

COCOON DANCE

GLOSSAIRE DU MOUVEMENT

www.cocoondance.de

TABLE DES MATIÈRES

INSTANTS DE MOUVEMENT MOUVEMENTS DANS L'INSTANT	4
<i>Dr. Isa Wortelkamp</i>	
PETIT GLOSSAIRE EXISTENTIEL DU MOUVEMENT	10
<i>Mélisende Navarre, Agustin Casalia</i>	
GLOSSAIRE DU MOUVEMENT	
<i>L'équipe des auteurs, Mélisende Navarre, Agustin Casalia</i>	
RETRACTING	12
SINK AND SLIDE	14
INFLATING	16
CLOUD	18
CATCHING THE DISAPPEARING	20
FILMING	22
PICTURING	24
WACOUWA	26
ASYMMETRICAL TOUCHING	28
RAGDOLLING	30
ESQUIVAGE	32
TETRIS	34
OBJECTIF ET INTÉRÊT DU GLOSSAIRE	36
<i>Daniela Ebert, Rainald Endraß</i>	
AUTEURS	38
CONTACT	VERSO

LE GLOSSAIRE DE COCOONDANCE PRIS DANS SON CONTEXTE THÉORIQUE ET HISTORIQUE

Dans le milieu de la danse, les tentatives de description du mouvement font partie intégrante de la recherche artistique et scientifique : comment noter, dessiner, répertorier un mouvement de façon appropriée ? Depuis le XVIe siècle, on a développé différentes techniques de notation permettant la description et la lecture du mouvement : abréviations, bonshommes, schémas, notations musicales ou encore signes abstraits... Mais ces différentes tentatives de notation se sont toujours heurtées à la fugacité et la complexité du mouvement et à ses nombreux paramètres (espace, temps, énergie). De plus, elles ne sont pas parvenues à faire émerger une technique de répertoire universelle, excluant ainsi la danse d'une culture scientifique largement dominée par l'écrit. Jusqu'à nos jours, on a tenté de développer une notation applicable de façon universelle. Dans leur pratique, les chorégraphes ont recours aux notations « Benesh Movement », « Eshkol Wachmann » et surtout à la « Labanotation » (ou « notation Laban »), qui est probablement la méthode d'analyse la plus connue. Mais des études universitaires ont également été menées

MOUVEMENTS DANS L'INSTANT

sur le sujet, permettant une représentation différenciée de chaque composante du mouvement dans des systèmes de signes ou d'écriture (Janet Adshead, *Dance Analyses*, 1988; Susan Foster, *Reading Dancing*, 1986). Ces dernières années, nous avons constaté l'émergence de plateformes en ligne, comme par exemple « Synchronous Objects » (2009) et « Motion Bank » (2010) de la « William Forsythe Company », qui reproduisent des chorégraphies sous forme de partitions numériques.

Ces différents formats tentent toujours de s'adapter à l'évolution des procédés chorégraphiques et des concepts esthétiques du mouvement au sein même de la danse. Mais les mouvements exécutés en danse contemporaine sont plus complexes, tant dans leur genèse que dans leur exécution, de sorte que la question de leur description se pose d'une façon nouvelle. En même temps, la danse est plus que jamais appelée à se décrire elle-même et à faire ce travail de retour sur soi par écrit. Etant donné l'imbrication croissante des contenus théoriques et pratiques dans les centres de formation, et l'augmentation des demandes, communiqués et documentations sur la danse, la question de la transmission du savoir chorégraphique suscite de plus en plus d'intérêt.

Comment décrire un mouvement ? Ce mouvement est-il descriptible ? Ces questions fondamentales sont de plus en plus l'objet de réflexions chorégraphiques (voir Schreibstück de Thomas Lehmen, 2002; *Human Writings* de William Forsythe 2005; *Reportable Portraits* de Deufert & Plischke 2007; *new work* de Christina Ciupke 2015). La force de ces créations et d'autres créations de danse contemporaine, réside dans une révision critique de concepts qui décrivent

certes le mouvement, mais ne lui laissent, en tant que tel, qu'un rôle de second plan. Ces réflexions artistiques sur l'écriture prouvent au contraire qu'il est possible de traiter le mouvement et l'écriture d'égal à égal et de faire émerger des formes qui se situent à la frontière entre la théorie et la pratique, permettant ainsi une approche plus globale de la danse.

C'est dans ce contexte que se situe le travail de CocoonDance, qui mène depuis un certain temps déjà une réflexion sur la compréhension, la transmission et la fixation du mouvement par le langage. En recherchant le moyen le plus approprié de représenter des principes chorégraphiques et des pratiques motrices, les danseurs, entourés de la chorégraphe Rafaële Giovanola et du dramaturge Rainald Endrass, explorent toutes les formes langagières, écrites et graphiques que peut revêtir la description du mouvement.

