

LABORATOIRE

ART & ENVIRONnements

Intro/

Ce laboratoire est une proposition d'investigation personnelle et collective sur la relation entre création et environnements. C'est une invitation ouverte aux artistes professionnel.le.s, amateurs.rices, étudiant.e.s de tout domaine à considérer leur relation à l'environnement dans l'acte créatif ainsi que les diverses perspectives que peut donner à vivre et à voir un groupe d'individus en recherche.

Laboratoire/

Espace-temps d'investigation et d'expérimentation sur le rapport entre création(s) et environnement(s).

Chaque participant.e est actif.ve et contribue au déroulement du laboratoire. Au travers de jeux, de dynamiques collectives, de créations spontanées, de présentations/ expositions multiples ou de réflexions théoriques, chacun.e va (se) rencontrer, résonner et s'exposer à divers environnements.

Une large palette d'outils d'expression (écriture, photos, vidéos, performances, installations, sons...) est offerte pour que chacun.e puisse trouver son « langage » et pour que ces résonances et correspondances soient les plus riches et divers possibles,

Le corps est le centre « névralgique » de ce laboratoire, point commun entre tou.te.s les participant.e.s, centre de perception et d'émission.

Au delà de sa dimension poétique, communicative, politique ou révélatrice, il sera convoqué en relation aux environnements auxquels nous nous confrontons, de manière fonctionnelle. Le corps dans sa fonctionnalité, et dans sa quotidienneté est pour moi le fondement de l'acte créatif.

Si le laboratoire vise surtout à ce que les participant.e.s se positionnent dans leur relation à l'environnementS, la question du processus créatif sera aussi un enjeu principal. Comment co-élaborer, co-opérer, comment le consensus peut s'installer dans une proposition qui engage un être défini, précis sans concession par rapport à son objet de création ?

En fin de laboratoire, nous offrons une présentation publique pour donner l'opportunité aux participant.e.s de se « con-fronter » à un autre regard, un autre miroir, autre surface de projection, un autre « Autre ».

EnvironnementS/

Quels sont les environnements qui peuvent influencer l'acte créatif ?

Culturels, architecturaux, géographiques, climatiques, émotionnels, familiaux, sociaux, économiques, politiques... Ils sont innombrables !

C'est ensemble que nous définirons une cartographie de ce qui, dans ce groupe là, à ce moment là, à ce lieu là, représente des environnements décisifs.

Pour partir d'une expérience vécue et sentie qui a pour but d'ouvrir et de perméabiliser les participants, nous chercherons à expérimenter différents lieux/espaces durant le laboratoire, c'est pourquoi nous toucherons de trouver différents lieux de résidence pour chaque weekend.

Art/créateurRices/

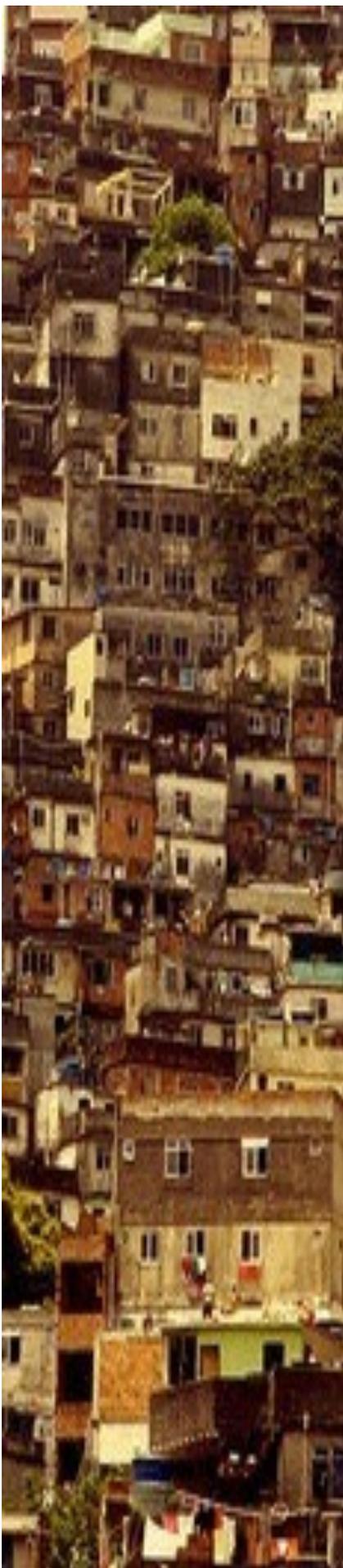
Nous aborderons l'art comme un mouvement, « acte créatif », une projection, un possible, une technique, une légitimité inhérente à l'intention de celui qui fait, qui travaille et se définit comme tel, mais aussi comme un outil pour se définir, se positionner, s'exprimer dans ce monde.

Les participant.e.s professionnel.le.s ou non dans le milieu artistique sont convoqué.e.s dans cet espace-temps en tant que créateurs-rices.

Public cible/

Ce laboratoire est ouvert à toute personne intéressée, interpellée par la question de l'acte créatif et/ou de l'environnement: philosophe, enseignant-e-, cuisinier-e-, photographe, travailleur social, médiatrice culturel, paysan, étudiant, sociologue, architecte, maçon, danseur, performeuse, peintre, mère au foyer, chef d'entreprise, etc. En fonction du groupe constitué, les enjeux peuvent être complètement différents.

Cet espace-temps est conçu comme une expérience de vie, qui inclut le petit-grand quotidien.

