

«Projet collectif, installation performative,
Avec les étudiants du projet Trans-écoles de Paris Dauphine, Les Mines Paris Tech
et l'Ecole Nationale de Mode et Matière».

11
Avril
2018 |

24

1

Oscilla- tion, os- cillation, [osijasjɔ]

Sous le regard de Joanna Pawelczyk

Yinhao Zeng
Alix Laraignou
Sophie Tang
Louise Guimont
Marie Laurent-Gastini

«Le mouvement naît de cette oscillation entre tension et la détente. Si le mot danse renvoie essentiellement à l'idée de tension, je veux me préoccuper pour ma part des deux termes, de la tension et de la détente. car le mouvement n'a pas d'autre fondement que le corps»

Ushio Amagatsu - *Dialogue avec la gravité - Actes Sud Sciences humaines, Novembre, 2000*

PREFACE

Nos premières sensations sont nées de l'espace : nous nous trouvons entourés de fossiles, ces empreintes d'une vie lointaine, traces immobiles, emprisonnés dans des vitrines. La seconde sensation est venue du flux du vivant dans le corps, inhabituellement placé, appelé au mouvement. Aventure que nous avons poursuivie... Du contraste de nos corps en mouvement dans cet espace habité par des fossiles est né notre cheminement à travers ce projet. Au début à tâtonnement et toujours par intuition, nos corps l'ont ressenti, un grand danseur but nous a soufflé : « le mouvement naît de cette oscillation de la tension et de la détente ». Petit à petit la fluctuation de ces énergies s'est invitée comme une grille de lecture dans nos rencontres, voire dans nos vies. On l'a ressentie dans le « Pneuma » remplissant la cage thoracique qui retient mais aussi protège les poumons, dans la présence d'un animal enfermé dans un box, dans l'architecture, dans le rythme des repas ou d'un repas...

On pulse et on oscille dans nos respirations, dans nos attitudes, dans nos mouvements vitaux ... Nous avons lu nos actions ordinaires, quotidiennes à travers cette optique, à travers cet élargissement de la perception...

L'approche taïste de la culture chinoise s'est révélée notre bonne alliée : « Cette alternance, représentée par la séquence physiologique fondamentale inspire/expire et contraction/décontraction, est le fondement même de l'idée de cycle. Un cycle est un laps de temps de référence variable en fonction de l'activité et qui comprend un départ et une arrivée. L'évolution complète débute à la naissance du Yang et se termine à la fin du Yin, soit la totalité des deux polarités. La durée d'un cycle peut être la plus infime, de l'ordre d'une fraction de seconde, comme la plus longue, à une échelle cosmique* »

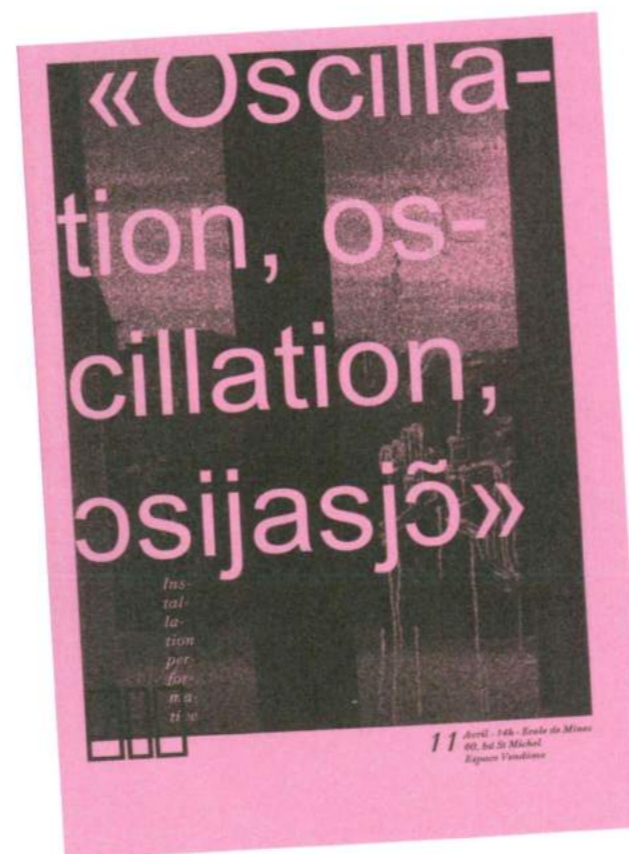
Le 11 avril 2018 à 14h heure de Paris nous vous présentons les traces matérielles de ce voyage intuitif. Et le cycle continue...

