

PROJET POST-RETROGUARDIA

Compagnie Paco Dècina

2016/2017

Dans l'inconnu de la nature

Nudo senza Posa

A travers la nature, l'homme a toujours interrogé le mystère de la Vie et celui de soi-même comme si dans ce mécanisme si parfait, simple et spontané, qui recèle dans sa profondeur l'essence même du souffle vital, il retrouvait le chemin pour remonter à la source de tout commencement.

Un commencement à chaque instant renouvelé, sans pour cela jamais devenir un *recommencement* diraient aujourd'hui certains chercheurs des neurosciences ou autrefois les anciens sages taoïstes faute de rentrer dans une linéarité du temps (inventé par les jeux capricieux de notre cerveau) ou dans une vision de circularité plate au lieu qu'en spirale.

Par cette écoute de la Nature et l'observation des ressentis, des transformations, des réponses, des ajustements, des réactions et des stratégies qu'elle nous suggère ou nous impose, nous arrivons d'une façon ou d'une autre à établir ou à supposer, une cartographie de plus en plus précise du monde que nous construisons à chaque instant par les noms et les formes, ainsi que des mécanismes secrets que les animent.

C'est comme si la Nature, en nous prêtant son corps, nous offrait un élargissement du regard sur l'observation et la prise de conscience de nos propres systèmes de fonctionnement.

C'est cette écoute qui fonde aujourd'hui le questionnement principal de ma recherche artistique. Il me semble évident alors, de l'interroger avec l'aide, le support et l'inspiration d'autres chercheurs, des scientifiques, car chacun dans son domaine, depuis longtemps, avec passion, étudie et observe la nature par les multiples paysages qu'elle nous propose.

Ce mélange de différents points de vue sur un même agencement nous permet d'approfondir le terrain de la recherche, d'ouvrir d'autres espaces et de faciliter la compréhension de liens qui se tissent entre les différents aspects de notre existence.

Ainsi la nature se rapproche de l'ordre social et de la politique en nous rendant plus attentif aux autres, à l'environnement et à notre propre corps. Après l'échec des tentatives de dénonciation sociale par l'art contemporain de la fin du XXème et du début du XXIème siècle, la nature me semble alors devenir cet outil pédagogique pertinent de

prise de conscience.

Pour poursuivre le chemin que j'ai entamé sur la base scientifique Alfred Faure sur l'île de Crozet en 2013/14 dans le cadre des *Ateliers des ailleurs 2*, je suis à la recherche d'un ou plusieurs programmes scientifiques ouverts à la collaboration ou à la présence d'un artiste, pour nourrir et inspirer le souffle de ma prochaine création artistique prévue en 2017.

Nudo senza posa

Loin d'être une mise à nu d'une articulation anatomique bien déterminée et séparable de son environnement, *Nudo senza posa* naît du désir d'interroger les contours, les indices et les traces qui régissent le jeu perpétuel des forces et des énergies en mouvement qui déterminent une forme. À l'instar d'un peintre de la Chine antique, je vais essayer de mettre en relief la vie et les transformations du paysage, ses lumières et ses brumes, pour exalter et rendre visible les souffles qui la (nous) soutiennent. Ce grand corps peint (l'œuvre en train de se dessiner d'elle-même) sera appuyé comme toile de fond, sur les paysages du monde actuel, un monde qui semble aller à la dérive, suivant les derniers relevés de la recherche scientifique.

Paco Dècina septembre 2015

La Compagnie mène dès aujourd'hui plusieurs actions de recherche de partenaires pour développer et mener à bien ce désir de création.

Rencontre de deux laboratoires associés au CNRS à Strasbourg en juin : laboratoire d'éthologie notamment.

Rencontre du Muséum d'histoire Naturelle : et notamment de son laboratoire d'étude des milieux aquatiques. Contact avec le site de recherche de Concarneau et l'IFREMER également.

