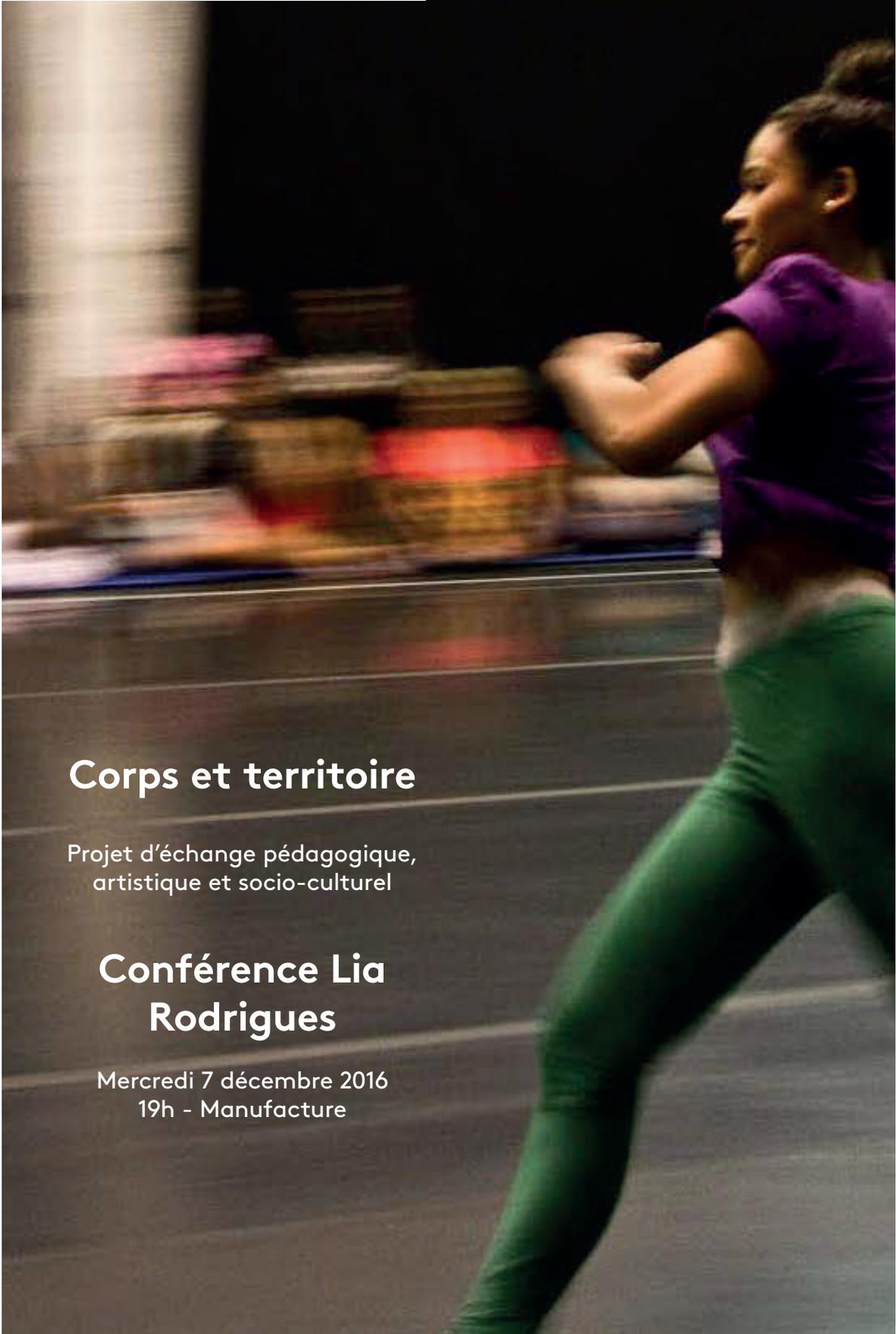

escola livre de
dança da maré

Haute école des arts de la scène

MANUFACTURE

Corps et territoire

Projet d'échange pédagogique,
artistique et socio-culturel

Conférence Lia Rodrigues

Mercredi 7 décembre 2016
19h - Manufacture

**«A cette époque où partout dans le monde
l'on construit de plus en plus de murs et
de grilles, où les territoires sont féroce-
ment délimités, où les frontières sont impo-
sées et rigoureusement défendues, nous pro-
posons de faire le mouvement inverse.
Nous proposons de découvrir de nouvelles possi-
bilités de partage, de dialogue et de création.»**

Lia Rodrigues

Le projet

Corps et territoire est la rencontre inédite entre jeunes artistes de la danse issus du programme de Bachelor en Danse Contemporaine de la Manufacture, Haute école des arts de la scène, basée à Lausanne, et du Núcleo 2 de l'École libre de danse de la Maré (ELDM), basée à Rio de Janeiro, Brésil.

