

Danse-Matière

POD (Petites Œuvres Dansées)

conférence dansée

par *Ciro Carcatella* et *Mattia Scarpulla*

Danse-Matière est une exploration de la transmission d'un langage corporel. Danse-Matière est le nom qu'emploie le chorégraphe-danseur Ciro Carcatella pour synthétiser sa relation professionnelle avec la création en danse et avec le corps : le corps est une matière en continuelle transformation, dans son être biologique, et en rapport avec son contexte social ; la danse est une forme de savoir pratique et conceptuel qui modèle et remodèle le corps dans un temps et dans un espace. Ciro Carcatella étudie et travaille son corps, le corps de ses danseurs et celui de ses élèves, comme des matières mécaniques et biologiques qui, durant les créations ou les cours, prennent conscience de leur potentialité créatrice. La danse devient ainsi la transmission d'une pratique pour sortir de ses propres habitudes corporelles et pour créer des sensations et des formes nouvelles.

Cette conférence veut mettre en relation la pratique et la théorie de la danse. Le chercheur Mattia Scarpulla a été élève de Ciro Carcatella. Il s'intéresse aux discours sur l'identité et les genres qu'une danse peut générer. Mattia Scarpulla a observé la décomposition en micro-parties des corps des danseurs et des élèves de Ciro Carcatella, la mise en scène d'une énergie dynamique qui passe entre des membres autonomes du corps durant dans leur exécution d'une phrase dansée, et ensuite la relation qui naît entre les interprètes dans la salle de cours ou sur scène. Les danseurs deviennent des matières indépendantes et créatrices dans l'espace, déliés les uns des autres, chacun dans un espace personnel, mais en communication active avec les autres corps. Quelles identités et quelles dynamiques créatrices le processus de création et d'enseignement de Carcatella provoquent-ils dans la relation du danseur avec son corps ? Quels rapports entretiennent cette manière de concevoir le corps et la danse dans la société qui entoure le chorégraphe, le chercheur et les danseurs ?

Scarpulla et Carcatella sont italiens, mais ils se sont rencontrés en Belgique. Scarpulla vit et travaille en France, et Carcatella en Belgique. L'évolution de leurs travaux, pratiques et théoriques, se confrontent aussi à la manière de vivre et de se représenter comme étrangers dans un pays d'accueil.

Depuis 2007, Mattia Scarpulla et Ciro Carcatella ont commencé un dialogue pour comprendre et reformuler la technique et les expériences professionnelles du chorégraphe au travers des discours théoriques du chercheur. Scarpulla prend la pratique de Carcatella comme point de départ pour étudier des décompositions et reconstructions sociales et identitaires que l'on observe dans notre société. Carcatella s'appuie sur les questionnements soulevés par Scarpulla pour redéfinir ses buts créatifs, et réfléchir sur de nouvelles pratiques de sa technique.

Durant la conférence Danse-Matière, Ciro Carcatella danse des fragments de ses chorégraphies. Des extraits de chorégraphies de groupe passent en vidéo. Scarpulla danse une phrase qu'il a conçue sous l'égide de Carcatella. Carcatella et Scarpulla racontent, par les gestes et par les mots, leur métier et leur rencontre. Puis, ils échangeront pour un temps leurs professions de danseur et de chercheur.

La présentation de ce processus de travail a pour but de soulever un questionnement sur la valeur de la danse comme langage. La conclusion sera donc un débat avec le public sur la pratique de la danse, sur les bases et les concepts de la technique de Carcatella, mais aussi sur les dynamiques corporelles et les représentations culturelles que l'on vit ou auxquelles on assiste sur scène de nos jours entre Belgique, France et Italie.

La conférence dansée peut être introduite ou suivie par la projection de deux films de vidéo-danse, réalisations cinématographiques originales de June Peduzzi sur les chorégraphies de Ciro Carcatella.

La conférence dansée peut aussi être accompagnée par un laboratoire pratique et théorique de trois jours. Carcatella et Scarpulla travaillent avec un groupe d'une quinzaine de personnes possédant une première formation en danse.

