

LE F.I.L

Un projet de Stella Cohen Hadria accompagné par Pays'sage

2022 // DEUXIÈME PLIÉE*

Dossier artistique d'étape - Deuxième année d'exploration

Une trame de...

...Résidences : recherche expérimentale, collecte et montage sonores, écriture, composition.

... Publications vivantes : transmission, arpentages, installations sonores, performances...

... avec des artistes, artisans, professionnels, amateurs, habitants...

... autour de l'anatomie de la parole, des processus, du temps, et du tissage...

En Creuse.

*PLIÉE N. F.

1. PARTIE D'UNE TAPISSERIE EN COURS DE TISSAGE DE 20 À 25 CM SUR UN MÉTIER DE BASSE-LISSE, PLUSIEURS PLIÉES COMPOSENT UNE TAPISSERIE. / 2. ÉTAPE DU TRAVAIL DES LISSIER.ÈRES. GESTE D'ENROULER LE TISSAGE FAIT, AFIN DE RAPPROCHER DES MAINS LA CHAÎNE VIERGE. PROGRESSION DANS LE TISSAGE. / 3. SYMBOLIQUEMENT, LA POSSIBILITÉ DE CONTINUER LE TISSAGE, MOMENT DE PAUSE, INSTANT DE REcul, ÉTAPE DANS LA CRÉATION D'UNE ŒUVRE. / 4. ICI, ÉTAPES DU TRAVAIL DE RECHERCHE LE F.I.L.

LE F.I.L

FABLES INTEMPORELLES DE LISSIÈRES

FABRICATIONS INVISIBLES D'UNE LÉGENDE

FABULEUSE INTRIGUE DES LISSIÈRES

FACE INSTANTANÉE DE LA LANGUE

FORMIDABLES INTONATIONS DE LISSE

FEUILLETON INÉNARRABLE DES LISSIÈRES

FANTAISIES INTIMEMENT LOINTAINES

FREDONS INSÉPARABLES DE LA LITANIE

FAIRE INTÉRIEUR DU LANGAGE

FABRIQUE D'INTERPRÉTATION LINGUISTIQUE

NOTE D'INTENTION

Une exploration artistique au long cours au cœur du métier de lissières

Lissière...? Rien que le nom intrigue : ce métier dont l'outil s'appelle un « métier »...!

La lissière, c'est une femme dont le métier est de tisser des tapisseries murales.

Lors d'une conversation avec une lissière, il m'est apparu que nos différents métiers de créatrices oscillaient autour de mêmes questions liées au temps. Je suis en effet fascinée par le fait que tisser demande un temps incompressible, alors que le temps d'écriture en arts vivants, moins aisément « quantifiable », se trouve si souvent réduit du fait de contingences extérieures. Quels rapports choisissons-nous d'avoir avec le Temps dans nos métiers ? Comment nous ancrent-ils dans un rapport aux choses toujours tendu - comme une trame sur le métier à tisser - entre passé, présent et futur ?

Stella Cohen Hadria

ENTOURS DE LA PAROLE

Le F.I.L s'inscrit dans un projet plus large, « **Entours de la parole** », une recherche fondamentale artistique, sonore, vocale et corporelle que j'ai débutée en 2019 suite à une formation en anatomie fonctionnelle du mouvement pour la voix.

Depuis, je pars à la recherche de paroles qui me touchent par ce qu'elles disent, leur fond, mais aussi par la manière dont elles sont dites, leur forme : qu'est ce qui dans une voix me touche ? Comment mettre en lumière, sans totalement la dévoiler, la composition du geste vocal, manifestation de l'intime ?

Je cherche à détourer les paroles, à saisir les petits détails physiques et sonores qui singularisent le flux d'une voix : inspirations, coupures, silences, harmonie, dissonance, mouvements anatomiques respiratoires, laryngés... Tout ce que j'appellerai, en référence au psychiatre et psychanalyste Jean Oury, les « entours » de la parole*.

