

Dispositif - Écran vivant

3e commission

Présentation du projet (15 pages maximum)

Titre du projet numérique :	Alternatives bodies
-----------------------------	---------------------

1. NOTE D'INTENTION

Alternative bodies est un projet de série documentaire qui interroge la fabrication des représentations et des incorporations de l'Autre en danse.

Elle est conçue pour être diffusée sur Internet ainsi qu'à travers une installation imaginée pour les espaces d'accueil des théâtres et lieux d'exposition.

Elle s'appuie sur une relecture critique des œuvres des chorégraphes états-uniens **Ruth Saint-Denis et Ted Shawn**. Considérés comme les fondateurs, au début du XXe siècle, de la danse moderne nord-américaine, ils furent les premiers à s'intéresser aux danses extra-occidentales et à y puiser largement pour nourrir leur conception d'une nouvelle danse. Les représentations culturelles et genrées de « l'autre » proposées dans leurs pièces soulèvent des questions esthétiques et politiques passionnantes pour aujourd'hui.

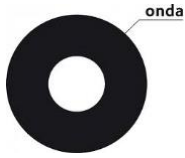
Alternative bodies s'appuie sur la pièce chorégraphique **Moving alternatives** d'Anne Collod & Guests créée en juillet 2019 au Festival de Montpellier Danse et portée par six interprètes (qui interviennent dans les entretiens de « Alternative bodies »).

Alternative bodies s'adresse aux professionnel·les et amateur·trices de danse, danseur·ses, chorégraphes, responsables de structures, enseignant·es, étudiant·es, et de façon plus large à tous les publics s'intéressant à l'art et aux questions de société. Le projet participe de la

transmission de la culture chorégraphique au plus grand nombre. Anne Collod poursuit son travail de passeuse, et innove en proposant cette installation couplée à cette série documentaire en ligne.

Chacun des épisodes, d'une durée de 26 minutes, sera centré sur une thématique différente.

Dispositif - Écran vivant

3e commission

La série des 5 épisodes thématiques creuse et met en débat les enjeux actuels des danses de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn, qui touchent aux questions d'altérité, d'appropriation culturelle, d'exotisme et de colonialisme, de stéréotypes de genre, et à la manière dont le travail de la danse configure ou transforme ces représentations.

- Les 15 entretiens :

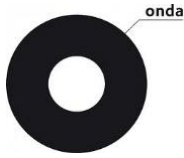
Ces 5 épisodes seront accompagnés de 15 entretiens d'une heure à une heure trente. Ces interviews recueillent les expériences et les points de vue des interprètes de *Moving alternatives* et de 11 chercheur·ses français·es, indien·nes, brésilien·nes ou américain·es : Anthropologues, historien·e-s de la danse, philosophes, chercheur·se-s en gender, cultural ou postcolonial studies, leurs recherches ont documenté et inspiré la création de *Moving alternatives*.

- Une dynamique rythmique, visuelle et réflexive :

Ces entretiens filmés sont tissés avec des documents d'archives (photos, films et sons), des extraits filmés du spectacle *Moving alternatives* ainsi que des références visuelles ou textuelles proposées par les interviewé·e·s. Divers natures d'images et de sons s'articulent donc pour construire la dynamique rythmique, visuelle et réflexive de chaque épisode.

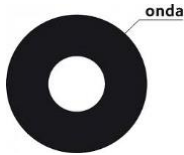
2 LE SPECTACLE D'ORIGINE : MOVING ALTERNATIVES – de ANNE COLLOD

Anne Collod renouvelle son intérêt pour les chorégraphes américaines novatrices et se plonge dans l'œuvre foisonnante des chorégraphes Ruth Saint-Denis (1879-1968) et de son partenaire Ted Shawn (1891-1972) pour la création « **Moving alternatives** » créée à Montpellier danse en 2019. Le projet devait être accueilli au CDCN Le Dancing en 2020 mais le Covid en a décidé autrement. Après un essai de report en 20/21 à Dijon, nous n'avons pu présenter le spectacle au public dijonnais. « **Alternative bodies** » répond à une extension numérique et visuelle de ce spectacle, en prolongeant la réflexion et apportant des éclairages nouveaux.

