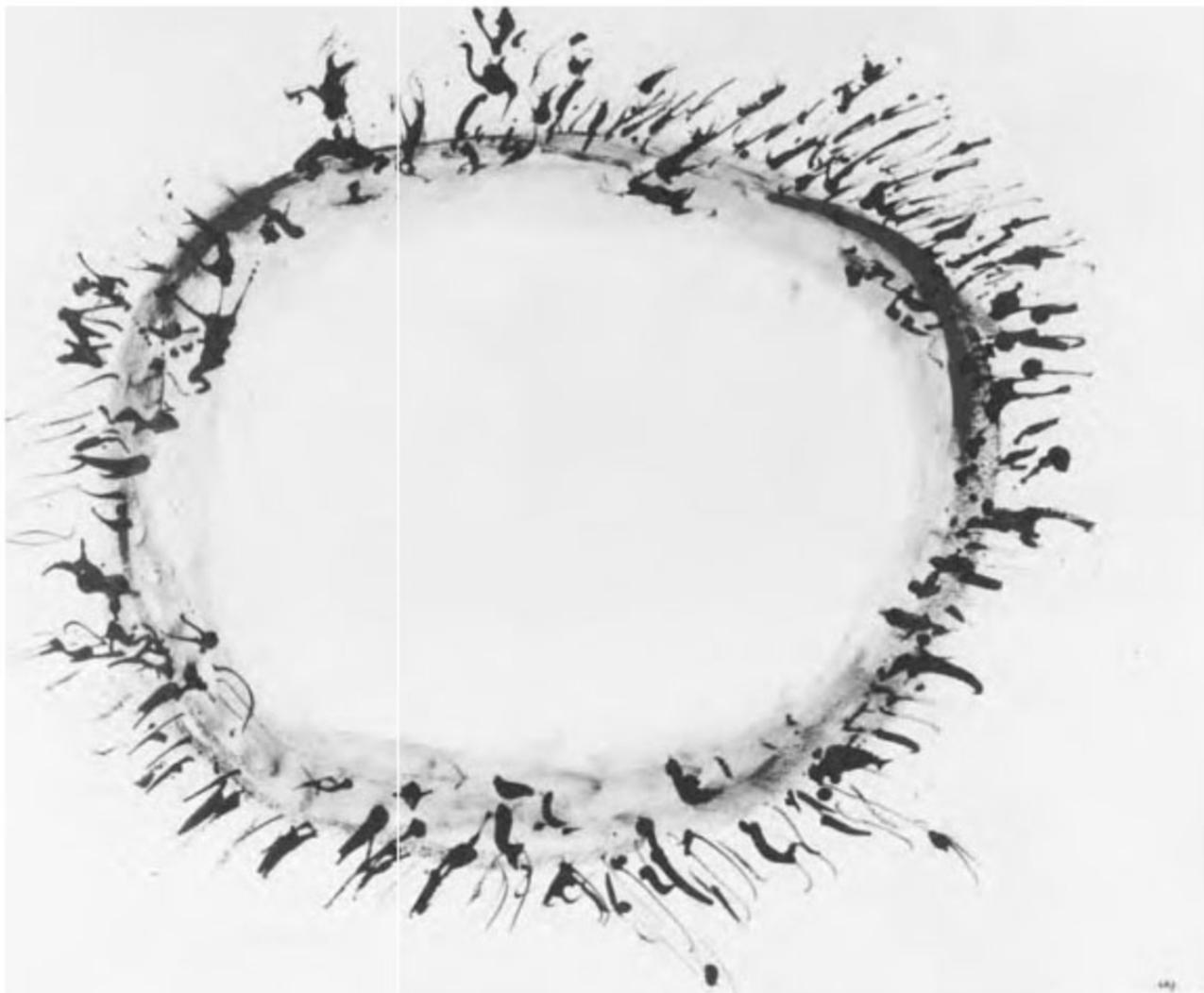

Blast!
Ruth Childs
Création 2022

Sans titre (1970) Henri Michaux

SCARLETT'S

Direction artistique

Ruth Childs

ruthechilds@gmail.com

<https://ruthchilds.com/fr/>

Tutu Production

Production, diffusion, administration

Lise Leclerc

lise@tutuproduction.ch

<http://tutuproduction.ch/>

PRODUCTION

SCARLETT'S

EQUIPE ARTISTIQUE

Chorégraphie/Performance : Ruth Childs
Direction technique et création lumière : Joana Oliveira
Recherche/Création Sonore : Stéphane Vecchione
Collaboration artistique : Bryan Campbell
Costumes : Coco Petitpierre
Oeil extérieur : Cécile Bouffard
Coaching : Michèle Gurtner