Quand les lissières tissent, elles évoluent dans leur ouvrage « de passée en passée », c'est le terme. Mon travail s'apparente au leur dans le sens où je passe et repasse sur les paroles, les écoutant et les re-écoutant, notant les mots et ce qui les entoure, de plus en plus précisément, rendant visible ce qui ne l'est pas habituellement. Un travail de fourmi ouvrière qui demande... **du temps.**

Stella Cohen Hadria

*Voir propos de Jean Oury dans le documentaire de Nicolas PHILIBERT, L'invisible, 2002

LE F.I.L // UN PROJET

... AVEC À LA SOURCE DES PAROLES DE LISSIÈRES AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DU TEMPS

« *Qu'est-ce donc que le temps? Quand on me le demande pas je le sais mais dès qu'on me le demande et que je tente de l'expliquer, je ne le sais plus* ». (Saint Augustin).

A défaut de l'expliquer, nous pouvons lire ce que nous en ressentons et dévoiler des situations qui le révèlent. Lissières et lissiers ont beaucoup à dire sur le temps...

AVEC AU CŒUR UNE RECHERCHE EXPÉRIMENTALE AU LONG COURS SUR LA FAÇON DE TRANSMETTRE CES PAROLES À TRAVERS LES ENTOURS DE LA PAROLE

Dans le travail des lissières comme dans le travail de création en arts vivants, nous nous trouvons au cœur d'un processus. Dans Le F.I.L, nous portons attention au travail des lissières, au quotidien d'un métier d'art plutôt qu'au résultat final, la tapisserie. ...

GRACE À LA CRÉATION DE « PUBLICATIONS VIVANTES »

Cette exploration sera jalonnée de moments de rencontres, différents formats de publications vivantes qui participeront au processus même d'exploration artistique : transmission théorique et pratique vers le public professionnel du spectacle ou du textile, ouvertures de résidences et performances vers tous les publics, publications in situ comme au sein de manufactures textiles en activité ou de lieux de patrimoine artisanal textile, et in fine, un livre-objet sonore et visuel comme trace de ces 3 années d'expérimentation.

TROIS PLIÉES :

1ÈRE PLIÉE 2021: DE L'ÉCOUTE À L'INTERPRÉTATION EN PASSANT PAR LA NOTATION

2ÈME PLIÉE 2022 : ECOUTER / VOIR

3ÈME PLIÉE 2023 : MICRO-MOUVEMENTS DE LA PAROLE... TISSAGE... TISSUS TEXTILES ET CORPORELS

RÉCOLTES DES TÉMOIGNAGES DE LISSIÈRES PAR STELLA COHEN HADRIA

"MINIATURES SONORES" PAR STELLA COHEN HADRIA - CHEMINS DE RENCONTRES 2021

DEUXIÈME PLIÉE 2022 :

ECOUTER / VOIR –

PROJECTION

En 2021, l'équipe du F.I.L s'est livrée à l'expérimentation au cours de deux résidences de recherche, et a proposé deux publications vivantes de cette exploration : l'installation sonore « Miniatures sonores » et la transmission vers des interprètes des arts vivants de pratiques issues de la résidence "De écoute à l'interprétation en passant par la notation ».