Conception et interprétation :

Ciro Carcatella : chorégraphe, danseur et pédagogue, vit à Bruxelles. Il s'intéresse à l'évolution historique des théories des techniques de la danse. Il s'est formé à l'école du Teatro San Carlo di Napoli, à l'académie Princesse Grace de Monaco et à l'école Mudra de Bruxelles. Il a dansé pour la compagnie Ulmer Ballet Theater de Philippe Talard, la compagnie Thor de Thierry Smits et pour Charleroi-danses avec Frédéric Flamand. Il participe à des projets interdisciplinaires, et collabore souvent avec le groupe musical Noise-Maker's Fifes. En 1992, Carcatella gagne la médaille d'argent au Concours International de Danse de la Ville de Paris. Ce dix dernières années, il a élaboré un travail de recherche, qui l'a porté à de nouvelles expérimentations dans la création, dont *POD (Petites œuvres dansées)* en 2005, *Amis* en 2006 et *Strechquartet* en 2008. Il a enseigné des techniques de la danse en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Il collabore dans le cadre de ses activités d'enseignement et pour ses créations avec l'Hoger Instituut Dans, Lier (Belgique), dirigé par Jan Zobel. Ciro Carcatella travaille la danse dans sa continuelle transformation comme une matière, comme celle du peintre ou du sculpteur. La forme et le concept sont un ensemble indissoluble à l'intérieur de la matière. Pour Carcatella, pour composer une création une analyse du mouvement et de sa décomposition est nécessaire. Son expérimentation sur une évolution rationnelle de la danse trouve son inspiration dans l'interaction entre différentes disciplines artistiques, tout comme dans des recherches en philosophie, sur les nouvelles technologies et en mécanique.

Mattia Scarpulla : chercheur en résidence au Centre national de la danse (CND)– Pantin, France. Il est doctorant en Danse au Centre de Recherche sur l'Analyse et l'Interprétation des Textes en Musique et dans les Arts du spectacle (RITM) – Université de Nice, et Ecole doctorale de Lettres et Esthétique – Université de Turin . Il rédige une thèse sous la direction de Marina Nordera, historienne et professeure en danse (Nice), Alessandro Pontremoli, historien et professeur en danse (Italie) et Michel Guérin, philosophe et professeur en esthétique (Aix-en-Provence). Il s'intéresse à la danse comme moyen de réflexion sur la société. Ses recherches sont centrées sur les représentations de la guerre en danse et sur les thématiques de l'exil, des transformations identitaires et des subcultures. Il travaille sur les archives Ea Sola dans le cadre de sa résidence au CND, où il participe à l'organisation d'ateliers de travail pour jeunes chercheurs. Il est associé à l'AIRdanza (Association italienne de la recherche en danse) et à la SDHS (Society of Dance History Scholars). Il collabore avec

la compagnie Lanabel (Grenoble) dirigée par Annabelle Bonnéry et François Deneulin, dans le cadre de leur création 2009. Il a étudié la danse et l'écriture créative en Italie, en Belgique et en France. Conférencier, il écrit des articles pour des revues françaises, italiennes, belges et roumaines, ainsi que des textes en prose et en vers, en italien ou en français. Il met en scène des performances en Italie. Il pratique la danse contemporaine, et les danses françaises baroque et de la Renaissance.

Réalisation des films sur les œuvres de Ciro Carcatella :

June Peduzzi : monteuse et réalisatrice, vit à Bruxelles. Elle s'est formée aux techniques cinématographiques et à l'art plastique entre la France et la Belgique. Elle a travaillé au sein de sociétés de production comme Télé-image et Partizan-midi minuit en tant que monteuse et post productrice. Elle réalise des documentaires, des films de vidéo-art et vidéo-danse, et des installations performatives. Ses créations sont : *P.O.D. petites oeuvres dansées*, en collaboration avec le danseur et chorégraphe Ciro Carcatella, 2006 ; *Elise*, en collaboration avec la jeune styliste Sandrina Fasoli, 2006 ; *80% d'eau 20% de rêve*, 2007 ; *Tinckle*, en collaboration avec Ciro Carcatella, 2008. Depuis 2005, Peduzzi collabore avec Ciro Carcatella. Elle suit l'évolution de ses chorégraphies et elle crée ensuite des oeuvres de vidéo-danse en s'inspirant de ces danses. Elle collabore avec l'Académie de Moolenbeek-Bruxelles, lieu où elle évolue ses créations. Dans ses créations, l'expérimentation du potentiel-image prévaut sur la narration. Elle crée le cadre pour que l'image dans sa particularité puisse se révéler. L'image devient son propre événement.

