

PRO+O+TYPE
S+A+US CIE
JASMINE
MORAND

© Erwan Morere

ARIA

Le chant du vainqueur
Prototype 2021

« A l'origine fut la vitesse, le pur mouvement furtif, le vent-foudre.
Puis le cosmos décéléra, prit consistance et forme, jusqu'aux
lenteurs habitables, jusqu'au vivant, jusqu'à vous.
Bienvenue à toi, lent homme lié, poussif tresseur des vitesses.»

Alain Damasio

Production

Prototype Status

Coproductions et partenariats

Oriental Vevey

Théâtre Benno Besson, Yverdon-les-Bains

Nuithonie-Equilibre, Fribourg

ADC Genève

Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée Bezons, France

L'Arc, Scène nationale Le Creusot, en discussion

Tournées envisagées

Théâtre de Châtillon, France

Théâtre Jean-Vilar, Vitry-sur-Seine, France

Le Manège - scène nationale - Reims, France

Résidences

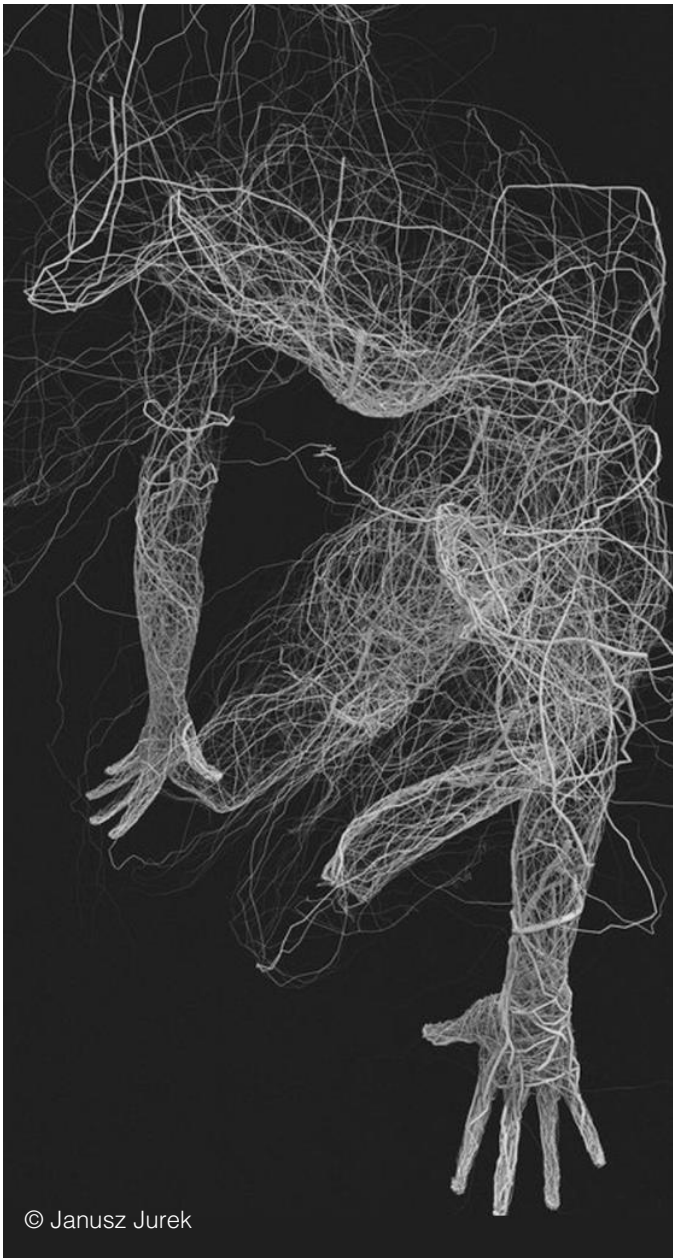
Dansomètre – Espace de création chorégraphique, Vevey

Date de création

Janvier 2022

Soutiens

La compagnie Prototype Status est au bénéfice d'une convention de soutien de la Ville de Vevey et l'État de Vaud. Elle est également résidente permanente au Dansomètre, espace de création chorégraphique à Vevey. Pour ses tournées, elle reçoit régulièrement le soutien de Pro Helvetia et de la Corodis. Jasmine Morand est artiste associée du Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée de Bezons, Ile-de-France, pour les saisons à venir.

Être dans la course...

Le croisement des chemins entre une verticalité et une horizontalité qui fractionne au plus profond la chair et les sens.