Si l'on jette un œil dans le « laboratoire » de CocoonDance, on comprend toute la complexité de cette translation du mouvement vers le langage et l'écriture. Le mouvement étant par nature continu et processuel, la personne qui le décrit est mise au défi d'être constamment dans l'instant présent : le moindre mouvement du corps, les rotations du torse ou de la tête, le transfert du poids, le soulèvement et l'abaissement des membres, le moindre pas, le moindre regard – tout changement dans le temps et dans l'espace, aussi minime soit-il, nous enjoint de voir le tout dans un détail et le détail dans un tout. Cela signifie, qu'il faut être capable de laisser glisser son regard tout en fixant, en décrivant ce qu'il se passe.

Dans ce glossaire, CocoonDance applique ce concept de « regard mouvant » (Jeschke, 1999) à la perfection. En effet, il fournit des outils permettant de voir et de décrire la complexité du mouvement dans toutes ses composantes émotives, qualitatives et motrices. Cependant, il ne s'agit pas de fixer le mouvement dans sa description, mais de le communiquer et de permettre son exécution. L'objectif de la compagnie étant non seulement d'archiver sa propre pratique chorégraphique, mais aussi de la mettre à la disposition des autres, on se retrouve face à une forme toute particulière d'observation et de description du mouvement. Le regard est toujours porté sur le « destinataire » : comment transmettre un certain sentiment, une ambiance, une image, afin de rendre ce mouvement compréhensible aux autres ? Comment décrire une impulsion dont découle toute une chaîne d'actions ? Qu'est-ce qui caractérise ce mouvement en particulier ? Qu'est-ce qui pousse les autres à se l'approprier et à le prolonger ? Et surtout : quel son produit-il ? Cette question révèle un tout nouvel aspect de la description du mouvement : sa dimension acoustique, qui non seulement accompagne notre perception de la danse, mais donne également une idée de l'exécution de ce mouvement.

En plus du titre décrivant tel ou tel mouvement, le glossaire indique des sons, sous forme d'onomatopées comme en bande-dessinée, permettant au lecteur de reproduire le mouvement dans toutes ses composantes. Les divergences sont possibles, voire même bienvenues. C'est là que réside toute l'ouverture de ce glossaire, qui – faisant fi de débats stériles sur la fixation de l'éphémère – tient compte du fait que le mouvement ne pourra jamais être totalement capté par la description. C'est précisément dans la différence

entre danse et langage, entre mouvement et description, que réside le potentiel d'un « art de la description » qui, à son tour, peut être une source d'inspiration pour la danse. Les différentes formes de description sont elles-mêmes créatrices dans la mesure où elles permettent :

1. une (auto-) analyse du processus artistique
2. la différenciation des paramètres du mouvement
3. l'archivage des pratiques chorégraphiques
4. la transmission d'un savoir et des différentes formes d'expression
5. la création de mouvements de par le langage même

Dans ces conditions, la description du mouvement va bien au-delà de l'établissement de concepts et de la simple transmission d'un savoir préétabli, elle permet de réinventer le mouvement par le langage. Ainsi, ces descriptions incitent à une réflexion fondamentale sur la transmission de la danse, tant sur le plan artistique que scientifique ou social. Soulignons enfin que le glossaire de CocoonDance a ceci d'agréable qu'il apporte des réponses aussi complexes et nuancées que leurs chorégraphies.

Dr. Isa Wortelkamp, Université de Leipzig (Allemagne)
Traduction: Sarah Barnoin

PETIT GLOSSAIRE EXISTENTIEL DU MOUVEMENT

10

Comment faire émerger, donner à voir et à partager un langage chorégraphique? Reprenant le vocabulaire gestuel créé depuis 2016 avec No Body But Me, Momentum, Vis Matrix (2018), Ghost Trio A et Ghost Trio B (2017/2018) et Dream City (2019), c'est à cette question que se sont attelés Rafaële Giovanola, Rainald Endraß et leur équipe artistique. Dans ces créations, la technique est au service d'une gestuelle pulsionnelle, primaire en ce sens qu'elle semble surgir avant que toute signification ait lieu. Il nous a paru que plutôt qu'un enjeu intellectuel, c'est une enjeu existentiel qui anime ce travail de création et de recherche: l'enjeu du mouvement corporel est le corps lui-même et non un contenu quelconque.

L'étape du glossaire, autour de 12 mots-mouvements, a pris pour nous la forme d'une évocation poétique. La corporité est une manière d'exister, deux danseurs qui interprètent le même mot, la même «tâche» nous le prouvent. Il n'y a pas de recette. Le corps bouge et l'existence se déploie, toujours de façon singulière, avec une tonalité propre, et c'est précisément ce qui intéresse à notre sens Rafaële Giovanola et Rainald Endraß. Le corps vivant est de l'ordre du possible, il n'est pas substantiel.