Plus sur « **Moving Alternatives** » : Considérés comme les fondateurs, au début du XXe siècle, avec Isadora Duncan et Loïe Fuller, de la danse moderne aux États-Unis, ils furent les premiers à s'intéresser aux danses de l'Asie de l'Est et de l'Inde et à y puiser largement pour nourrir leur conception d'une nouvelle danse.

Moving alternatives s'intéresse aux différentes figures de l'altérité déployées dans les danses de ces chorégraphes états-uniens, et interroge, à travers le prisme de la notion de genre et le concept d'appropriation culturelle, les enjeux esthétiques et politiques de la réinterprétation de ces œuvres aujourd'hui. Comment élaborer une réinterprétation critique d'un répertoire américain né de la vision, au tout début du 20e siècle, d'une Inde fantasmée par la jeune Ruth Saint-Denis ? Comment manifester la puissance d'évocation et d'invention de ces artistes tout en portant un regard problématisé sur ces danses, notamment sur leur dimension « exotisante » ?

En réactivant trois soli d'inspiration indienne de Ruth Saint-Denis, *Incense* (1906), *Kashmiri Nautch* (1917), *Lazy Nautch* (1919) et des extraits de pièces de groupe de Ted Shawn, *The Dôme* (1933) et *Kinetic Molpai* (1935), *Moving alternatives* ouvre un espace de débat investi par six danseur·se·s également chorégraphes, et confronte une multiplicité de versions dansées et de points de vue qui interrogent les effets de ces gestes d'hier sur nos représentations d'aujourd'hui.

Dispositif - Écran vivant

3e commission

3. L'ARTISTE – LA COMPAGNIE

Biographies de l'équipe :

Anne Collod

Danseuse et chorégraphe, Anne Collod a été interprète chez différents chorégraphes avant de se consacrer à la recreation d'œuvres chorégraphiques du début du XXe siècle en cofondant le Quatuor Albrecht Knust. Puis elle crée l'association ...& alters qui prolonge son intérêt pour la réinterprétation des œuvres et axe son travail sur les "utopies du collectif". Elle fait une rencontre décisive en 2003 avec la chorégraphe américaine Anna Halprin, pionnière de la danse post-moderne. En 2008, elle recrée en dialogue avec elle sa pièce phare *Parades and changes* (1965), recreation qui recevra à New-York le prestigieux Bessie Award, suivie en 2011 de *Parades and changes, replay in expansion*. D'Anna Halprin toujours, suivra, en 2016, la recreation de la *Blank Placard dance*, une performance urbaine inspirée des mouvements protestataires des années 1960. En 2014, Anne Collod crée le *Parlement des invisibles*, issu de ses recherches autour des danses macabres au Mexique et au Japon. Elle s'intéresse par ailleurs à la création in situ et propose en 2017 *Exposure*, une performance in-situ immersive pour une performeuse et un site industriel de production d'énergies puis *Vifs ! une danse macabre en son jardin* qui déploie pour des sites historiques une danse macabre qui célèbre les disparus des lieux. Elle propose en juillet 2019 une nouvelle création, *Moving alternatives*, qui interroge les représentations dans le genre et l'exotisme créées au début du 20e siècle par les chorégraphes états-uniens Ruth Saint-Denis et Ted Shawn. Anne Collod est artiste associée à *La Briqueterie/CDCN du Val de Marne* de 2014 à 2017. Elle est également pédagogue et formée à la méthode Feldenkrais.

www.annecollod.com

Participant·e-s aux entretiens :

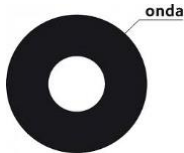
. Interprètes de *Moving alternatives* :

Sherwood Chen est un danseur, chorégraphe et pédagogue américain d'origine taïwanaise. Il développe un travail guidé par une réflexion sur l'inter-culturalisme, la colonisation et l'oppression des minorités. Il a travaillé pendant de nombreuses années avec Min Tanaka et Anna Halprin et participe aujourd'hui aux projets de différents chorégraphes.

