

Cie Ortema
Marion Faure
www.ortema.fr

PARCOURS PEDAGOGIQUE 2012-2013

Atelier de création sonore
en lien avec le projet chorégraphique *Greta*

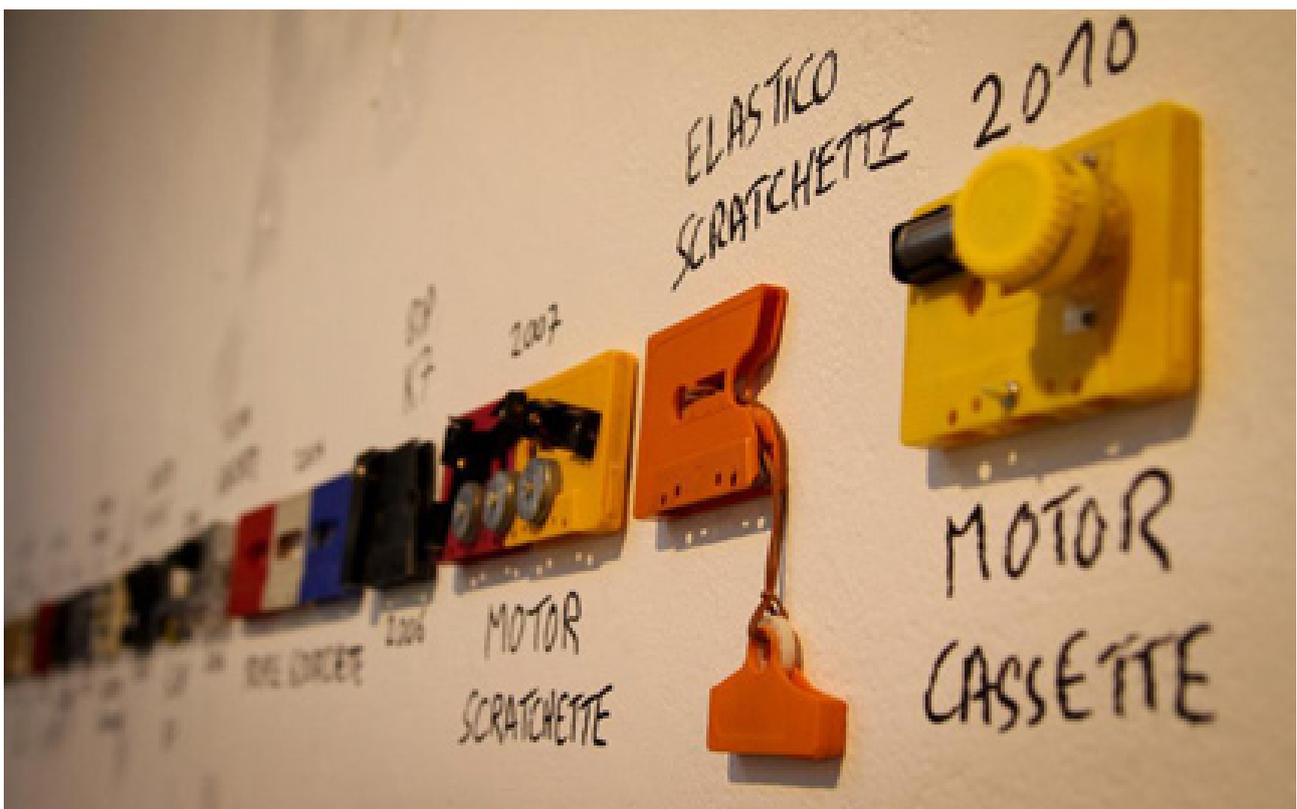
Contact
Marion Faure 06 98 02 66 98
ortema.danse@gmail.com

PROJETS ARTISTIQUES

en lien avec le parcours pédagogique de création sonore

La saison prochaine, **la compagnie Ortema** développe avec le projet de création *Greta* un cycle de recherche dans l'écriture du mouvement dansé, nommé : tentative d'écriture chorégraphique surréaliste. Sur le plateau, une danseuse et un créateur sonore explorent les mouvements dadaïste et surréaliste en réinterrogeant les notions de hasard objectif, de cadavre exquis ainsi que la théorie du détournement si chère à Marcel Duchamp.

Depuis bientôt 5 ans dans le cadre du festival *Serendip*, **Frédéric Malki** programme des concerts, des artistes plasticiens innovants issus pour la plupart du détournement ou recyclage, et s'attache à associer ces modes créatifs originaux à des ateliers ouverts au plus grand nombre. Dans le cadre du festival *Sérendip*, il organise différents ateliers créatifs tels que le « circuit bending » (court-circuitage de jouets musicaux à faible voltage, et customisation en vue de créer un nouvel instrument de musique sur mesure), le détournement de jeux vidéo, manettes de jeux, et cassettes audio, la création de table multi-tactile à faible coût, la création de logiciel open-source...