L'air matière, l'air souffle, l'air caresse qui contient autant qu'il soutient cet être épars. Baigné au cœur de cet espace, le corps est éther, naissant, mais déjà sculpté, creusé par sa trajectoire. Une chute libre qui l'entraîne et le contraint par une accélération équivalant 9.81 m.s^{-2} . Ainsi soustrait au passé et délesté d'un futur sans rédemption, l'esprit s'anime et clame la légitimité de sa propre course. S'élançant alors toujours plus vite, défiant le temps, ce corps dansant s'adonne à un ultime chant de victoire s'élevant vers sa propre finitude.

Concept : Jasmine Morand

Danse : Fabio Bergamaschi

Scénographie : Neda Loncarevic

Lumière : Rainer Ludwig

Musique : Dragos Tara

Costume : Toni Teixeira

ARIA est un solo qui sera créé pour et avec le danseur Fabio Bergamaschi. La recherche chorégraphique se nourrira de temps de dialogue autour de nos expériences et de références réciproques sur la question de la course et de la vitesse, afin de définir la matière artistique pour la rendre à la fois poétique et tangible. Nous approfondirons scéniquement les questions de la perte de référence spatiale et de la perspective inversée pour un travail sur l'espace et le temps dans leur rapport à l'aérodynamisme.

La vitesse comme moteur

*« La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme »
Milan Kundera*

La soif de vitesse est le moteur du solo ARIA : l'élan et le souffle apportés au mouvement, l'aspiration à l'accélération, à la transcendance du temps. Mais, la devise « toujours plus vite », celle du champion, de franchir la ligne d'arrivée avant les autres et d'en être glorifié, est autant viscérale qu'effrayante. « Gagner, c'est tout ce qui compte. Le reste en est la conséquence » soulignait Ayrton Senna. La vitesse devient alors religion pour celui qui définit sa quête au travers d'elle, qu'elle soit une brèche vers l'ultime, une illusion héroïque, ou un combat contre le temps, contre soi-même... à chacun sa course.

ARIA puisera dans la relation de la chair et du corps aux forces d'attraction : horizontales, verticales, concentriques, excentriques, mais surtout inertielles, par son rapport à l'accélération et la force g. Être constamment manipulé et alourdi par la gravité et tendre à s'en délester un instant. Déployer toute son énergie pour la contrer afin de se déplacer, d'engager de nouvelles trajectoires, de danser plus librement, plus vite que 9.81 m.s-2.

Le solo traitera le thème de la vitesse par le corps et le geste, mais aussi dans son aspect plus psychologique et socioculturel : l'accélération qui consume, vorace, risquée et compulsive. Parce qu'« *en inventant la vitesse, on a inventé l'accident* », parce que « *l'Histoire contemporaine est fille de la vitesse* ». (Vitesse et Politique, Paul Virilio).

Pourquoi la course ?

« La course surgit de l'histoire comme une sublimation de la chasse, son accélération achève l'extermination, la vitesse devient à la fois un destin et une destination. Chasseur, éleveur, marin, pirate et chevalier, conducteur de char, automobiliste, nous sommes tous les soldats inconnus de la dictature du mouvement... » Paul Virilio

La course est le vecteur-propulseur d'un tracé, d'un point A au point B, du laps de temps entre le départ et l'arrivée, entre le début et la fin.

Sous la forme d'un bolide à quatre roues du siècle dernier, la course incarnait la capacité de l'homme à se surpasser, à repousser les limites de la condition humaine. De la cadence du pas et de celle de l'animal, il a su construire, assembler, créer une œuvre mécanique qui pouvait contenir en elle la puissance de deux chevaux réunis avec lui seul au volant. Le symbole de la course automobile était alors ce que les progrès en nano ou bio technologie apportent à la société d'aujourd'hui : une aspiration porteuse d'une valeur créatrice et d'espoir lorsqu'elle tend à dépasser les limites physiques, techniques et mentales.

Être dans la course est toutefois une condition sine qua non de l'être pour vivre dans une société donnée.

La course est sa constante. De sa naissance à sa mort, l'homme est contenu dans ce cadre temporel, cloisonné entre ces deux points d'ancrage. La durée de sa course est confiée au sablier du temps qui s'écoule plus au moins précipitamment. Et dans ce contexte le pilote peut plus au moins bien maîtriser sa trajectoire et son intensité... *vivre à 100 à l'heure* ou pas!

Par ailleurs, dans une actualité alarmante, l'urgence climatique, celle d'un changement comportemental de notre société rapide et drastique, nous rappelle là encore que la course n'est pas abolie, mais juste déplacée, sous-jacente à toutes nos actions. Il est question cette fois-ci d'une course vers le ralentissement, une course qui va à l'encontre de notre envie naturelle d'exploits, d'aventures et de notre appétit de consommation et d'individualisme.