PRODUCTION DELEGUEE, ADMINISTRATION, DIFFUSION

Tutu Production - Lise Leclerc et Cécilia Lubrano

COPRODUCTION

Pavillon ADC – Genève (CH)
La Bâtie-Festival de Genève
Arsenic, Lausanne
Atelier de Paris/CDCN
CCN de Tours / Thomas Lebrun (dans le cadre de l'accueil studio)
Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, direction Yuval PICK
A-CDCN (Les Hivernales - CDCN d'Avignon, La Manufacture - CDCN Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux · La Rochelle, L'échangeur - CDCN Hauts-de-France, Le Dancing CDCN Dijon
Bourgogne-Franche-Comté, Chorège CDCN, Le Pacifique - CDCN Grenoble - Auvergne -
Rhône-Alpes, Touka Danses - CDCN Guyane, Atelier de Paris / CDCN, Le Gymnase CDCN
Roubaix - Hauts-de-France, POLE-SUD CDCN / Strasbourg, La Place de la Danse - CDCN
Toulouse / Occitanie, La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, La Briqueterie CDCN du Val-
de-Marne)

RESIDENCE

Lo Studio - performing arts centre – Arbedo- Castione/Bellinzona – Suisse
AVEC LE SOUTIEN de la fondation Stanley Thomas Johson

PREMIERE

27 août – 31 août 2022 : Pavillon de la danse/ La Bâtie festival, Genève

Tournée 2022 :

21-25 septembre / Arsenic, Lausanne dates à préciser

21-22 octobre / Atelier de Paris/CDCN, Paris co-accueil avec le Centre culturel suisse. Paris

Tournée 2023 : en cours

13 février / La Place de la Danse - CDCN Toulouse/Occitanie

16 février / Les Hivernales - CDCN Avignon

10 - 20 mai / Chorège CDCN, Falaise (1 date)

2ème ou 3ème we de juin / La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie (1 date)

Xx La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-La Rochelle (1 date)

Xx L'échangeur – CDCN Hauts-de-France (1 date)

Xx Le Dancing – CDCN Dijon Bourgogne – Franche-Comté (1 date)

Xx Le Pacifique – CDCN Grenoble – Auvergne – Rhônes-Alpes (1 date)

Xx Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts de France (1 date)

Xx POLE_SUD CDCN/Strasbourg (1 date)

Septembre / Le Briqueterie CDCN du Val-de-Marne (1 date)

Introduction

Blast ! s'appuie sur l'observation et l'apprentissage de l'expressivité humaine. Si ma création précédente *fantasia* convoquait des sensations et des gestes liés à mes souvenirs intimes, ce nouveau solo *Blast !* pourrait être une étude, une fresque ou une réappropriation de corps, avec un focus sur les corps douloureux, souffrants, débordants, étranges, violents.

Depuis quelques temps je ressens le besoin d'incarner la violence pour la transformer en quelque chose d'autre. Non pas ma violence propre mais de celle qui nous entoure, celle qui se poursuit à travers l'histoire de l'humanité, celle qui nous hante en image et par les récits, celle de notre imaginaire, de nos cauchemars.

Parallèlement à l'étude sur l'expressivité, deux intuitions sont au cœur de ce nouveau projet : l'une est musicale et l'autre est spatiale.

Ces intuitions, de couleurs méditatives et apaisantes, viendraient se juxtaposer à l'intensité de la gestuelle, comme un antidote. Tantôt en contenant l'énergie tantôt en la libérant.

Crédit photo : Grégory Batardon

Corps Expressif, Corps Violent

Je vais chercher à me confronter à des corps qui, à mon sens, incarnent une violence terrible, des corps qui me dégoutent, me font peur, des corps que je ne comprends pas, des corps qui ne retiennent pas leur souffrance, méchanceté ou énergie destructrice.

Je propose de partir de l'étude de visages (utilisant photos, peintures et sculptures) qui débordent d'expressivité, d'écouter ce qu'ils racontent, prendre de leur intensité et de leurs élans pour explorer les chemins qu'ils induisent dans le corps. Les expressions du visage ont des potentiels directionnels intéressants pour inventer du geste, particulièrement dans l'expression de la violence - le cri, la douleur, la haine - qui possède une intensité déformante.