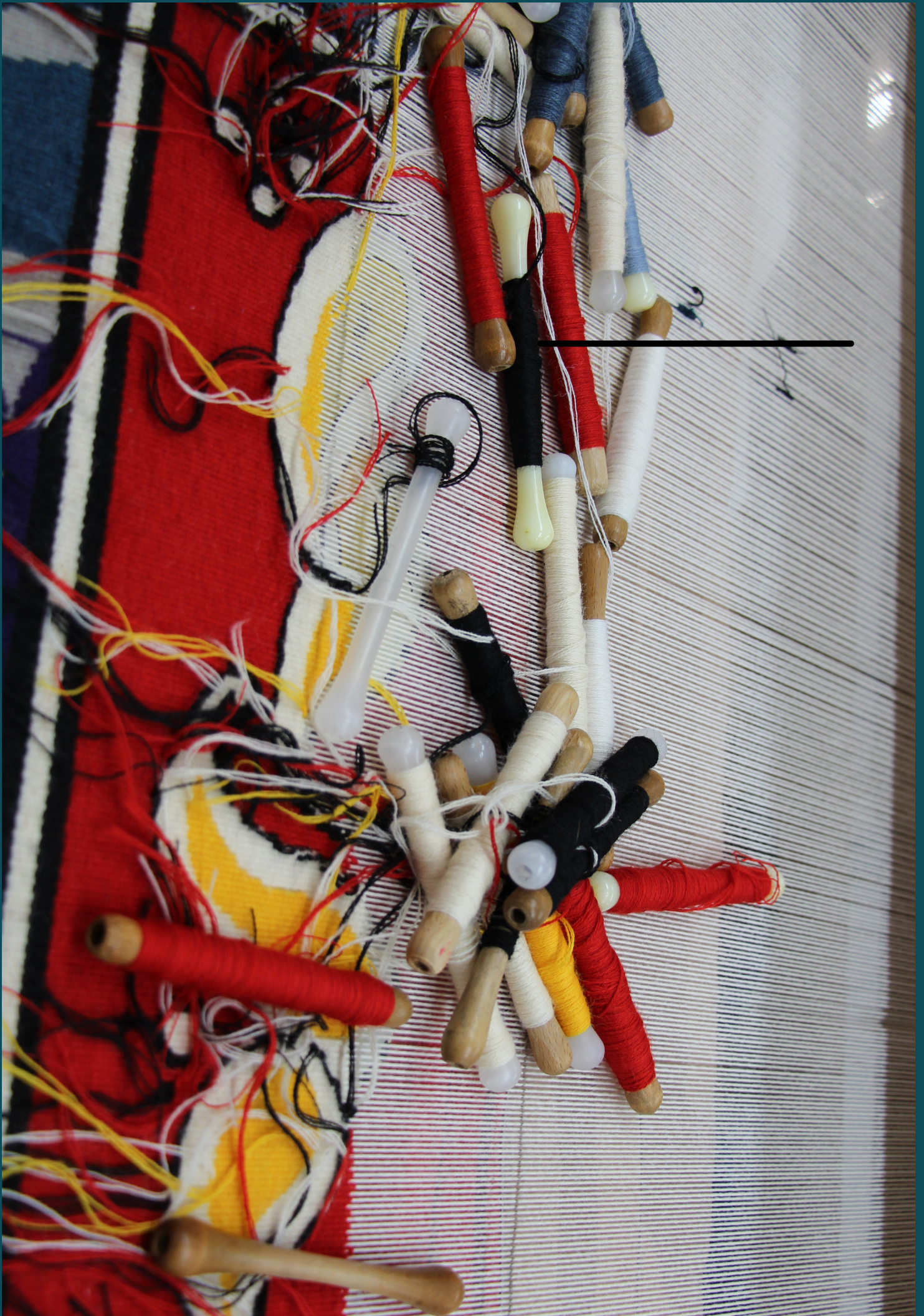
En 2022, l'équipe souhaite poursuivre cette **exploration** à travers différentes résidences :

- Tout d'abord en rendant visite aux lissières d'une manufacture de Felletin et de la formation professionnelle de lissiers Brevet des Métiers d'Art à Aubusson, puis en choisissant des axes de **composition** musicale et de réalisation documentaire avec les créateurs sonores.
- Avec les artistes-chercheuses de la Première Pliée, il s'agira ensuite d'approfondir la pratique d'**interprétation** des paroles à travers les entours.
- Enfin commencera le travail de cette interprétation dans l'**espace** avec les deux résidences « *Ecouter Voir* »

Ces différents travaux donneront lieu à la création d'une publication vivante sous forme de **performance-jeu**. La recherche sera également ouverte au public lors d'**arpentages littéraires** et de temps de **transmissions** de pratique.

Cette deuxième pliée s'articulera autour des **axes de recherche** suivants :

- L'élaboration de pratiques d'interprétation de paroles enregistrées et montées, et l'élaboration de pratiques d'entraînement à cette interprétation (écoute, anatomie fonctionnelle pour la voix et le mouvement, notation de l'écoute subjective).
- Le tissage d'un contexte de travail dans la porosité entre différentes compétences artistiques (arts vivants, graphiques et textiles).
- La « publication » (au sens de transmission vers le public d'un processus de recherche) d'une « performance-jeu », en lien avec la création de nouveaux protocoles d'écoutes et d'attention.