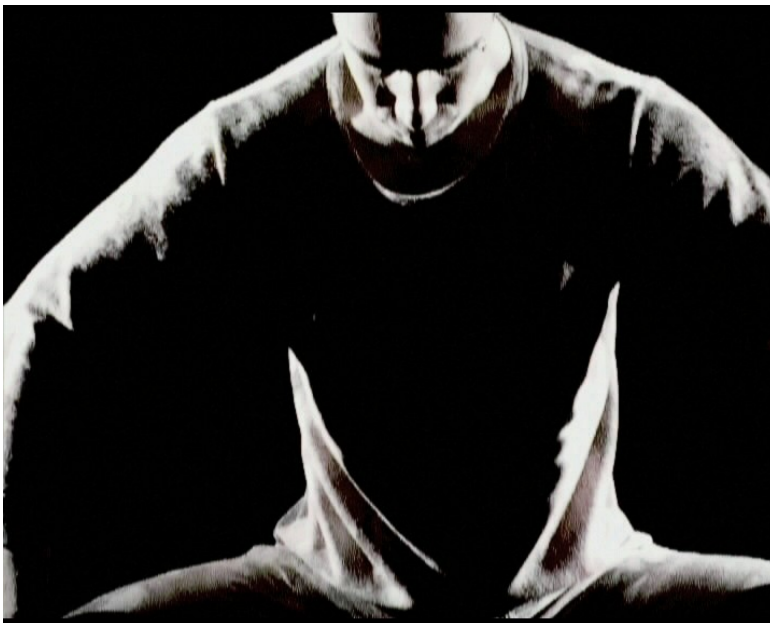
Collaborateurs :

- **Cristof Carrion :** compositeur. Il a créé les musiques des chorégraphies *POD (Petites œuvres dansées)* 2005, *Duostretch* 2005, *Amis* 2006, *Stretchquartet* 2008, *Tinkle* 2008.
- **Bruno Kladar :** artiste plasticien, il a créé le costume de Ciro Carcatella pour la création de *POD (Petites œuvres dansées)*.
- **Ines Cera, Gabriella Iacono et Stella Spitaleri :** danseuses, interprètes de la pièce *Amis*. **Gabriella Iacono** a collaboré à la création et interprété *Duostrech*.
- **Gert Gijbels, Martina Lacovà, Andrea Lamesovà, Pauline Weijs :** interprètes de *Streichquartette*, élèves de l'Hoger Instituut voor Dans, Lier, Belgique, où la pièce a été conçue.

Déroulement de la conférence dansée :

La conférence dure environ 1h 15, elle est constituée de six moments. Chaque moment évolue au travers d'une conversation entre le chorégraphe et le chercheur. Après la conférence, les deux intervenants invitent le public à débattre.

1/ Ciro Carcatella danse des extraits de sa chorégraphie *POD (Petites Œuvres Dansées)*, création 2005. Cette œuvre est composée de six solos dansés par le chorégraphe, qui y a résumé sa technique, sa conception symbolique et esthétique du corps, et la présente sur lui-même. En effet, pour créer ses œuvres, le chorégraphe travaille toujours avant sur son corps, puis transmet des postures, des dynamiques et des mouvements à ses danseurs et à ses élèves. Les extraits exécutés sont accompagnés par l'enregistrement de la musique originale, composée par Cristof Carrion. La Création *POD* est née d'une étroite collaboration avec Carrion. Depuis des années, Carcatella travaille et fait évoluer sa technique en dialogue avec l'univers sonore de la musique expérimentale de ce compositeur.

Ciro Carcatella dans *POD*, version cinématographique réalisée par June Peduzzi

Après la danse, Mattia Scarpulla raconte ses premières observations sur *POD*, créée juste au moment où il suivait des cours de danse contemporaine et de mouvement contemporain avec Carcatella à l'école de danse Yantra, Bruxelles. Après ces premières observations, Scarpulla, en dialogue avec Carcatella, présentera leur rencontre, leurs objectifs de travail et le projet de la conférence.

