

Performer

à partir de la danse forum

(titre provisoire)

Cie *L'Involontaire & Rapprochées*

Naissance d'un élan commun

Une troupe de danse forum naît à l'été 2016, avec pour objet l'étude et le développement de la danse forum, dispositif expérimental d'improvisation élaboré entre 2005 et 2012 par *Le Tilt*, un groupe de recherche sur la danse réuni autour de la danseuse et chorégraphe Andréine Bel. Depuis 2016, la troupe s'est approprié le dispositif par des sessions internes de travail, avant de proposer des ateliers ouverts ainsi que des stages de pratique. Son travail est maintenant porté par la Cie *L'Involontaire*.

En 2021, Amandine Chancel (Association *Rapprochées*) demande à Pascale Guirimand et Mickaël Crampon (Cie *L'Involontaire*) de venir lui transmettre le dispositif de la danse forum dans le lieu (Renc'arts à Aouste-sur-Sye) où œuvre son association. Depuis, une fois par mois, est proposée une danse forum, à laquelle participe un groupe de plus en plus grand. Cet espace a ouvert non seulement une pratique régulière de la danse forum mais aussi un espace partagé de réflexion et de questionnement sur la pratique en elle-même.

Aujourd'hui, cette rencontre entre Amandine, Pascale, Mickaël et d'autres nourrit des élans et ouvre le champ de la pratique à la question de la performance. En effet, les pratiquants de notre groupe sont aussi des danseurs qui aiment expérimenter les espaces/dispositifs de recherche et d'exploration autour des processus d'improvisation et qui ont goût à questionner et nourrir leur recherche avec le regard du public.

La danse forum

La danse forum est un dispositif d'improvisation collective autour d'un thème de travail, qu'on appelle **thème réflexif**. Il propose trois espaces à travers lesquels on circule librement :

- l'espace scénique qui est le lieu du mouvement, de la danse ;

- l'**espace du regard**, d'où on regarde la danse ;
- la **bordure scénique**, dans laquelle on peut faire des interventions artistiques autres que la danse (poésie, dessin, peinture, chant, musique...).

Ce jeu d'espaces est précédé d'un échauffement sensitif grâce auquel on détermine un **thème sensitif**. Les deux thèmes (réflexif et sensitif) font office de décor, d'ambiance ou de filtre pour l'improvisation, ils planent dans l'air et colorent ce qu'on fait, ce qu'on voit, ce qu'on sent. Une personne, nommée le **tilt**, a un rôle spécifique : elle n'entre pas dans les espaces mais peut interrompre l'improvisation pour proposer des temps d'échange qui visent à faciliter et faire émerger/visibiliser ce qui est en train de se jouer. La danse se pratique en ateliers d'au moins 3h30, les participantes pouvant être novices ou connaître déjà la pratique.

Au départ, la danse forum naît de la rencontre de danseur.ses avec le théâtre forum du Théâtre de l'Opprimé.e. Là où le théâtre forum met en jeu et tente de comprendre les ressorts de l'oppression à travers les rôles sociaux, la danse forum se déplit à partir des sensations, impulsions, désirs. On cherche à observer comment, à l'occasion de l'improvisation et de la composition instantanée, on est traversé par les thèmes réflexif et sensitif choisis.

Ce qui se passe lors d'une danse forum est passionnant. Depuis l'espace du regard, on est tendu vers l'espace et la bordure scéniques, à l'écoute et en même temps prêt : prêt à y aller, à mettre son corps en jeu, à dire quelque chose, mais aussi de façon plus générale prêt à contribuer, que ce soit par l'action, la réception ou la réflexion. On sait que ce qui se passe en soi et depuis soi contribue à ce qui se passe ensemble. Dans la danse forum, on improvise et on compose en tentant de se laisser instruire, de se trouver au point de connexion, ou d'être un point de passage entre un nous/je et ce qui nous arrive. Sans volonté d'interprétation, juste celle d'expérimenter des trajectoires qui pourraient devenir possibles (des affects, des forces qui nous traversent et nous dirigent). On fait confiance à l'intelligence des événements, on écoute le temps, l'espace, les rencontres, les situations afin d'être nourri, guidé et orienté par elles-mêmes. Il s'agit d'un espace temps pour déambuler dans les liens et les mises en rapport au fur et à mesure qu'ils s'offrent et au hasard de ce qu'ils offrent.

Qu'est ce que le processus veut de nous ?