Ghyslaine Gau est une danseuse et chorégraphe française d'origine afro-caribéenne. Interprète auprès de différents chorégraphes, elle mène une recherche sur les figures libératrices des mouvements afro-américains et d'Angela Davis.

Dispositif - Écran vivant

3e commission

Nitsan Margaliot est un danseur, chorégraphe et pédagogue israélien. Son travail questionne la place du genre dans la société, la transformation vers le neutre et la relation entre les mots et les actions.

Calixto Neto est un interprète et chorégraphe brésilien. Il s'intéresse à la notion de précarité, aux danses périphériques et aux discours post- et décoloniaux.

Pol Pi est un interprète et chorégraphe brésilien. Il questionne dans son travail les codes du genre et le rapport à l'histoire et à l'archive.

Chercheur·ses :

Uttara Asha Coorlawala est danseuse et chorégraphe. Titulaire d'un Ph.D. de la New York University, elle est professeure au Barnard College et à l'Université de Princeton. Elle est co-organisatrice du festival de danse Erasing Borders à New York.

Anne Décoret-Ahiha est anthropologue de la danse, docteure de l'Université de Paris VIII, chercheuse au laboratoire d'anthropologie des pratiques corporelles de l'université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand. Elle est l'auteure de *Les Danses Exotiques en France (1880-1940)*.

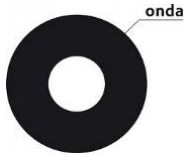
Jane C. Desmond est professeure d'anthropologie, de Gender et Women's Studies à l'Université de l'Illinois. Ses recherches concernent les questions d'incorporation, d'exposition et d'identité.

Fabiana Ex-Souza est une artiste-chercheuse brésilienne. Elle poursuit actuellement un Doctorat en Histoire et Esthétique de l'art à l'Université Paris VIII sur les questions décoloniales dans l'art contemporain.

Julia L. Foulkes est professeure d'histoire à la New School de New-York. Ses recherches explorent notamment les manières dont le genre, la sexualité, la race et le politique ont façonné le développement de la danse moderne aux États-Unis dans les années 30 et 40.

Dispositif - Écran vivant

3e commission

Federica Fratagnoli est maîtresse de conférences en danse à l'Université de Nice Sophia Antipolis. Elle s'intéresse plus particulièrement aux danses savantes de l'Inde mises à l'épreuve de l'Occident, et à leurs formes hybrides et contemporaines.

Olivia Gazalé est une philosophe et essayiste française. Elle retrace dans son essai « Le Mythe de la Virilité – un piège pour les deux sexes » les mécanismes et les origines sociales, politiques, mythologiques et culturelles de la construction de la virilité.

Olivier Marboeuf est auteur, critique et commissaire indépendant. Ses recherches se concentrent sur une relecture du colonialisme selon des principes de spéculation narrative qui viennent entrer en friction avec le récit historique dominant.

Cécile Proust est chorégraphe et performeuse. Elle mène depuis plus de dix ans le projet *femmeuses*, qui dissèque la fabrique des corps et des signes pour nouer des liens avec les gender studies, les féminismes, les espaces urbains et les arts visuels. Cécile Proust est collaboratrice artistique d'Anne Collod pour *Moving alternatives*.

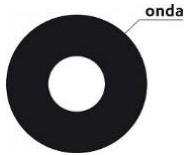

Rodney William est un anthropologue brésilien. Docteur en sciences sociales diplômé de l'université PUC-SP, il travaille sur les questions de la religiosité noire et des questions raciales depuis plus de vingt ans. Il est *babalorixa*, dignitaire de la religion afro-brésilienne candomblé. Il est l'auteur de l'essai *L'Appropriation Culturelle*, qu'il aborde sous l'angle historico-culturel du colonialisme.