2/ Carcatella présente sa technique et sa méthode de recherche : il montre à nouveau des mouvements extraits de sa danse en les commentant. Il s'exprime sur ce qu'il cherche dans son métier, sur son corps. Il utilise en même temps geste et parole. Il introduit les quatre Qualités du mouvement, Rotation, Décomposition, Electricité et Polymorphie, dynamiques corporelles qu'il étudie dans son processus de recherche. Carcatella montre ainsi sa conception de la relation entre le vide et le plein dans l'anatomie humaine, qui permet à l'homme de bouger, d'exister, et de créer.

3/ Carcatella montre la Gamme anatomique sur le corps allongé de Scarpulla, qui prend la place de l'élève. La Gamme est le training journalier du chorégraphe et constitue une partie de ses cours et de ses stages. La Gamme, effectuée sous la direction du chorégraphe, permet au danseur de prendre conscience de son corps en le déconstruisant mentalement. Scarpulla livre ses observations dans le rôle d'exécutant. Carcatella raconte le passage de la technique de son corps à celui des danseurs.

4/ De courts extraits de trois créations seront montrés pendant que les intervenants poursuivent la présentation de la relation entre le chorégraphe, sa méthode de travail et ses danseurs :

- a) dans *Duostrech*, création 2005, Ciro Carcatella a travaillé avec la danseuse Gabriella Iacono. Dans le duo, nous voyons le passage de mêmes dynamiques corporelles du corps du chorégraphe à celui de la danseuse ;

Ciro Carcatella et Gabriella Iacono dans *Duostrech*

- b) la chorégraphie *Amis* (2006) a été créée par Carcatella avec les trois danseuses italiennes Ines Cera, Gabriella Iacono et Stella Spitaleri. Ils ont fait le point sur leur amitié née de leur activité professionnelle de danseurs à Bruxelles, et surtout de leur engagement dans l'exploitation de la technique de Ciro Carcatella. Dans l'extrait montré, 'Maestro', le chorégraphe lit ses notations et les trois danseuses exécutent des mouvements selon les directions données ;

Scène 'Maestro' de la chorégraphie *Amis*

- c) Dans *Stretchquartet* (2008) est présenté le travail effectué par le chorégraphe avec des danseurs en formation professionnelle à l'Hoger Instituut Dans. Carcatella conclut ainsi par la narration de son expérience de pédagogue.

Répétition de *Stretchquartet*

5/ Mattia Scarpulla, avec l'accompagnement d'images, intervient sur l'intérêt qui l'a mené à travailler sur et en collaboration avec Ciro Carcatella. Il donne des exemples de danse contemporaine et de danses dans des lieux publics où les Qualités du mouvement peuvent être retrouvées. Il pourra ainsi donner un aperçu du contexte historique et social qui a influencé le travail du chorégraphe. Ensuite, il introduit l'idée d'identité et de conscience corporelle que ce genre de travail sur l'anatomie peut développer, et explique en quoi il est une manière d'envisager le corps, de faire dialoguer les corps, sans passer par les représentations culturelles et sociales établies par le sens commun.

6/ Scarpulla danse un bref solo conçu sous la direction de Carcatella. Il conclut ses observations théoriques par une analyse de son vécu subjectif du travail du chorégraphe-pédagogue. Scarpulla et Carcatella commentent ce processus de création, puis ils dansent ensemble la même phrase, qui évolue différemment sur le corps du professionnel et de l'amateur.

Enfin, les deux interprètes font un bilan de ce que leur a apporté ce travail en commun et ils posent un questionnement au public sur la danse comme forme alternative de relation.

Projection de vidéo-danse :

Nous proposons une séance de projection d'environ 50 minutes en accompagnement de la conférence *Danse-Matière*. Elle peut être prévue avant ou après la conférence. June Peduzzi, cinéaste française installée à Bruxelles, a collaboré avec le chorégraphe Ciro Carcatella, et a réalisé deux films de vidéos-danses qui proposent une vision originale des pièces *POD (Petites Œuvres Dansées)* – 2006, durée 26 minutes, et *Tinkle* – 2008, durée 10 minutes.

- Le film *POD* s'inspire librement des réflexions du chorégraphe sur la Monadologie de Leibniz. Peduzzi donne une dimension différente à la recherche interdisciplinaire entre danse (Ciro Carcatella), musique (Cristof Carrion) et arts plastiques (Bruno Kladar) à la base de cette création. Elle construit une atmosphère en noir et blanc rappelant le début de l'histoire du cinéma, dans laquelle Ciro Carcatella danse ses six solos.