(« Qu'est ce que le destin veut de moi ? » Sophie Calle, artiste plasticienne contemporaine)

Ici, improviser n'engage pas seulement celui qui doit faire quelque chose mais aussi celui qui accueille, qui reçoit, qui regarde. Ce qui s'instaure, c'est alors ce qui nous tient ensemble ; vous/toi qui regarde/z et nous/moi qui te donne/ons à voir. Tandis que le thème prend forme-corps à travers la danse, c'est le regard qui les saisit. Ainsi le corps sensoriel présent aux espaces (extérieurs comme intérieurs), aux regards, à la relation, aux

matériaux (textes, voix, musique) se laisse trouver un chemin, et surprendre par ce qui advient. Le mouvement vient dire ce par quoi il est (é)mu, ce quelque chose qui inscrit son empreinte, qui laisse une trace et réveille des sensations.

Est-ce que cette intensité, ce *passionnant*, peuvent être partagés avec d'autres, qui ne participeraient pas à la danse forum ? On s'est souvent demandé ce que cela ferait s'il y avait un public extérieur à la danse forum. Trouverait-il ça aussi passionnant ? De quelle façon le mettrait-on à contribution, lui demanderait-on de participer ? Le regard public nous permettrait-il d'élargir encore l'axe de recherche, de déplier davantage notre thème ?

Performer à partir du dispositif de la danse forum reviendrait donc à convoquer-invoquer des personnes en tant que témoins-participant.es de ce qui naît dans cette quête-instant, pour se nourrir de leurs regards-présences et se questionner ensemble sur les thèmes choisis.

Perspectives d'élaboration

Ces questions ouvrent des pistes sur les **manières d'impliquer un public**.

Nous envisageons différentes modalités que nous souhaitons explorer lors des deux premiers temps de résidence (en juillet à la Ferme des roussets, St Jean en Royans, et en octobre au Magasin, St Etienne), à la suite desquels nous choisirons de creuser une direction dans les résidences suivantes.

- Nous pourrions **développer une performance improvisée à partir des outils de la danse forum**. Dans cette piste, rien de particulier n'est attendu du public, les performeuses s'appuient sur leur connaissance de la danse forum pour improviser une performance sur le moment. Il n'y a pas de tilt « visible » même si quelqu'un pourrait endosser ce rôle, un peu comme un chef d'orchestre, utilisant la musique et proposant des moments de parole "performés". Les thèmes donnent leur nom à la performance.

- **Le thème réflexif pourrait être partagé et présenté au public au début de la performance. Les moments de parole proposés par le tilt sont ouverts au public tout comme aux performeurs**. Le tilt joue un rôle d'intermédiaire entre le public et la performance, une sorte de tilt-joker. Le tilt pourrait envisager s'il le sent d'inviter le public à entrer dans la danse, sur l'espace ou la bordure scénique. On peut aussi imaginer un espace d'expression ouvert seulement au public, à tout moment ou juste lorsque le tilt les invite.

- **Le public pourrait se trouver dans l'espace du regard et intervenir dans la danse forum à tout moment**. Dans cette forme, la préparation du

public et des performeuses est essentielle, car : qu'est-ce qui la différencierait sinon d'un atelier ? Les thèmes réflexif et sensitif pourraient être choisis par les performeuses et le public invité à un échauffement sensitif commun lié au thème sensitif, pour entrer dans les sensations d'une façon moins sèche que l'éveil pratiqué en atelier.

Dans toutes ces options, **la question de savoir comment amener le public à la performance est cruciale**. Plus on attend de lui qu'il y participe par l'action (parole ou danse) plus il faudra l'y préparer. Il s'agirait donc de penser une sorte d'échauffement, qu'il soit collectif comme les "jeux" du théâtre forum ou individuel comme l'échauffement de la danse forum. Il y a en tout cas quelque chose à inventer.

Une autre question importante : doit-on matérialiser les espaces ? Si on attend du public une complète participation, il faut chercher à rendre accessibles les espaces d'expression. Le tilt peut aider à cela, comme le fait le joker en théâtre-forum, mais des mises en place spécifiques sont aussi à essayer (par exemple tracer les espaces à la vue de toutes et faire circuler les personnes).

Que se passera-t-il dans cet espace entre nous qui improviserons-chercherons et un public qui regardera ? De-par quelle expérience serons-nous saisi.es ? Tandis qu'il sera là, quelle expérience fera-t-il ? Superposition d'expériences. Pourrons-nous les révéler ? Ce qui se adviendra alors, pourrait-il être ni de notre fait, ni du leur, mais d'un troisième, celui de la rencontre ? Nous tentons avec la danse forum de voir par quoi nous sommes saisi.es, comment le thème se révèle dans nos danses, que disent nos corps quand ils se mettent en mouvement des questions que nous nous posons. Pouvons nous partager cela chacun depuis nos rôles (improvisateurs et spectateurs) ? Comme souvent en danse forum, il semble qu'il se passe quelque chose en dessous du verbe. Serons-nous capable de le percevoir-nommer et de le partager dans le cadre d'une performance ?