Comment puis-je étendre un cri dans mon ventre, mon bassin, mon orteil, mon genou. Comment allonger le chemin de ce cri, le ralentir, l'élargir. Quels muscles sont engagés ? Est-ce que je peux les activer puis les chorégrapier en me détachant de l'aspect émotif de cette expression ?

Ce n'est donc pas tant la psychologie de la violence qui m'intéresse mais son aspect physique et visuel. Ces corps et visages, je voudrais les ingurgiter, les sentir et les recracher pour créer du geste et de la parole. Dans un registre plein d'humour – allant jusqu'au burlesque voir grotesque - et abstrait - purement physique et chorégraphique.

J'ai été très touchée par le travail de Joaquin Phoenix dans *Joker*, par exemple. La beauté de la violence de son personnage, son travail sur l'expression et comment il oscille entre l'humour, la douleur, le désespoir et la méchanceté en utilisant le rire.

Pour m'éloigner de mon corps et ses habitudes, je vais partager cette recherche avec le performeur Bryan Campbell avec l'idée de créer un solo composé de et par plusieurs corps.

Crédit photo : Grégory Batardon

Mot Expressif, Mot Musical, Mot Rythmique

De la même manière que je souhaite collectionner des corps, j'ai commencé à faire un travail avec les mots - les histoires.

Je m'intéresse à l'acte de raconter des histoires, de les transmettre de corps en corps. Je mène un projet de récolte, en demandant à mon entourage de me raconter « leur pire histoire », je pioche aussi dans les récits existants, allant de la mythologie grecque à des narrations contemporaines.

Je collectionne des mots, des phrases, des rythmes, des sonorités dans le but de déconstruire ces histoires. Je décortique leur sens, rythme et son, pour en construire ensuite une nouvelle, en me concentrant sur la musicalité et le détournement du sens premier.

Un rythme de fanfare, peut-être comme celui du *Heimdall Fanfare* de Moondog, qui me hante particulièrement, accompagnerait et dialoguerait avec mes gestes et mots. Comme pour les faire avancer. Une trame rythmique, une obligation de continuer, d'exister ensemble.

Stéphane Vecchione batteur et compositeur m'accompagnera de nouveau dans la recherche et la création sonore.

Crédit photo : Grégory Batardon

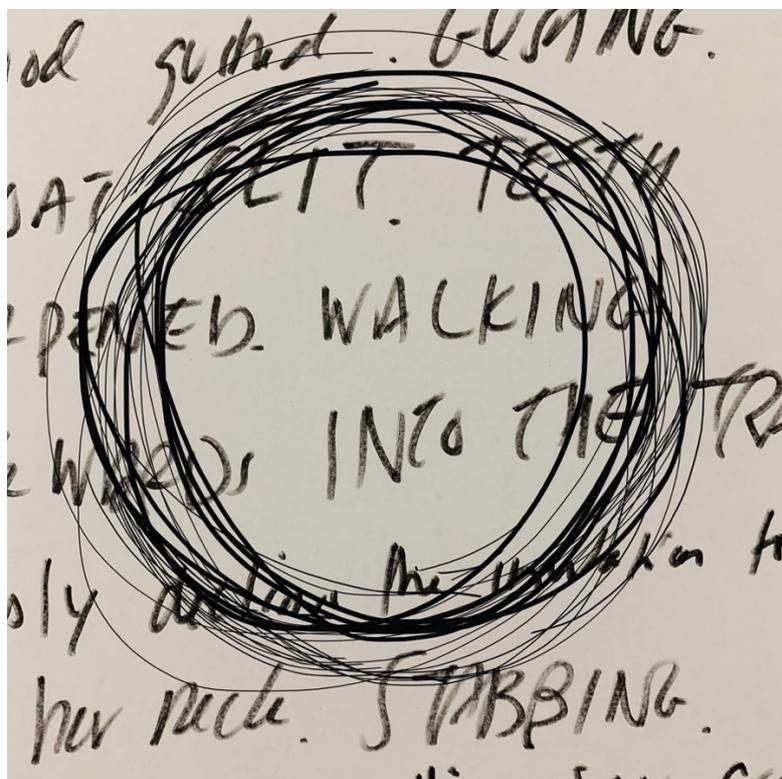
Le cercle

Je voudrais tisser ces matières physiques et sonores, dans un cercle parfois méditatif et parfois explosif. Pendant que le corps évolue dans ce voyage circulaire j'imagine un flux de textes qui émerge de mon corps et des bruitages qui se mêlent à ce rituel. Est-ce que c'est du *storytelling* ? Une balade ? De la poésie sonore ? De l'écriture automatique ? Du nonsense ? Du vrai ou du faux. Une tentative à la fois de contenir et libérer quelque chose qui bouillonne au fond de moi.