Car « le vivre ensemble » (cuisiner, partager des silences, se réveiller ensemble...) est le meilleur révélateur de notre relation aux environnements.

Ici, le but du collectif est de soutenir l'expérience individuelle, et de faire effet de miroir en ouvrant ainsi d'autres perspectives/visions à chacun. La composition du groupe est donc fondamentale.

Méthodologie/

Immersion dans un quotidien partagé : dans cette thématique liée à l'environnement(s), je propose d'explorer la relation entre création et quotidienneté.

Afin de résonner aux environnements et de créer ensemble cette cartographie environnementale, nous partons à la fois de la réflexion mais aussi de notre matière première, le corps en action. Il sera convoqué de diverses manières : marches silencieuses, mise à disposition avec des échauffements quotidiens basés sur les trainings du « body weather » (Min Tanaka), tâches liées à l'environnement direct (ex : couper du bois, repeindre un mur, nettoyer, planter, désherber...).

Dynamiques de « créations instantanées » : tout au long du laboratoire, les participant.e.s sont invité.e.s à créer des « objets créatifs » éphémères, performatiques, plastiques, ... (auto-portraits, compositions avec 2-3 interprètes, etc.) avec des temps de gestations/réflexion très limités.

Réflexions théoriques : de nombreuses références d'auteurs, d'œuvres et d'écrits sont données aux participant.e.s, qui sont eux-elles même invité.e.s à résonner et à partager leurs connaissances sur les thématiques abordées. Des temps de silences, de « vide » et de débats sont prévus durant le laboratoire.

NB : Nous ne chercherons pas à trouver des réponses ou à définir des concepts, sinon à poser des questions qui puissent nourrir notre recherche, et à ce que chacun puisse se positionner (ou non) dans un contexte historique et culturel, en conscience.

Outils/

L'espace-temps : la rencontre à soi, à l'autre, aux environnements se crée dans l'espace et dans le temps.

Je propose 3 espaces-temps de rencontre de 2 jours et 2 nuits chaque fois, dans des environnements si possibles contrastés: urbains, ruraux, montagneux, maritimes... afin d'expérimenter, puis une dernière rencontre qui aboutira sur la présentation publique.

NB : en fonction des possibilités et des moyens de la structure hôte, cette proposition et ces différents espaces peuvent s'adapter, et nous pouvons aussi passer une semaine ensemble dans un même lieu, ou choisir de nous « limiter » à des espaces ruraux.

Axes de travail/

Voici quelques pistes de travail qui sont récurrentes dans ma recherche et qui apparaissent dans les différents laboratoires « création & environnementS »:

Action-réflexion

Silence-création

Conscience-intuition

Commun-individuel

Naturel-social

Perméabilité-imperméabilité

Public-intime

Personnel-politique

Mots clés/

Créativité, corps, performance, posture, public, individus-société-civilisation, esthétique, relation, rencontre, création et quotidienneté, perméabilité et imperméabilité, corps et esprit, conscience et intuition, communication, silence, urgence ?, politique ...

Quelques références/

Marina Abramovitch, Pina Baush, Min Tanaka, Sophie Calle, - performances

Andy Goldworthy, - land art

Augusto Boal, - théâtre social

Hundertwasser, Le Corbusier – architecture

Antonin Artaud, Kazuo Ohno, Olivier de Sargazan, Fred Forest – l'art de la résistance

Jean Dubuffet – art brut

Gilles Deleuze, Joelle Zask, Mabel Elsworth Todd, Michel Serres, Jean Luc Nancy – philosophie, théories de l'art

Dominique Landmann, David Le Breton– anthropologues du corps

Intervenante/ Sofie DUBS

D'abord formée aux arts plastiques (peinture, vidéo), à la psychologie clinique (Montpellier V) puis sociale (Uni Mail, Genève), elle travaille durant 5 ans dans le domaine de l'éducation spécialisée et de la psychiatrie. Parallèlement, elle s'initie à la danse contemporaine et à l'improvisation auprès de différents professeurs tels que Julyen Hamilton, David Zambrano, ou Emilio Artessero Quessedá...

De 2000 à 2003, elle se professionnalise à la danse, performance et chorégraphie en intégrant l'école EDDC (European Dance Development Center, Arnhem, Hollande), où elle pratique la mise en scène, la composition instantanée, le contact improvisation, et les techniques de pos-modern dance telles que le release. Elle collabore ensuite avec de nombreux artistes tels que Gary Stevens, Kylie Walters, Jozsef Trefeli, Florent Ottelo, et intègre la Compagnie de Katarina Vogel (buto-contemporain) de 2003 à 2005 pour le spectacle « Blut ».

A Genève, elle crée différents solos In Situ jusqu'en 2005 (Théâtre du Galpon, et théâtre de l'Usine).

En 2005, elle s'installe à Barcelone où elle se dédie essentiellement à l'agriculture écologique et à l'enseignement de la danse improvisation, anatomie du mouvement et intervention en espaces publics (Centre civic de la Barceloneta, Barcelone).

En 2009, elle revient à la création et co-crée le collectif « Sos danse » dédié à la danse de rue et à la vidéo danse.

Depuis, elle travaille en free lance entre la France, la Suisse et l'Espagne pour des projets de créations ou pour des stages intensifs essentiellement basés sur la création In Situ et l'improvisation.

Parallèlement à son activité artistique elle explore la corporalité dans le lien corps paysan/ corps dansant en travaillant dans différentes fermes.

CONTACT: +33/ 6 98 58 85 72 // sofiie@yahoo.fr // www.sofiedubs.com