Le projet *Corps et territoire* vise à tisser un lien artistique au-delà des frontières, en rapprochant ces deux espaces dynamiques de création et formation qui partagent une vision de la danse contemporaine ouverte à la dimension intégrale de l'être humain.

Sous le mentorat des chorégraphes Lia Rodrigues et Thomas Hauert, tous les deux fortement impliqués dans la pédagogie de l'art, le projet favorise l'échange des expériences esthétiques et de savoir-faire entre ces jeunes artistes d'horizons divers. D'une part, la toute première génération de danseurs-créateurs qui seront diplômés en Suisse dans le cadre de la première formation professionnelle en danse reconnue au niveau fédéral. D'autre part, la relève artistique du noyau de formation de l'École libre de danse de la Maré, composée par des jeunes habitants du plus grand bidonville à Rio, la favela de la Maré.

Croyant à la synergie entre l'art et le processus de transformation social, ce projet se situe aux frontières des sphères artistique, sociale et politique.

Corps et territoire va réunir une trentaine de jeunes artistes de milieux socio-culturels et situations économiques extrêmement divers. Par le biais de la danse, les étudiants des deux continents vont se rencontrer et travailler ensemble sur un terrain commun : leur discipline artistique qui constitue une forme d'expression archaïque et universelle. Son partage permet une approche immédiate, un échange équitable, une reconnaissance d'autrui au delà des différences culturelles et des barrières économiques.

« Je pense fermement que l'enseignement de la danse devrait s'appuyer sur ce que cette forme d'expression a à offrir d'unique à l'art et à la culture : une approche holistique du corps. Le médium de la danse est le corps. Et pour que puisse s'épanouir la créativité spécifique de cet organisme d'une sophistication inouïe, la formation de l'artiste chorégraphique devrait encourager une intégration des dimensions corporelles, sensorielles et intellectuelles de l'individu. »

Thomas Hauert

Objectifs

- Etablir un espace privilégié d'échange intellectuel et affectif au travers de la danse et de la réflexion par l'intermédiaire du corps.
- Stimuler les capacités d'expression, de communication, de perception et de compréhension dans un cadre de diversité culturelle, sociale et politique, et à travers un engagement actif, créatif et collaboratif.
- Créer de nouvelles compétences artistiques à partir des expériences et pratiques communes, en encourageant la tolérance et l'audace créatrice de la nouvelle génération d'artistes de la danse d'ici et d'ailleurs.

Programme

Le programme comprend des activités qui utiliseront le langage de la danse contemporaine sous toutes ses formes – la transmission, l'improvisation, la performance et des débats.

Transmission : Ateliers de danse contemporaine avec Thomas Hauert, Lia Rodrigues et artistes invités. Créer un espace d'interaction, de confrontation des idées et des pratiques, ouvert à l'écoute de l'autre.

Improvisation : Exploration des infinies possibilités de mouvement du corps à travers la pratique d'exercices dirigés d'improvisation de groupe, afin de mettre en jeu le potentiel créatif de notre organisme dans son entièreté en intégrant les processus conscients et inconscients.

Performance : Le matériel de recherche sera utilisé dans la création de spectacles ponctuels dans et hors les murs de la Manufacture et du Centre des arts de la Maré, en interaction avec le paysage humain des communautés locales, à Lausanne et à Rio.

Débats : Présentation aux participants du projet des activités menés par REDES, Réseau de développement de la Maré, dans les domaines de l'éducation, arts et la culture, sécurité publique, communication et développement territorial, générant des débats et stimulant de nouvelles perspectives sur la condition humaine dans les zones populaires des grandes villes urbaines.