"Elles commencent une danse circulaire, en battant des mains, en faisant entendre un chant dont il ne sort pas une phrase logique" (Les Guérillères, Monique Wittig)

D'un point de vue chorégraphique le cercle induit une trajectoire sans fin et surtout répétitive. L'utilisation d'une trajectoire prédéfinie et de la répétition chorégraphique est quelque chose qui me fascine depuis que j'interprète et transmets le travail de Lucinda Childs. Pour ce projet je m'intéresse à la relation répétition/espace et à comment cette relation peut influencer la psychologie et l'expressivité d'une danse, pour ceux qui le regardent et aussi ceux qui l'exécutent.

Le cercle propose également un voyage « à l'intérieur » d'un espace restreint. Faire une expérience scénique en cercle m'intéresse parce que ça questionne la liberté et cela amène une contrainte au corps.

Que veut dire Blast

Le mot blast a plusieurs définitions en anglais qui m'amuse et me ramènent aussi à ma recherche sur l'explosivité d'une grimace.

Par exemple:

a destructive wave of highly compressed air spreading outwards from an explosion.
une vague destructrice d'air hautement comprimé se propageant vers l'extérieur à partir d'une explosion.

a strong gust of wind or air
une forte rafale de vent ou d'air

a single loud note of a horn, whistle, or similar.
une seule note forte de cor, de sifflet ou similaire.

En anglais britannique "blast" c'est aussi une façon de juré. Et puis dire « having a blast » c'est « oh comme on s'amuse. » J'aime ce petit mot qui contient tant de sens!

Et encore une petite référence à Moondog qui a été aveuglé à l'âge de 16 ans par une explosion (blast) de dynamite.

Crédit photo : Grégory Batardon

References

Livres

Ghost in the Shell- Photography & the Human Soul (Robert Sobieszek)
Anatomie des passions : La physionomie en mouvement (François Delaporte)
Invention de l'hystérie, Charcot et l'Iconographie photographique de la Salpêtrière (Georges Didi-Huberman)
The American Grotesque, The life and Art of William Mortensen (Larry Lytle and Michael Moynihan)

Histoires

Thyestes et d'autres mythologie grecques
Penthesilea de Heinrich von Kleist
Les contes de Franz Xaver Von Schönwerth
Walking Through Clear Water in a Pool Painted Black (Cookie Müller)
Les Guérillères et l'Opoponax (Monique Wittig)
The Sandman (E.T.A Hoffman)
L'histoire de la baleinière Essex
Histoire de l'oeil (Georges Bataille)

Poésie

De ta faiblesse, domine ! (Henri Michaux)

Films

Cuentos patrióticos - Francis Alÿs (1997)
The King- David Michôd (2019)
Joker- Todd Phillips (2019)
World War Z- Marc Foster (2006)
Werewolf Woman Rino Di Silvestro (1976)
Les Perses, Images d'archive INA (1961)

Musique

The German Years Moondog

Sculptures

Têtes de Caractère, Franz Xaver Messerschmidt,

Biographies

Ruth Childs

Danseuse, performeuse anglo-américaine, Ruth Childs est née en 1984 à Londres. Elle grandit aux Etats-Unis où elle étudie la danse (classique et contemporaine) et la musique (violon).

Elle s'installe à Genève en 2003 pour terminer sa formation de danseuse au Ballet Junior de Genève. Elle travaille avec plusieurs chorégraphes et metteurs en scène de renom international dont Foofwa d'Imobilité, La Ribot, Gilles Jobin, Massimo Furlan, Marco Berrettini et Yasmine Hugonnet.

Depuis 2015 elle réalise également un projet de re-crédation des premières pièces de sa tante, la chorégraphe américaine Lucinda Childs.

En 2014 elle fonde l'association SCARLETT'S pour développer son travail personnel en conciliant danse, performance, film et musique et se dédie à un nouveau projet musique "SCARLETT'S FALL", en collaboration avec Stéphane Vecchione.