Nous avons ainsi approché les mouvements sélectionnés avec les mots, des mots comme des corps, vivants et existants, si proches et intimes qu'ils passent souvent sous silence. Des mots comme des corps qui dessinent un monde. Des corps comme des mots sans limite, porteurs d'un séjour. Des mots comme des lieux sans centre, en perpétuel décentrement. Des mots qui, en tant que corps vivants, sont portés à chaque fois par une humeur singulière qui manifeste une entente du monde.

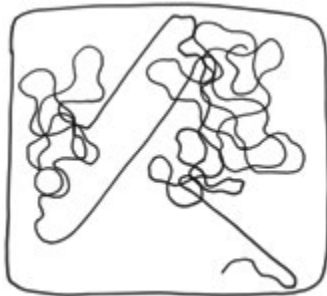
Les mouvements du glossaire de la cie CocoonDance abritent et délivrent l'énigme de leur émergence, c'est ce que nous avons tenté de restituer dans l'écriture. Ce langage chorégraphique s'est peu à peu articulé comme un ensemble de «coins» et de «contrées», nous y avons trouvé nos repères, nous avons fini par y séjourner. Ce glossaire est ainsi devenu pour nous un projet d'anthologie en mouvement du quotidien: des paysages qui attirent ou repoussent comme de véritables champs de force, un aménagement de l'espace comme façon d'exister, un aménagement de nos territoires, une topographie. Ces mouvements délivrent expériences, lieux et chemins, faisant écho au mot grec chora qui indique «ce qui donne place aux choses qui ont leur lieu propre».

*Mélisende Navarre,
Médiation culturelle Théâtre du Crochetan, Monthey
Agustin Casalia, philosophe, Lausanne*

RETRACTING

12

- Sensation:** dive (under), being invisible going away from the present moment
- Quality:** continuous movement with one tempo without a clear direction
- Motoric:** constant body weight shift with an articulated pelvis as the motor of the movement in order to move through space and different levels