Articulation du parcours page 4

Déroulement page 5

Biographies page 8

Annexe page 10

Contact page 13

Frédéric Malki propose

un parcours pédagogique autour de la **création sonore**
et du **recyclage créatif**.

Il sera question de créer des sons à partir du détournement de jeux, jouets pour enfants divers en vue d'un concert final. Des jouets musicaux, petits synthétiseurs seront détournés et customisés, on apprendra à utiliser une Gameboy pour faire de la musique, et à contrôler cette musique avec des manettes de consoles de jeux comme la Sony Playstation ou la Nintendo Wii.

Autre personne intervenant ponctuellement au sein du parcours : **Marion Faure**

La chorégraphe **Marion Faure** sera présente à la première séance pour rencontrer la classe, présenter le travail de la compagnie Ortema, et le projet *Greta*. En fin du parcours, elle viendra apprécier le travail réalisé par les élèves.

DEROULEMENT

Ateliers 20h - en 10x2h

Les 5 premiers ateliers consisteront à construire et appréhender les objets qui serviront d'instruments aux collégiens :

2 séances de circuit bending

Il sera demandé aux collégiens d'amener leurs jouets électroniques à piles (pistolets laser, petits synthés, dictée magique...); des jouets seront aussi fournis par la compagnie Ortema.

2 séances pour apprendre à faire de la musique avec une gameboy.

1 séance pour apprendre à piloter un ordinateur avec une manette de jeu vidéo.

Le but étant de pouvoir mettre en place un concert durant les 5 séances suivantes. Il sera donc question que chaque élève crée une partie à jouer au sein de ce big band de jouets. Les solistes, l'orchestre, les techniciens et ingénieurs du son, seront les enfants, acteurs et compositeurs d'un concert aussi ludique qu'instructif et pédagogique.

atelier Circuit Bending, festival *Serendip* 2011

Sorties 12h

- une répétition de la cie Ortema pour le projet *Greta*
- une visite de l'exposition permanente de Beaubourg axée sur une découverte des œuvres dadaïstes, surréalistes et lettristes en présence.
- un atelier de créations d'instruments électro-magnétiques, dans le cadre du festival *Serendip*

Analyse critique 4h

Lors de la première séance : une rencontre avec des élèves avec **Frédéric Malki** et **Marion Faure**, chorégraphe du projet *Greta* sera organisée. Dans un premier temps, les artistes présenteront les différentes étapes d'une création, et questionneront avec les élèves les rapports possibles entre le corps et les sons. Dans un deuxième temps, ils proposeront une découverte ludique (en image et en musique) des courants dadaïste et surréaliste, et mettront en perspectives ces courants et les tendances actuelles du détournement qu'ils découvriront lors des ateliers.

Temps de clôture 4h

Les instruments créés par les élèves seront d'abord présentés dans une **exposition** conviant les parents, l'équipe pédagogique et les élèves des autres classes, et ensuite utilisés pour un **concert** ludique et original, autoproduit par les élèves de bout en bout.

Les enseignements (histoire de l'art, électronique, informatique, musique).

Ces ateliers serviront, outre à apprendre des notions d'électroniques et d'informatique musicale, à mieux comprendre les liens qui unissent dans l'histoire de l'art différentes pratiques issues du détournement, souvent méconnues, comme le dadaïsme, le lettrisme et le situationnisme, et à tracer un fil conducteur jusqu'aux musiques populaires actuelles rock/punk, ou rap qui elles mêmes viennent du système D ou comme on dit en anglais le Do It Yourself. Enfin, à notre époque de surconsommation, il est important d'appréhender le rapport de l'art à la technique et l'artisanat, de se réapproprier des objets de la vie courante parfois obsolètes pour peut-être ré-enchanter le monde...

Computer Truck

BIOGRAPHIES

FREDERIC MALKI, créateur sonore

Il crée des installations sonores, performances, musiques et créations radiophoniques depuis une dizaine d'années, il collabore musicalement aussi bien avec des poètes sonores, que des jazzmen, ou des musiciens électroniques débridés, détourne tout type d'objets pour s'en faire des instruments et confronte les arts et les genres. Il tourne régulièrement en France et en Europe : il a joué notamment au festival *Kontacts Sonores* à Chalon-sur-Saône, au *Hacker Festival* à Vitry, au *Loos Center* à La Haye, à l'*Occii* d'Amsterdam, au *Raum20* à Berlin, au *Szocial Club* de Budapest, ou à l'*EKH* à Vienne entre autres, et s'est produit au côté de **Venetian Snares**, **Otto Von Scirach**, **Curse Ov Dialect**, **Patric Catani**...