2

* Yves Réquena, *A la découverte de la médecine chinoise, Paris 2017.*

Nous tenons à dédier ce livret à la «magnifique Sousou»,

Nous remercions également le Conservatoire National d'Art Dramatique pour le lustre, le musée de Minéralogie pour les vitrines, Mme Tang pour le service à thé, Mme Baudier pour le livret/certificat, le cheval de Sophie pour sa patience et son courage d'avoir été filmé, Philippe pour l'aide à l'écurie, remerciements spéciaux à Jérôme Gensollen pour les conseils vidéo, Jean Marc Jegaden pour le prêt du matériel vidéo, Monsieur Nicolas Voireau pour les conseils d'impression du côté de l'Ensad, remerciements chaleureux du côté des Mines à Vinh Duong et Yves Guillou pour le matériel image et son, Mr Grisson pour sa précieuse, Madame Boboun Budha pour sa mystérieuse bienveillance Laurence Piette, Julien Bohdanowicz et Stéphane Debenedetti pour rien...

3

Sophie Tang
17 Janvier

Bonjour, voici mon résumé:
L'espace et le rythme, l'espace englobe le contrôle et la tension.

Mise en scène = Mettre la table (routine), suivant un rythme (variable et/ou précis?)

Son: rythmé par une pendule ou un métronome ou une mélodie ou un rythme. Variation des sonorités.

Expérience:

- Visuel: projeter sur un écran, un animal (cheval) dans son espace (boxe) pour observer ses mouvements, sa routine, son rythme.

- Son: enregistrer la respiration du cheval, les bruitages dans et autour du boxe (foin, paille, granulés, l'abreuvoir, mastication de la nourriture).

4

Invité

le cheval - Toys'rus des Sulkys

Alix Laraignou
23 h

Un complexe qui se présentait alors comme une alternative aux bars HLM mais qui rappelle aujourd'hui les illusions perdues d'une utopie urbaine. Un idéal où l'architecture permet la mise en place d'un réel esprit communautaire.

5

utopie
ratée
espace
clos

Le complexe d'abrasas de l'architecte Ricardo Bofill à Noisy-Le-Grand.

Plateau repas de l'Université de Dauphine, un mercredi.

Yinhao Zeng
20 mars, 22:06

Je veux partager avec vous quelques idées sur le repas et l'espace (ou bien l'environnement, la nature). Le repas n'est pas seulement une action de « manger », car nous ne voulons pas prendre le repas dans la rue, ni dans le regard de la foule, ni à côté d'un endroit sale. L'expérience du repas est mélangée avec notre sensation à l'espace, à l'environnement ou à la nature. La communication tangible entre les gens est sûrement une liaison importante pendant le repas. Cependant, la communication intangible entre les gens et l'espace exerce en tout temps un grand impact sur leur esprit et leur humeur. Je pense donc à une activité poétique et historique parmi les hommes lettrés de la Chine ancienne – boire du vin avec une tasse de vin flottante sur un canal sinueux. On s'assoit des deux côtés du canal, met la tasse en amont du canal, la laisse descendre, devant lequel un tourneur ou s'arrête la tasse, il improvise un poème et boit du vin. C'est une bonne illustration de la façon dont les gens se fondent avec la nature pendant le repas. Ainsi, la nature courante et incertaine influence notre humeur pendant le repas. Je pense aussi à un bar dans ma ville natale, Chongqing, qui a été désigné par mon amie. Chongqing est une ville de montagne, ce qui signifie que la ville est construite sur les montagnes. La montagne est donc un élément indispensable de l'espace urbain. Quand mon amie a désigné le bar, elle s'est demandé comment elle pouvait montrer le caractère spatial de la montagne dans l'espace contraint du bar et faire sentir aux gens dans le bar la communication avec la montagne. Elle a choisi un moyen topographique pour réaliser la situation de l'espace montagneux à Chongqing. Cette topographie bois-faute sert non seulement de paysage qui concentre la vue naturelle de la ville de montagne dans un espace limité, mais sert aussi à la division de l'espace et du design du mobilier, en réalisant sa fonction. De cette façon, quand les gens prennent le repas, ils peuvent retourner aux scènes de la vie quotidienne et communiquer avec le caractère spatial de leur région et résonner... J'espère que cela pourrait vous donner de l'inspiration pour des idées sur repas-espace/environnement/nature de notre projet !

