

ANIMALS

Danse in situ / Création 2023

Cie Mycelium Project - Morgan Davalan

Création Chorégraphique au croisement du Mouvement Organique® et de la recherche scientifique pour 3 performeurs avec la collaboration de Sophie Carles, ancienne chercheuse en biologie (doctorat en évolution des espèces animales).

• Catégorie

Danse et pratiques somatiques (Mouvement Organique® et Body-Mind-Centering®)

• Descriptif

ANIMALS met en danse et en jeu les principales étapes de l'évolution du corps animal sur Terre depuis la première cellule eucaryote jusqu'à l'homme.

À travers différents tableaux les danseurs explorent intérieurement les états de corps des principaux schèmes de mouvement des corps animaux (de l'éponge au primate en passant par le batracien et le lézard). Il en résulte une danse organique vacillant tout au long du spectacle entre l'individuel et le collectif. Les corps, en symbiose avec la musique, semblent incessamment entraînés par une force magnétique qui les attire les uns vers les autres pour ne former qu'un seul corps.

• Intention

Partager à travers cette pièce un travail de recherche sur le corps animal pour signifier et partager notre appartenance à la Terre. Viser par l'expression du Mouvement Organique® une écriture chorégraphique exprimant les liens organiques et vibratoires que nous partageons avec tous les organismes vivants. Ce travail expose aussi un témoignage artistique sur un processus somatique de reconnexion au corps animal et questionne tout aussi bien la place de l'homme aujourd'hui au sein de la biodiversité que son rôle vis à vis de sa destruction.

PROCESSUS DE CRÉATION

par Morgan Davalan

• Genèse du projet

Entre 2017 et 2019 eu la chance de voyager plusieurs fois en Australie. J'ai pu marcher pieds nus sur la terre rouge de l'Outback, j'ai respiré les effluves des eucalyptus, joué à cache-cache avec les kangourous et les koalas. J'ai nagé avec les tortues, rencontré les baleines à bosses et je me suis émerveillée de la diversité de la faune et de la flore de la grande barrière de corail.

J'ai compris en Australie le sens du "terme" sauvage, le sens du mot forêt. Je me suis retrouvée nez à nez avec des oiseaux sans que cela ne semble les effrayé. Plus d'une fois je me suis sentie remise à ma place d'animal au sein du vivant. J'ai ressenti l'humilité face à une nature non domestiquée par l'homme entendant les arbres et les animaux me dire qu'ici j'étais chez eux. J'ai en effet ressenti à plusieurs endroits que je traversai des tribus, des territoires habités par des êtres vivants et organisés par eux. Quelle était ma place dans ces espaces ?

Mais c'est aussi au cours de ces voyages que j'ai été le plus confronté à l'ampleur de certains désastres écologiques causés par l'activité de l'homme comme la mise en péril de la grande barrière de corail face aux projets industriels et au tourisme de masse. J'ai croisé des rivières vidées de leurs eaux, à cause de l'agriculture intensive et des projets industriels, rendant la vie dans ces régions de plus en plus difficiles. Je fus profondément accablée par les incendies de 2019 et 2020

d'autant plus que je m'y trouvais lorsqu'ils se sont déclarés. La disparition de ces près de 20 millions d'hectares ont causé la mort de milliards d'espèces animales et végétales dont certaines peuvent avoir définitivement disparues.

Ayant grandi dans un milieu avant-gardiste en ce qui concerne l'écologie j'ai depuis ma petite enfance été sensibilisée à la question de la protection de l'environnement c'est pourquoi comme certainement une majorité des hommes et des femmes d'aujourd'hui je suis abasourdie par l'immobilisation en matière de décision politique d'urgence et à grande échelle face à l'urgence d'éviter la catastrophe et une 6ième extinction des espèces dont nous ferons probablement partis.

Mais j'ai aussi par ma propre expérience et par ce que j'observais chez mes amis et ma famille comment il est difficile de changer ses modes de consommation. Pour prendre conscience il ne suffit pas de savoir ou de l'avoir lu ou vu à travers les médias, il faut l'ancre dans son cœur et son corps.

C'est ainsi que je justifie sans doute mon engagement dans la pratique du Body Mind Centering® et du Mouvement Organique® que je pratique et enseigne depuis une dizaine d'années. Lorsque les gens ressentent le mouvement de leurs cellules ils comprennent vraiment de quoi ils sont faits et qu'en tant qu'humain ils appartiennent à la grande famille du vivant englobant le vertébrés, les mollusques, les algues, les plantes, les bactéries... Au fur et à mesure que nous contactons et ressentons concrètement notre corps vivant nous commençons à changer nos habitudes et évoluons vers une consommation de plus en plus consciente et respectueuse du vivant.

