

royaumont

Transforme

Cycle de formation du Centre de recherche et de composition chorégraphiques.

Transforme est conçu comme une académie humaniste, un lieu d'échanges où chacun vient enrichir ses connaissances pour nourrir sa production intellectuelle et artistique. L'enseignement s'articule autour d'un thème moteur de la recherche sur les écritures et les modes de composition dans les champs de la danse et de la musique.

Chaque année, douze auteurs - chorégraphes ou auteurs-interprètes - sont sélectionnés pour participer à un cycle de formation composé de trois semaines consécutives en juillet-août et de trois sessions de neuf jours réparties entre le mois d'octobre et le mois de mars. Ils sont en résidence à la Fondation Royaumont.

Tous les matins, les participants suivent un cours technique privilégiant la compréhension des schémas corporels, la relation du danseur à l'espace et l'écoute (méthodes Feldenkrais, Alexander, Pilates, Body-Mind Centering, différentes formes de yoga et d'arts martiaux).

Les trois semaines de juillet-août offrent un panel d'interventions sur la question centrale du cursus ainsi que sur les relations entre danse et musique, danse et nouvelles technologies. Artistes, scientifiques, philosophes de renommée internationale sont invités à transmettre leur savoir sous forme de conférences, de discussions, d'ateliers ou de cours théoriques. L'idée est d'inciter l'étudiant à formaliser son langage ; à modeler un environnement chorégraphique personnel qu'il peut mettre à l'épreuve de la réalité, en composant de petits essais régis par des contraintes précises.

À l'issue de cette première période, chaque auteur doit élaborer un projet en résonance avec les problématiques soulevées lors du cursus et interrogeant la relation danse-musique.

Afin de répondre à leurs préoccupations artistiques, entre la fin août et la reprise du mois d'octobre et entre chacune des trois sessions restantes, Myriam Gourfink se tient à leur disposition à la Fondation Royaumont. Ces consultations permettent également d'établir le planning des semaines à venir en fonction de la singularité des projets artistiques et d'en faciliter la mise en œuvre.

Durant les trois dernières sessions, les participants concrétisent leurs idées en atelier pour aboutir à une esquisse d'environ dix minutes. Ils disposent de compositeurs et de musiciens choisis par le CRCC.

À la fin de chaque session, en août, octobre, décembre et mars, une «Fenêtre sur cour(s)» rend compte publiquement des étapes de travail.

A l'issue du cycle complet de formation Transforme, le CRCC, en concertation avec ses partenaires artistiques et financiers, pourra offrir des prolongements à certains auteurs :

- Trois à quatre d'entre eux seront conviés à développer leur maquette pour réaliser une pièce d'une vingtaine de minutes. L'ensemble des pièces formera un programme qui sera diffusé dans la Saison musicale de Royaumont à l'automne, dans le Val d'Oise et au-delà en fonction des partenariats mis en place par le CRCC. Le CRCC assure la production et la diffusion de ce programme pendant une saison.
- Certains auteurs seront invités à proposer des ateliers pédagogiques dans le cadre de l'Action territoriale de la Fondation Royaumont.
- D'autres enfin se verront offrir une aide pour obtenir des bourses de recherche ou des résidences.

Le CRCC reçoit le soutien du Ministère de la Culture-DRAC Ile-de-France, du Département du Val d'Oise, de la région Ile-de-France, de l'Europe (Fonds structurels européens) et de la Fondation d'entreprise Hermès. Transforme est une formation conventionnée AFDAS.

royaumont

La perception

L'édition 2009 de **Transforme** propose à **12 auteurs-interprètes** une interrogation sur la perception.

L'édition 2009 de **Transforme** envisage la composition chorégraphique à partir de ce qui est à son origine, à savoir la perception. Pour mieux ressentir il est parfois nécessaire de se recentrer ; en quelque sorte de se retirer en soi. Le cursus propose d'approfondir le travail des sens en questionnant la forme du solo.

Le mois de juillet ouvre la réflexion en invitant **Yann Marussich**, chorégraphe suisse, qui a exploré les technologies liées à la recherche biomédicale. Il détaillera les processus de création de ses soli et dirigera accompagné d'un ingénieur un atelier de composition. Pour mettre en perspective sa démarche **Jens Hauser**, critique d'art contemporain, commissaire d'exposition et écrivain franco-allemand, est invité à décrire les dispositifs des artistes utilisant les (bio)technologies ; il s'attachera à analyser les mécanismes qui modifient notre perception.

Ensuite il s'agira d'appréhender la proximité du corps et de la pensée par l'intermédiaire des sens. **Richard Shusterman**, docteur en philosophie et professeur ayant reçu "The Dorothy F. Schmidt Eminent scholar chair in the humanities", fera découvrir une discipline enracinée dans son expérience de praticien de Feldenkrais : le "somaesthetics". **Ananda Ceballos**, conférencière et interprète de danse indienne (bharatanâtyam, odissi), nous initiera à la danse indienne, un art dont le premier but est d'éveiller le plaisir gustatif : l'artiste transmet la saveur.