« Après avoir longtemps signifié la suppression des distances, la négation de l'espace, la vitesse équivaut soudain à l'anéantissement du Temps : c'est l'état d'urgence. »

Paul Virilio

Le procédé chorégraphique

La thématique puise dans les méandres de chacun, dans notre quotidien autant banal qu'exaltant, comme notre soif d'adrénaline. Elle creuse aussi dans un passé très intime et revisite la passion mordante de mon père, pilote et constructeur de moteur de course, qui s'est brûlé dans son élan.

A ce stade de réflexion, j'imagine le langage chorégraphique comme éprouvant la verticalité, par un travail sur la gravité et le poids du corps, au même titre que l'horizontalité, par l'exploration de la profondeur entre distanciation et proximité, et tout le déplacement qui peut s'y opérer. Une attention sera apportée à l'étude formelle de l'aérodynamisme et du corps.

Le danseur naviguera dans un discours oscillant entre poésie abstraite et autofiction figurative associant une figure immatérielle à un personnage tragicomique, apparenté à un pilote de F1.

A l'instar de mes dernières créations, ma recherche chorégraphique puise dans mon bagage de danse classique certains paradigmes que je reformule dans une forme contemporaine. Par exemple, la notion éthérée de l'absence de poids et la quête de légèreté viennent souligner le poids réel et symbolique de l'être et de sa société.

La relation à la vitesse, à l'accélération et aux forces g, qui est l'unité de mesure correspondant à l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, est également l'une des matières qui viendra alimenter la création ARIA.

La scénographie

La scénographie, créée par Neda Loncarevic avec qui nous collaborons depuis plus de neuf ans, sera élaborée pour permettre une forme légère et modulable, mais déroutante.

Réfléchie pour accueillir le public dans un même champ de perspective que le danseur, la scénographie s'appuiera sur le concept de perspective inversée, où les lignes de fuite ne se rencontrent pas derrière ou dans le fond du tableau, de la scène mais bien devant : à imaginer telle la vision du paysage qui défile par la visière d'un casque.

La musique

La partition, composée par Dragos Tara intégrera et développera une collaboration entamée avec Jasmine Morand et Fabio Bergamaschi autour du précédent spectacle LUMEN. La musique proposera un chemin entre légèreté et puissance. La matière première sera puisée dans les bruits du corps, le souffle, la respiration et des chants du danseur, fredonnés comme des comptines enfantines, pour converger en une vague sonore lente jusqu'au tremblement de terre, jusqu'aux vibrations rendues palpables.

Note d'intention sur la forme du SOLO

Le solo est la première forme chorégraphique par laquelle je me suis essayée dès 2003 (Frozen 2003, Marvin 2005, Caso & Caos 2009, Perspective(s) 2012, PÔLE 2015). Elle m'est essentielle, non seulement dans un travail personnel et dans le développement des outils chorégraphiques propres à chaque chorégraphe, mais aussi dans l'apprentissage et la reconnaissance d'un travail avec l'autre et pour l'autre. Savoir valoriser ses qualités tout en explorant plus profondément le potentiel commun. Dans une approche triangulaire et privilégiée entre le chorégraphe, le danseur et le public, je désire approfondir et remettre une nouvelle fois en question l'essence du solo en revisitant la force qui se tisse entre l'interprète et l'individu.

Ce futur solo sera créé avec et pour le danseur Fabio Bergamaschi qui travaille régulièrement avec Prototype Status (Playground, Don't panic, One Hour, Mire, Lumen). Sa présence et sa corporalité tout comme son vécu seront les socles qui permettront de bâtir ce travail.

Fabio Bergamaschi

Fabio Bergamaschi a étudié la danse classique, moderne, la danse-contact et l'improvisation à L'Atelier de Danse-Théâtre de Milan dans l'École d'Art Dramatique Paolo Grassi, en Italie. Lauréat d'une bourse d'études, il intègre ensuite l'École de Spécialisation pour Danseurs, coordonnée par l'Art/Aterballetto Dance Company de Reggio Emilia (IT). Il collabore avec de nombreux chorégraphes, compagnies, opéras et festivals en Suisse et en Europe comme Estuaire Cie/Nathalie Tacchella, Jerycan Cie, 3art3 Company/Daniel Hellmann, Yan Duyvendak Cie/Yan Duyvendak, Ensemble Vortex, Festival Antigél/Directrice Prisca Harsch, Opéra de Lausanne/Emilio Saggi et Diniz Sanches. À partir de 2002, il s'intéresse plus particulièrement à l'improvisation dans la création tandis qu'il travaille comme assistant à la chorégraphie au sein de la Compagnie Alias, dont il a été l'un des interprètes principaux depuis plus de 15 ans. Depuis 2013, il fait partie des interprètes de Prototype Status et devient assistant de Jasmine Morand lors de sa dernière création LUMEN.