4. LA STRUCTURE PORTEUSE – LE DANCING CDCN DIJON BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

En janvier 2019, Frédéric Seguette est nommé à la direction du CDCN, et succède à Jérôme Franc, directeur de 2008 à 2018. Porteur d'un projet intitulé Ouverture, il veut insuffler un nouvel élan en impliquant davantage le CDCN sur le territoire et ses habitants, et articule l'ensemble de ses missions autour du concept de danse située, une danse en prise avec le réel et le contexte dans lequel elle est créée, qui investit une multiplicité d'espaces, urbains, naturels, ruraux, non dédiés... Un nouveau nom est donné au CDCN pour identifier sa métamorphose : le Dancing.

Le Dancing CDCN est implanté depuis juillet 2019 dans des bureaux mis à disposition par la ville de Dijon dans le quartier des Grésilles, situé en zone prioritaire Politique de la ville. Il y bénéficiera prochainement d'un équipement adapté pour y développer ses activités. Cette étape importante dans l'histoire du CDCN ouvre de nouvelles perspectives pour une présence renforcée de l'art chorégraphique sur le territoire, et la mise en place de projets innovants en direction de l'ensemble des citoyens.

Dispositif - Écran vivant

3e commission

5. LE PROJET NUMÉRIQUE

Diffusion du projet, deux possibilités : sur internet et dans les halls des théâtres, les galeries et les musées

Alternative bodies sera proposé sous deux formes :

1) La forme d'une websérie documentaire augmentée en ligne

Elle sera accessible en ligne sur un **site dédié** et consultable sur ordinateur ou tablette et sur téléphone.

Le site pourra être hébergé sur d'autres sites comme ceux des lieux partenaires : Centres de Développement Chorégraphiques dont Le Dancing, Centre National de la Danse – Pantin, Numéridanses. Il pourra également être référencé chez des partenaires presse (LeMonde.fr par exemple) ou spécialisés (recherches en cours auprès des universités et lieux d'art contemporain).

***Alternative bodies* sera finalisé et mis en ligne au mois de janvier 2023 sous sa forme de websérie documentaire de 5 épisodes, accompagnée des 15 entretiens en ligne et par la suite sous la forme d'inStallation.**

2) *Alternative bodies* sera développé sous forme d'installation autonome pour les lieux recevant du public

Pour permettre aux lieux de spectacles vivants et d'arts visuels un partage direct des enjeux de la série avec les publics, Anne Collod et Jacques Hoepffner concevront également une **version « installation »** que nous accueillerons en 23/24 au Dancing.

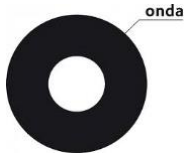
• Des montages spécifiques sur 5 écrans vidéo

L'installation comprendra cinq écrans plats mis en espace pour une salle d'exposition ou un hall d'accueil. Cinq montages spécifiques d'une dizaine de minutes entrelaceront les points de vue contradictoires des interprètes et des chercheur-ses avec les documents d'archives et les images du spectacle *Moving alternatives*. Le dispositif de l'installation (supports et spatialisation des écrans, sonorisation par haut-parleurs ou casques, assises ou circulation pour les spectateurs) sera conçu par Anne Collod et Jacques Hoepffner, la réalisation en sera assurée par Sylvain Giraudeau.

• Activation de l'installation :

Alternative bodies - installation pourra être accueillie sur une durée d'une semaine à deux mois, à partir de **l'hiver 2022**. Elle pourra être activée en continu pour les visiteurs aux horaires d'ouverture du lieu, ou au moment de l'accueil du public lors des spectacles.

• Un programme de performances et de conférences

Dispositif - Écran vivant

3e commission

En parallèle à la présentation de l'installation, l'association ...& alters proposera un programme à la carte de performances des soli de Ruth Saint-Denis dansés par les interprètes de *Moving alternatives*. Des conférences menées par les chercheur-se-s ou les interprètes interviewé-e-s dans la série ainsi que des débats avec le public sur les thématiques abordées pourront également être proposés.