Rapprochement avec la fondation Total dans le cadre de ses actions en faveur de la biodiversité

La Danse, un art de vivre

L'homme et la nature

La compagnie propose en diffusion et en création des formes liées au projet 2015-2016

Avec un intérêt tout particulier pour l'étude des énergies, des rythmes et des fréquences Paco Dècina tente de nous relier à l'idée même de soi et du monde par le langage du corps. La danse nous permet donc en quelque sorte de nous corréliser au flux intemporel et pouvoir rejouer cette quête de soi, cette harmonie entre le corps et l'esprit.

Après une expérience singulière d'une résidence de recherche en hémisphère australe où il questionne la place de l'art et de l'artiste dans un microcosme au milieu d'une nature quasi vierge de toute humanité, Paco Dècina traduira ce ravissement éternel par une œuvre chorégraphique visuelle et numérique : *La douceur perméable de la rosée*.

L'association Post-Retroguardia aiguise un regard sur la place de l'homme dans son environnement moderne aux antipodes de la nature spontanée, harmonieuse et généreuse. L'essence même du projet convoque la position de l'homme dans un monde où le rapport espace/temps s'accélère inexorablement et/ou les flux incessants d'images véhiculées sont trop souvent manipulatrices et inductives. L'instinct de survie conduit néanmoins l'être humain à s'interroger sur ces déviations. Quels sont nos repères à l'heure de la mondialisation, les changements climatiques, les OGM, la révolution de la carte génétique ...

Ces réflexions ne seraient-elles pas déjà récupérées par le système économique pour nous détourner de l'essentiel ?

Et si la douceur en tant que disponibilité nous aidait à rester relié à la spontanéité de l'équilibre naturel ? Comment la peur s'est emparée de nous à notre insu ?

Fort de trente années de recherche artistique au-delà du mouvement et suite à une expérience unique en territoire austral et antarctique français, la compagnie Post-Retroguardia porte un projet sociétal questionnant la place de l'artiste dans un microcosme, au-delà, celle de l'homme et son rapport à la nature, à l'heure de la mondialisation et de la globalisation. Un arrêt sur image au cœur d'une société consumériste, submergée d'interférences visuelles et sonores, propulsée dans un rapport espace/temps toujours plus rapide.

La création comme terrain d'expérimentation, un nouvel espace de travail, la danse, un art de vivre.

CREATIONS ARTISTIQUES ET CHOREGRAPHIQUES

La douceur perméable de la rosée (Cf dossier joint)

Trois hommes face à la féminité silencieuse de la nature.

Objet visuel et numérique relié au corps dansant.

La douceur de la nature comme remède et antithèse de la violence imposée par notre société actuelle. Quel pouvoir l'homme a-t-il sur son environnement ? Quel impact sur le réchauffement climatique ?

L'homme devient ce qu'il contemple, il faudrait s'interroger sur les images et leurs contenus qui nous sont imposés à chaque pas de notre vie.

La puissance de la douceur de la nature a-t-elle un pouvoir réparateur sur les fausses conceptions qui nous habitent ?

Création au Festival Les Hivernales d'Avignon (25 février 2015), puis au Théâtre 71 scène nationale de Malakoff (5 et 6 mars 2015)

puis en tournée 2015/2016

à Naples au Festival Napoli Teatro Festival début Juin 2015

à Rovereto (Italie) au festival Oriente Occidente août 2015 ,

de décembre 2015 à mars 2016, Saint-Herblain -(l'Onyx près de Nantes), La Roche sur Yon (Scène Nationale), Saint Barthélémy d'Anjou (près d'Angers), Limoges (Festival Danse Emoi), Aubagne

En préparation, une tournée en Océan indien et Afrique du Sud...

La Promenade création chorégraphique et plastique (Cf dossier joint)

Installation sensorielle in-situ, inspirée et soutenue par les images et les sensations vécues en Terres Sub Antarctiques Françaises.
Déambulation au rythme des cieux de Crozet.
Espaces publics : théâtres, musée, centre d'art contemporain, lieux de patrimoine.