DOCUMENTS

RADIOPHONIQUES ET

MUSICAUX, LA SUITE

COLLECTES, ÉCOUTES, CRÉATIONS SONORES

Résidence « Voix, ambiances et sons du geste enregistrés » / 5 jours

Avec Stella Cohen Hadria, Gwenaëlle Roulleau, un technicien son et une 3ème chercheuse de l'équipe 2021.

Objectifs :

- **Collecter** de nouveaux témoignages et matières sonores pour continuer d'**ouvrir le champ de l'enquête** tissage / temps.
- **Affiner et choisir**, parmi les compositions sonores déjà réalisées en 2021, et parmi les nouveaux enregistrements, **les formes de composition** révélant le mieux les entours de la parole et les questions temporelles, dans l'activité de lissières et dans les processus de fabrication.
- Ceci afin d'**approfondir les modes d'attention à la parole** dans ce qu'elle a de sensoriel et musical à travers le **montage sonore** de documents radiophoniques et de compositions sonores. Entretiens souhaités en manufacture, ainsi qu'avec la formation professionnelle de lissiers Brevet des Métiers d'Art (B.M.A.) « Arts et techniques du tapis et de la tapisserie de lisse ».

ARPENTAGE #2

Arpentage d'un essai philosophique sur la notion de temps à destination des professionnels de la tapisserie du spectacle vivant et de toutes personnes intéressées par le sujet

Voir méthodologie de l'arpentage en 1ère plié.

DE L'ÉCOUTE A L'INTERPRÉTATION EN PASSANT PAR LA NOTATION 2#

Résidence laboratoire / 5 jours + 4 jours

Avec les chercheuses Stella Cohen Hadria, Nadège Sellier, Camille Reverdiau, Gwennaëlle Roulleau et Laurie-Anne Estaque.

Prolongement de la résidence « De l'écoute à l'interprétation en passant par la partition » de novembre 2021

Objectifs :

- Poursuivre **l'expérimentation de la notation et de l'interprétation de la parole enregistrée** avec les nouveaux montages réalisés au cours de la résidence de février « Voix, ambiances et sons du geste enregistrés », en vue de l'étape suivante de composition.
- Deuxième Transmission de pratique (2 jours) à destination des professionnels des arts vivants : « **Entraînement à l'interprétation et interprétation de la parole enregistrée des lissières** »

ASSEMBLAGE ET COMPOSITION MUSICALE

Résidence de composition musicale / 5 jours

Avec Stella Cohen Hadria, un(e) compositeur(trice) et un membre de l'équipe des chercheuses.

Les signes graphiques représentant les entours de la parole étant déjà créés (voir 1ère Pliée 2021 et ses « calques »-paramètres, volume de la voix par exemple, intensité, silences, rythmes, etc.), il s'agira, en assemblant ces différents « calques » des entours de la parole, de commencer la **composition de morceaux vocaux**, sous forme de solos, de duos de paroles et de duos parole-musique acoustique (à venir en 2023, un travail sur le chœur).

ARPENTAGE #3

Pour tous les publics

ÉCOUTER / VOIR #1 ET #2

Résidences laboratoire de recherche / 2 x 5 jours

Avec les chercheuses Stella Cohen Hadria, Nadège Sellier, Camille Reverdiau, Gwennaëlle Roulleau et Laurie-Anne Estaque + 2 interprètes et 1 scénographe

Ce que l'on écoute est en rapport constant avec ce que l'on voit. Bien sûr il est toujours possible de créer des formes d'écoute dans l'obscurité afin de laisser à l'ouïe la place principale. Cependant la vocalisation, plus que jamais dans le travail mené dans le F.I.L, demeure un geste physique et même tactile. Alors dans quel espace les corps-interprètes transmettraient-ils les paroles ?