point de départ - point central
la table - le repas

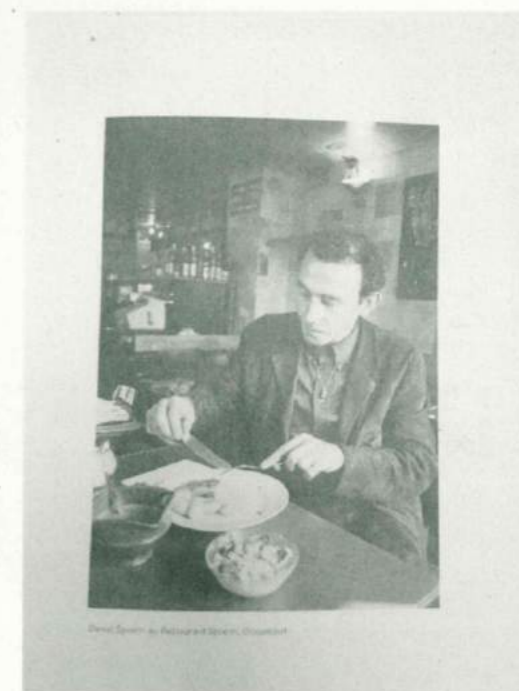
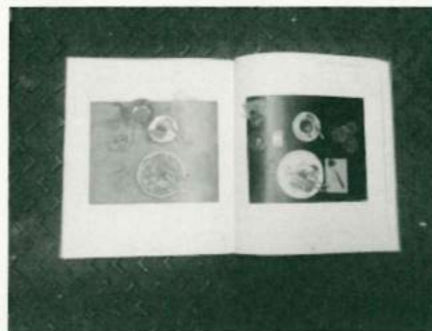
rassemblement
lieu d'interaction

« Ah
oui et je
mange
par
terre »

l'oeuvre est nourriture
manger la représentation
nourriture conceptuelle

respiration qui nous soutient
oscillation
énergie

Pneuma

Grande rencontre entre Carolyn Carlson et la philosophie dynamique de Gaston Bachelard :
«La matière traversée par l'esprit est gagnée de magnifiques puissances dynamiques.»
La chorégraphe Carolyn Carlson, touchée par L'Air et les Songes, maître-ouvrage de Bachelard, s'en inspire dans la pièce Pneuma, grande fresque de la respiration générale universelle.

10

Ricetta
della
mamma
della
mamma

Ingredienti :
Per 4 persone
400 g di spaghetti
600 g di pomodori
4 cl d'olio extravergine di oliva
uno Spicchio d'aglio
sale q.b.
basilico q.b.

Preparazione :
Mettete una padella a fuoco medio con l'olio e soffriggete l'aglio che toglierete appena sarà imbiandito.
Versate nella padella i pomodori precedentemente pelati, privati dai semi e tagliati a cubetti.
Fate cuocere per 10 minuti circa e regolare di sale.

Cucinate in acqua bollente e salata la pasta, scolatela al dente. Condite con la salsa precedentemente preparata, aggiungete il basilico e servite gli spaghetti con aglio e pomodoro.

È una cucina di la grand-mère de Marie, utilisé par sa mère.

DRAEGER
Procédé 301

exposer l'intime
le nôtre

objets - témoins d'un moment de vie

PRESENCES DES OBJETS Boltanski dans son rapport in- time à l'objet la présence

Boltanski

Jogging usé de Sophie, utilisé pendant nos séances pour le yoga, déchiré à l'enfourchure puis recousu.