6. LE RÉALISATEUR

Jacques Hoepffner

Jacques Hoepffner est photographe, vidéaste et scénographe. Son activité artistique se situe aux frontières entre activités humaines, mouvements des corps et définition des espaces. Il produit en collaboration avec la chorégraphe et performeuse Cécile Proust un corpus d'œuvres visuelles qui interroge la question du corps dans l'espace public du point de vue du genre. Ils ont notamment créé : *femmeuses en ville*, série documentaire qui interroge des femmes sur l'espace public pendant qu'elles le parcourent (<https://vimeo.com/showcase/3319817>); *femmeusesactions*, une série de proposition performatives autour des relations entre art et féminisme ; *Des Gestes de femmes pour l'an 2000?*

<https://vimeo.com/jhoepffner/gestesfemmes2000>.

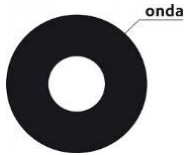
Jacques Hoepffner accompagne de ses images la création contemporaine, que ce soit les arts plastiques en participant à la réalisation de nombreuses documentations photographiques et filmiques. Il participe avec ses images à de nombreuses aventures chorégraphiques et théâtrales, Dominique Boivin, Daniel Larrieu, Rachid Ouramdane, Anne Collod, Cécile Proust, Joris Lacoste, Jean Boillot, Annie Lucas, Florence Giorgetti, Félix Pruvost, etc. Pour ces différents projets, il a travaillé en collaboration avec leurs auteurs pour trouver et réaliser des formes visuelles, plastiques et scénographiques en prolongement de leurs intentions chorégraphiques et dramaturgiques.

7. LA STRATEGIE DE DIFFUSION pour développer les usages et les publics

Première diffusion – janvier 2023

La Websérie et ses épisodes seront mis en ligne en janvier 2023, sur un site dédié et sur le site de la compagnie And Alters. **Le Dancing** consacra une page à ce projet sur son site internet et diffusera un à un les épisodes via ses **newsletter** mensuelles. La websérie sera ensuite proposée aux plateformes comme : **numeridanse.tv** et à **dansercanalhistorique**. Le Dancing et la compagnie travailleront ensemble à faire référencer au maximum le site et le diffuser sur des sites différents (notamment universitaires et liés aux arts plastiques).

La forme *installation d'Alternative bodies* sera créée en janvier 2023 et présentée en octobre 2023 à Podium – Grenoble/Echirolles avec le Pacifique et au Dancing CDCN Dijon lors de la saison 2023/2024.

Dispositif - Écran vivant

3e commission

• Diffusions envisagées pour la forme installation :

- CN D : Un rendez-vous sera pris avec le CN D pour envisager une soirée spéciale de lancement de la série avec la performance de solis de Ruth Saint-Denis et des conférences.
- Universités : L'Université Paris VIII, l'Université de Nice Sophia Antipolis à l'invitation de Federica Fratagnoli, l'INHA, etc, seront sollicitées.
- Le projet ayant reçu un soutien de l'ACDCN, il sera proposé sous la forme en ligne ou d'installation aux autres CDCN de France.
- La compagnie and alters va proposer le projet à son partenaire le MAC de Lyon, musée d'art contemporain.
- Une diffusion en ligne surtitrée en anglais sera proposé au MCA Chicago et à l'IF de New-York – Alliance Française. C'est deux partenaires devaient accueillir « Moving alternatives » mais la pandémie a empêché la tournée du spectacle. Les deux partenaires sont intéressés pour diffuser les vidéos en ligne et ensuite proposer une conférence en Zoom.
- La version surtitrée sera développée en 2023 et proposée aux partenaires internationaux de la compagnie, comme les universités de Zurich et de Berlin.

8. NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT, le cas échéant.

Printemps-été 2021 : Tournage des entretiens
Automne et hiver 2022/23 : Dérushage, montage, finalisation de la Web-série
Début d'année 2023 : Mise en ligne de la Web série
Janvier à mars 2023 : Écriture du scénario de l'installation, montage et réalisation de l'installation.

BONUS (portfolio, liens vidéo...)

www.annecollod.com