Commande du FRAC La Réunion et collaboration avec les publics chercheurs, étudiants et personnels de Sorbonne Université durant l'année 2015. Présentation au musée Trento en Italie le 29 août et au FRAC de la Réunion en novembre 2015

ACTIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

L'université - Sorbonne UPMC (Université Pierre et Marie Curie) nous a contacté afin de mettre en place une résidence chorégraphique et un volet d'action culturelles autour l'événement Paris-Climat 2015. La compagnie Paco Dècina est prête à associer les acteurs (étudiants, chercheurs et personnels) de l'université, au projet **La promenade chorégraphique, poétique et visuel** de la compagnie. Plusieurs ateliers interactifs seront proposés afin de créer des œuvres communes qui seront diffusées dans un parcours au sein de UPMC (Université Pierre et Marie Curie de Jussieu en décembre 2015 ou en Janvier 2016.

Partenariat en cours d'élaboration

Conférence

Avec Paco Dècina et Robin Cristofari, paléontologue rencontré à Crozet.

Ce paléontologue mène depuis plusieurs années une recherche sur les manchots royal. Rencontre qui met en exergue deux univers très différents, l'un rationnel l'autre en prise avec le ressenti et les sensations.

Biographie synthétique de Robin Cristofari : Robin Cristofari intègre l'École Normale Supérieure de Lyon, où il étudie le Latin, le Grec ancien, l'Hébreu et le Persan, ainsi que la linguistique. Il est reçu en 2008 à l'Agrégation de Lettres Classiques, et se dirige vers la Biologie, il se tourne d'abord vers la Paléontologie, au Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh (Etats-Unis), puis vers l'Ecologie marine et la Génétique. Il entreprend en 2012 un doctorat en collaboration entre le CNRS de Strasbourg, le Centre Scientifique de Monaco, et l'Université d'Oslo (Norvège).

Ses études et recherches l'ont amené à voyager souvent, d'Afghanistan en Antarctique, avec des perspectives allant de l'archéologie en Syrie à l'étude des oiseaux marins au Chili, en passant par le reportage photographique à travers une large part du Moyen-Orient et des Balkans.

Carnet de voyage

Partage d'une expérience unique, « l'Atelier des ailleurs 2 » dans l'hémisphère sud, au cœur de la plus grande réserve naturelle du territoire français, un témoignage visuel et sonore comme journal de bord des Îles Crozet.

Présentation le 15 janvier 2015 au Théâtre 71 scène nationale de Malakoff calendrier 2015/2016 à mettre en place lors de nos tournées.

Stage de danse

Avec Paco Dècina, danseur et chorégraphe

Comment l'homme se place-t-il face à l'immensité de la nature, est-il acteur ou spectateur ? S'interroger sur la place de l'artiste dans un microcosme, un clivage entre la fourmilière du monde intérieur et l'immensité du monde extérieur.

Stage au Théâtre 71 scène nationale de Malakoff en janvier 2015, puis dans le cadre de la résidence à Université-Sorbonne (calendrier à mettre en place sur automne 2015).

Enseignement de spécialité et enseignement facultatif en série L au Lycée Jean Racine

La compagnie Paco Dècina, a été choisie pour assurer l'enseignement de spécialité et l'enseignement facultatif des classes de seconde , première L et terminales L du Lycée Jean Racine , Paris 8eme.

Paco Dècina danseur et chorégraphe va assurer la cohésion pédagogique des interventions en lien avec Valérie Zimmermann professeur responsable de la spécialité

« Après une première rencontre avec Valérie Zimmermann, il m'a semblé évident que la problématique majeure qu'elle rencontrait auprès des étudiants du cycle terminal, était de les ouvrir à une écoute sensible de ce qui se cache derrière le corps et le mouvement, qui transforme l'espace et qui permet à la danse d'exister.

Lors de cette rencontre nous avons partagé l'idée que tous ces outils techniques, d'observation, d'analyse, de pratique, de composition et d'improvisation n'étaient que de prétexte pour découvrir une autre façon de s'inscrire au monde, accompagnés, cette fois ci, par le souffle de la danse.

La danse interroge le corps, interroge notre relation aux êtres aux noms et aux choses. C'est essentiel alors de danser avec un corps vécu, présent à l'instant même où le mouvement est en train de se déployer pour nous délivrer toute son essence nouvelle, inconnue, créatrice. Plutôt qu'avec un corps pensé, abîmer dans la mémoire, appartenant au passé, à ce que l'on connaît déjà et qui nous rassure autant.