Une création artistique ? Au minimum, une formule innovatrice. Idéalement, un prototype en soi.

Jasmine Morand

Prototype Status

Prototype Status est une compagnie de danse contemporaine professionnelle fondée en Suisse romande par la chorégraphe et danseuse Jasmine Morand. Soutenue par la direction de la culture de la Ville de Vevey, la compagnie déplace son siège en 2008.

Dès 2010, la Ville de Vevey octroie une convention de soutien à la compagnie, laquelle inclut la direction et résidence du Dansomètre, un espace de création chorégraphique. À partir de 2016, elle bénéficie d'une convention de l'État de Vaud, ainsi que de nombreuses subventions de Pro Helvetia et de la CORODIS pour ses tournées en Suisse et à l'international. Lauréate du Prix Danse 2013 de la Fondation Vaudoise pour la Culture, Jasmine Morand tourne avec sa compagnie dans plus de dix pays, entre l'Europe, les États-Unis et l'Amérique du Sud. Sa recherche chorégraphique n'hésite pas à s'allier aux nouvelles technologies et aux arts visuels pour tisser une oeuvre hybride et innovante. Une direction que Prototype Status explore depuis plusieurs années, et plus particulièrement depuis UNDERGROUND, une installation performative créée pour le Festival Images 2012, biennale internationale des arts visuels de Vevey. Le répertoire de la compagnie compte à son actif plus d'une douzaine de pièces, dont la très remarquée création MIRE, une installation pour douze danseurs, sélectionnée aux Swiss Dance Days 2017 et présentée plus d'une cinquantaine de fois, notamment au Holland Dance Festival, à Paris ou sur les scènes nationales françaises. La création LUMEN (2020) a bénéficié du soutien de Label+ Romand – arts de la scène, un fond de coproduction des cantons suisses romands permettant la réalisation de projets scéniques ambitieux, à rayonnement important. En 2022, le solo ARIA sera créé pour le danseur Fabio Bergamaschi.

Visant autant une démocratisation de la danse contemporaine qu'une recherche pointue et conséquente du langage corporel, l'engagement artistique de la compagnie présente un équilibre fin et singulier entre le conceptuel et l'esthétique. Le geste y est pensé dans toute sa profondeur émotionnelle, mais aussi dans l'intelligibilité d'un discours.

Née en 1977 à Zurich, Jasmine Morand termine sa formation classique à Genève et à l'Académie Princesse Grâce de Monaco, après avoir remporté le premier prix au Concours National Suisse de danse classique à Soleure, de danse moderne à Nyon et le prix d'étude du Pour-cent culturel Migros. Elle débute sa carrière de danseuse au Ballet National de Nancy et Lorraine, avant de rejoindre l'Opéra de Zurich et le Ballet National de Slovénie. En 2000, elle entreprend une formation en danse contemporaine à Codarts, Rotterdam, où elle commence à développer son travail chorégraphique. De retour en Suisse, elle fonde la compagnie Prototype Status. Fort de son expérience, elle est désormais invitée pour signer des pièces contemporaines au sein de structures institutionnelles telles que le Tanztheater de Lucerne en ouverture du Festival Steps 2020 ou dans le cadre des écoles professionnelles, comme le BA de l'Université de Zurich (2020) ou encore le CFC Danse Genève (2021). Pour les saisons à venir, Jasmine Morand est également artiste associée du Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée de Bezons, Ile-de-France.