Contre-courant marin

Se laisser porter

Sans lutter

Se dérouler en arrière

Se laisser dissoudre par les remous continus

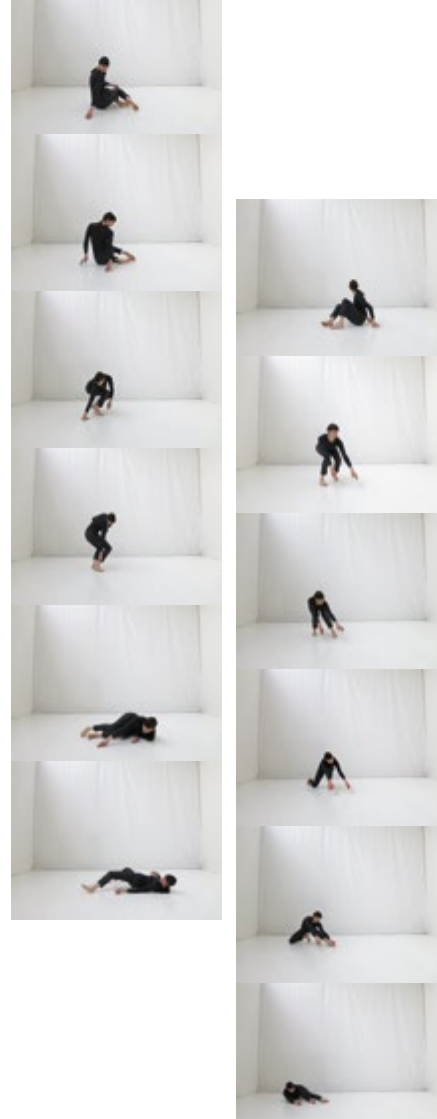
Se fondre au rythme régulier

Si doux

Sans fin

Séquence vidéo RETRACTING
<https://vimeo.com/325594942>

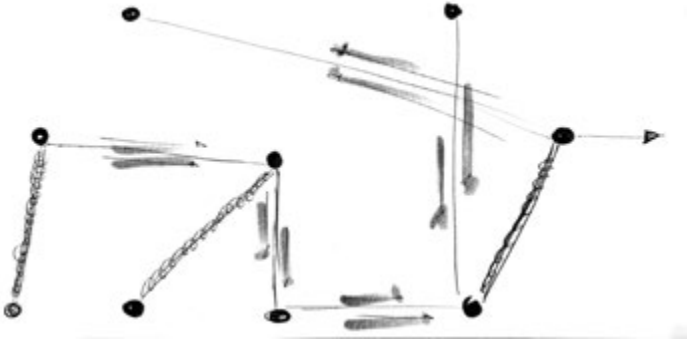

WRURWRWRWRWRWR

SINK AND SLIDE

14

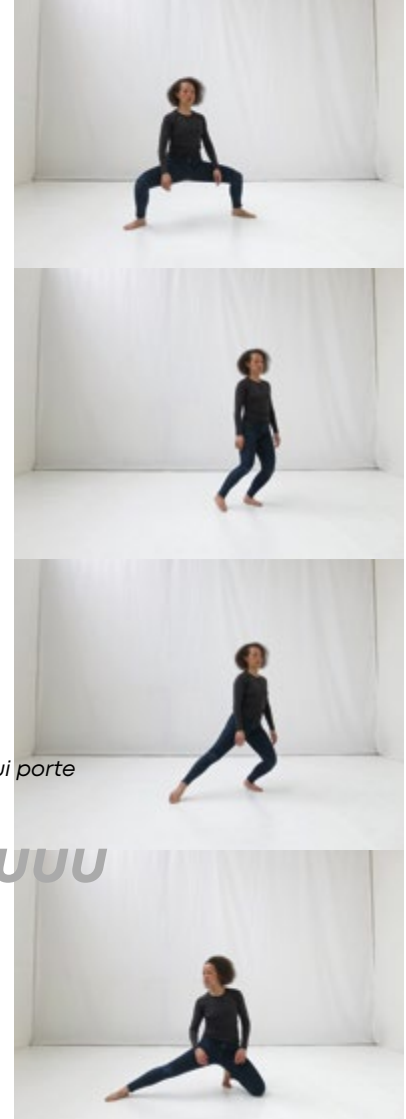
- Sensation:** mechanical movements of falling body parts, redirecting them in space
- Quality:** angular and linear movements created by sliding, pushing, sinking body parts
- Motoric:** push to expand articulation to the maximum. Sudden break of one articulation causes a change of direction

DongFuuuuu DongFuuuuu

Séquence vidéo SINK AND SLIDE
<https://vimeo.com/325621260>

Glisser

Sur le côté

Se balancer

Flotter au vent

Sans ligne droite

Rester dans ce qui porte

Berce abrite

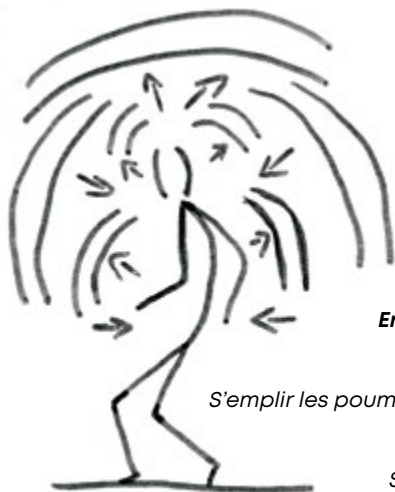
INFLATING

16

Sensation: filling body parts with air to their full extent and deflate them

Quality: slow controlled dense continuous movements

Motoric: process of gradually expanding upper body parts to the maximum of their form before recovering

Emplissement au ralenti

Diurne

Nocturne

S'emplir les poumons, gonfler la poitrine

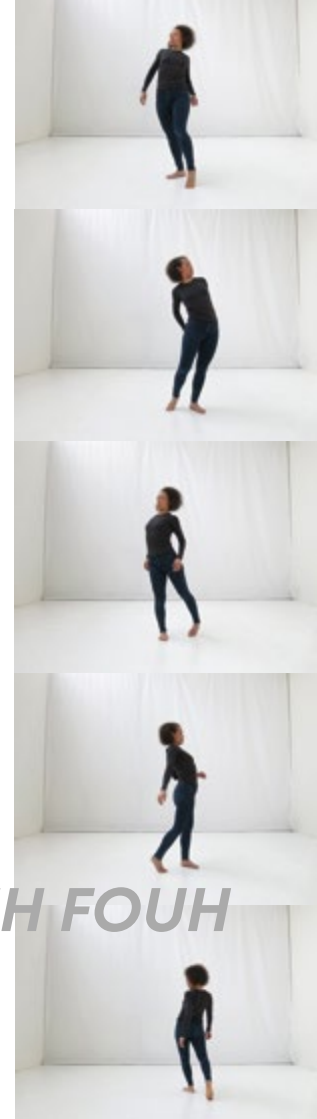
Inspiration étirée

Jusqu'au bout

Se ramasser, récupérer

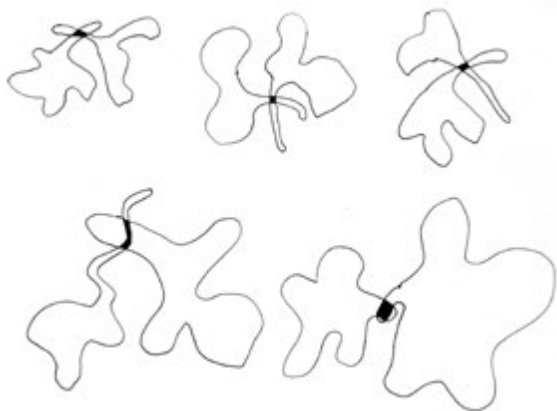
Séquence vidéo INFLATING
<https://vimeo.com/326826624>