C'est par l'accueil et l'oubli de soi-même, que le nouveau, l'inconnu, peut se présenter à nous par le souffle de la création artistique. Bien sûr cela demande un grand travail de préparation, de construction technique, d'analyse et de réflexion, mais l'inspiration ne vient que dans un instant, là où l'acteur n'est plus et qu'il n'y a que présence, prête à accueillir. C'est là alors que toute cette technique se met à l'œuvre, presque automatiquement, pour que l'œuvre puisse s'exprimer d'elle même.

Par le répertoire, la création contemporaine, la technique, la composition et l'improvisation, l'observation et l'écoute du ressenti, je voudrais forger ce regard sensible qui nous permet d'atteindre l'état de présence nécessaire pour percevoir les souffles dansants de la vie qui se déploient autour de nous, parfois par l'abstraction de l'esprit de l'artiste et parfois par la narration de notre vie au quotidien. »

145 heures sont prévues pour l'année scolaire 2015-2016, 10 intervenants venus d'horizon différents viendront apporter des éclairages différents et complémentaires auprès des élèves.

Des artistes collaborant régulièrement avec la compagnie : Vincent Delétang , Jeremy Kouyoumdjian et Sylvère Lamotte

Des artistes associés : Geisha Fontaine, Christine Gérard, Simon Hecquet , Carlo Locatelli , Sophie Lessard, Alvaro Morell Bonnet

Axe Territorial

Le Projet 2016 2017 de la compagnie apparaît avec un désir fortement marqué de territorialiser et implanter de nouveau celle ci dans un temps long.

Cela serait idéalement concomitant et lié à une résidence artistique dans un lieu de création.

Nous travaillons actuellement au rapprochement avec un ou plusieurs départements limitrophes d'Ile de France voire à construire une PAC avec la Région Ile de France

« Le travail sur un territoire commence avec un temps de préfiguration dédié à la rencontre des structures et des partenaires qui le composent. Connaitre les préoccupations, les besoins et les désirs de acteurs sociaux et /ou relais de mise en relation avec les publics me semble être le point de départ pour construire une proposition collaborative et créative qui peut enrichir le sens commun. (ou bien : dans le but d'un enrichissement commun.)

Une vraie Co-crédation où chaque participant, en résonance avec les différents projets, peut trouver un espace cohérent d'expression, de suggestion et d'inspiration pour l'amélioration des fonctionnements et des organisations qui régissent l'œuvre de chacun dans le territoire.

Il est important de prendre conscience des contraintes spécifiques et particulières à chaque territoire, car ce sont celles-ci qui verront incarner le désir de transformation et de métamorphose des êtres et des choses qui l'habitent.

S'inscrire dans un territoire c'est agrandir son propre corps, ses limites, ses besoins, ses désirs pour les fusionner avec l'espace environnant, c'est par ailleurs faire acten(oeuvre) d'enracinement ou de réenracinement

Dans cette fusion l'information de chaque élément circule, s'échange, résonne et colore de parfums différents nos habitudes et nos croyances.

Le travail artistique avec un territoire est une étape importante de mon travail. Un lieu d'inspiration et de partage, de confrontation et de mise à l'épreuve, où la danse sort de la scène pour arriver au cœur du quotidien, jusque dans les interstices de l'ordre social.

En questionnant soi et le monde je veux que la danse soit accompagnée de la recherche scientifique et la nature, pour amener chez le spectateur une réflexion et une prise de conscience de ce qui est la source de notre corps-pensée et des liens qui nous relient à tout ce qui existe. »

Paco Dècina mai 2015

Département de la seine Saint Denis

Suite à une rencontre avec le service culturel du conseil Départemental de la Seine Saint Denis : la compagnie propose de mettre en place les modules de formation : « Habiter un corps âgé » (cf infra) au sein de ce territoire . Nous sommes actuellement en phase

d'élaboration du projet et de repérage des structures et lieux susceptibles d'accueillir ces ateliers qui devraient voir le jour au cours du premier semestre 2016. Il s'agirait d'une première amorce de collaboration pouvant donner lieu à une ou des résidences et /ou des projets participatifs.

