

ZONE DE TIMIDITÉ

Projet chorégraphique, plastique, biotechnologique et sonore de Maria- Donata D'Urso

Dis_Orienta

Conception et chorégraphie: Maria-Donata D'Urso

Artistes chorégraphiques: Maria-Donata D'Urso, Annabelle Pirlot

Musique: Alexandre Zekke

Lumière: Giuseppe Frigeni

Collaboration design biotechnique: Thr3d54 medialab

Régie générale: Ludovic Rivière

Chargé de production: Marco Villari

Copyleft Gilles Clément

«On voit que les deux arbres ne s'interpénètrent pas, il y a une lumière que les scientifiques appellent une « fissure de timidité », parce que ils n'ont pas d'autres mots pour expliquer ce qui se passe. Il y a forcément un dialogue, un échange...»
Gilles Clément, leçon inaugurale au Collège de France, 2011.

NOTE D'INTENTION

Mon travail d'artiste danseuse et chorégraphe est par sa nature expérientiel, sensuel, orienté par l'action. Il met en jeu la conscience d'être à la fois organisme biologique et véhicule de communication avec soi-même et les autres.

La relation à notre propre corps, aux autres êtres vivants, ainsi qu'au milieu ambiant, me semble un champ d'investigation prioritaire et d'intérêt particulier. Aujourd'hui plus que jamais l'accent doit être mis sur les dynamiques d'échanges et de rencontres nécessaires à toutes existences. En particulier à la relation de l'humain avec le milieu* ambiant.

En accord avec la conscience écologique, c'est-à-dire la science des relations des organismes avec le monde environnant, la science des conditions d'existence, on ne peut plus se limiter à nos propres territoires en séparant les réalités, mais il est nécessaire réinvestir les lieux de rencontre où on peut interroger les relations dans la globalité.

Les changements climatiques, les urgences sociales et économiques, nous portent à questionner et renouveler nos réflexions et actions.

Mon projet est celui de s'accorder aux lieux publics et de nature en proposant un autre regard à travers le mouvement dansé. Mes dernières pièces sur la résonance entre corps dansant et architectures mobiles, ont renouvelé l'inspiration du modèle biologique pour la composition d'oeuvres plastiques et chorégraphiques.

Je suis fascinée par l'utilisation du vivant pour la construction de l'habitat humain: les surfaces créées à partir de champignons (type le Kombucha), les toiles d'araignée comme modèle de construction, le végétal comme ressource, le biomimétisme**,... elles sont des expériences très encourageantes qui peuvent créer des synergies entre artistes et scientifiques.

*Augustin Berque, *Le sauvage et l'artifice* : Milieux: La relation d'une société à l'espace et à la nature.

** Otto Schmitt parle du transfert de processus de la biologie à la technologie.

Architecture animale

MON DÉSIR

Comment écouter et parler au monde végétal et animal, comment interagir à travers l'amplification de nos sens?

Pour ce projet mon souhait est d'envisager :

- utiliser des objets préexistants ainsi que la construction de nouveaux avec des matériaux récupérés.
- faire vivre les espaces de nature proposés par des installations qui interagissent avec le paysage.
- collaborer avec des spécialistes en biotechnologie, afin de créer et installer des dispositifs dans le milieu végétal et animal pour une interaction.
- explorer le mouvement dansant en symbiose avec les processus naturels (formation de toiles, poussée de champignons, filaments de mycélium, processus endogènes)

Strata.2 au Musée de la Chasse et de la Nature

MISE EN OEUVRE

J'utiliserai des structures en tenségrité** déjà expérimentés ces dernières années dans des performances in situ, pour les installer dans les jardins et paysages.

Ces architectures non hiérarchisées, légères et mobiles à l'instar des structures tissulaires du corps humain et des principes physiques de la tension et compression présentes dans toute la chaîne biologique, seront le pont entre le mouvement humain et celui du paysage. Elles rappelleront les diverses manifestations de la vie organique et leur perméabilité absolue permettra de s'assimiler aux sites naturels.

