

LA DANSE S'ÉLARGIT ENCORE

En ouverture de saison, le Théâtre des Abbesses s'offre à de jeunes artistes issus du concours Danse élargie. La danse n'en finit pas de tourner les pages...

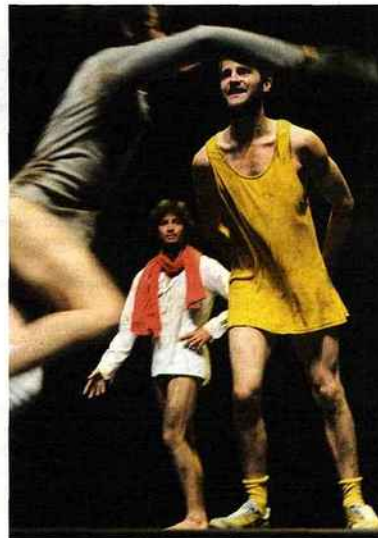
Nulle part cela n'est dit ou encore moins revendiqué. Y aurait-il, pourtant, quelque rapport de cause à effet entre la disparition quasi concomitante, lors de l'été 2009, de Pina Bausch et de Merce Cunningham, et la première édition du concours Danse élargie, co-organisée l'année suivante, en 2010, par le Musée de la danse (intitulé du Centre chorégraphique national de Rennes) et de Bretagne, que dirige Boris Charmatz) et le Théâtre de la Ville? Pina Bausch et Merce Cunningham n'étaient pas seulement d'immenses artistes, ils incarnaient l'un et l'autre l'idée même de grands courants chorégraphiques, auxquels a pu se référer, avec plus ou moins de distance avouée, toute une génération de danseurs et chorégraphes, mais aussi de spectateurs. Même si leur lumière continue à se répandre, des phares se sont éteints. Après eux, une page se tourne. Le chapitre nouveau qui s'ouvre n'efface pas la mémoire des scènes qui ont précédé. Ce que manifestait précisément Boris Charmatz avec *Flip Book*, performance conçue en 2009 à partir du livre de photographies de David Vaughan, *Merce Cunningham, un demi-siècle de danse*¹. « En lisant ce livre, l'idée m'est venue que cet ensemble d'images ne rassemblait pas seulement la presque intégralité des projets qu'il a signés, mais qu'elles formaient aussi en elles-mêmes une chorégraphie, proche en cela des processus que Cunningham mettait en œuvre pour créer », écrivait alors Boris Charmatz. Le Musée de la danse, qu'il a créé à Rennes, veut « bousculer et l'idée que l'on se fait du musée, et l'idée que l'on se fait de la danse! [...] Ce projet utopique entend créer de l'espace public pour un art en prise avec les questions contemporaines, un espace public ouvert et expérimental, résolument en mouvement. [...] Si l'on veut aujourd'hui ne plus occuper l'espace historique, la culture, le patrimoine chorégraphique, fût-il le plus contemporain, alors il est temps de regarder, de rendre visibles et vivants les corps mouvants d'une culture qui reste largement à inventer. »²

BOULEVERSER LE MODE DE REPÉRAGE DES JEUNES TALENTS

En tournant la page des « grands courants chorégraphiques », Danse élargie ouvre résolument la voie à ces « corps mouvants d'une culture qui reste largement à inventer ». Là encore, une mémoire se réactive : celle du Concours de Bagnolet, lancé en 1969 (un an après mai 68) par Jacques Chaurand, qui allait progressivement s'affirmer comme révélateur de la Nouvelle danse française, à la fin des années 1970 et au début des années 1980. L'époque n'est certes plus la même, à un point tel que l'idée même de « concours », appliquée à la danse contemporaine, pouvait sembler être définitivement tombée en désuétude. Mais Danse élargie, comme le souligne la Fondation d'en-

DE GAUCHE À DROITE *Exploit* de Pauline Simon // Gerro, Minos & Him de Simon Tanguy © AGATHE POUPREY

treprise Hermès, qui a d'emblée soutenu l'initiative, est venue « bouleverser le mode de repérage des jeunes talents et mettre l'audace à l'honneur ». Ainsi donc, au-delà des noms qui reviennent (et parfois, émergent) dans la programmation des théâtres et des festivals, en un « paysage artistique » que les responsables politiques et culturels imaginent tel un *jardin à la française*, dûment organisé, canalisé, labellisé, surgissent d'improbables boutures, comme autoproductes, qui révèlent la persistance sauvage d'un désir de création faisant fi des contraintes budgétaires, de l'encombrement des « réseaux de diffusion » et de l'accès aux lieux de répétition. Signe réjouissant qu'une profusion reste à l'œuvre, et que la danse, dans les esthétiques multiples, hybrides et éclatées qu'elle se donne désormais, ne cesse de s'élargir. Danse élargie est né d'une initiative partagée entre Boris Charmatz et Emmanuel Demarcy-Mota, deux artistes qui ont à cœur de faire évoluer les institutions qu'ils ont reçues en héritage. Cette alliance se prolonge au-delà du seul concours (dont la troisième édition aura lieu en juin 2014), et du « rituel » qui en fait un moment unique, de joyeuse effervescence. Car il ne suffit pas de distinguer de nouveaux talents ; il est tout autant nécessaire de pouvoir accompagner ces premiers gestes en leur permettant de se dé-

veloper, et d'aller à la rencontre des publics. C'est ainsi qu'en ouverture de saison, au Théâtre des Abbesses, les univers respectifs de Pauline Simon, de Simon Tanguy, Roger Sala Reyner et Aloun Marchal, et de la compagnie taïwanaise Chang Dance Theater trouvent le juste cadre pour déployer leurs singularités.

LES INGRÉDIENTS ASSUMÉS DE L'HUMOUR

Réunis dans un premier programme, Pauline Simon et le trio collectif de Simon Tanguy, Roger Sala Reyner et Aloun Marchal n'hésitent pas à faire apparaître dans la danse les ingrédients assumés de l'humour, voire de la dérision. *Exploit*, de Pauline Simon, qui a obtenu en 2012 le premier prix de Danse élargie et le prix du jury des spectateurs, se moque gentiment du culte de la performance et de ses standards obligés, sur fond sonore de commentaire radiophonique d'un championnat d'athlétisme. Des dix minutes concoctées pour le concours, le matériau initial s'est évadé vers d'inattendues ramifications, qui soumettent l'expérience du spectateur à de troublantes sensations. Formée au Conservatoire national de région de Lyon, puis au Centre national supérieur de musique et de danse de Paris, Pauline Simon danse dans des créations de Nathalie Pernet

THÉÂTRE DES ABBESSES / A

10 < 14 SEPT.

PAULINE SIMON

Exploit

CRÉATION THÉÂTRE DE LA VILLE

CHORÉGRAPHE Pauline Simon

REGARD Jérôme Andrieu

distribution en cours

PRODUCTION association Suprabergine.
CO-PRODUCTION Théâtre de la Ville-Paris avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès, Prix Danse élargie 2012. L'association Suprabergine est subventionnée par la DRAC Île-de-France au titre de l'aide au projet.

SIMON TANGUY I
ROGER SALA REYNER I
ALOUN MARCHAL

Gerro, Minos
& Him

CHORÉGRAPHE & DANSE Simon Tanguy,

Roger Sala Reyner, Aloun Marchal

LUMIÈRES Pablo Fontdevila

CONSEILLERS ARTISTIQUES Katerina Bakatsaki,

Benoit Lachambre, Igor Dobričić

PRODUCTION Het Voen Theater Amsterdam.
CO-PRODUCTION Musée de la danse/CCNRB,
Zeiltraumfest Mannheim.

AVEC LE SOUTIEN DE Danse élargie, Institut français d'Amsterdam, Institut néerlandais de Paris, Danstylin Göteborg, onstörningsmyndigheten / Swedish Arts Grants Committee et SKDO (School for New Dance Development).

AVEC LE SOUTIEN DE LA

F
FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS

THÉÂTRE DES ABBESSES | A

17 < 21 SEPT.

CHIEN-HAO CHANG
CHANG DANCE THEATER
Three For One

CHORÉGRAPHE Chien-Hao Chang
AVEC Chien-Hao Chang, Chien-Chih Chang, Chien-Kuei Chang
MUSIQUE Jun Miyake (*Lilies Of The Valley*)

Vaulting

CHORÉGRAPHE Chien-Chih Chang
AVEC Chien-Hao Chang, Chien-Chih Chang, Chien-Kuei Chang, Wei-An Chen
MUSIQUE Yann Tiersen (*Rue des Cascades*)

Compose

CHORÉGRAPHE Chien-Kuei Chang
AVEC Chien-Hao Chang, Chien-Kuei Chang, Wei-An Chen, I-Han Cheng
MUSIQUE Bach (*Sonata n°1 for solo violin BWV 1007*), String Quartet Tribute To Fall Out

3 FOR 1 par la compagnie CHANG DANCE THEATER aux Berges de Seine, Scène Mixte du port de Solferino.
Dimanche 22 septembre à 12H, 15H & 17H

Présentation à Paris avec l'aide du Centre culturel de Taïwan à Paris et du ministère de la Culture de Taïwan. Donatbyrön Gøtherburg, Konstnärnämnden/Swedish Arts Grants Committee et SNDO.

Three For One, Chang Dance Theater © AGATHE POUPENY

et de Joanne Leighton, et a également été assistante à la création pour la compagnie Peeping Tom, auprès de Laurent Falguieras et d'Ambra Senatore. *Exploit*, sa première pièce collective, a été élaborée lors du projet SKITE, qui a réuni pendant l'été 2010, à Caen, une soixantaine d'artistes de différents horizons et disciplines. Bien que dégagé de toute obligation de « production » (au sens habituel du terme), le temps du SKITE se révèle être un incubateur de nouvelles formes. Un rôle que jouent parfois les écoles, à l'instar du SNDO (School for New Dance Development) d'Amsterdam, où se sont rencontrés Simon Tanguy, Roger Sala Reyner et Aloun Marchal. Encouragement à la réalisation d'esquisses chorégraphiques, diffusion dans des théâtres d'Amsterdam : c'est ainsi que Roger Sala Reyner et Simon Tanguy ont conçu un premier duo de vingt minutes, *Gerro et Minos* (anagrammes de leurs prénoms). Aloun Marchal, improvisateur, danseur et chorégraphe français vivant en Suède, les a rejoints dans la combinatoire d'une écriture collective, qu'ils appellent « anarchie-démocratie », où les conflits qui peuvent naître lors

de la prise de décision sont intégrés à la pièce. Le jeu, au sens que lui a donné Roger Caillois³, fait le reste. Soit une mécanique jubilatoire, où la fragilité et la drôlerie des relations humaines se retrouvent au premier plan.

ESPRIT DE FAMILLE

À Taïwan, Chien-Hao Chang, Chien-Chih Chang et Chien-Kuei Chang n'ont pas eu besoin d'école pour se rencontrer : ils forment une même fratrie ! Et cet « esprit de famille » dépose, dans les pièces qu'ils composent à tour de rôle, une impression de grande solidarité, dans les prises d'appui comme dans des jeux d'esquive qui irriguent la logique interne du mouvement. Un flux continu d'arabesques graphiques, mécanique lancée à sa propre poursuite, tisse le fil de *Three For One*. En quatuor, *Vaulting* garde certaines de ces qualités, même si la danse s'y fait plus démonstrative et acrobatique, dans un registre où affluent des emprunts aux arts martiaux comme aux techniques de cirque. Dans *Compose*, en

revanche, une présence féminine suscite une écriture plus lyrique, lumineuse et apaisée, dont l'épure graphique donne la mesure, en envisageant les corps de danseurs comme s'ils étaient des instruments de musique.

Brassage des esthétiques, mouvements en éclosion, gestes collectifs : ces différents bourgeons issus de la sève de Danse élargie montent, s'il était besoin, que la danse reste cette énergie vivace qui continue d'ensemencer de nouveaux espaces de corps.

Jean-Marc Adolphe

¹ David Vaughan, *Ed. Plume* (version française), 1997 (épuisé). *Ed. Aperture* (édition originale).

² Extraits du *Manifeste pour un Musée de la danse*, www.borischarmatz.org/filire/manifeste-pour-un-musee-de-la-danse

³ Roger Caillois, *Les Jeux et les Hommes*, *Ed. Gallimard*, Paris, 1958.

CONCOURS DANSE ÉLARGIE 3e ÉDITION
LES 14 & 15 JUIN 2014

En 2014, forts des deux premières éditions, et avec le partenariat renouvelé de la Fondation d'entreprise Hermès, le Théâtre de la Ville et le musée de la Danse organisent la 3e édition du concours Danse élargie, les 14 et 15 juin 2014 au Théâtre de la Ville à Paris. Simon Tanguy, Roger Sala Reyner et Aloun Marchal ont remporté le 2e prix de l'édition 2010 avec *Gerro*, *Minos & Him*, Pauline Simon le 1er prix de l'édition 2012 avec *Exploit*. *Three for One* de la Chang Dance Theater a été finaliste du concours Danse élargie 2012.