La grande spécificité de la danse forum, qu'il s'agirait de partager avec le public, c'est que ce qui se développe par l'improvisation et les moments d'échange fait appel autant aux sensations, aux émotions, à l'imaginaire qu'à la réflexion. Comment accompagner le public dans une implication entière, qui ouvre vers la profondeur ? Si le public joue avec nous, nous voulons que ce soit important pour lui autant que pour nous. La danse forum est passionnante uniquement parce qu'**on y met de soi**, parce qu'**on s'y sent engagé, parce qu'on touche et est touché**. L'enjeu est donc de taille.

Calendrier

Années 2021 à 2023 : cycles de danse forum, et ateliers ponctuels co-animés par les cie's l'Involontaire et *Rapprochées* dans la Drôme.

Finalisation du mémoire de recherche de Mickaël Crampon autour de la pratique de la danse forum et des enjeux de la participation du public (Master 2 « savoirs du corps dansant, Université Nice Côte d'Azur).

Décembre 22-mars 23 : Naissance de l'élan *Performer à partir de la danse forum* et élaboration des pistes de travail (à Renc'arts, Aoust sur sye).

Printemps 2023 : Recherche de financements et soutiens institutionnels (partenariats Universités UGA, Université Nice Côte d'Azur, DRAC, CG Drôme, en cours) et locaux (5eme Saison ACCR, Théâtre de Die – en cours)

3 au 8 juillet 2023: 1ère résidence de recherche et lancement du processus (Ferme des Roussets, St Jean en Royans (26) - acquis

9 au 14 octobre 2023 : Résidence au Magasin, laboratoire de Permanence Chorégraphique, à St Étienne (42) – acquis

6 au 12 novembre 2023 : résidence à La Navette (St Laurent en royans) – demande en cours

décembre à février : 2 semaines de résidence au Théâtre Les Aires (Die, 26), demande en cours

mars : résidence et présentation d'une étape de travail et danse forum lors du festival F(r)ictions, Théâtre les Aires (Die) – demande en cours

avril - mai : résidence en partenariat avec Format (07), demande en cours

été 2024 : tournée auto-produite dans des lieux non dédiés en faisant varier le dispositif du regard

septembre- octobre 2024 : résidence partenariat Maison des Arts, de la Création et l'Innovation (MACI, Université Grenoble Alpes) – demande en cours

2025 : Poursuite de la création et sortie officielle

pistes de partenaires futurs envisagés : le Pacifique CDCN, Superstrat, CND Lyon (dispositif recherche et danse)

Les collectifs impliqués

Rapprochées

Rapprochées fut dans un premier temps la compagnie de danse dirigée par Benjamin-Aliot Pagès de 2009 à 2016, implantée à Toulouse. L'association a déménagé en 2019 avec de nouveaux désirs et complices : Quatre artistes danseurs et pédagogues du mouvement (Claire Rivera, Amandine Chancel, Joane Auber et Benjamin-Aliot Pagès) s'associent dans le but de générer des projets autour des pratiques somatiques et de l'improvisation en danse sur leur territoire. L'association propose des ateliers, des stages, des sessions libres d'improvisation, des laboratoires de recherche à un public divers allant du pratiquant novice au professionnel du spectacle. Ces membres ont le souhait de tisser des liens entre différentes pratiques, tant artistiques, que somatiques, énergétiques, allant de la connaissance de soi à la création artistique. Les ateliers et les stages ont lieu principalement à Renc'arts à Aouste-sur-Sye. L'association organise ponctuellement des événements qu'ils soient pédagogiques ou artistiques.

Rapprochées aspire à faire connaître l'improvisation en danse en tant que pratique émancipatrice, qui révèle les potentiels de chaque individu dans le respect de son intégrité. Plus qu'un outil artistique, l'improvisation est une manière d'aborder la création par la recherche d'une sincérité avec le moment présent, à partir de l'ouverture de nos perceptions et du dialogue avec ce qui nous entoure. Riche des parcours de chacun.e.s de ses artistes, l'équipe place au cœur de ses pratiques la dimension créative et poétique comme moteur.

La compagnie L'Involontaire

La création de *L'Involontaire* (Mickaël Crampon, Aude-Laure Gambiez, Pascale Guirimand) en 2021 officialise un travail commencé en 2016 dans *Une troupe de danse forum* autour des pratiques du laisser-advénir et du spontané ainsi que des dispositifs collectifs. La compagnie se nourrit de divers champs de l'improvisation, du butô, du clown, du soin, et plus largement d'intérêts profonds pour la littérature, la philosophie et la politique, notamment les questions féministes et de genre. Elle est structurée selon trois axes qui ont tendance à se mélanger : recherche, création et transmission. Elle contribue au développement et à la diffusion de la danse forum, un dispositif d'improvisation et de pensée collectif et multidisciplinaire, au travers d'ateliers et de laboratoires. Début 2022, elle a commencé son travail autour de *Enfants de Kinjiki* et *Performer à partir de la danse forum*.