- Choisir des lieux d'intérêt paysagiste et social pour installer les structures avec la collaboration et à l'écoute des partenaires.
- Elaborer une nouvelle structure en tenségrité à partir d'un choix de matériaux, (bois, bambou, autres), qui répondent le mieux aux particularités des lieux. Elle restera sur le site pendant toute la période de résidence et vivra en symbiose avec la végétation qui s'en emparera.
- Installer une ou plusieurs structures construites avec du matériel adapté à la prolifération du biotope et de réseaux de mycélium dans un contexte végétal. Avec la collaboration des équipes de bio-architectes/ingénieurs et designers, favoriser une cohabitation et appropriation de la vie végétale avec cette architecture.
- Intégrer les sonorités environnementales (field recording) et/ou les sonorités produites/composées par les mouvements (sound art).
- Créer à partir de l'exploration sur les mouvements de vie végétale et animale, une partition chorégraphique basée sur l'ouverture des sens et le développement d'un corps tactile et connecté...

Kenneth Snelson, à qui va le mérite d'avoir en premier expérimenté ces structures, préfère parler de «**floating compression**» ou «un flot de compression dans un océan de tensions». Une structure en tenségrité est un système dans la mesure où le comportement de l'ensemble n'est pas réductible aux comportements de ses seuls éléments. C'est le propre en fait de toute structure non hiérarchisée. Toutes les forces sont soumises à tous les éléments structuraux, ce qui fait que la moindre tension accrue à un des éléments est transmise à tous les éléments même éloignés.

Tissu connectif ou fascia - *Promenade sous la peau* - vidéo

DÉMARCHE CHORÉGRAPHIQUE

Les créations de DisOrienta réinventent l'espace de la performance, chaque spectacle est aussi une installation plastique indissociable de l'écriture chorégraphique. Au coeur de la démarche est le corps conscient, poétique et plastique à l'instar d'un paysage vivant, entre corps objet du regard et corps intime du sujet, mystérieux et émouvant.

Pour ce projet spécifique la confrontation avec le milieu naturel est l'occasion d'actualiser le dialogue entre paysage du corps et corps du paysage.

En m'appuyant sur les tissus conjonctifs et le système des fascias, les qualités de mouvement ainsi que l'image du corps participeront au dialogue plastique entre les formes biologiques. La composition entre structure, corps dansant et nature, jouera en écho au monde animal et végétal, témoignant de la continuité des êtres vivants. En explorant les particularités de chaque performer, se tissent des dialogues non narratifs mais de juxtaposition et de résonance.

©Laura Arlotti

DISORIENTA

La compagnie DisOrienta est créée en 2004 pour la réalisation de projets chorégraphiques: créations et diffusion de spectacles, performances, projets pédagogiques, transmission, installations-chorégraphiques. Son nom reflète un état d'esprit et un désir de proposer de nouvelles orientations du corps dansant.

Dès la première création, *Pezzo 0 (due)*, fruit d'une collaboration avec le plasticien Laurent Goldring, les créations de DisOrienta réinventent l'espace de la performance. Chaque spectacle est aussi une installation plastique indissociable de l'écriture chorégraphique