FOUH FOUH FOUH

Sensation: floating in the air, following as well as taking responsibility

Quality: airy continuous movement, soft body texture
Motoric: movement in between two persons is created by guiding and listening through a contact point. The point of contact is placed in the forearm

Hmmm Hmmm Hmmm

Séquence vidéo CLOUD
<https://vimeo.com/325619777>

Nuage
*Fonder un monde vivant
 A plusieurs
 Solidaire, mobile, organique
 Délimiter un extérieur
 Sans l'avoir cherché
 Un eux et un nous
 Donnerons-nous envie de nous rejoindre?
 Faudra-t-il apprendre?*

CATCHING THE DISAPPEARING

20

Sensation: constant process of remembering a movement, being in a contemplative state, always following the invisible

Quality: soft body tonus in contrast with sharp movements

Motoric: following the blurry memory of a movement in contrast with sudden clear full shapes

En prise avec la disparition

Faire avec ce qui a été et sera

Saisir l'émergence et la fuite

Projeter ce qui n'est plus

Et se raviser

Suspendre la tendance exprimée

Embouteillage, paralysie en mouvement

Puis redémarrer

Contrariété de ce qui se dérobe

Nostalgie de ce qui aurait pu être

Pourtant si proche

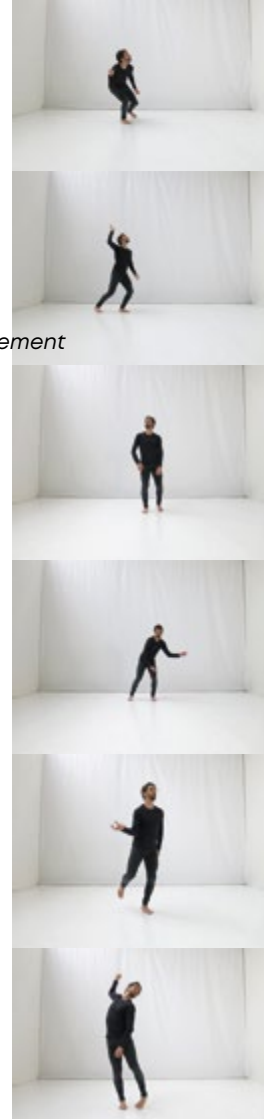
Essayer encore

mwah...namuA...AJAmurh...HA

Séquence vidéo CATCHING THE DISAPPEARING
<https://vimeo.com/325595188>

- Sensation:** directing the focus of the viewer on specific body parts, creating a visible path
- Quality:** each picture has its own timing, controlled clear, detailed movement
- Motoric:** specific body parts are moving in single actions

Ut pictura poiesis

Primauté de l'image sur le mouvement

Décider où se poseront les yeux

Sans croiser les regards

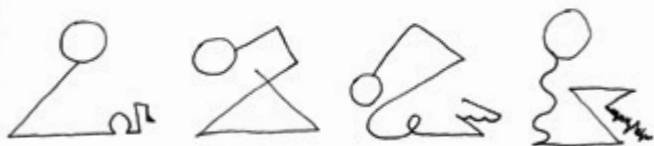
Dévoiler une partie du corps

Pour qu'on s'y attarde

Connaître l'effet produit

L'air de rien

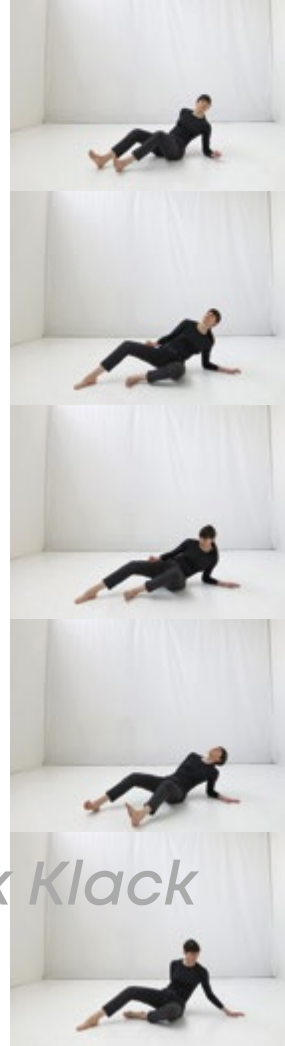
Et l'offrir

Klack Klack Klack Klack Klack

Séquence vidéo PICTURING
<https://vimeo.com/325596047>

- Sensation:** collapsing and recovering by internal (or external) rubber bands that connect all body parts
- Quality:** contrast between releasing and recovering using all articulations
- Motoric:** full body moving through articulations in unexpected directions and levels

Blu... BLU... Bluuuu... BLBLBLBLUUUUUUUUUUUU...