- Dans le film *Tinkle*, Ciro Carcatella danse au centre d'une installation de miroirs, qui a été réalisée par June Peduzzi à l'académie de Moolenbeek - Bruxelles. Le corps, entier ou dans ses fragments, se multiplie durant la danse, dans l'œil de la caméra et dans le montage filmique.

June Peduzzi a aussi réalisé des vidéos qui retracent les travaux de danse-matière de Ciro Carcatella, et les entretiens entre Carcatella et Scarpulla qui ont eu lieu durant la création de la conférence.

Laboratoire Danse-Matière :

Durée : 16 heures, réparties en trois jours

1 ^{er} jour :	2 ^{ième} jour :	3 ^{ième} jour :
1h 30 de pratique	1h 30 de pratique	1h30 de pratique
1h de théorie	1h de théorie	1h de théorie
1h 30 de pratique	1h 30 de pratique	1h30 de pratique
	1h de discussion	2h d'expérimentation et improvisation
		1h de présentations des improvisations

Le laboratoire est ouvert à toute personne ayant une base en pratique de la danse.

Il est limité à un groupe de 15 participants maximum. Il est dirigé par Ciro Carcatella et Mattia Scarpulla.

Durant les heures pratiques, Carcatella propose un training basé sur sa gamme anatomique, une expérience de prise de conscience du corps par les quatre 'qualités du mouvement' et une initiation à ses principes de création chorégraphique.

Durant les heures de théorie, Scarpulla propose une réflexion à partir d'images et d'extraits filmiques d'univers dansés et d'œuvres peintes ou sculptées. Dans ces figurations, l'espace devient un lieu éclaté dans les différentes phrases de corps autonomes, et dans la décomposition et la libération de l'action de chaque membre du corps, qui reste en même temps une entité unique en mouvement.

L'heure de discussion du deuxième jour est dédiée au débat, pour que les participants puissent témoigner de leur expérience sensorielle. La discussion peut aussi devenir une séance d'improvisation.

Le troisième jour, après le deuxième moment de pratique, sont prévues deux heures de travail d'improvisation, où les stagiaires peuvent retravailler les thèmes du laboratoire, dans une manière autonome ou sous la direction des conducteurs, selon leurs désirs et leur expérience. La dernière heure du stage permettra de présenter et discuter les phrases travaillées.

Bases et Qualités du mouvement de Ciro Carcatella :

Training de la Gamme anatomique : la Gamme a la fonction d'un alphabet (ou d'une gamme en musique). L'exécutant est allongé et prend conscience de chaque partie de son corps en la mettant en mouvement pendant que les autres membres restent immobiles. Chaque partie du corps, pied gauche, pied droit, genou gauche, genou droit, etc. constitue l'alphabet. Dans un deuxième moment, les parties sont mises en relation deux à deux, puis trois à trois. Les mouvements exécutés peuvent être réguliers ou irréguliers, symétriques ou asymétriques. Dans un troisième moment, l'exécutant peut décomposer chaque partie, cherchant à prendre conscience des composantes musculaires et osseuses. L'exécutant comprend peu à peu, par la sensation, sa composition micro-musculaire.

Dans le training sont intégrés des exercices de stretching et de respiration.

Qualités du mouvement : Ce sont les qualités physiques et dynamiques que Carcatella explore dans ses processus d'enseignement et de recherche.

Décomposition : au travers de la Gamme et du training, dans une position allongée ou debout, prendre conscience de l'unicité et de la singularité compositrice et motrice du corps, de ses parties et de ses mouvements.

Rotation : mouvement de rotation de chaque partie autour de son axe, et autour de l'axe du corps. Exploiter la rotation permet d'intensifier l'étude du corps de ses différentes parties dans sa capacité à remplir et à vider un espace et dans toutes les directions. Cela permet aussi de se libérer des trajectoires de la technique classique du danseur dans l'espace.

Electricité : frémissement des muscles des parties du corps en mouvement, permettant de mettre en évidence le passage d'énergie. L'électricité est une qualité corporelle mais aussi un concept : elle indique la sensation de passage d'énergie que le spectateur doit ressentir dans la relation rapprochée ou dans la distance entre deux ou plusieurs danseurs.

Polymorphie : mettre en action différentes parties corporelles qui exécutent des mouvements différents les unes par rapport aux autres, et qui exploitent en alternance la Rotation ou l'Electricité, ou les deux à la fois. La Polymorphie indique la multiplicité des parcours et des mouvements du corps à chaque instant.