Objectifs :

- *Mise en jeu les assemblages/compositions de la résidence d'avril 2022*
- *Compositions électro-acoustiques de paysages sonores offrant des contextes de jeu*
Expérimentation de l'interprétation vocale des compositions dans l'espace (mouvements et résonances dans l'espace)
- *Exploration des modes d'attention à la parole (distances lointaines et proches, volumes, silences, répétitions, saturation, dénuement)*

CRÉATION D'UNE PUBLICATION VIVANTE : « PERFORMANCE – JEU »

Résidence de création / 2 x 5 jours +2 jours de jeu

Avec les chercheuses Stella Cohen Hadria, Nadège Sellier, Camille Reverdiau, Gwennaëlle Roulleau et Laurie-Anne Estaque + 2 interprètes et 1 scénographe.

Objectifs :

- *Inventer des règles du jeu, des protocoles d'écoute et d'attention, visant à transmettre la recherche aux publics sous forme de jeu*
- *Créer un protocole d'écoute et d'afin de faire entendre et voir au mieux le travail mené sur les liens qui se tissent entre les notions d'entours de la parole, de tissage et de temporalité dans les processus de fabrication.*
- *Dévoiler des morceaux, écrits, dessins anatomiques, symboles, signes, créations sonores*

Et la 3ème pliée ? Pour un avant-goût...

2023 sera l'année de la publication vivante et écrite de l'exploration.

Les artistes chercheur.se.s travailleront en partenariat avec des lieux de création en arts vivants, spectacle vivant et textile, avec des interprètes professionnels et amateurs, et auprès d'artistes en textile et schénographie pour la création de publications vivantes.

Un livre-objet rendra compte de ces trois années d'enquête en arts vivants avec les dessins et prises de note graphiques de Laurie-Anne Estaque, les compte-rendus de recherche rédigés par Camille Reverdiau, des extraits de textes et de partitions, et enfin des enregistrements et photographies du travail

L'ÉQUIPE

Stella Cohen Hadria

Née en 1982 à Paris, Stella Cohen Hadria s'installe en Creuse en 2002.

Performeuse, metteuse en scène, auteure et curieuse, elle initie et participe à des créations de spectacles trans-disciplinaires, des laboratoires interprofessionnels et des expériences en arts vivants avec différentes compagnies (la Barak A Théâtre, le Gourbi bleu, Le Pied au plancher, le Chat perplexe et L'Imaginarium).

Après une formation de comédienne, elle travaille comme assistante à la mise en scène et metteuse en scène tout en se formant au chant et à la danse contemporaine. Créatrice du groupe Viky Williams, elle continue son parcours de chanteuse avec plusieurs formations musicales, et travaille actuellement avec des techniciens du son, compositeurs électro-acoustiques ou réalisateurs sonores à l'enregistrement et la diffusion de créations sonores ou radiophoniques. Ainsi mène-elle entre autres des ateliers de création radiophonique sur l'écoute et la transmission à travers la musique pop : Les Madeleines sonores (2020/2021 parcours EAC, le Libournais avec le Festival Musik à Pile, 2021/2022 avec la Scène Nationale d'Aubusson). Parallèlement, elle est actuellement en tournée avec deux spectacles jeune public et tout public de la Compagnie Le Chat Perplexe .

En 2019, suite à une formation en Anatomie fonctionnelle pour la voix avec Blandine Calais Germain, elle relie ses différentes compétences en tant que créatrice de spectacle pour entrer dans une recherche fondamentale sur la question de la transmission de la parole et de l'interprétation de la parole à travers ses « entours ».

Nadège Sellier suit une formation en danse et en cinéma avant de s'orienter vers le théâtre. En parallèle de sa pratique d'interprète, elle est regard extérieur auprès d'artistes (Vincent Thomasset, Milena Csergo, Eric Arnal Burtschy). Elle est coordinatrice de la plateforme Le TAC et travaille auprès du Lieu Mains d'Œuvres, dont elle est Chargée du Théâtre en 2013. Elle creuse ainsi une réflexion sur les lieux d'art, la mutualisation, et les besoins de la jeune création. S'intéressant à la recherche action et à l'art comme outil social, elle suit le Master d'expérimentation en arts politiques SPEAP fondé par Bruno Latour. Fin 2018 elle rejoint Quartier Rouge, association de production et de médiation artistique en Creuse portant une réflexion sur l'espace public rural, et l'art contemporain dans sa capacité à entrer en dialogue avec les enjeux de société et les nouveaux modes de représentations. Son travail personnel use de l'enquête et des formes expérientielles, pour agencer des points de vue et explorer différentes possibilités d'existence et d'attention.

Laurie-Anne Estaque pratique le dessin, la broderie et la sérigraphie. Diplômée d'un DEUG mention ISAV (Image Spectacle Audio-Visuel) à l'Université Blaise Pascal de Montpellier et du DNSEP Art, elle s'installe dans la Creuse à Aubusson, où elle consacre son travail artistique à des thématiques récurrentes par l'utilisation de signes étatiques ou économiques comme les logos ou les drapeaux. Invitée de résidences aux thématiques diverses en France et à l'étranger (Fresh Winds Festival, Islande, 2015-2016), elle expose régulièrement, entre autres au Musée Despiau-Wléric de Mont-de-Marsan et à la Menuiserie de Rodez. Sa vie en Creuse l'implique également dans des projets associatifs avec Quartier Rouge autour de notions liées à l'espace public, et collectifs avec L'Atelier de géographie populaire du Plateau de Millevaches qui développe des ateliers de cartographie avec les habitants. Depuis plusieurs années elle mène un travail de « prises de notes graphiques » pour différents groupes de recherche.

Camille Reverdiau acquiert à Aubusson dans la Creuse une expérience artistique pluridisciplinaire : danse contemporaine et improvisation, théâtre, piano et formation musicale. Par la suite, elle intègre le cursus de danse contemporaine du Conservatoire de Montpellier. En parallèle, elle se forme au flamenco auprès de Juana Rodriguez à Montpellier, à l'Académie Amor de Dios de Madrid, et lors de formations intensives à l'Escuela Carmen de las Cuevas (Grenade). Interprète de 2010 à 2020 pour la Cie Le Chat perplexe, ou s'épanouit son goût pour la création collective et le spectacle à l'attention des jeunes publics, elle a également dansé pour la Cie Taffanel, le collectif Pied au Plancher, la Cie Cada die teatro (Italie) et différents cuadros flamencos. Chorégraphe aux côtés de Julie Sapy de la compagnie de danse contemporaine et flamenco Les Herbes Folles (depuis 2012), elle poursuit actuellement son parcours d'artiste au sein de la Cie KD Danse - Kirsten Debrock, de la Cie Marouch (danse percussive) et du groupe de recherche Stella&co.

C'est avec la sensibilité du promeneur écoutant que, très vite, **Gwennaëlle Roulleau** enregistre pour partager ces traces précieuses du vivant. Après des premières créations qui allient documentaire et musique, elle développe un langage musical qui met en jeu le réel. Dans un monde trop bavard, elle revendique la nécessité du silence et de l'écoute. Et propose des œuvres qui porteront sur le silence, le presque rien. A l'opposé elle accueille avec plaisir le bruit, le parasite. Elle traite les sons comme des organismes vivants, en constante évolution, toujours ouverts au risque d'accident ou de plaisir. Sa musique mêle compréhension et sensation, sérieux et farce, anticipation et instinct. Son travail se situerait entre micro et macro, entre intime et politique. Elle envisage toujours une création en écho à un réel. Un environnement, une voix, une équipe, une image, un soupçon.

CONTACT

STELLA COHEN HADRIA

STELLA COHEN HADRIA

STELLA.COHENHADRIA@GMAIL.COM

ASSOCIATION PAYS'SAGE

Pays'Sage

ESPACE ASSOCIATIF ALAIN FAURIAUX
1 RUE SAINT MARTIN
23260 FLAYAT

WWW.PAYS-SAGE.NET
05 55 67 88 58 - CONTACT@PAYS-SAGE.NET