Équipe

Mickaël Crampon est artiste et chercheur. D'abord versé dans les mathématiques, puis dans la poésie, la danse et la philosophie, ses recherches allient pratique et théorie dans un aller-retour permanent qui interroge, au fond, ce qui fait des êtres en vie et ensemble. Docteur et auteur de plusieurs articles en mathématiques, un temps journaliste, il co-traduit les Poèmes et Antipoèmes de Nicanor Parra en 2014 et publie le recueil de poésie *S'attraper* en 2018. La danse vient sur le tard et il s'y forme de façon autonome. En 2014, il découvre la danse forum qu'il contribue à développer dans le collectif Une troupe de danse forum depuis 2016, puis dans la cie l'Involontaire qu'il co-fonde. Les dispositifs impliquant l'improvisation, qu'ils soient artistique, thérapeutique, rituel, l'intéressent particulièrement. Après diverses découvertes en danse contemporaine, il dirige sa formation vers le butô auprès de Maki Watanabe, Lorna Lawrie, Masaki Iwana, Gyohei Zaitsu... Il termine actuellement un master en danse à l'Université de Nice-Côte d'Azur et rédige sous la direction de Marina Nordera un mémoire sur les formes d'implication du public dans les performances. Il anime des ateliers d'écriture, de danse forum et d'improvisation.

Pascale Guirimand artiste comédienne, danseuse et pédagogue. Après des études en littérature (Univ. Lyon II – ENS LSH) et en sciences politiques (Master Direction de projets culturels), ses recherches artistiques, philosophiques et pédagogique portent autour de l'élan de participer à un monde commun vivant, donc en mouvement, dans lequel la joie est encore possible. En 2013 elle fonde l'association [l'Ebullition](#), à travers laquelle elle développe la pratique du théâtre forum et un travail d'accompagnement des dynamiques de groupe dans une perspective féministe et travaille comme comédienne pour la cie Les Fées rosses. Elle découvre la danse forum en 2016 au sein de la troupe de danse forum et s'engage avec ses camarades de la troupe dans l'étude et la formalisation de cette pratique. Le goût pour l'improvisation et le jeu l'amènent à creuser le jeu clownesque et après divers stage elle suit en 2021 la formation clown au CNAC (Cédric Paga, Paola Rizza, Adèll Nodé-Langlois, Gilles Defacque) et plusieurs stages de butô et divers pratiques somatiques (Mandoline Withesley, Lorna Lawrie, Maki Watanabe). Actuellement elle travaille sur morsures, une pièce seule en scène théâtre danse clown, (mise en scène Alain Bourderon).

Amandine Chancel est comédienne, danseuse et intervenante. Elle travaille autour de deux axes : d'un côté, la danse avec ses pratiques d'improvisation et de composition instantanée, de l'autre côté le théâtre au

service d'outils de l'éducation populaire. Elle inscrit ses pratiques dans le champ de l'émancipation et du corps-prendre. Son travail est nourri tant par la recherche analytique qui tente de comprendre le monde dans lequel il inscrit ses expériences (Théâtre forum, Clown, outils d'intelligence collective), que par l'incorporation de cette expérience au travers de pratique de mouvement et de dispositifs d'expérimentation (Danse Forum, Mouvement Authentique, BMC®, Composition Instantanée). Elle s'est formé en particulier avec Mandoline Withesley et Urs Stauffer. Elle cofonde et travaille avec l'Association Rapprochées, qui est née en 2019 du désir de quatre artistes danseurs et pédagogues du mouvement de générer des projets autour des pratiques somatiques et des pratiques d'improvisation en danse.

Anaëlle Niger est une artiste joueuse, adepte de l'improvisation et optimiste des idées délirantes. Après une licence en arts du spectacle à l'Université d'Aix-Marseille, où elle étudie et expérimente principalement la scénographie, le costume et la performance, son intérêt se porte vers les pratiques improvisées en danse, puis en clown. En parallèle de projets pirates tels que Vélodisco (duo pailleté et aérodynamique en espace public), La Recyclerie Sentimentale (recyclerie ambulante et protéiforme de vieux romans à l'eau de rose) ou Le Cabaret à Roulettes (cabaret participatif et aléatoire), elle s'inscrit dans un master en danse à l'Université Nice Côte d'Azur. En 2022, elle termine une recherche qui questionne la notion d'autorité dans les pratiques d'improvisation en danse autour d'enjeux politiques et pédagogiques. Elle vient tout juste de co-créer la compagnie Hors Propos, avec laquelle elle poursuit avec amour ses projets farfelus et pluridisciplinaires, ainsi que ses recherches.

Contact

Compagnie [L'Involontaire](#) (Drôme)

Mail : contact@involontaire.fr

Tel : Amandine Chancel : 06 21 37 03 18