Séquence vidéo WACOUWA
<https://vimeo.com/325593018>

Wacouwa

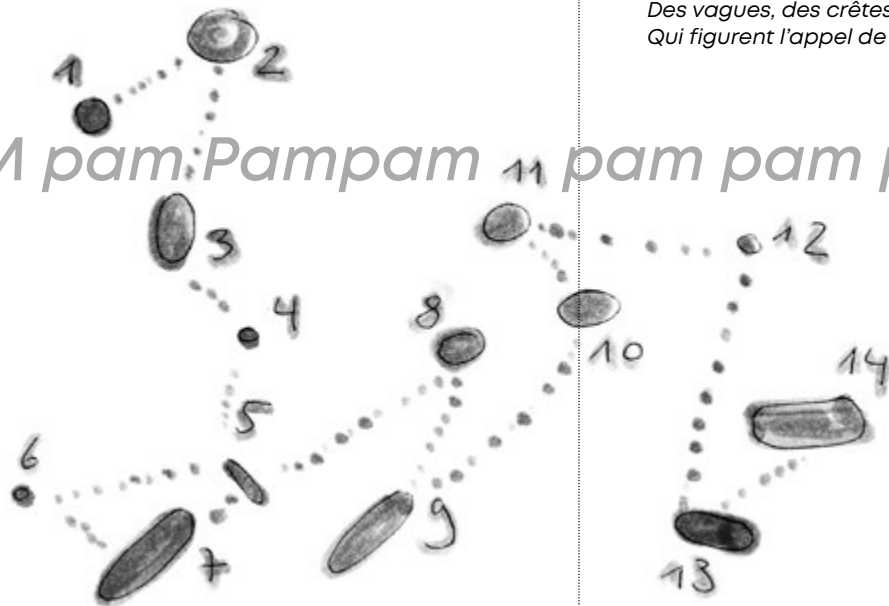
*Structure stable aux genoux de guimauve
 Porter toute son attention à s'écrouler
 s'affaisser, s'écrouler
 se reprendre sans repos
 Et s'écrouler à nouveau
 Décentrement permanent
 Implosion qui s'expose
 Sans répit
 Combien de temps cela va-t-il durer?
 Faudra t-il se saisir soi-même?*

ASYMMETRICAL TOUCHING

28

Sensation: connecting to the surrounding
Quality: successive isolated clear movements
Motoric: placing body parts one after the other on surfaces (body parts, floor, objects) giving each movement its own value

PAM pam; Pampam 11 pam pam papammmm.

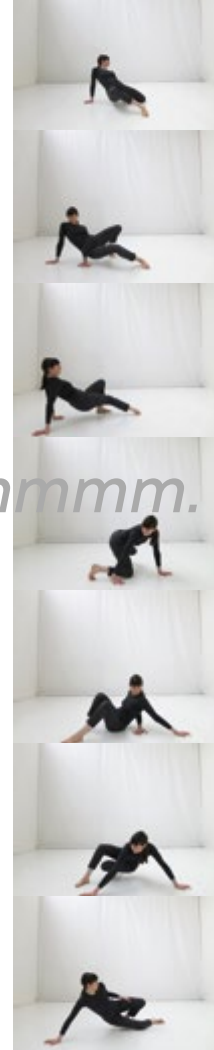
Séquence vidéo ASYMMETRICAL TOUCHING
<https://vimeo.com/325594108>

Pulsion de l'appel

*Ça pulse
Le sang bat régulièrement
Le cœur dirige, rythme
L'extase au sol
Le flux
Des vagues, des crêtes
Qui figurent l'appel de la terre*

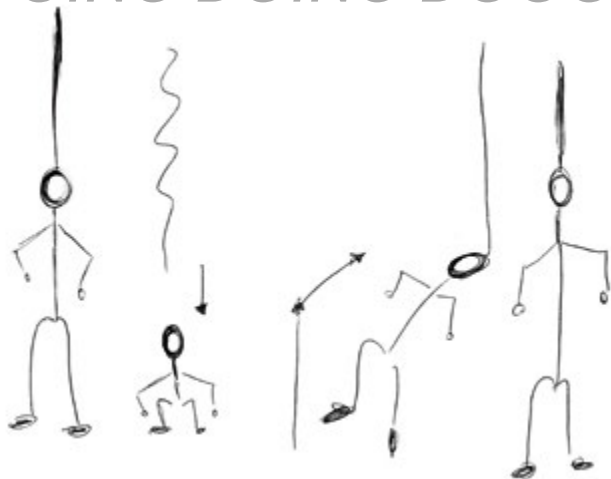

Séquence vidéo
ASYMMETRICAL TOUCHING
WITH BOUNCING
<https://vimeo.com/325594769>

- Sensation:** hanging and falling
Quality: contrast between dropping and rebounding the body weight
Motoric: dropping the center of mass vertically towards the floor in order to rebound in any direction

DOING DOING DOOOING

Séquence vidéo RAGDOLLING
<https://vimeo.com/325593317>

Même pas mal

*Sans savoir d'où vient le coup
 Tomber
 Projeté par l'impact
 Se relever comme si de rien n'était
 Ça arrive sans crier gare
 Malmène
 pousse, secoue, jette
 Mais toujours se relever
 Pourquoi ne pas rester au sol?*

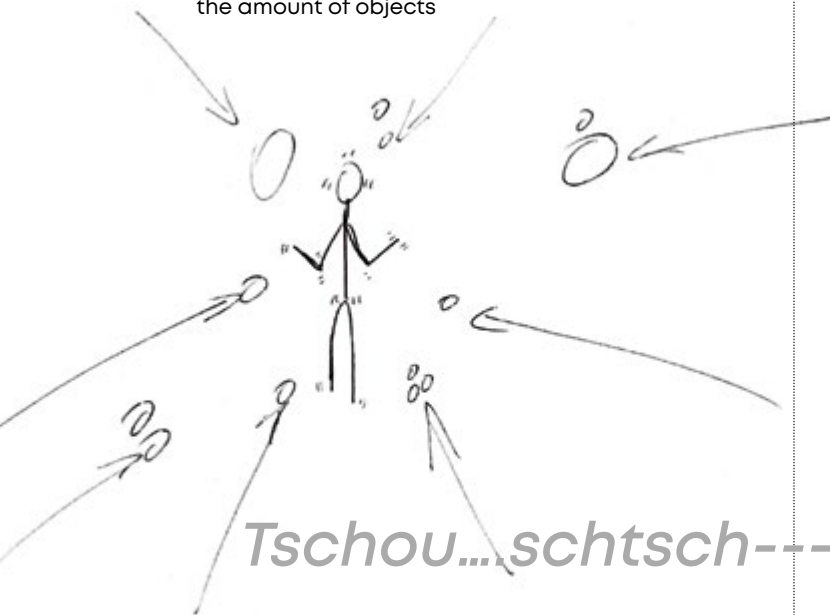

Sensation: avoiding imaginary objects coming towards one from all possible directions

Quality: fast reaction, peripheral watching

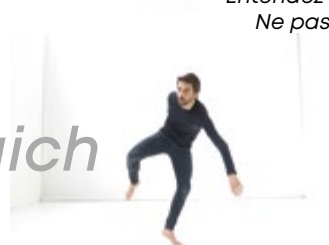
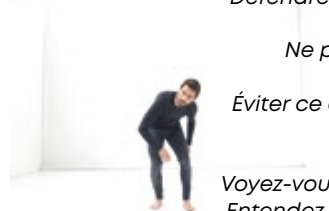
Motoric: use all range of movements and levels to evade the imaginary objects. Play with the speed and the amount of objects

Tschou...schtsch---- Faich

Séquence vidéo ESQUIVAGE A
<https://vimeo.com/325620335>

Face à la pluie d'astéroïdes
 Défendre son intégrité physique
 Flexible, alerte
 Ne pas incorporer de coup
 Vif agile
 Éviter ce qui ne peut être digéré
 Porté en avant
 Prompt, à l'affût
 Voyez-vous ces corps propulsés?
 Entendez-vous leurs sifflements?
 Ne pas pouvoir les combattre
 Juste les éviter

Séquence vidéo ESQUIVAGE B
<https://vimeo.com/325620890>

TETRIS

(Game for a minimum of two participants)

34

Sensation: geometrical feeling. Always ready to react.

Being part of an organism

Quality: sharp, clear movements, constant full body tension

Motoric: shift of placement while keeping the same body shape. Single actions in reaction to the others. The spatial relation is either parallel or perpendicular

dGuut dgut dgut

Séquence vidéo TETRIS
<https://vimeo.com/325596350>

Organisation cellulaire

Suivre les règles

Parallèle ou perpendiculaire

Au sol

Trouver des solutions

Provisoires

Stimuli de créatures terrestres

Chacune son tour

Se libérer de l'ennui

S'imposer à soi-même ses propres lois

Créer une forme

Depuis plusieurs années, la saisie, la concrétisation, la différenciation et l'archivage du mouvement sont un élément central de la recherche artistique de CocoonDance. Depuis 2016, la compagnie travaille à la création d'un glossaire qui, dans un concept dynamique, fonctionne comme une archive ouverte, en constante croissance et évolution. Il permet non seulement de stocker les savoirs acquis par l'expérience collective, mais également de les examiner, les compléter et les modifier dans un dialogue permanent.

Par ailleurs, ce travail a pour objectif la conception d'un instrument qui serait utile à tous les professionnels de la danse, et plus largement à toute personne travaillant sur le mouvement. Cela se concrétisera par la création d'une application qui sera comme une archive vivante de toutes les connaissances acquises sur le mouvement. Toutes les informations enregistrées sur les mouvements et leurs descriptions seront mises gratuitement à la disposition des personnes intéressées, servant à la fois d'outil et d'inspiration.

L'application, en tant que média populaire, facile d'accès et interconnecté, nous paraît combiner idéalement les avantages d'une archive et les fonctionnalités d'un support pratique. En outre, des éléments interactifs permettent des modifications et des ajustements constants.

Les concepts décrits dans cette application auraient pour fonction première d'inviter l'utilisateur à explorer, à élargir les possibilités (physiques) de son propre corps. Ces descriptions sont intentionnellement laissées à la libre interprétation et à la créativité de l'individu. Avec le temps, le glossaire pourra s'enrichir de nouveaux concepts et de leurs implications. Il ne doit pas se limiter aux apports de CocoonDance,

mais permettre à d'autres chorégraphes et danseurs, et surtout à des performeurs formés en milieux non-académiques, d'y laisser leur trace.

Sur le long terme, cet outil devra permettre à un grand nombre de « professionnels du mouvement » de générer et d'explorer des mouvements, et d'échanger avec les autres sans chercher à imposer une interprétation universelle. Par le passé, nous avons pu en effet constater que le travail avec des non-professionnels peut s'avérer extrêmement fructueux. Le glossaire est donc à la fois une fin et un moyen, car au-delà de l'élaboration d'un outil utilisable sur le plan artistique et transmissible aux autres, notre objectif est également d'entrer en contact avec différents groupes et de susciter leur intérêt pour notre travail. Dans ce sens, le travail artistique et sa transmission ne sont plus séparés en deux domaines distincts qu'il conviendrait de concilier d'une façon ou d'une autre ; ils sont liés organiquement l'un à l'autre, dans un enrichissement mutuel.

Daniela Ebert (management culturel)

Rainald Endraß (dramaturgie)

Traduction: Sarah Barnoin

Agustin Casalia est philosophe. Avant cela, il a aussi étudié le droit, exercé au barreau de Buenos Aires, travaillé à Madrid, à Paris, à Berne avant de s'installer à Lausanne. Il a peu à peu fui le monde académique et l'entre soi qu'il y a trop souvent rencontré, pour s'inventer une autre pratique de la philosophie. Il se présente aujourd'hui comme philosophe indépendant et intervient dans des institutions culturelles comme les Printemps de Sévelin à Lausanne, à domicile, dans des groupes de travail avec graphistes, des architectes ou auprès de quiconque voulant se confronter à la pensée philosophique. www.agustincasaliaphilosophie.com

Mélisende Navarre, après 4 ans auprès de la Cie Linga au Théâtre de l'Octogone, accompagne depuis 2010 des projets de créations de compagnies indépendantes romandes. Elle est responsable de la médiation culturelle au Théâtre du Crochetan à Monthey depuis 2012 où elle développe des projets et des dispositifs qui œuvrent pour rendre la culture et les arts accessibles à tous, les partager, les questionner.

Isa Wortelkamp enseignante-chercheuse en Arts du Spectacle, est actuellement professeur à l'Université de Leipzig, où elle bénéficie d'une bourse « Heisenberg » de la DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Après avoir étudié le théâtre et les arts appliqués à l'Université de Gießen, elle a passé son doctorat à l'Université de Bâle. Sa thèse fut publiée sous le titre « Sehen mit dem Stift in der Hand – die Aufführung im Schriftzug der Aufzeichnung » (Fribourg-en-Brigau, 2006). Sa recherche porte sur les interférences entre les procédés artistiques et scientifiques de la danse, sur l'analyse du mouvement dans les domaines du théâtre, de la danse et de la performance artistique, et sur l'esthétique de la danse dans sa capture photographique.

L'équipe des auteurs

Fa-Hsuan Chen

Daniela Ebert

Rainald Endraß

Martina De Dominicis

Álvaro Esteban

Tanja Marin Friðjónsdóttir

Rafaële Giovanola

Werner Nigg

Leonardo Rodrigues

Susanne Schneider

Roberto Fratini Serafide

Le travail autour du Glossaire a été réalisé dans le cadre de la résidence triennale de CocoonDance soutenue par Théâtre-ProVS, Le Conseil de la Culture Etat du Valais et La Loterie Romande en coopération avec le Théâtre du Crochetan Monthey et Malévoz Quartier Culturel

Performance, photos et images vidéo: Fa-Hsuan Chen, Álvaro Esteban, Susanne Schneider / Concept, graphique, mise en page : Inge Pæfßens

COCOON DANCE

CONTACT

CocoonDance company
Rafaële Giovanola
Rainald Endraß

Kaiserstr.105
D-53113 Bonn
Germany
+49 173 254 37 63

Rue de Venise 14
CH-1870 Monthey
Switzerland
+49 173 742 13 57

mail@cocoondance.de
www.cocoondance.de