

## DOSSIER D'EXPLOITATION

### *Tordre*

Rachid Ouramdane

samedi 27 janvier 20h30 (durée 1h10)



Dossier réalisé par l'enseignante missionnée au service éducatif dans le domaine de la danse auprès de la Scène Nationale, Virginie Andreu.

# A propos

Il y a le « show » et il y a les coulisses. La lumière des spotlights et la pénombre autour. La face A et la face B. Il y a les mouvements qu'un danseur exécute et il y a ceux qui le fondent. TORDRE s'ouvre malicieusement sur la musique de *Funny Girl*, le film musical américain de William Wyler. Deux danseuses déboulent sur le plateau. Avec elles on sourit des grands archétypes du corps glorieux tel que Broadway l'a fantasmé. Pour mieux tordre, ensuite, la référence et pénétrer dans une autre histoire du corps, plus intime, plus fragile. C'est l'histoire de deux interprètes qui accompagnent depuis plusieurs années le travail Rachid Ouramdane (la première danse dans *Des témoins ordinaires*, *Sfumato* et *Tenir le temps* la seconde dans *Looking back*, *Sfumato* et *Tenir le temps*). L'histoire de la danseuse lituanienne Lora Juodkaite qui, en tournant sur elle-même jusqu'au vertige, a développé une pratique gestuelle personnelle qui l'accompagne et la reconforte depuis qu'elle est enfant. Et l'histoire de la danseuse britannique Annie Hanauer, bougeant avec une prothèse de bras articulée qui la prolonge et la constitue tout à la fois. Chacune à leur manière ont développé un « savoir-faire » connu d'elles seules, ont inventé une pratique devenue pour elles, aujourd'hui, consubstantielle.

Avec ce double portrait créé en 2014, Rachid Ouramdane sonde l'endroit ténu où le mouvement oscille entre poétique et thérapeutique. Portraitiste dans *Superstars* ou *Cover*, autobiographe dans *Loin...*, enquêteur dans *Des témoins ordinaires*, il poursuit ici un registre documentaire qui a popularisé sa signature à l'international : celui du témoignage feutré, de la révélation pudique, d'une mise en scène patiente et délicate de la confiance. Atmosphère enveloppante et hypnotique, qualité d'écoute et de contemplation... Rachid Ouramdane parfait, dans TORDRE, son art subtil de la composition et place la focale là où il sait le mieux la poser: entre étrangeté irréductible et proximité.

Eve Beauvallet

*Extrait du dossier de la Compagnie de Rachid Ouramdane*

**Conception et chorégraphie** Rachid Ouramdane

**Avec** Annie Hanauer & Lora Juodkaite

**Lumières** Stéphane Graillet

**Décors** Sylvain Giraudeau

**PRODUCTION DÉLÉGUÉE**

CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble - Direction Yoann Bourgeois et Rachid Ouramdane

**COPRODUCTION** L'A./Rachid Ouramdane, Bonlieu – Scène nationale d'Annecy, la Bâtie – Festival de Genève dans le cadre du projet PACT bénéficiaire du FEDER avec le programme INTERREG IV A France-Suisse

**Avec le soutien** du Musée de la danse, Centre chorégraphique national de Rennes et Bretagne.

Pièce créée avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication/DRAC Île-de-France dans le cadre de l'aide à la compagnie conventionnée et de la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique.

Le CCN2 est financé par la Drac Rhône-Alpes/Ministère de la culture et de la communication, la Ville de Grenoble, le Département de l'Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l'Institut français pour les tournées internationales.

## Plan du dossier :

### I) Le rapport au corps

1) le titre « tordre »

2) le corps de deux danseuses

3) textes pour faire écho

### II) Un duo ou deux soli?

### III) Proposition d'atelier de pratique

### IV ) Quelques éléments pour appréhender la représentation

## I) Le rapport au corps

### 1) le titre « Tordre »

Chercher la définition du verbe dans un dictionnaire.

Noter les références au corps dans l'ensemble des définitions proposées.

Exemples :

*« soumettre (un membre, une partie du corps) à une torsion » ;*

*« plier brutalement (une articulation, en la forçant) »*

(dictionnaire Robert)

On pourra faire remarquer la notion de contrainte, de déformation qui revient dans ces définitions.

## 2) Le corps de deux danseuses

Lire et observer le portrait de chacune des danseuses et présenter leur particularité physique.

### Annie Hanauer

Annie Hanauer est danseuse interprète et professeur ; elle vit entre le Royaume-Uni et la France. Originaire des Etats-Unis, elle est diplômée des Beaux-Arts en danse de l'Université du Minnesota à Minneapolis. En tant que membre de la Candoco Dance Company, Annie a enseigné et joué dans le monde entier avec des pièces de Trisha Brown (Set& Reset/ Reset), Marc Brew (Parallel Lines), Nigel Charnock (Still), Claire Cunningham (12), Emanuel Gat (In Translation), Thomas Hauert (Notturnino), Wendy Houstoun (Imperfect Storm), Sarah Michelson (The Hangman), Hofesh Shechter (Perfect Human), à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin et à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques à Londres, ainsi qu'avec un solo récemment écrit par Lea Anderson (Miniatures). Elle collabore avec Rachid Ouramdane à la création des spectacles Looking Back, POLICES!, TORDRE et Tenir le temps.



## Lora Juodkaite

Lora Juodkaite est chorégraphe et danseuse originaire de Lituanie. Depuis l'enfance, elle pratique un mouvement de giration. Ce rituel quotidien lui permet de développer un tournoiement hors du commun. Par la suite, elle intègre cette pratique singulière au sein de son propre travail de chorégraphe.

Elle s'est formée à la danse à l'Académie des arts de Vilnius et à l'Académie expérimentale de danse de Salzbourg, dont elle sort diplômée en 2005. Après quelques expériences au cinéma et au théâtre, elle retourne à Vilnius pour rejoindre la compagnie de danse de V. Jankauskas.

Elle crée aussi de nombreuses pièces en collaboration avec des musiciens et notamment pour le Lithuanian National Drama Theater. Elle rencontre alors Rachid Ouramdane avec lequel elle collabore sur plusieurs projets depuis 2005 (Des Témoins ordinaires, Sfumato...)

En dehors de son travail chorégraphique, elle enseigne à l'Académie des arts de Vilnius, au Vilnius Kolegium for art et dirige le Théâtre académique de danse de Vilnius.



© Patrick Imbert

Regarder le teaser du spectacle :

Lien :

<https://vimeo.com/112205518>

**Comment la danse permet-elle d'utiliser, de dépasser ces particularités? Quel lien faire avec le titre « Tordre »?**

- Pour la première danseuse, le fait de tourner sur elle-même devient le motif récurrent de sa façon de danser, elle en fait une particularité qui lui est propre. Dans les premières images de la vidéo on peut voir aussi qu'elle tord ses bras, les enroule.
- Pour la deuxième, la prothèse disparaît derrière un geste souple, elle se fait presque oublier. On retrouve la notion de torsion lorsque la danseuse s'enroule autour de la structure.

**Quelles sont les oppositions ci-dessous que vous choisiriez pour décrire le teaser du spectacle? Expliquez votre choix.**

- de suspension et de tourbillon
- de résistance et d'abandon
- de fracas et de calme
- d'oppression et de liberté
- d'impuissance et de vigueur



### 3) Textes pour faire écho

- *Le Journal d'un corps*, Daniel Pennac (spectacle joué à *Equinoxe* le 30 septembre 2017)
- La chanson « *Espoir adapté* » de Grand corps malade
- Présentation d'un projet photographique « *Mouvement et contrainte* » de l'artiste **Ninachani**. (voir aussi l'utilisation de ses photographies dans la partie « proposition d'atelier de pratique » de ce dossier)

## *Espoir adapté, Grand corps malade*

Bah ouais c'est sur c'est la merde  
C'est pas trop ça ce qui était prévu  
Nos ambitions sont en berne et notre avenir est en garde à vue  
Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation  
Il va falloir la jouer rusé face à certaines situations  
Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et les vents de face  
C'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace  
On a perdu la première manche mais le même joueur rejoue  
Le destin nous a giflé, on ne veut pas tendre l'autre joue  
Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches  
Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche  
Y'avait surement plusieurs options mais finalement on a opté pour accepter  
cette position

Trouver un espoir adapté  
Alors on va relever les yeux, quand nos regrets prendront la fuite  
On se fixera des objectifs à mobilité réduite  
Là bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter  
On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté

Can you hear me?  
I am awake

Peux-tu m'entendre? Je suis réveillé  
Can you see all the fight that happen through my eyes  
Don't lie I reach the light and hope will guide me

Un espoir adapté, c'est l'envie de croire qui résiste  
Même en milieu hostile c'est la victoire qui existe  
Ces cinq pentes un peu perdues qui tentent de battre encore des ailes  
C'est retrouver le bout de la sueur entre deux barres parallèles  
Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé  
Parce qu'on est dos au mur, y'a plus de place pour reculer  
Comme un instinct de survie on pense encore à avancer

À la fin de quelque chose il y a bien un autre truc à commencer  
Après avoir nagé au cœur des points d'interrogations  
On va sortir de la torpeur certains diront reconversion  
Là bas au bout des couloirs, y'aura de la lumière à capter  
On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté

I've been trying to let it go  
Been trying to free my soul  
But all the friends that I have lost  
And all the scares that i have left  
My body, embodies all my sorrows  
My bones mirror my own morals  
Now I don't need nothing more than to feel my heart pounding  
I'll hold on to this second chance I'll breathe it

Retrouver un espoir sans oublier ceux qui saignent  
Car dans cette quête on est pas tous logés à la même enseigne  
Ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle  
Je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël  
Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres  
Sourire encore ne serai-ce qu'en hommage à tous les nôtres  
Ceux qui étaient là, qui m'ont porté au propre comme au figuré  
Ceux qui ont adapté leurs vies pour rendre la mienne moins compliquée

Can you hear me? I am awake  
Can you see all the fight that happen through my eyes  
Don't lie I reach the light and hope will guide

Can you hear me? I am awake  
Can you see all the fight that happen through my eyes  
Don't lie I reach the light and hope will guide me

## Mouvement et contrainte

(23 tirages argentiques noir et blanc de 50cm x 50cm à 115cm x 106cm. Tirages barytés tendus à même le mur avec du kraft gommé.)

La danse c'est le mouvement et du mouvement naît le changement, aussi imperceptible soit-il : changement de place, changement de rythme, changement d'espace, d'amplitude, de posture, changement de point de vue, changement d'aspect, d'attitude, de centre de gravité, de direction...

La danse a à voir avec la contrainte comme le changement a à voir avec la contrainte.

Plier son corps, le faire parler, cela s'apprend, cela peut coûter.

Mon corps est par essence contraignant : trop grand, trop gros, trop maigre, trop raide, trop petit, trop lent.

Toucher ses limites, essayer de les dépasser, en accepter certaines, en surmonter ou en contourner d'autres et transformer ses faiblesses en force.

Ce qui apparaît comme une faiblesse ne l'est que d'un point de vue : se décentrer pour reprendre corps, pour habiter mieux en soi. Passer du regard normatif au regard personnel.

La danse est un face-à-face avec soi-même avant de l'être avec les autres et la contrainte est inhérente au dialogue que l'on mène avec son propre corps.

[http://www.ninachani.net/pster\\_contrainte.html](http://www.ninachani.net/pster_contrainte.html)

## **II) Un duo ou deux soli?**

**Amener les élèves à réfléchir sur la notion de duo :**

Etre deux sur une même scène peut-il suffire pour parler de duo?

Quelles sont les caractéristiques d'un duo?

➤ Interagir: danser ensemble, se répondre, se compléter, ...

**Extrait d'une interview du chorégraphe Rachid Ouramdane :**

*« Est ce que les portraits vont être juxtaposés ou va t-il y avoir un moment de duo? »*

*Ce seront des portraits qui se succèdent, plutôt deux soli qu'un duo, avec peut-être un moment de transition. J'imagine deux présences solitaires, partageant un même espace. Est-ce alors un duo à partir du moment où elles partagent un espace-temps donné? En tout cas, ce n'est pas dans un souci de les faire se rencontrer. L'écriture scénique est davantage dans une logique de diptyque, qui les fait coexister. »*

### **III) Proposition d'atelier de pratique**

Cet atelier peut s'appuyer sur le projet photographique de la photographe Ninachani « Mouvement et contrainte » (voir le texte dans la partie « textes pour faire écho » de ce dossier).

- Lire le texte exposant le propos artistique
  
- Distribuer aux élèves une des photographies pour qu'ils la reproduisent.
  - D'abord, ils doivent comprendre l'agencement des corps et s'organiser pour retrouver la posture de chaque danseur.
  - On leur demandera ensuite de trouver une manière fluide de passer d'une posture droite et individuelle à la posture groupée de la photographie.
  - De même, une fois la posture obtenue, ils doivent retrouver un chemin différent pour revenir à leur position de départ.
  - Chaque groupe montrera enfin aux autres le résultat de sa recherche.
  - Une discussion pourra permettre d'exprimer les différentes contraintes auxquelles les élèves ont dû faire face.



[http://www.ninachani.net/pster\\_contrainte.html](http://www.ninachani.net/pster_contrainte.html)



[http://www.ninachani.net/pster\\_contrainte.html](http://www.ninachani.net/pster_contrainte.html)



[http://www.ninachani.net/pster\\_contrainte.html](http://www.ninachani.net/pster_contrainte.html)





[http://www.ninachani.net/pster\\_contrainte.html](http://www.ninachani.net/pster_contrainte.html)

## IV) Quelques éléments pour appréhender la représentation :

Les questions que je peux me poser pendant le spectacle pour y répondre ensuite et prolonger ma réflexion.

### **Le dispositif scénique :**

- Quelle est la place des décors sur la scène?
- Comment sont-ils intégrés à la chorégraphie?
- Les éclairages jouent-ils un rôle particulier?...

### **Le langage du corps :**

- Quels gestes sont privilégiés?
- Y a-t-il un état de corps privilégié plutôt qu'un autre?
- La notion de « contrainte » apparaît-elle dans les mouvements proposés?
- Peut-on noter une évolution dans la gestuelle (intensité, amplification, atténuation, vitesse...)

### **L'organisation de la danse et de l'espace :**

- Comment la danse s'organise-t-elle dans l'espace scénique? (espaces séparés, confondus, alternance...)
- Y a-t-il interaction entre les deux danseuses? Si oui, par quels procédés?