cet objet sonore
- .....

ATELIERS PLASTIQUES :

- Création d'empreintes corporelles et végétales
  - Analyse de celles-ci et savoir ce que ça raconte
  - Possibilité de création d'un livre en noir et blanc
  - Mise en liens éventuellement avec l'atelier sonore et/ou chorégraphique
- .....

PUBLICS CIBLES :

- Collèges
- Lycées
- EPHAD
- IME

PARCOURS DES DEUX PERFORMEURS

Maude Vergnaud

Artiste chorégraphique, Maude fait ses études au CNR de Montpellier, puis suit une formation professionnelle au Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse. En 2008, elle intègre la Compagnie des Tambours Battants avec laquelle elle continue de collaborer autour de différents projets pluridisciplinaires : musique, danse, théâtre, arts visuels, cirque.

A partir de 2011, elle s'intéresse aux interactions possibles entre le corps et son environnement. Elle expérimente les relations sensibles avec les différents lieux du quotidien, l'espace urbain, son public. De cette recherche, Maude participe à de multiples projets de performances au sein de groupes de danseurs, comédiens, chercheurs, musiciens, plasticiens afin d'explorer plus profondément ces questionnements, motivée par la recherche d'un espace de jeu où le quotidien, la réalité et l'imaginaire se rencontrent pour créer un échange sensible, vivant, relié au monde qui nous entoure.

Depuis 2018, elle est co-directrice de la Cie Portes Sud (Compagnie de danse contemporaine basée à Limoux dans l'Aude).

Benoît Richaud

Artiste sonore, Benoît fait ses études à l'ESAD de Reims avec une spécialisation en électroacoustique au Centre National de Création Musicale Césaré. Il développe depuis plus de 20 ans une pratique sonore/musicale en utilisant une guitare préparée et un système électroacoustique en perpétuel évolution. Sa recherche se base sur la création de paysages sonores lui permettant de mettre en évidence des micros espaces.

Outre ce champs "lexical", Benoît élabore ce processus de création dans une pluridisciplinarité (Installations, photographies, vidéos, écriture, dessins...)

Depuis deux ans, il collabore de manière régulière avec la Compagnie Portes Sud et la Compagnie Tramaluna. De plus il crée le Collectif Nuuk (ciné concert), Three Acoustic Cymbals, Diagonale Stable, Bathysphère et co-dirige le label de musique Acoustic Kitty et les Editions du Peu.

CiePortes|sud

Maude Vergnaud et Benoit Richaud
06 88 24 00 27 ou 06 28 42 59 57
hapax.performances@gmail.com
www.hapax-performances.com

-
Pour la cie Portes sud
Espace Fécos
7 avenue Pont de France
11300 Limoux

-
contact@cie-portes-sud.com
www.cie-portes-sud.com
Facebook : Cie Portes Sud Danse