Communauté de communes de l'Etampois / musée et service culturel de la mairie d'Etampes

Rencontre a été faite avec Sylvain Duchêne directeur du musée et du service culturel de la communauté de communes de l'Etampois.

La compagnie met en place un projet en lien avec plusieurs communes de l'Essonne dont Etampes - domaine du château, Méreville avec le conservatoire de danse et Boisly la rivière - le Château et le domaine. Autre point central, le département de l'Essonne est l'unique réserve naturelle des sites géologiques. Dans le cadre du projet de la compagnie « dans l'inconnu de la nature », il nous semble tout à fait opportun d'éprouver la question du rapport à l'environnement et du patrimoine historique et géologique du territoire. Il est question de rencontrer le géologue Patrick de Wever, responsable de l'inventaire national du patrimoine géologique et professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.

Aussi, la compagnie souhaite construire un projet en lien avec le Collectif Culture Essonne qui valorise la mise en œuvre de projets « art et science » et propose le festival « La science de l'art », point de connexion de la création artistique associée à la recherche scientifique.

Axe formation et pédagogie

La compagnie mène depuis plusieurs années un travail de réflexion autour de la transmission.

Outre les actions culturelles et de formation à destination de publics amateurs, scolaires, empêchés, des ateliers de sensibilisation, découverte et Master Class, la compagnie s'appuie sur ses forces vives pour proposer des formations professionnelles.

Formations courtes pour tout public ou public ciblé

Habiter un corps âgé

« Par la nature introspective et méditative de mon travail, je me suis toujours senti proche des gens âgés. Il y a une qualité d'épaisseur, une conscience, une sagesse d'utilisation de l'énergie dans la danse d'un corps âgé qui m'ont toujours fasciné.

Cette capacité à exprimer avec un simple regard ou un petit mouvement a été toujours la recherche de ma danse ». (Paco Décina)

Le travail proposé s'effectuera à travers la respiration, le souffle et des gestes simples qui seront adaptés à la capacité du corps à se mettre en mouvement.

Public souhaité : adultes du troisième âge (10 personnes maximum)

Durée : 2h en amont et en aval de la représentation

Intervenants artistiques : 2 interprètes de la compagnie

Lieu : Les rencontres avec les personnes âgées pourront être menées dans le théâtre (studio de danse ou plateau avec tapis de danse) ; si les personnes âgées ne peuvent se rendre au théâtre, il faut prévoir un espace qui convient pour le travail corporel (veiller à la nature du sol, la taille de l'espace...).

Ateliers pour les non-danseurs : Relaxation et travail du souffle

Ouvert à tous les adultes, cet atelier propose par des exercices simples, un travail de respiration et de circulation des énergies afin de rendre le corps vivant et disponible. Par l'écoute et l'observation de cette mise en mouvement, on donne un nouvel espace à nos anciennes constructions physiques et mentales . (Paco Dècina)

Public souhaité : adultes non danseurs

Durée : ateliers de 2h ou 3h

Intervenant artistique : Paco Dècina

Lieu : Studio de danse ou plateau avec tapis de danse

Matériel : petite sono

Danse, mémoire, inconscient

Ateliers de danse avec Paco Dècina

Quelle que soit la forme des interventions, stage ou ateliers, il s'agit de prendre conscience que la danse ne consiste pas dans l'imitation ou la reproduction extérieures d'une forme ou d'une attitude donnée, mais qu'elle naît d'un foyer intrinsèque au danseur qui doit intégrer les coordonnées chorégraphiques et dramaturgiques dans le fait d'une "présence" à la fois sensible et absolue.

Le danseur n'est pas une machine esthétique géniale, c'est un interprète vivant.

A la maîtrise du corps, dans le temps et l'espace, s'associe donc étroitement une expérience intérieure secrète dont l'expression chorégraphique est la manifestation totale. (Paco Dècina)

La pratique permet de rentrer directement dans le travail de recherche de Paco Dècina, son écriture chorégraphique, tout en découvrant le processus de création qui est le sien. Le chorégraphe propose un travail sur les positions, les appuis, les équilibres, les flexions, les rotations..., une approche de cette "équation" où se mêlent à la fois l'histoire et la mémoire particulières et collectives de chacun.