Animateur de l'émission *l'Art ou la Vie* il s'est entretenu avec **Carolyn Carlson**, **Henri Chopin**, **Bernard Heidsieck**, **Maurice Lemaître**, **Bernard Lubat**, **Vinko Globokar**, **Georges Aperghis**, **Michel Chion**, **Fred Frith**, **Jean Louis Costes**, **Jean Pierre Drouet**, **Jean Yves Bosseur**, **Dominique Petitgand**, **Joëlle Léandre**, **Bernard Parmeggiani**, **François Bayle**... Membre du jury des *Quartz electronic Music Awards* 2011, et instigateur de festivals pluridisciplinaires, il dirige le festival et label *Serendip*. Il édite ou réédite ainsi des musiques allant du bruitisme à la cold wave en passant par la poésie sonore ou la musique contemporaine, autant que des films expérimentaux (*Le Film Est Deja Commencé?* (1951) de **Maurice Lemaître** par exemple), voire des livres (traduction des écrits de **Jan Svankmajer** en préparation).

MARION FAURE, chorégraphe

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, lauréate de la bourse *Sasakawa*, parallèlement à ses travaux au sein d'Ortema, en tant qu'artiste interprète, Marion Faure danse des pièces d'**Alwyn Nicholaïs, Merce Cunningham, Jo Stromgren, Luc Petton, Angelin Preljocaj, Etcha Dvornik, Lucinda Child, Willi Dorner, J.Yasko, Joan Carlos Garcia...** Depuis 2001, au sein de la Cie Ortema qu'elle dirige, elle crée des pièces chorégraphiques pluridisciplinaires (telles *Fa'j, Coups et blessures*) et développe une recherche en écriture vidéo-danse (*Paris through a body*, programmé en compétition à Naples pour *Il coreografo Elettronico* en mai 2011, dans le cadre de la « 19th Quinzena de Dança de Almada- Contemporary Dance Festival » au Portugal en octobre 2011, au *EDIT 2011 -7th International Dance Film Festival*, en novembre 2011 à Budapest).

Actuellement, auprès de **Lazare et Lucie Berelowitsch**, elle développe un travail autour de la gestuelle de l'acteur en lien aux mouvements du texte. Elle s'interroge particulièrement sur les qualités de mouvement du corps de l'acteur engendrées par les écritures contemporaines.

ANNEXE

GRETA

Marion Faure, chorégraphe
Frédéric Malki, créateur sonore

Note d'intention chorégraphique :

«*Le désordre du monde voilà le sujet de l'art.*» **Bertolt Brecht**.

Cette année, avec le solo chorégraphique *Greta*, je commence un cycle de recherche dans l'écriture du mouvement dansé que j'ai nommé : **tentative d'écriture chorégraphique surréaliste**.

L'homme approximatif de **Tristan Tzara** est la basse-continue sous-jacente de ce projet, fil conducteur au déroulement de l'écriture chorégraphique, laissant naître sur le plateau une vision détournée de la réalité. C'est à partir de ce texte (publié en 1931) que je me suis plongée dans l'étude des mouvements dadaïste et surréaliste; peut-être car comme l'écrit **Jean Arp** « *L'art est une fonction spirituelle de l'homme et vise à le délivrer du chaos de la vie (du tragique)* ».

Ici, je souhaite expérimenter les différentes formes de relation que l'on peut mettre en place entre le corps et les mots car je cherche la corporéité d'un phrasé poétique surréaliste : transposer l'écriture de **Tristan Tzara** en empruntant au surréalisme ces assemblages hétéroclites de mots ou pensées que nous offrent le texte. Il est question de traiter chaque mot ou groupe de mots chorégraphiquement en recherchant la plus surprenante ou incongrue association d'idée afin de maintenir en permanence le trouble quant à la destination de la construction : du surréalisme je désire saisir cette autre réalité qui nous envahit de sensations surprenantes.

Deux résidences de recherche ont déjà eu lieu autour de cette création. La compagnie a été reçue au Centre Chorégraphique National de Grenoble au mois de juillet. La deuxième étape de travail a eu lieu à Prague, dans le cadre du SESTA et de son dispositif « Coaching Choreographers ».

Marion Faure.