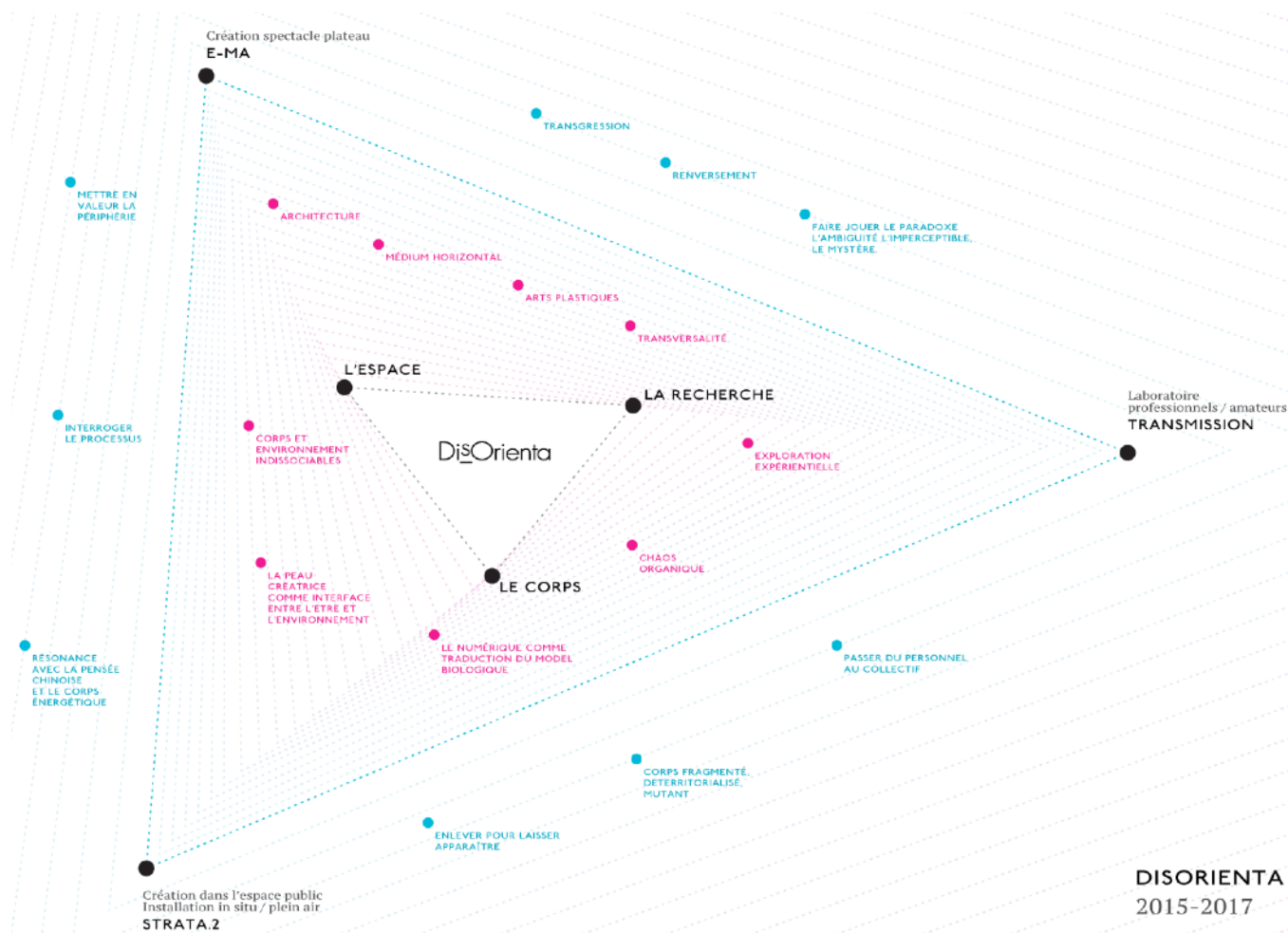
« Chez Maria-Donata D'Urso, le corps, nu, universel, déconstruit la figure humaine et se mue en matière vivante singulière. Les membres s'autonomisent puis s'assemblent autrement, pour composer d'étranges tableaux abstraits et mouvants. Dans ses solos, la danseuse et chorégraphe sicilienne fait du corps un sujet inconnu dont les multiples strates de perception n'ont pas fini de fasciner.»

Gwénola David – La Terrasse – mai 2007

« Le nom de la structure qui porte les projets de Maria-Donata D'Urso, DisOrienta, déjà le suggère. Ces pièces s'intéressent aux phénomènes troubles qui nous désorientent. L'instable, le vivant, l'organique sont au coeur de sa recherche. Faire du seul corps, l'espace de tous les possibles, le territoire de l'inouï, est une démarche que l'artiste sicilienne a initié dans *Pezzo 0 (due)* ».

Irène Filiberti- septembre 2010

La compagnie a été accompagnée par L'échangeur - CDCN - Hauts-de-France de 2009 à 2012.

CRÉATIONS DISORIENTA

Triptyque de la peau:

Pezzo 0 (due) créé et présenté à Lisbonne en 2002.

Collection particulière créé et présenté aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis en juin 2005. Ce solo a reçu le Prix du Syndicat Professionnel de la critique comme révélation de l'année.

Lapsus créé et présenté au festival Météores au Havre en mai 2007.

Les trois soli sont disponibles en diffusion, ensemble ou séparément.

Mem_brain strata1 créé et présenté à Paris, aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis en mai 2009.

Strata créé et présenté à la Biennale de la Danse de Lyon en septembre 2010.