« La réalité du lieu où l'on travaille influence de façon déterminante nos modes de création et de production. Ceci est valable pour une favela de Rio comme pour n'importe quel autre endroit dans le monde. Le corps est un état et en fonction du lieu où il se trouve, cet état se modifie, pour produire sans doute une nouvelle façon de se mouvoir, de penser, d'établir des connections, de générer de nouvelles fonctions d'organisation. »

Lia Rodrigues

Calendrier

Il sera réalisé en deux étapes: d'abord, le groupe formé par les élèves des deux institutions travaillera à la Manufacture à Lausanne; ensuite ce même groupe fera du Centre des arts de la Maré (CAM) à Rio, leur territoire de recherche et création.

Première étape – Lausanne - décembre 2016

Etudiants-danseurs de l'Ecole libre de danse de la Maré
en échange à la Manufacture, Lausanne

2 semaines – du 5 au 17 décembre 2016

Conférence de Lia Rodrigues - Mercredi 7 décembre 2016 - 19h - Manufacture

Deuxième étape – Rio de Janeiro – avril 2017

Etudiants-danseurs de la Manufacture en échange au
Centre des arts de la Maré, Rio de Janeiro

4 semaines – du 3 au 28 avril 2017

Ils travailleront notamment avec le chorégraphe brésilien Alejandro Ahmed, en résidence au Centre des Arts, sur le spectacle de sortie.

« Le projet *Corps et territoire* adresse une problématique dans la formation et le développement des jeunes artistes, notamment des danseurs.

D'un côté le métier demande un investissement énorme de temps et d'énergie dans l'entraînement et le développement des capacités créatives, d'un autre côté cet approfondissement dans une pratique doit être accompagné et nourri par l'émergence d'une riche notion de la complexité du monde telle qu'il se présente aujourd'hui. Il n'y a pas de meilleur moyen d'approcher et de commencer à intégrer cette complexité que par immersion dans la réalité, notamment dans une autre réalité que la sienne. »

Thomas Hauert

Mentorat : deux chorégraphes-pédagogues

Ce projet éducatif-artistique sera réalisé sous le mentorat de Thomas Hauert (Suisse-Manufacture) et Lia Rodrigues (Brésil-ELDM). Au-delà du travail de direction artistique des compagnies de danse qui portent leurs noms, ces deux chorégraphes sont profondément impliqués dans des démarches pédagogiques novatrices.

Thomas Hauert dirige la première formation tertiaire de danse contemporaine en Suisse, inauguré en 2013 en collaboration avec la Haute école des arts de Zurich (ZHdK) et en partenariat avec P.A.R.T.S., Bruxelles.

Lia Rodrigues est directrice et coordinatrice du Núcleo de formação de l'École libre de danse de la Maré, projet mené dans la Favela da Maré en partenariat avec l'organisation non-gouvernementale REDES, Réseau de développement de la Maré et sa compagnie de danse, Lia Rodrigues Companhia de danças. REDES met en œuvre diverses activités avec les habitants de la favela développant une œuvre sociale importante basée sur cinq axes principaux: l'éducation, les arts et la culture, la sécurité publique, la communication et le développement territorial.

Thomas Hauert, chorégraphe suisse installé à Bruxelles

Déployant un réseau complexe de mouvements connectés dans le temps et l'espace, le langage chorégraphique de Thomas Hauert pourrait être perçu comme un prolongement de la tradition de la danse abstraite. Pourtant, son « écriture » fortement polyphonique vient au jour sur scène par l'improvisation. Ce qui rend son oeuvre singulière, et signifiante, c'est qu'elle vise à faire émerger l'ordre à partir du désordre, la forme à partir de l'informe, un groupe à partir d'individus, tout en tirant parti de la qualité exceptionnelle de perception, d'attention et de concentration rendue possible par l'improvisation. La chorégraphie apparaît comme un microcosme dans lequel des individus négocient en permanence leur liberté et leur créativité avec leur volonté de se relier aux autres. Touchant aux notions de libre arbitre et de responsabilité, elle semble traduire les négociations, conflits, tensions et résolutions à l'oeuvre dans des systèmes sociaux.

Après avoir travaillé avec Anne Teresa de Keersmaeker, Gonnie Heggen, David Zambrano et Pierre Droulers, il fonde en 1998 sa compagnie ZOO. En parallèle à son travail pour ZOO, Hauert est invité à créer des pièces pour P.A.R.T.S., le Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, le Ballet de Zurich, Toronto Dance Theatre et Candoco. Depuis 2012, il participe au projet «Motion Bank» dirigé par la Forsythe Company et la Ohio State University.