• Travail chorégraphique : danser les schèmes

Le travail de recherche sur plateau a consisté à retraverser les états de corps, les schèmes de mouvement et l'état d'esprit de la première cellule eucaryote jusqu'à celui d'homo sapiens.

L'hypothèse est que nous contenons dans notre ADN la mémoire de ces schèmes de mouvement et que nous les retraversons durant notre développement embryonnaire².

Immergés dans nos sensations nous nous inspirons d'elles pour laisser émerger des états de corps et d'esprit qui nous relient à la mémoire de notre animalité. Les plongeurs sur de longs temps d'explorations collectives en mouvement font apparaître des qualités de corps et d'énergie qui fondent la matière d'inspiration pour une écriture chorégraphique organique et authentique. Les échanges et comptes-rendus d'expérience des danseurs à l'issue de ces expériences participent aussi à la matière de création. L'autre grand volet de la recherche d'écriture est de rendre visible pour le spectateur les liens et connexions invisibles et réels qui existent entre les danseurs en miroir à ceux qui existent entre tous les êtres vivants de tous les règnes. Quel que soit la danse ou le jeu qui se déroulera sur le plateau, le danseur cherchera à ce que sa vibration reste toujours connectée et reliée à l'ensemble du groupe. »

² Par exemple, le schème de l'éponge correspondant au stade du développement embryonnaire de la Morula, l'Etoile de mer à la Radiation autour du nombril par l'émergence du nœud de Hansen et le cordon ombilical, le schème pré-verterbré à l'arrivée de la notochorde etc...

Animals est la continuité de 2 ans de recherches et d'expérimentation autour de la mémoire cellulaire de notre corps animal et la suite d'une première exploration chorégraphique d'un an avec des pratiquants de Mouvement Organique®. En tant que praticienne et enseignante de Body Mind Centering® je me suis passionnée par l'approche des schèmes de mouvements fondamentaux¹ et l'évolution du corps animal sur Terre.

¹ Les Schèmes de mouvement fondamentaux :

Ce sont des états de corps et d'esprit que nous empruntons pour nous mouvoir et qui se sont mis en place au cours de notre développement embryologique durant la première année de notre vie sur terre. Le schème nous relie à une mémoire universelle inscrite dans le patrimoine génétique de notre ADN. Cette mémoire, en ce qui concerne les schèmes les plus primitifs comme celui de la respiration cellulaire ou de l'éponge, nous la partageons sans doute avec la totalité des espèces du règne animal et ce par ce que nous avons tous un ancêtre commun celui de la première cellule eucaryote apparue sur Terre il y a 1,5 milliard d'années ou plus.

• Écriture in situ

En dehors du plateau la compagnie travaille directement hors les murs. Chaque performance est modulée en fonction du lieu de création et de présentation. Le travail du corps et celui de l'écriture s'adaptent à l'environnement propre à chaque lieu fait aussi avec et pour le lieu. Ainsi l'espace, mais aussi les éléments qui s'y trouvent (végétaux, eau, vent, paysages, animaux, habitants...) sont pris en compte dans le processus créatif et de représentation et entrent comme éléments participants à l'oeuvre.

• Création sonore et performance live

Par El Martyan

L'évolution des êtres vivants est, entre autres, due à des accidents, des mutations génétiques qui sont souvent des erreurs de recopies de gènes dans une cellule lors de la mitose.

Il m'a paru intéressant de travailler sur l'aléatoire au niveau musical, de créer une grande quantité de boucles sonores et musicales avec des rythmes et des longueurs variées et qui seront lancées aléatoirement.

Toute sorte d'accident peut alors se produire, y compris le silence. Le musicien en live peut décider de la densité et de la nature de ces boucles en fonction du moment du spectacle. Il peut aussi rajouter des sons avec la possibilité de les boucler et donc de les copier, avec ou sans erreurs.

• Équipe

Direction artistique et chorégraphique :
Morgan Davalan

Interprétation :
Frédéric Maymil
Morgan Davalan
Paulin Robin

Musique / Performance sonore :
El Martyann

Collaboration scientifique :
Sophie Carles

Soutiens et partenariats :
Le château de Kerminy (lieu d'agriculture en Art,
résidences d'artistes) Rosporden (29)

• Morgan Davalan

Artiste-danseuse-chorégraphe, comédienne, metteuse en scène, formatrice en Mouvement Organique®, enseignante et praticienne de Body Mind Centering® passionnée par le vivant.

Morgan Davalan navigue depuis 2003 au sein de projets artistiques très variés dans lesquels elle est auteure, interprète et directrice de compagnies notamment au sein du Rat dit bleu de 2003 à 2009, de la Mo Cie de 2010 à 2019, des Parasympathiques de 2019 à 2020 et de Mycelium Project depuis septembre 2020. Elle crée et interprète des spectacles et performances principalement destinées à être jouées dehors.

Parallèlement, formée au BMC® pendant 4 ans elle enseigne cette pratique pendant une dizaine d'année avant de créer sa propre discipline de pratique de mouvement et d'expression artistique qu'elle nomme Mouvement Organique® et transmet au sein de sa formation somatique Korpographie. Aujourd'hui, principalement formatrice et chorégraphe elle travaille également en tant que metteuse en scène, accompagnement à la création artistique et regard extérieur auprès de compagnie et d'artiste du spectacle vivant.

- **Fred Maymil** //Danseur, peintre et militant.

Suite à une carrière dans la conception et la commercialisation de solutions high tech, à parcourir le monde pour y essayer de nouvelles technologies immatérielles, Fred Maymil oriente sa trajectoire vers des engagements citoyens ancrés sur le territoire, ses gens et ses enjeux ; et vers des projets artistiques incarnés, vivants et sensibles.

Ses moteurs : l'émotion, la curiosité & l'audace. Ses explorations : le théâtre, le clown, la méditation (Mindfulness) et l'économie locale (Galléco)... Ses pratiques : l'émerveillement, la peinture, le street art (M.U.R. de Rennes) la danse et l'éducation populaire. La rencontre avec Morgan Davalan (via la BMC® et le Mouvement Organique® notamment) le conduit à rejoindre la compagnie Mycelium Project qui comprend un peu tout ceci, en fait !

• **Paulin Robin** //Danseur et praticien en Mouvement Organique®

Diplômé en ingénierie mécanique, Paulin Robin est attiré par les mécanismes à l'œuvre à l'échelle macro et microscopiques. Cela l'amène à se spécialiser dans l'étude de la matière et de ses structures.

En 2019 alors qu'il travaille au sein du service qualité d'une entreprise agroalimentaire, il rencontre le Clown et le Body Mind Centering® et change radicalement sa route personnelle et professionnelle. Trouvant dans l'expression du corps et du jeu une reconnexion entre la conscience et le corps, il décide de se consacrer exclusivement à la pratique du Mouvement Organique® auprès de Morgan Davalan.

Retrouvant dans cette pratique le lien avec sa première passion sur l'étude de la matière physique, il s'engage activement dans la formation Korpographie, en tant qu'étudiant-assistant en vue de devenir enseignant. Parallèlement il continue de se former à l'art du spectacle et intègre la compagnie Mycelium Project pour sa première création en tant qu'interprète. Il travaille à ce jour dans un duo en cours de création avec Morgan Davalan.

• El Martyan //Musicien

Yann, la personne réelle se cachant derrière El Martyan, est né à Lannion en 1973. Il est devenu El Martyan en 1993.

Passionné de musique depuis toujours, il a d'abord eu une première carrière d'informaticien pendant une dizaine d'années. Des rencontres importantes et des aléas de la vie l'ont amené à donner de plus en plus de place à ses projets artistiques. C'est aujourd'hui son activité principale.

Initié à la clarinette à la MJC de Trégueux puis via le Big Band de l'école de musique de Ploufragan dans les Côtes d'Armor, El Martyan a continué à se former ensuite en autodidacte sur divers instruments.

Sa rencontre avec la Compagnie Rivières à Cailloux et la comédienne Christelle Kerdavid sera déterminante dans la professionnalisation de sa démarche. C'est avec des personnes issues de cette compagnie qu'il co-créera :

- La Cie le Repos du Monstre avec la comédienne Caroline Chetail
- Le Collectif Olaff et ses chiens avec le musicien Martin Patry

Sa collaboration avec la Mo Compagnie, notamment sur le spectacle Imprégnation, présenté aux tombées de la nuit en 2016, sera aussi très riche d'enseignements. C'est sur ce spectacle qu'il commencera à utiliser l'outil Processing pour créer les effets visuels. Cet outil a la particularité de nécessiter des compétences en programmation informatique, que Yann avait acquises lors de ses études d'ingénieur en informatique.

• Charte éthique

En sus de sa démarche artistique, Mycelium Project s'est donné pour mission dans ses oeuvres de participer à l'éveil des consciences sur les questions de la protection du vivant et de la biodiversité planétaire. C'est pourquoi la mise en oeuvre des projets, au sein des processus de création et de diffusion, s'inscrit dans une Charte interne, visant le respect d'une éthique commune en cohérence avec cette mission.

Pour que nos valeurs puissent vibrer en cohérence avec la mise en oeuvre de nos projets tout membre de la cie Mycelium veillera à respecter les 7 objectifs vertueux suivants :

- 1 / S'engager à un regard intérieur et une conscience tournés vers l'amour et le respect du vivant (hommes, animaux, végétaux, minéraux...)
- 2 / Travailler prioritairement avec des partenaires (sponsors, lieux, artistes...) qui partagent nos valeurs et oeuvrent déjà dans le respect du vivant.
- 3 / S'engager à oeuvrer avec les lieux (les espaces, les paysages) et les personnes qui les nourrissent pour prioriser le partage de valeurs communes sur la mise à disposition de moyens financiers, matériels.
- 4 / Tendre vers une consommation 100 % éco-responsable :
  - a. Manger local et bio, et Végétarien.
  - b. Tendre vers le 0 déchet (vrac, DIY ...)
  - c. Travailler avec des matériaux éco-responsables : costumes, décors (matériaux naturels ou recyclés)
  - d. S'engager à réduire l'empreinte carbone lors des :
    - Déplacements (Circuler en co-voit, ou train, à cheval, à vélo...)
    - Résidences : calculer le ratio kilométrage-temps sur place pour optimiser et évaluer la nécessité des résidences.
    - Représentations : s'engager à optimiser nos déplacements pour réduire l'empreinte carbone en prévoyant des actions supplémentaires sur places (rencontres, dates au chapeau, autres actions...)
- 6 / Favoriser la circulation de la monnaie dans des circuits vertueux en utilisant les monnaies locales et les circuits courts et fermés.
- 7 / Veiller à l'équité économique (Rémunérer et défrayer l'équipe de la manière la plus juste possible).

• Fiche technique

Tout Public

Durée :

Environ 45 mn.

Espace scénique :

Minimum : 8 x 8m.

Espaces de jeu extérieurs : prairies, cours, parking, tout espace naturel avec dégagement, places publiques...

Espaces de jeu intérieurs : toutes sortes d'espaces.

Placement public :

En frontal ou arc de cercle, voir 360°.

Fournir photo du lieu ou prévoir un repérage sur place.

Arrivée de l'équipe et répétition :

Arrivée de l'équipe la veille ou minimum 6 heures avant la représentation (temps de montage et répétition inclus).

Démontage au départ :

30 mn.

Electricité :

1 arrivée électrique pour sono.

Matériel Son et vidéo :

1 système son avec ampli + table de mixage et câblages correspondants.

Équipe :

4 personnes

Régime végétalien si possible ou végétarien.

• Autour du Projet...

Sensibilisations artistiques et culturelles envers un public large et varié

La compagnie Mycelium Project propose de nombreuses possibilités de sensibilisation artistique et d'actions culturelles et scientifiques pour tous les publics.

Les danseurs de la compagnie sont formés et diplômés en Mouvement Organique® et ont les compétences pédagogiques et connaissances en corps et en sciences du mouvement nécessaire pour mener et diriger des ateliers.

//Interventions artistiques :

- Interventions d'ateliers artistiques pour les établissements scolaires et institutions jeunes publics (crèches, garderies...)
- Interventions d'ateliers artistiques pour les EPAD
- Interventions d'ateliers auprès des personnes en situation de handicap
- Et pour tout type de lieux dans lesquels il y aurait un besoin de soutenir une démarche artistique pour et/ou avec du public.

//Événements artistiques, culturels et scientifiques :

Le projet Mycelium se prête à des rencontres et évènements au croisement de la science et des arts, en particulier dans le domaine de la biologie, de la recherche en environnement, histoire de la vie sur Terre, physique quantique ...

Nous proposons des soirées croisant le spectacle et la conférence scientifique en nous associant avec des chercheurs et professeurs en sciences.

//Exemple de proposition déjà expérimentée :

Partenariat avec le collège de Laillé (35)

Sophie Carles intervient auprès d'une classe de 4ème au collège de Laillé pour une série hebdomadaire d'ateliers tout au long de l'année afin de transmettre aux jeunes les bases de recherche chorégraphique du processus de création de la pièce Mycelium. A l'issue de ce projet les élèves présentent leur propre création sur le thème de l'évolution et le spectacle se jouera pour et au sein du collège.

• Contacts

Penanster 22110 Kergrist-Moëlou

Artistique et technique :

Morgan Davalan / 06 07 81 36 59
mycelium@mycelium-production.fr

Administratif :

Paulin Robin / 06 51 12 48 36
paulin.robin@gmail.com