Klein Glow hommage à Yves Klein, crée et présenté à la galerie Slott, Paris en octobre 2010.

Strata.2 créé et présenté à Château Thierry le 3 juin 2011. Ce solo reçoit le prix de la compétition internationale «Bains Numériques#7» en 2012.

Exibition? crée avec Wolf Ka et présenté à la galerie 3F, Kyoto-Japon, dans le cadre de la résidence d'artiste à la Villa Kujoyama en 2012.

e/ma crée avec Wolf KA et présenté à Enghien les Bains, en mars 2017.

Liens vidéo

Collection particulière

Extrait de Charles Picq Maison de la danse Lyon, 2006

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/collection-particuliere?s>

Strata.2

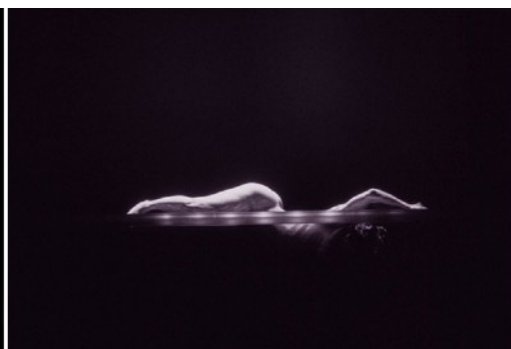
Prix « Bains Numériques#7 » Enghien les Bains, 2012

<https://vimeo.com/52003310>

e/ma

Trailer

<https://vimeo.com/256392301>

Maria Donata D'Urso

Maria Donata D'Urso, directrice artistique, chorégraphe, danseuse, interprète.

Née à Catania, étudie l'architecture et la danse contemporaine à Rome. En 1985 à New York participe à la chorégraphie de Richard Haisma et étudie au Merce Cunningham Studio et à la Nikolais-Murray Louis Dance Company.

Depuis 1988 elle vit à Paris où elle suit une formation en énergétique chinoise et travaille entre autres avec Marco Berrettini, Christian Rizzo, Hubert Colas, Paco Decina, Jean Gaudin, Francesca Lattuada, Arnold Pasquier, Wolf Ka. En 1999, elle crée *Pezzo 0*, installation en plein air, inspiré de la rencontre avec Laurent Goldring.

En 2004, elle constitue la structure, **DisOrienta**, pour y développer ses projets personnels : des soli épurés, minimaux, où sont interrogées et réinventées les composantes spatiales habituelles. Son attention se porte sur les lieux limites, absence/présence, dedans/dehors et les surfaces ambiguës, celles de la peau, celles effleurées par le regard.

Elle amorce alors un projet poétique et composite, qu'elle nomme le Triptyque de la peau. Après *Pezzo 0 (due)* suivront *Collection particulière* et sa table translucide, *Lapsus* est sa scénographie circulaire. Dans *Mem_brain*, *Strata*, *Strata.2* elle explore l'architecture interne du corps en dialogue avec des constructions non hiérarchisés et mobiles. Sa dernière création *e|ma* prolonge ce cheminement énigmatique dans le monde des corps.

Maria Donata D'Urso est lauréate à la Villa Kujoyama, Kyoto, Japon en 2012.

©EveZheim

Alexandre Zekke

Alexandre Zekke est compositeur et violoncelliste. Il écrit fréquemment pour la danse et a notamment composé la musique de *...como el mosquito en la piedra, ay si, si, si...*, la dernière oeuvre de Pina Bausch. Il collabore régulièrement avec Carolyn Carlson et d'autres chorégraphes internationaux. Avec *Indigène* d'Eurasie, film réalisé par Sharunas Bartas et présenté au 60ème Festival du Film de Berlin en 2010, il compose sa première bande originale de film. Il a écrit depuis la musique de nombreux courts et longs métrages de cinéma et télévision, comme *El verano de los peces voladores (L'été des poissons volants)* de Marcela Said – Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2013, ou *Palace Beach Hotel*, de Philippe Venault, Arte, 2014. On peut également entendre ses compositions à l'occasion de performances variées, installations dans des musées, pièces de théâtre, à Paris, Londres et New York.