Puis pour repousser les limites perceptives propres à chacun **Myriam Gourfink** combinera conférences et ateliers sur la base des expériences sensorielles de ses nombreux soli. Pour finir elle sera rejointe par **Andy Emler**, compositeur, improvisateur et directeur du MégaOctet. Ce dernier proposera un atelier de "soundpainting". Avec la complicité de trois musiciens issus des ensembles en résidence, ils dirigeront ensemble un atelier de composition qui fera la synthèse des éléments abordés depuis le début du cycle. Les douze auteurs-interprètes seront rejoints par trois compositeurs stagiaires choisis avec les directeurs artistiques des départements musicaux de la Fondation Royaumont.

Cette dernière étape se prolongera lors de trois sessions, d'octobre 2009 à mars 2010, en invitant les auteurs-interprètes à formuler plus librement un projet de solo d'une vingtaine de minutes.

Mais avant cela pour parfaire les transmissions de la première session **Dominique Brun**, dans un atelier qui mêle théorie et pratique, enseignera lors de la seconde session l'Effort/Shape, une écriture développée par Rudolf Laban et basée sur le discernement des différentes qualités du mouvement. Et **Claire Rousier** présentera ses recherches autour du livre "La danse en solo, une figure singulière de la modernité".

Chaque résidence de recherche se terminera par une présentation publique faisant état de l'avancement du travail. A l'issue de la dernière session de février-mars 2010, certains projets seront choisis pour être programmés dans la Saison musicale 2010 de Royaumont et feront l'objet d'une diffusion dans les théâtres partenaires du CRCC.

Durant les résidences d'août 2009 à mars 2010, chaque journée commencera par un cours de yoga animé par **Gianna Dupont**, **Ananda Ceballos** ou **Myriam Gourfink**. La pratique se portera sur les "indryas" qui sont l'affinement et le prolongement de nos cinq sens ordinaires.

royaumont

TRANSFORME, cycle de formation professionnelle

2nde édition, 2009-2010

Myriam Gourfink, direction artistique et pédagogique

Géraldine Schmitt, administratrice

Thématique 2009-2010

La perception (soli)

Session 1 – "Perception" du 26 juillet au 16 août 2009

"Danse en solo : perception et nouvelles technologies"

Intervenants : Gianna Dupont – praticienne : techniques de yoga / Yann Marussich – chorégraphe et Jens Hauser – critique d'art : création et biotechnologie

"Percevoir et art de penser"

Intervenants : Richard Shusterman – philosophe : le somaesthetics / Ananda Ceballos – praticienne, conférencière et interprète : techniques de yoga et danse indienne / Myriam Gourfink – chorégraphe : techniques de yoga et ateliers autour de l'écriture de ses soli.

"Raffinement extrême de la perception en danse et en musique"

Intervenants : Myriam Gourfink – chorégraphe : techniques de yoga / Andy Emler – compositeur : atelier "Des signes et des sons" (soundpainting) / Myriam Gourfink – chorégraphe et Andy Emler – compositeur consultant : atelier de compositions chorégraphique et musicale

Trois compositeurs stagiaires et trois musiciens seront à disposition des stagiaires auteurs-interprètes.

Fenêtre sur cour[s] le samedi 15 août à 15h30 et 17h30

Session 2 - "Ressentir" du 25 octobre au 4 novembre 2009

Intervenants : Myriam Gourfink – chorégraphe : accompagnement des projets / Dominique Brun – chorégraphe : "l'effort shape" / Claire Rousier – conférencière : la danse en solo

Fenêtre sur cour[s] le mardi 3 novembre à 15h30 et 17h30

Session 3 - "Structurer" du 6 au 15 décembre 2009

Intervenants : Myriam Gourfink - chorégraphe et Andy Emler - compositeur consultant.

Trois compositeurs stagiaires et trois musiciens seront à disposition des stagiaires auteurs-interprètes.

Fenêtre sur cour[s] le lundi 14 décembre à 15h30 et 17h30

Session 4 - "Parfaire" du 23 février au 7 mars 2010

Intervenants : Myriam Gourfink - chorégraphe et Andy Emler - compositeur consultant.

Trois compositeurs stagiaires et trois musiciens seront à disposition des stagiaires auteurs-interprètes.

Fenêtre sur cour[s] le samedi 6 mars 2010 à 15h30 et 17h30

Destinataires

12 auteurs-interprètes ayant réalisé quelques pièces chorégraphiques.
Les participants s'engagent formellement à suivre l'intégralité du cursus, soit 52 jours de formation.

Calendrier

Candidatures à envoyer avant le 19 janvier comprenant un CV, une lettre de motivation et un extrait vidéo ou DVD d'un travail chorégraphique.

Auditions : entre le 16 et 20 février 2009 au studio de l'ANPE, 50 rue de Malte 75011 Paris

Conditions tarifaires

La participation financière se compose des droits d'entrée obligatoires, de l'adhésion obligatoire à l'association *Les Amis de Royaumont*, des frais pédagogiques et des frais de séjour.