Note d'intention audio-vidéo :

« *Tout commence par la danse, répétait-il, les mouvements viennent bien avant l'expression verbale ou même la musique car la danse possède sa propre musique.* » **Raoul Hausmann**

Le dispositif sonore servira à amplifier, redoubler ou parfois contredire la chorégraphie. Ayant à l'esprit les expérimentations sonores de **Marcel Duchamp**, tel son *Erratum Musical* (où une pièce musicale est créée en tirant les notes au hasard dans un chapeau), et la musique indéterminée de **John Cage**, il s'agira de les réinvestir à la lumière des nouvelles technologies, opposant le carcan rigoureux de la machine au fourmillement chaotique du monde moderne. En outre, à l'instar du travail de **John Cage** et **Merce Cunningham**, musique et danse joueront de leur instabilité, de leur dépendance ou non.

La gestuelle physique sera donc confrontée aux technologies numériques : un programme spécifique sera mis au point avec le logiciel Pure data (logiciel libre de création d'interface) afin de jeter des ponts entre ces disciplines différentes. En effet, d'un côté des capteurs serviront à transformer en temps réel les sons produits par le corps sur le plateau, de l'autre une caméra infra-rouge servira à faire évoluer le son en fonction du déplacement du corps dans l'espace. Les bruits et micro événements sonores du plateau seront donc détournés dans cette optique dada-surréaliste, où les associations créent de nouvelles perspectives/perceptions. La musique servira également de contrepoint à la chorégraphie par son aspect plus improvisée voire parfois aléatoire, développant l'idée de l'écriture automatique aujourd'hui.

Le programme servira également à contrôler les lumières afin de pouvoir simplement jouer des rapports son-image-mouvement. Un vidéo projecteur sera l'unique source lumineuse, il permettra d'éclairer les différentes parties du plateau en projetant des images ou vidéos aussi singulières que la chorégraphie. C'est dans la temporalité du spectacle que se créera la projection lumineuse dont le spectateur sera le témoin, grâce aux mêmes capteurs le programme traitera en temps réel l'audio et la vidéo. Aussi, en opposition à l'art numérique actuel, le parti pris d'un dispositif technique simple, souple, autonome, utilisant un logiciel open source, servira par le détournement à envisager un art multimédia sophistiqué de manière créative et artisanale.

Frédéric Malki

Réalisation

« *Quand même, je me suis moqué de pas mal de choses ! D'une seule au monde, je n'ai pas réussi à me moquer : le plaisir.* » **Benjamin Péret**

Pour ce projet, je base le mode d'écriture chorégraphique sur la technique du cadavre exquis, inventé en 1925 par **André Breton, Jacques Prévert, et Benjamin Péret** entre autres...

Cadavre exquis : Jeu de papier plié qui consiste à faire composer une phrase ou un dessin par plusieurs personnes, sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.

Chorégraphiquement, je cherche à associer les images du texte de **Tristan Tzara** à des images physiques de registres multiples au plateau. Dans le sens du cadavre exquis, il est question de ne pas assembler et/ou réunir logiquement ou narrativement les matières mais au contraire de chercher à composer une phrase chorégraphique sans tenir compte de l'image précédemment produite afin de parvenir à un assemblage hétéroclite des matières mise en jeu, en suivant la progression de *L'homme approximatif* .

« *Il a pris un objet de la vie quotidienne, l'a mis en situation au point de faire oublier sa fonction et sa signification utilitaires sous un nouveau titre et un nouveau point de vue-et a créé une pensée nouvelle de cet objet.* » **Marcel Duchamp**

L'utilisation d'objets est un autre axe de travail. Je m'attache ici à **Marcel Duchamp** et sa théorie du détournement où l'objet n'est pas perçu dans son utilité ni dans sa valeur marchande. Il a sa personnalité, propose l'énigme de son apparence ou la séduction de sa matière. Détournés de leur aspect pratique, les objets incarnent un désir ou une question ; ils sont de puissants catalyseurs de poésie. Ici, tout commence avec des palmes !

CONTACT

www.ortema.fr
<http://www.facebook.com/Cie.Ortema>
ortema.danse@gmail.com
Tel. 06 98 02 66 98 / 01 42 51 81 87

ORTEMA Association Loi 1901
Siret 442 059 903 00025 - APE 9499Z
Siège social : Mairie de Villemomble 13bis rue d'Avron 93250 Villemomble
Adresse postale et secrétariat : 5 villa Dancourt 75018 paris –
Licence : 2-1041367

PARTENAIRES

La Cie Ortema bénéficie du soutien de :
du Sesta à Prague
de La mairie de Villemomble
de La FOL 93
du Centre National de la Danse dans le cadre de la mise à disposition de studios

Le projet *Greta* est cofinancé par la Région Ile de France.

La compagnie Ortema remercie le Centre Chorégraphique National de Grenoble et Marion Faure remercie particulièrement Béatrice Massin.