Théâtre Paul Eluard – **Bezons** – Suisse | **ADC** - **Genève** – Suisse | Albania Dance Meeting – Tirana, Durres – Albanie | **Théâtre Jean-Vilar** – Vitry-sur-Seine – France | Alliances Françaises - **Lima, Arequipa, Trujillo** – Pérou | **CCN Rillieux la Pape** Petites Scènes Ouvertes - Rillieux la Pape – France | **L'Arc, Scène nationale Le Creusot** - France | Théâtre de Cachan – **Cachan** – France | **Centre Culturel Suisse** - **Paris** – France | Cerise Festival - **Lausanne** – Suisse | Connections Festival - Aarhus – Danemark | **Dampfzentrale** - **Berne** – Suisse | **Essonne Danse** – **Ile-de-France** - France National Dance House - **Cardiff** - Royaume Uni | **Dansomètre** - Vevey – Suisse | Dutch Dance Week / Melkweg Theater - **Amsterdam** - Pays-Bas | **Equilibre** - **Nuithonie** - Fribourg – Suisse | Festival Chiassodanza - Chiasso – Suisse | Festival des Fabriques - Ermenonville – France | **Festival Images Vevey** – Suisse | Festival Incidanse - **Fribourg** – Suisse | Festival Internazionale Il gatto danza - Ascona – Suisse | **Festival La Becquée** - **Brest** – France | Festival Les Incandescences - Paris – France | Théâtre de Châtillon – **Châtillon** – France | **Tanzfaktor 2007** | Festival Local / Théâtre de l'Usine - Genève – Suisse | Festival 638 Kilo Tanz – **Essen** – Allemagne | Festival MAY-DAY! / Cultuurcentrum Berchem - **Anvers** – Belgique | **Festival Scène Ouverte** - **Neuchâtel** – Suisse | Ticino in Danza - **Mendrisio** – Suisse | FIM Basel 2016 - **Bâle** – Suisse | Galerie LAC - **Vevey** – Suisse | **HochX Theater** - **Munich** – Allemagne | i-camp Neues Theater - Munich – Allemagne | Incontri Teatrali - **Lugano** – Suisse | **International Dance Festival** - Seattle – USA | International Festival Zero Point - Prague – Pologne | Lantaren Venster Theater - **Rotterdam** - Pays-Bas | **Le Reflet** - Vevey – Suisse | **Oriental Vevey** - Vevey – Suisse | **TLH** - **Sierre** – Suisse | Les Printemps de Sévelin / Théâtre Sévelin 36 - Lausanne – Suisse | Live in Vevey - Vevey – Suisse | Lokremise - St-Gallen – Suisse | **Korzo Theater** – **La Haye** – Hollande | Lucky Trimmer / Tacheles - **Berlin** – Allemagne | **Manège, scène nationale de Reims** - **Reims** – France | **Arsenic** - Lausanne – Suisse | Museo del Carmen - Valencia – Espagne | Museumnacht - St-Gallen – Suisse | Mudac MHL- Lausanne – Suisse | **TanzPlan Ost 2012** | Fabrik Potsdam - **Potsdam** – Allemagne | Perform Now - **Winterthur** – Suisse | Phönix-Theater 81 - **Steckborn** – Suisse | RKC - Vevey – Suisse | **Rote Fabrik** - Zürich – Suisse | **Théâtre de Châtillon** – Châtillon – Suisse | Centre Culturel Régional- DeLémont – Suisse | **San Francisco International Arts Festival** - **San Francisco** – USA | Schwere Reiter - Munich – Allemagne | **Sommerblut Festival** - **Cologne** – Allemagne | St. Patrick's Old Cathedral - **New York** – USA | Stadttheater - Schaffhausen – Suisse | **Südpol** - Lucerne – Suisse | **Swiss Contemporary Dance Days** - Genève – Suisse | TAK Theater - Schaan – Liechtenstein | Tanz in Winterthur - Winterthur – Suisse | Sudhaus Warteck - Bâle – Suisse | Tanzelarija & Culturescapes - Sarajevo, Mostar - **Bosnie-Herzégovine** | **Tanzhaus Zürich** - Zürich – Suisse | TanzRaum - Herisau – Suisse | Teo-Otto Theater - **Remscheid** – Allemagne | **Theater am Gleis** - Winterthur – Suisse | Theater Rigiblick - Zürich – Suisse | **Théâtre Benno Besson** - Yverdon – Suisse | **Théâtre du Grütli** - Genève – Suisse | Wilde Tendenzen - Munich – Allemagne | Théâtre de Tillburg – **Tillburg** – Hollande – Théâtre du Passage – Neuchâtel | Bâtie – Festival de Genève | Esplanade du Lac – **Divonne-les Bains**

PRO+O+YPE
S+A+US CIE
JASMINE
MORAND

Avenue de Corsier 19
1800 Vevey
www.prototype-status.ch

DIRECTION ARTISTIQUE
Jasmine Morand

ADMINISTRATION
Marianne Caplan
+41 (0)78 800 64 53
marianne@prototype-status.ch

DIFFUSION & BOOKING
Florence Francisco
Les Productions de la Seine
+33 (0)6 16 74 65 42
francisco.florence@orange.fr