Durée : 2h à 3h

Public : danseurs amateurs ayant déjà une pratique

Cet atelier se décline en fonction du niveau du public

Lieu : plateau ou studio de danse

Besoin matériel : petite sono

intervenant : Paco Dècina

Formations professionnelles ou pour un public en voie de professionnalisation (étudiants , jeunes professionnels)

Danse et Lumière Paco Dècina et Laurent Schneegans

Dans cette rencontre nous aborderons avec Lurent Schneegans créateur lumière et partenaire depuis vingt ans, la lumière comme élément de dramaturgie de la danse et de la présence.

Inspirés par la danse dessinée sur la scène par les danseurs, les stagiaires devront réaliser une création lumière ainsi que sa conduite, pour servir au mieux les propos artistiques que celle-ci suggère.

En respectant la sensibilité individuelle et les infinies possibilités de mise en forme nous questionneront la cohérence dramaturgique par :

L'espace

Les directions

Les perspectives

Les rythmes

Le rapport à la musique

Les ombres

La relation visible/invisible

Le cycle jour/nuit

La suggestion intérieure/extérieure

Première session de formation au CCN d'Orléans / Josef Nadj du 18 au 25 octobre 2015
dans le cadre d'un stage AFDAS.

Formation Danse et Scénographie numérique Paco Décina – Serge Meyer et deux danseurs

12h

Formateur Paco Décina et Serge Meyer assistés de deux danseurs

Cette partie de la formation est consacrée à la création et à l'interaction de la scénographie avec la danse. Un échange entre les danseurs qui testent les différentes possibilités d'utilisation et fonctionnalités de la scénographie imaginée par les créateurs, comme pour la mettre en vie et les propos artistiques dansés sur la scène par les danseurs qui vient inspirer la création de l'œuvre scénographique ainsi qu'exercer la capacité des stagiaire à trouver les bons outils pour servir un propos artistique en cohérence avec leur propre recherche personnelle.

La toile de fond qui accueille la danse

construction d'un espace

Les ponctuations

Les dispositifs interactifs

La conduite

Travailler le son chez soi pour la scène Frédéric Malle

35 heures

Formateur : Frédéric Malle

Dans un contexte de mutation rapide des techniques et de baisse des coûts du matériel de production audio, les danseurs et chorégraphes sont de plus en plus fréquemment amenés à réaliser leurs bandes sons eux mêmes, à partir de matériel sonore pré existant ou non. L'écoute domestique, au casque ou en studio de travail, et la diffusion sur un système de diffusion professionnel étant de nature très différentes, il y a certains aspects à maîtriser pour passer efficacement d'un domaine à un autre, notamment les formats audionumériques, et la gestion de la dynamique. Le montage son et le mastering CD seront abordés avec l'utilisation du logiciel Reaper.

Public

Cette formation s'adresse aux danseurs et aux chorégraphes, mais aussi plus généralement aux artistes désireux de créer eux mêmes des objets sonores à diffuser sur des systèmes de diffusion de théâtre.

Objectifs

Après cette formation, vous serez en mesure de..

Faire un montage sonore simple

Maîtriser l'usage des différents formats d'exportation

Créer un cd / indexer une longue plage audio

Maitriser la problématique des niveaux sonores

Faire une demande argumentée à un régisseur son

Contenu

Formats audionumériques

Définition de l'audionumérique

Spectre et effet de masque / écoutes

Présentation et usage des différents formats / écoutes

Niveaux sonores

Présentation du dB / écoutes

Problématique de la dynamique / écoutes

Les risques auditifs

La législation

Présentation des outils de gestion de la dynamique / écoutes

Montage son / Réalisation d'une bande son

Présentation du logiciel Reaper

Effectuer un mélange / un point de montage

Supprimer du bruit de fond

Ralentir - accélérer (time stretch et pitch shift)

Mastering CD

Présentation des différents logiciels de diffusion