Annabelle Pirlot

Chorégraphe et danseuse, elle a pris part à la formation «De l'interprète à l'auteur» en 2008 au Centre Chorégraphique de Rillieux-La-Pape auprès de la compagnie Maguy Marin. Elle a poursuivi ses études au CNDC d'Angers puis en Master à Paris 8 lors duquel elle a réalisé une recherche sur l'audio-description en danse, qu'elle a lié à sa pratique de la danse et de l'écriture en proposant des ateliers accessibles aux déficients visuels. Son rapport à la danse est fortement marqué par les rencontres avec les chorégraphes Lisa Nelson, Simone Forti, Lia Rodrigues, Loïc Touzé et Ko Murobushi dont elle a régulièrement suivi les enseignements et le travail.

Elle a collaboré en tant qu'artiste chorégraphique au travail de Sabine Macher, Julie Nioche, Olga Dukhovnaya, Anatoli Vlassov, Luis Corvalan, Shuntaro Yoshida, Martina Musilova, Teita Iwabushi et Kaori Seki, Mathieu Heyraud, Sébastien Moliex.

Elle contribue depuis le printemps 2018 au projet de *La Permanence Chorégraphique Porte de la Chapelle*, initié par la chorégraphe Laetitia Angot, au sein duquel elle transmet, crée et performe des danses avec les habitants.

Elle réalise en ce moment un travail d'image avec le photographe et vidéaste Simon Jourdan, *Terrasser*, ainsi qu'une performance en duo avec le musicien Patricio Lisboa, *Poso*, et un projet alliant performance, sculpture textile à partir de matériaux de récupération et inscription dans des sites et contextes spécifiques, *Membrillo*.

Giuseppe Frigeni

Metteur-en-scène, chorégraphe, scénographe et light designer

Après une formation universitaire à Bergame et Bologne, Giuseppe Frigeni poursuit l'étude de la danse contemporaine à Paris avec Françoise et Dominique Dupuy, José Montalvo, Carolyn Carlson, David Gordon, Catherine Diverrès, Steve Paxton, Dominique Mercy, Andy Degroat, et danse pour les compagnies RIDC, Dugied, Red Notes/Andy Degroat. Il a travaillé en tant que chorégraphe avec Klaus Michael Grüber, Patrice Chéreau, Peter Stein et Luca Ronconi. Depuis plusieurs années il collabore avec Robert Wilson pour plusieurs spectacles lyriques et projets artistiques parmi lesquels: Alice im Bett, Le château de Barbe Bleue, Lohengrin, Snow on the Mesa, Monster of Grace, Prometeo de Nono, Die Zauberflöte, Madame Butterfly, Pelleas et Mélisande, Frau Ohne Schatten . . .

Depuis 1999 il signe ses propres mises en scènes, scénographies et lumières: Macbeth de Verdi, Der Jasager de Kurt Weill, Turandot de Puccini, Saint François d'Assise de Messiaen, Lohengrin de Wagner, Le Fou de Landowski, Wet Snow de Jan VandePutte, Fidelio de Beethoven.

Thr34d5 medialab

Le design contemporain se concentre sur la manière de vivre dans des sociétés multigénérationnelles, multiculturelles et multi-attitudinales. Pas seulement en fonction de l'âge, de la race ou du sexe, mais en fonction de la vitesse, des intérêts, des points de vue. Comment le design peut-il soutenir l'expression d'une société à plusieurs niveaux? Comment peut-il faciliter l'inclusion en créant de nouveaux liens, espaces et choses?

thr34d5 propose une pratique de conception axée sur la communauté qui vise à fournir des ressources communes pertinentes et évolutives évaluant la résilience sociale. En mobilisant les échelles locales et mondiales auxquelles un agent est soumis, l'objectif est de le conduire à devenir un citoyen attentionné, un agent du changement durable pour sa communauté.

thr34d5 est une ONG ayant pour objectif de favoriser une inclusion radicale, pleinement engagée dans l'autodétermination et l'autonomisation par le biais de l'artisanat et de l'open source.

Leurs compétences se situent dans les domaines de l'informatique Design et Performative-Design, Génie Industriel, Structurel Ingénierie, Fabrication numérique avancée et robotique, Architecture, Urbanisme et design participatifs, Génie côtier, Créatif Direction et Curation, Enseignement supérieur et cours intensifs, en conception stratégique et en expansion.