L'exploitation de la Gamme et des quatre Qualités permettent à Ciro Carcatella de faire communiquer les parties du corps, leurs mouvements, en accentuant l'importance des vides et des pleins qui sont présent dans notre corps et dans chaque espace physique. Le corps est donc entendu comme une matière de vides et de pleins où l'énergie du mouvement déplace le danseur et sa relation avec autrui. Le mouvement de la Polymorphie engage l'exécutant à explorer de nouvelles manières de remplir et de vider l'espace, d'interagir avec d'autres matières, charnelles ou inanimées.

Bases et éléments théoriques de Mattia Scarpulla :

Les recherches en danse de Mattia Scarpulla sont centrées sur les actualités de la danse, sur sa relation avec les histoires des sociétés, et sur les réflexions que les danses analysées peuvent faire surgir sur la situation sociale où elles sont créées ou représentées.

Ses études suivent principalement quatre directions :

- Il s'intéresse aux théories anglaises de l'école de Birmingham des années 1960, spécialement à Stuart Hall et à Richard Hoggart, qui s'opposent à l'idée d'une identité unique et d'une culture universelle. Leurs études sociologiques/sémiotiques, qui sont à l'origine des mouvements et des écoles diverses de *Cultural Studies*, envisagent l'identité et la culture comme deux paradigmes qui racontent l'individu et les groupes sociaux dans la pluralité et la multiplicité des identifications sociales et des représentations culturelles, avec lesquelles chaque personne se confronte personnellement et qui le rendent unique. Chaque personne ne peut donc pas être définitivement insérée dans les idées universelles imposées de peuple, de nation etc.
- Scarpulla s'intéresse aussi aux notions de mémoire et de témoignage dans les arts et dans la philosophie. L'art, comme d'autres objets traditionnels, est un regard vers le passé, composé des mémoires, une manière de garder ce qui reste des histoires des corps, des savoirs et des sociétés. Ces questionnements se réfèrent à Giorgio Agamben, Michel Foucault, Michel Guérin.
- Dans ses analyses chorégraphiques, il met en relation des représentations culturelles ou des images nées des événements et des danses de la société, avec des figurations chorégraphiques. Il essaie de comprendre les rapports esthétiques qui rapprochent ou éloignent une création chorégraphique de la société où elle est créée et représentée.

- Scarpulla s'intéresse aussi aux représentations culturelles des minorités sociales (cultures gays et féministes, cultures de discothèque ou de banlieue etc.) qui peuvent se retrouver dans des travaux chorégraphiques et leur donner des interprétations nouvelles.

Bibliographie à la base de la conception du projet *Danse-Matière* :

- Gilles Deleuze, *Différence et Répétition*, Paris, PUF, 2005
- Gilles Deleuze, *Le pli : Leibniz et le baroque*, Paris, éd. de Minuit, 1988
- Joel de Rosnay, *Le microscope (vers une version globale)*, Paris, éd. du Seuil, 1975
- *I discorsi della danza*, sous la direction de S. Franco et M. Nordera, Torino, éd. UTET, 2005
- *Etres ensemble. Figures de la communauté en danse depuis le XX siècle*, sous la direction de C. Rousier, Centre national de la danse, Pantin, 2003
- Gilles Guigues, *Pour une esthétique du témoignage*, thèse pour obtenir le grade de docteur de l'université Aix-Marseille I, directeur Michel Guérin, 2005
- Stuart Hall, *Identités et cultures. Politiques des Cultural Studies*, Paris, éd. Amsterdam, 2007
- Gottfried Wilhelm Leibniz, *La monadologie*, Paris, éd. Delagrave, 1989
- *Les monades*, sous la direction de E. B. de Condillac, Grenoble, éd. J. Millon, 1994

Chorégraphie *Amis*

Besoins techniques :

- plateau 8 m² minimum
- Ecran, vidéo-projecteur et ordinateur

Conditions financières :

Si les intervenants sont salariés :

- conférence dansée (deux intervenants) : 600 euros brut + prise en charge du logement et du voyage aller-retour
- laboratoire (deux intervenants) : 1200 euros brut + prise en charge du logement et du voyage aller-retour

Carcatella et Iacono dans *Duostretch*