

Alternative bodies

Une websérie documentaire et une installation, sur la figure de l'Autre en danse

Un projet documentaire d'Anne Collod, chorégraphe,
en collaboration avec Jacques Hœpffner, vidéaste

Création Automne 2022 – Diffusion 2023

Alternative bodies

Présentation du projet:

Alternative bodies est une série documentaire de 5 épisodes d'une vingtaine de minutes qui interroge la fabrication des représentations et des incorporations de l'Autre en danse.

Deux formats de diffusion:

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.

Des problématiques contemporaines appliquées au travail de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn :

La série 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'est créée dans le prolongement de la pièce chorégraphique *Moving alternatives* d'Anne Collod & Guests créée en juillet 2019 au Festival de Montpellier Danse et portée par six danseur·ses·interprètes.

Une adresse plurielle :

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.

Des problématiques contemporaines appliquées au travail de Ruth Saint-Denis et Ted Shawn :

La série 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.

Une démarche entre recherche et documentaire qui sollicite les interprètes et des chercheuses et chercheurs internationaux :

Les épisodes entrelacent les points de vue des cinq interprètes de *Moving alternatives* et les réflexions de dix chercheur·ses français·es, indien·nes, brésilien·nes ou américain·es: Anthropologues, historien·es de la danse, philosophes, chercheur·ses en gender, cultural ou post-colonial studies, leurs recherches ont documenté et inspiré la création de *Moving alternatives*.

Participant·es aux épisodes :

Les interprètes de *Moving alternatives* :

Sherwood Chen, Ghyslaine Gau, Nitsan Margaliot, Calixto Neto, Pol Pi.

Les chercheurs.euses :

Uttara Asha Coorlawala Danseuse et chorégraphe, professeure au Barnard Collège - New-York – USA/Inde

Anne Décoret-Ahiha Anthropologue de la danse – France

Jane C.Desmond Professeure d'anthropologie, de gender et women's studies à l'Université de l'Illinois – USA

Fabiana Ex-Sousa Artiste-chercheuse, doctorante en Histoire et Esthétique de l'art à l'Université Paris VIII – Brésil/France

Julia L.Foulkes Historienne - Professeure d'histoire à la New School de New-York – USA

Federica Fratagnoli Maîtresse de conférences en danse à l'Université de Nice Sophia Antipolis – France/Italie

Olivia Gazalé Philosophe et essayiste – France

Olivier Marboeuf Auteur, performeur, critique, commissaire indépendant, producteur de cinéma expérimental – France

Cécile Proust Chorégraphe, danseuse et performeuse, collaboratrice d'Anne Collod pour *Moving alternatives* – France

Rodney William Anthropologue et babalorixa, dignitaire de la religion afro-brésilienne – Brésil

15 interviews filmés

Les entretiens menés par Anne Collod avec chacun·e des participantes sont accessibles en ligne dans leur intégralité. D'une durée d'1h à 1h30, ils permettent de suivre le déroulé de la pensée de chaque interviewé·e.

Une dynamique rythmique, visuelle et réflexive :

Les interviews filmés de ces interprètes et de ces chercheur·ses sont tissés avec des documents d'archives (photos, films), des extraits filmés du spectacle *Moving alternatives* ainsi que des improvisations dansées par les interprètes. Divers natures d'images et de sons s'articulent donc pour construire la dynamique rythmique, visuelle et réflexive de chaque épisode.

Des épisodes thématiques :

La série comprend cinq épisodes, d'une durée de 25 à 30 minutes chacun. Chaque épisode est centré sur une thématique différente :

L'épisode 1, *Altérités dansantes*, s'intéresse à la notion d'altérité et à la manière dont la danse incarne et représente l'altérité, aux altérités dansantes qui peuplent les mémoires des interviewé·es et au « choc de l'ailleurs » qui transforme la carrière de la toute jeune Ruth Saint-Denis. Avec *Ghyslaine Gau, Pol Pi, Anne Décoret-Ahiha, Sherwood Chen, Nitsan Margaliot, Cécile Proust, Jane Desmond, Uttara Asha Coorlawala, Calixto Neto*.

L'épisode 2, *Emprunts ou appropriations culturelles ?*, se penche sur les inspirations de Ruth Saint-Denis et sur les processus qu'elle met en œuvre par pour créer ses danses. Il interroge, à partir des points de vue des interprètes et des réflexions des chercheur·ses le concept d'appropriation culturelle et ses relations avec les processus de création artistique.

Avec *Pol Pi, Anne Décoret-Ahiha, Federica Fratagnoli, Uttara Asha Coorlawala, Jane Desmond, Fabiana Ex-Souza, Nitsan Margaliot, Cécile Proust, Olivier Marbœuf, Rodney William, Calixto Neto*.

L'épisode 3, *Exotismes, regards post et décoloniaux*, s'intéresse aux danses dites exotiques. Il questionne la manière dont Ruth Saint-Denis s'empare de ce genre et se penche sur les charges historiques et politiques portées par le mot exotisme. Avec *Sherwood Chen, Nitsan Margaliot, Jane Desmond, Calixto Neto, Anne Décoret-Ahiha, Uttara Asha Coorlawala, Ghyslaine Gau, Fabiana Ex-Souza, Olivier Marbœuf*.

L'épisode 4, *Luttes dans le genre*, explore la fabrication d'une danse masculine par Ted Shawn, et la notion de masculinité comme entraînement. L'épisode met en lien sa lutte pour l'affirmation de la place des hommes dans la danse avec sa dévalorisation du genre féminin, et avec les interdits qui s'exercent vis-à-vis de l'homosexualité. Il questionne les effets de ces performances de la masculinité sur les corps et les imaginaires des interprètes, ainsi que sur les représentations des chercheur-ses. Avec *Nitsan Margaliot, Ghyslaine Gau, Julia Foulkes, Pol Pi, Olivia Gazalé, Calixto Neto, Sherwood Chen*.

L'épisode 5, *Mythes de la virilité*, déploie les fragilités de la virilité, les mythes héroïques auxquels recourt Ted Shawn, notamment ses inspirations amérindiennes, pour affirmer la suprématie du danseur masculin. Il questionne son désir d'un monde idéal d'amour entre hommes et les modèles troubles convoqués par sa démarche. Avec *Olivia Gazalé, Nitsan Margaliot, Pol Pi, Julia Foulkes, Sherwood Chen, Calixto Neto*.

Équipe :

Conception et écriture : Anne Collod

Réalisation et montage : Jacques Hœpffner

Production, coproduction et subventions :

Production : Association ... & alters. **Coproductions :** Le Centre national de la Danse – Pantin (Dispositif d'Aide à la Recherche et au Patrimoine), le réseau de l'ACDCN et le Théâtre de Nîmes, SCIN. **Subventions** le Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France (la compagnie reçoit l'aide à la structuration en danse)

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 Feldenkraïs.

www.annecollod.com

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.

Participant·es 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.

Nitsan Margalioth 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.

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.