En 2013, il est nommé responsable académique du Bachelor en danse contemporaine créé au sein de la Haute école des arts de la scène, la Manufacture à Lausanne. La nouvelle formation est inaugurée en septembre 2014.

Lia Rodrigues, chorégraphe brésilienne installée à Rio

Née en 1965 à São Paulo où elle a suivi une formation en ballet classique et une Licence d'histoire à l'Université de São Paulo. Après avoir participé au mouvement de la danse contemporaine à São Paulo dans les années 1970, elle intègre la compagnie de Maguy Marin entre 1980 et 1982.

De retour au Brésil, elle crée la Lia Rodrigues Companhia de Danças en 1990, à Rio de Janeiro. Lia Rodrigues a également été la créatrice et la directrice artistique de Festival Panorama de Dança en 1992, qu'elle dirige jusqu'en 2005. Depuis 2004, faisant suite à l'invitation de Sílvia Soter, dramaturge de la compagnie, la Lia Rodrigues Companhia de Danças développe des actions artistiques et pédagogiques dans la Favela de Maré à Rio de Janeiro. De ce partenariat, sont nés en 2009 le Centre des arts de la Maré et en 2012 l'École libre de danse de la Maré. C'est là, au cœur de la favela de Maré (140 000 habitants), qu'elle intègre son école et sa compagnie dans un centre artistique et s'engage tant dans la reconnaissance et l'évolution de la danse contemporaine que dans la défense des droits de l'homme et surtout des femmes.

Manufacture - Haute école des arts de la scène Bachelor en danse contemporaine option Création

Véritable “école-laboratoire”, la Manufacture offre aux jeunes artistes de la scène un espace de création et d’expérimentation leur permettant développer les bases de leur métier et d’acquérir une autonomie, tout en explorant leur créativité singulière et les enjeux théoriques et pratiques de la scène artistique contemporaine. En rassemblant dans un même site des formations en danse et en théâtre, elle favorise de manière unique les rencontres et influences interdisciplinaires entre artistes de la scène.

Le Bachelor en Danse Contemporaine proposé par la Manufacture à Lausanne est la première formation de niveau tertiaire en danse contemporaine en Suisse. Orientée vers la pratique et la créativité, cette formation permet aux étudiants de se familiariser à de nombreux langages chorégraphiques, de rencontrer des personnalités reconnues de l’enseignement et du milieu professionnel et de développer sa propre créativité artistique. La Manufacture s’inscrit dans un réseau en intégrant des partenariats avec de grandes écoles et institutions nationales et internationales.

La Manufacture est intégrée à la HES-SO, Haute école spécialisée de Suisse romande.

Centre des arts de la Maré - CAM Ecole libre de danse de la Maré - ELDM

Le Centre des Arts de la Maré (CAM), ouvert en 2009 à la favela da Maré, est le résultat d'un partenariat entre Lia Rodrigues Companhia de Danças et l'organisation non gouvernementale Redes de Desenvolvimento da Maré. L'ONG aide près de 4000 résidents de la communauté par an dans 15 de ses projets, et emploie 115 personnes.

Conçu en tant qu'espace de création, formation et diffusion des arts, avec un accent particulier sur la danse contemporaine, le centre est devenu une véritable référence d'équipement culturel ouvert à tous les publics, surmontant la segmentation existante entre les différents territoires de la ville de Rio de Janeiro en ce qui concerne le droit à l'accès aux arts.

Le CAM, en plus d'être le siège de Lia Rodrigues Companhia de Danças, arbitre l'Escola Livre de Danças da Maré. Espace de rencontres et d'échanges entre artistes et personnes de tous âges, le CAM est surtout un catalyseur d'expériences esthétiques et humaines. Un lieu de frottements, dans lequel déplacements et rêves s'entremêlent, l'expression concrète d'une utopie urbaine.

Le Núcleo 2 de l'ELDM est un projet de l'axe Arts et Culture de REDES, Réseau de développement de la Maré, en partenariat avec Lia Rodrigues Companhia de Danças.

«Quelle est la manière dont cha-
cun va trouver sa place à partir de
cette rencontre, avec ses simili-
tudes, ses différences, les uns vers les
autres, les uns avec les autres ? »

Lia Rodrigues

præhelvetia

escola livre de
dança da maré

re^{da}desmaré

MANUFACTURE

Hes·so

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale
Fachhochschule Westschweiz
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland