

La composition chorégraphique aujourd'hui. Quels outils pour quelles positions artistiques ?

Rapport d'activité de la phase 2 (janvier 2017-décembre 2017)

1. Bilan des étapes de la Phase 2

La phase 2 du projet de recherche « La composition chorégraphique aujourd'hui. Quels outils pour quelles positions artistiques ? » a permis de **poursuivre l'enquête sur la complexité des savoirs compositionnels constitutifs de la création contemporaine aujourd'hui – enquête menée auprès de 10 chorégraphes** (Marco Berrettini, Nathalie Collantes, DD Dorvillier, Myriam Gourfink, Thomas Hauert, Rémy Héritier, Daniel Linehan, Laurent Pichaud, Loïc Touzé et Cindy Van Acker).

La phase 1 avait permis d'engager une réflexion collective guidée par nos soins à partir des exposés de chacun des artistes (exposés construits par les artistes à partir d'un questionnaire initial de plus de 30 entrées) sur la façon dont chacun procède et conçoit la composition. Cette phase 1 avait permis une première analyse des modes de composition de chacun. Cette analyse, tournée vers de la pensée de chacun des artistes, s'est organisée à partir de **notions clés** tirées de leur discours, afin de mettre en évidence non seulement les **étapes de la composition** mais aussi les **opérations** propres aux modes de composition de chacun. Ces notions clés ont été définies "à tâtons" en fin de phase 1, à partir de notre compréhension des discours. Notre travail a consisté à extraire les passages qui explicitent pour un chorégraphe une notion clé et à compiler ces extraits pour chaque artiste.

À l'issue de cette phase 1, nous disposons donc de 10 fiches – une pour chaque artiste – compilant la parole des chorégraphes, organisée en notions, et d'un tableau récapitulatif le nombre conséquent de notions surgies : 108 notions. Poursuivre nécessitait de se donner les moyens de confronter et de mettre en dialogue les témoignages des artistes à travers une analyse plus synthétique et comparative de ces notions.

La Phase 2 a permis de **préciser et compléter les informations récoltées** lors des exposés successifs, à partir :

- **d'entretiens individuels** conduits à deux chercheuses, afin d'affiner la documentation et l'analyse des modes de composition de chacun des chorégraphes de l'étude. Ces entretiens de 2h se sont déroulés sur la base d'une série de questions précises et individualisées, établies à partir de l'analyse des premiers exposés, et envoyées en amont à chaque artiste.
- **d'une confrontation collective autour de 4 notions ou moments** clés de la composition chorégraphique qui ont émergé à l'issue de la phase 1 (notions restées ambiguës ou insuffisamment documentées) : transition / dramaturgie / phrasé / « quand finit la composition ? ».

Cette méthode a permis, comme préconisé par l'une des expertises de la Phase 1, de ne pas exclure les chorégraphes concernés du travail de synthèse et d'élaboration qui se met en place.

En Phase 2, les entretiens et les discussions collectives ont été transcrits. Les entretiens transcrits ont été analysés en détail ce qui a permis de réajuster et compléter les contenus des fiches par artistes.

Tout au long de la phase 2, **l'esquisse d'un vocabulaire de la composition en danse aujourd'hui s'est ainsi affinée** : nous avons en effet continué au sein de l'équipe de recherché de débattre et d'échanger sur la pertinence des notions clés sélectionnées en phase 1, considérant que ces notions allaient constituer les entrées d'un glossaire. De nouvelles notions sont apparues tandis que d'autres ont fusionné. Cela signifie que nous n'avons cessé d'affiner notre écoute et notre compréhension des discours des artistes et de chercher la meilleure façon de les mettre en valeur. Aussi, **la liste de ces notions clés n'a pas cessé d'évoluer**, au fur et à mesure de nos discussions et de nos relectures croisées : cette liste comportait 108 mots au départ (à l'issue de la Phase 1) ; elle comporte **aujourd'hui 23 entrées principales** avec plusieurs sous-entrées. **Depuis octobre 2016**, ce travail méticuleux sur les notions a permis de **constituer des chapitres par notion** (et non plus par artistes, tel qu'en phase 1). Cette nouvelle organisation des données récoltées est en effet le meilleur moyen de mettre en regard les points de vue des différents artistes sur une même notion.

En synthèse, la phase 2 s'est déroulé en 10 étapes :

1. **Élaboration des dix entretiens individuels** : envoi d'un questionnaire individualisé à chacun des chorégraphes établi sur la base de l'analyse de leur premier exposé (janvier 2017).
2. **Dix entretiens de 2h** conduits à deux par Yvane Chapuis, Myriam Gourfink ou Julie Perrin entre janvier et avril 2017 à Lausanne ou Paris.
3. **Transcription** des dix entretiens (mai 2017).
4. **Définition de 4 notions** ou moments clés restés ambigus ou insuffisamment documentés en vue d'une réflexion collective : dramaturgie / phrasé / transition / « quand finit la composition ? ».
5. **Discussion collective** autour de chacune des notions lors de 2 journées complètes à Lausanne (23-24 juin 2017) avec 8 des 10 chorégraphes, puis d'une journée complète à Paris (28 septembre 2017) avec les 2 chorégraphes indisponibles lors de la session collective.
6. **Transcription** des 6 demi-journées de discussions (juillet 2017 puis octobre 2017).
7. **Lecture et traitement des entretiens** par Yvane Chapuis, Myriam Gourfink et Julie Perrin, afin d'enrichir les données recueillies en Phase 1. **Élaboration d'une fiche individuelle définitive** (Version 6) par artiste compilant les extraits retenus lors des exposés et des entretiens individuels, classés par notions : travail individuel, mais aussi sessions de travail entre Yvane Chapuis, Myriam Gourfink et Julie Perrin pour confronter leurs hypothèses (4 jours en février, 2 jours en mars, 3 jours en juin, 2 jours en septembre, 4 jours en octobre, 4 jours en décembre 2017).

8. **Organisation des données récoltées en notions** (et non plus par artistes) : chaque chapitre compile les extraits les plus judicieux des exposés des 10 chorégraphes (Phase 1) et des entretiens individuels (Phase 2). Ces chapitres font entre 8 et 35 pages.
9. **Actualisation d'un vocabulaire de la composition augmenté** (février-décembre 2017) : le glossaire est désormais organisé en 23 notions (ou chapitres).
10. **Rédaction d'une esquisse d'introduction** à chacune des notions dont l'enjeu est :
 - de rendre compte des réflexions partagées qui ont abouti au choix des entrées organisant le vocabulaire de la composition,
 - de proposer une lecture plus synthétique du chapitre en insistant sur les traits saillants, en attirant l'attention sur le choix du vocabulaire, etc. Ainsi, par exemple, l'introduction au chapitre CHOISIR permettra d'insister sur les différents outils du choix : automatisation du choix selon des critères définis par l'artiste, en fonction par exemple des préférences personnelles de l'artiste (de ses positionnements, du découpage dramaturgique) ou de la technologie / Choix par la collecte et la classification, parfois appelé "environnement chorégraphique" / Choix qui est l'œuvre du hasard (imprévu, erreur, recours à l'aléatoire, tirage au sort) / Choix par contraintes, règles, consignes selon certains critères (cerner par contraintes, filtres, suggestions) / Choix collaboratifs s'appuyant sur la subjectivité des interprètes ou des personnes invitées (regards extérieurs, point de vue du spectateur) / Choix par correction et rejet (c'est-à-dire récapituler, voir où ça ne va pas, rectifier le tir en réactualisant voire renouvelant l'ensemble).
 - de renvoyer à une histoire des arts ou de la danse plus large, le cas échéant.
 - d'explicitement comment les notions fonctionnent en réseaux. Par exemple, le chapitre MATERIAU rassemble non pas des matériaux mais des manières de générer des matériaux. À ce titre, il doit être complété par la lecture d'autres chapitres qui sont entièrement consacrés au même objectif : le chapitre CONTRAINTE qui explicite comment du mouvement ou des sections sont générés par contraintes ; les chapitres TRANSPOSER, CITER et TRADUIRE qui tous trois explicitent comment du matériau est généré depuis des sources avec lesquelles l'artiste dialogue (rejet, hommage, etc.) ou dans lesquelles il puise (imitation, reprise, citation stricte) ; le chapitre PARTITION ; le chapitre COLLECTIF sous-section Interprètes (en quoi la relation ou la spécificité d'un interprète génère un type de matériau) ; le chapitre INDÉTERMINATION (autre mode pour générer du matériau) ou le chapitre STRUCTURE sous-entrée Fragment (le fait de fragmenter étant un mode de génération du matériau).

Myriam Gourfink, Julie Perrin et Yvane Chapuis ont assuré la réalisation de la Phase 2 du projet de recherche et son suivi au cours de ces différentes étapes : préparation des rencontres et entretiens, conduite des entretiens individuels, traitement des entretiens, définition du cadre des discussions collectives, travail de réflexion et synthèse.

2. Premiers résultats :

Cette phase 2 a permis de **confirmer l'intuition d'une présentation de la recherche sous forme de glossaire**. Cette hypothèse surgie à la fin de la phase 1 se trouve en effet confortée par le constat de la pertinence à confronter la position et les démarches de chacun des artistes dans des chapitres où ils sont rassemblés : **l'approche est donc comparative** :

- Elle permet une analyse précises des modes de composition en favorisant la nuance, les contrastes ou les rapprochements entre les artistes.
- Elle a engagé dans certains cas la définition de sous-entrées, afin de permettre au lecteur de saisir les nuances à l'intérieur d'une même notion. Par exemple, l'entrée Assembler se décline en : Boucle / Combiner / Juxtaposer / Montage / Puzzle / Répéter / Variation.
- Elle a conduit à choisir un ordre à chaque fois spécifique : à l'intérieur de chaque chapitre, les extraits des artistes ne sont en effet pas nécessairement classés par ordre alphabétique, mais de la façon la plus cohérente par rapport à la définition progressive d'une notion.
- Elle a permis de déceler des vocabulaires singuliers, propres à la culture chorégraphique de chacun des chorégraphes (en lien avec leurs histoires et contextes socioculturels) et à leurs manières de faire spécifiques.
- Elle permet de réaffirmer la nécessité de mettre en valeur le vocabulaire employé par les chorégraphes même, plutôt que de risquer des synthèses surplombantes et assurément déformantes. À ce stade de la recherche en danse, il semble en effet nécessaire de donner la parole aux acteurs afin de transmettre leurs manières de faire, de penser et de dire.

Cette phase 2, par une analyse approfondie des matériaux a permis :

- de définir et stabiliser le nombre d'entrées du glossaire.
- d'insister sur la diversité des opérations : composer implique des opérations successives que ce vocabulaire de la composition entend détailler.
- d'atteindre une compréhension extrêmement fine des strates, registres ou niveaux de composition pour chacun des artistes. Mais plus généralement, cette recherche permet d'approcher le travail chorégraphique en profondeur autant dans ses enjeux pragmatiques, esthétiques et éthiques. La recherche est ainsi en mesure de transmettre une compréhension en profondeur du travail qu'on ne trouve nulle part ailleurs concernant ces chorégraphes contemporains.

3. Étapes de valorisation

Calendrier de valorisation au cours de la phase 2 :

9 janvier 2017 Présentation par Yvane Chapuis, Myriam Gourfink et Julie Perrin du projet aux étudiants du master études chorégraphiques « recherche et représentation », au Département Arts du Spectacle mention Théâtre - Université Paul Valéry Montpellier III / Centre chorégraphique national de Montpellier. Invitation de la structure accueillante (1 journée)

21 mars 2017 Présentation par Myriam Gourfink et Julie Perrin du projet dans le cadre du séminaire de Sylviane Pagès, « Méthodologie de la recherche », Département Danse de l'université Paris 8 Saint-Denis. Invitation de M. Gourfink par l'université. (3h).

4 octobre 2017 « Enquête sur la composition en danse aujourd'hui », communication de Julie Perrin dans le cadre du colloque « De la mémoire fragmentée. Danses au XXIème siècle : dialogues, corps, scènes », organisé par la Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes (ISA), Laboratorio para la Investigación y la Práctica Escénica, La Havane, Cuba. Financement du voyage par l'IUF – Julie Perrin. (1h)

5 décembre 2017 Présentation par Yvane Chapuis et Myriam Gourfink du projet aux étudiants du master études chorégraphiques « recherche et représentation », au Département Arts du Spectacle mention Théâtre - Université Paul Valéry Montpellier III / Centre chorégraphique national de Montpellier. Invitation de la structure accueillante (1 journée)

4. Finalisation

Comme annoncé dans la requête de Phase 2, l'objectif de ce projet de recherche est l'édition d'un ouvrage à paraître en 2019 et qui fera l'objet d'une demande d'aide à la valorisation en octobre 2018.

Une phase 3 s'avère nécessaire pour finir de traiter, analyser, les données récoltées. Elle fera l'objet d'une demande d'aide à la valorisation en mars 2018.

Cette phase 3 comportera en particulier :

- Le traitement et l'analyse en vue de sa publication des sessions collectives de discussion (3 journées d'échanges) autour de 4 notions clés.
- La rationalisation de la distribution des extraits lorsque le même extrait se situe dans plusieurs chapitres.
- La rédaction des introductions à chacune des 24 notions.
- La traduction en français de la parole de Daniel Linehan, anglophone.
- Le traitement d'un matériau à ce jour nommé « Auto-portraits » pour la présentation des 10 chorégraphes.
- La structuration précise de l'ouvrage avec une préfiguration des essais introductifs au livre.