En 2016 le canton de Genève lui offre une bourse et une résidence de recherche de 6 mois à Berlin pour développer son travail personnel. Elle crée ***The Goldfish and the Inner Tube*** en collaboration avec Stéphane Vecchione, sa première pièce scénique en 2018. En 2019, elle crée le solo ***fantasia***. Ruth est actuellement artiste associée à l'Arsenic – centre d'art scénique contemporain de Lausanne.

Bryan Campbell est un artiste américain qui vit et travaille à Paris. Depuis 2008, il élabore un travail multi-disciplinaire mêlant l'image, le graphisme, le texte, et la chorégraphie. Après des études à la Tisch School of the Arts de l'Université de New York, et au CCN de Montpellier dans le cadre d'ex.e.r.ce 2009/10, il réalise la conférence/performance Research for the quadruped protagonist. En 2013, il reçoit la bourse DanceWEB, et en 2015, il crée MARVELOUS, un projet d'édition et de performance, qui est présenté à PACT Zollverein, au Kaaistudios, au Festival Artdanthé, à Actoral, au festival Latitudes Contemporaines et au festival d'Uzès. Actuellement, il travaille à la création de SQUARE DANCE, un quintet qui questionne les schémas des relations sociales en puisant dans les dynamiques deux pratiques de danse « de société » : la square dance américaine et la danse « en boîte de nuit ». Il travaille également sur Janitor of Lunacy : a Filibuster, un monologue longue durée inspiré d'une pratique d'obstruction législative du Sénat américain, le filibuster. En tant qu'interprète il a travaillé avec Loïc Touzé, Jana Unmüsig, Emmanuelle Huynh, Jocelyn Cottencin, Antonija Livingstone & Jennifer Lacey, Ambra Sénatore et Olivia Grandville. Il collabore actuellement avec DD Dorvillier, Perrine Maurin et Gaetan Rusquet. Il participe également à la recréation des *Inconsolés* d'Alain Buffard.

Joana Oliveira

Joana Oliveira est née à Porto au Portugal. Très tôt, elle développe sa passion pour les arts scéniques et en particulier pour la lumière. En 2006 elle rentre à l'Académie Contemporaine du Spectacle à Porto pour y étudier la lumière.

Dès sa sortie, elle travaille comme créatrice lumière dans différents spectacles de théâtre et de danse dans des théâtres mais aussi hors les murs. En 2014 elle reçoit une bourse d'étude de la Fondation Calouste Gulbenkian qui lui permet de se consacrer à l'approfondissement de ses compétences en matière de lumière et dans les arts scéniques contemporains à l'étranger. Cette bourse lui permet d'être reçue au Théâtre Arsenic de Lausanne en Suisse. Depuis, elle signe la lumière des dernières créations de Youngsoon Cho Jaquet, Audrey Cavelius, Ludovic Chazaud, Orélie Fuchs Chen, Le Collectif sur un Malentendu, Claire Deutsch, Christophe Jaquet et Marc Oosterhoff.

Dès août 2019 elle est nommée co-directrice technique du Le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants à Genève.

Parallèlement, les dernières années elle collabore avec le collectif Old Masters et la chorégraphe Ruth Childs pour la création lumière de ces dernières pièces et la direction technique de la compagnie.

Stéphane Vecchione

Créateur sonore, interprète, et batteur auto-didacte Stéphane Vecchione, né en 1971 à Yverdon-les Bains, s'est formé au Conservatoire de Lausanne, Section Professionnelle d'Art Dramatique (SPAD), de 1995 à 1999. Il travaille ensuite – en qualité de performer ou musicien – pour de nombreux artistes et compagnies, notamment Stefan Kaegi, Denis Maillefer, Massimo Furlan, Nicole Seiler, Philippe Saire, Yasmine Hugonnet, Clédat & Petitpierre. Il est par ailleurs membre du groupe Velma et fait aussi parti du collectif lausannois de performances sonores Deviation. En 2002, Velma reçoit le prix Jeunes Créateurs Musique de la Fondation Vaudoise pour la Promotion et les Créations Artistiques. En 2010 il fonde l'association SORI, pour développer son travail personnel de performance et de musique. En 2014 il débute sa collaboration avec Ruth Childs pour le duo musical SCARLETT'S FALL, et ensuite leur pièce scénique *The Goldfish and the Inner Tube* en 2018. Il réalise également la création sonore de *fantasia* en 2019.