Ce stage est en cours de conventionnement par l'AFDAS

Prises en charge des frais pédagogiques

- pour les intermittents du spectacle : par l'AFDAS dans les conditions suivantes : 2 ans d'ancienneté, 48 cachets (jours) en France, les Congés Spectacles et feuilles de salaires faisant foi.
- pour les salariés (temps plein ou partiel) : par les plans de formation continue de leurs employeurs.
- pour les chômeurs : se renseigner auprès des caisses locales de l'ANPE et des ASSEDIC
- pour les Rmistes : par les Conseils Généraux, se renseigner auprès des services correspondants.

Si vous bénéficiez d'une prise en charge, il reste à votre charge un montant total de 150 €.

Les aides

L'association *des amis de Royaumont* attribue des bourses chaque année aux artistes de moins de 26 ans qui n'ont pas encore d'activité professionnelle régulière. Cette attribution se fait par une commission, sur dossier (CV, photo, lettre de motivation).

Si vous bénéficiez de cette bourse de l'Association des amis de Royaumont, **il reste à votre charge un montant total de 150 €**

Pour les participants qui ne peuvent bénéficier d'aucune autre prise en charge, la Fondation attribue sur demande et sur dossier des bourses d'études.

Si vous bénéficiez de cette aide, **il reste à votre charge un montant total de 1 100 €.**

MYRIAM GOURFINK

- **Parcours** "La démarche de Myriam Gourfink est centré sur une exigence radicale du corps dansant/mouvant contraint qui se plie avec rigueur à d'autres temps étirés (la lenteur comme résistance), d'autres espaces interagissant (capteurs sensibles et micro mouvements) et d'autres écritures inventées (post Laban à l'ère numérique). C'est cette notion de (re)composition mais aussi de notation du mouvement contemporain qui est au centre de la démarche unique menée par une chorégraphe étroitement associée au compositeur/sculpteur sonore Kasper T. Toeplitz qui lui aussi amène le spectateur-auditeur à repousser ses limites perceptives. Un travail en recherche permanente qui redéfinit notre intimité la plus sensible." (Philippe Franck).

Figure de proue de la recherche chorégraphique en France, elle reçoit la Bourse Beaumarchais 2000 pour son projet *Too Generate*. La même année, elle est lauréate de la Villa Médicis hors les murs (New-York 2000) et en 2002, elle reçoit une bourse d'écriture du Ministère de la Culture et de la Communication pour un travail visant à développer une écriture pour la composition chorégraphique et son intégration dans des dispositifs informatisés. Son Oeuvre s'inscrit largement dans cette relation à l'informatique. Parmi ses nombreuses productions, citons *Waw*, *Übenregelheit*, *Glossolalie*, *Too Generate*, *L'écarlate*, *Marine*, *Rare*, *Contraindre*, *This is my house*. Ses pièces sont non seulement visibles en France mais également invitées par de nombreux festivals internationaux tels que le Spingdance festival à New-York, le FIND à Montréal, la Biennale de la danse à Tokyo, le Künsten festival des arts à Bruxelles, le Festival de La Bâtie à Genève, le Festival Danças Na Cidade à Lisbonne, le Festival equilibrio à Rome, etc.

Artiste en résidence à l'IRCAM en 2004-2005 et au Fresnoy-studio national des arts contemporains en 2005-2006, elle est depuis janvier 2008 directrice du Centre de recherche et de composition chorégraphiques (CRCC) à la Fondation Royaumont.

- **Démarche artistique** Les techniques respiratoires du yoga fondent la démarche de Myriam Gourfink. L'idée est de rechercher la nécessité intérieure qui mène au mouvement. Guidée par le souffle, l'organisation des appuis est extrêmement précis, la conscience de l'espace ténue. La danse se fait lente, épaisse, dans un temps continu. Cette connaissance du mouvement et de l'espace permet de concevoir des chorégraphies sans travail en atelier. Grâce à ce qu'elle subodore d'une situation dansée, nul besoin de se mouvoir pour ressentir la danse : les sens et l'intellect la reconstituent. Comme les musiciens elle utilise une écriture symbolique pour composer l'univers géométrique et l'évolution poétique de la danse. Ayant étudié la Labanotation avec Jacqueline Challet Haas, elle a entrepris à partir de ce système une recherche pour formaliser son propre langage de composition. Chaque chorégraphie invite l'interprète à être conscient de ses actes et de ce qui le traverse. Les partitions activent sa participation : il fait des choix, effectue des opérations, fait face à l'inattendu de l'écriture, à laquelle il répond instantanément. Pour certains projets les partitions intègrent des dispositifs (informatisés) de perturbation et re-génération en temps réel de la composition pré-écrite : le programme gère l'ensemble de la partition et génère des millions de possibilités de déroulements. Les interprètes pilotent - via des systèmes de captation- les processus de modification de la partition chorégraphique, qu'ils lisent sur des écrans LCD. Le dispositif informatique est ainsi au cœur des relations d'espace et de temps. Il permet, au fur et à mesure de l'avancement de la pièce, la structuration de contextes inédits.