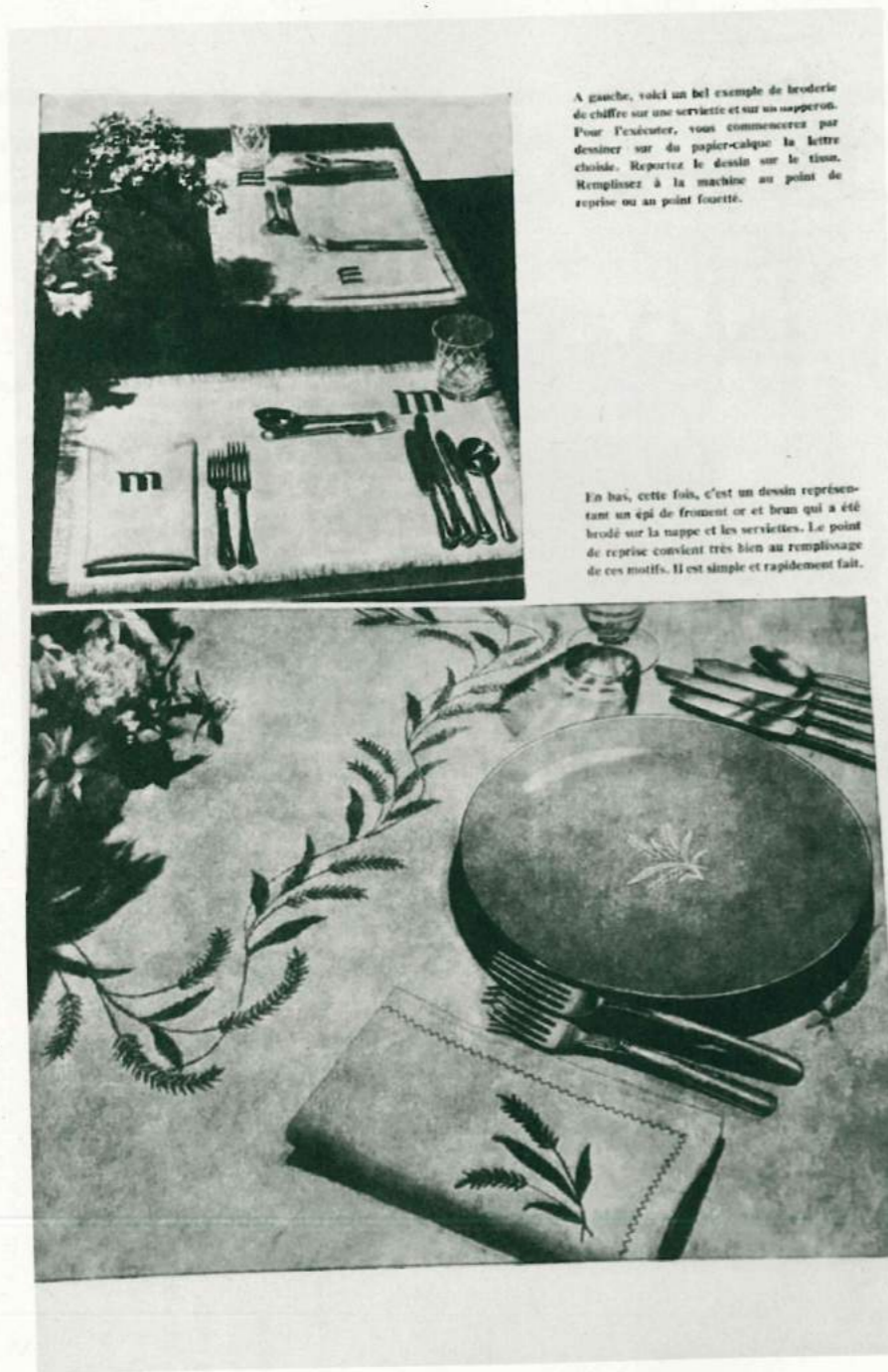
Alix Lاراينو

1 mars, 19:35

Bonsoir tout le monde!! On avait parlé d'amener chacun un objet perso qui symbolise un peu notre expérience et notre participation dans cet atelier. Du coup j'ai pensé à amener deux photos argentiques que j'ai prise de la tour Montparnasse à la fin de nos rencontres.

12

Contraste

A gauche, voici un bel exemple de broderie de chiffres sur une serviette et sur un assiette. Pour l'exécuter, vous commencerez par dessiner sur du papier-calque la lettre choisie. Reportez le dessin sur le tissu. Remplissez à la machine au point de reprise ou au point fourte.

En bas, cette fois, c'est un dessin représentant un épi de froment or et brun qui a été brodé sur la nappe et les serviettes. Le point de reprise convient très bien au remplissage de ces motifs. Il est simple et rapidement fait.

14

« Rituels et cérémonies ont leur temps, leur rythme et leur mesure propres. La société de transparence abolit tous les rituels et toutes les cérémonies parce qu'ils ne se laissent pas opérationnaliser, parce qu'ils sont un obstacle à l'accélération des cycles de l'information, de la communication et de la production. » citation de l'essai de *Byung-Chul Han*.
Notre représentation du repas avec l'art de la table complétée de mouvements mécaniques (de Louise?) autour peuvent représenter un rituel/cérémonie et son opérationnalisation.

Contraste

règles-cadrage
mise en tension
relâchement
espace corps

雨前椿芽雨后笋。
春来哪有不食葱。
吃了狗肉暖烘烘，不用棉被可过冬。
茶水越泡越浓，人情越交越厚。
酒后吐真言。
酒逢知己千杯少，话不投机半句多。
民以食为天。
饥不暴食，渴不暴饮。
饮食有节，起居有常。
食不厌精，脍不厌细。
药补不如食补。
冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方。
凡食热胜冷，少胜多，熟胜生，淡胜咸。
多吃蔬菜少吃肉，粗米淡饭能长寿。
饱食即卧，乃生百病。
饭后百步走，活到九十九。
晚上少吃一口，肚里舒服一宿。
吃得慌，咽得忙，伤了胃口害了肠。
早饭要饱，午饭要好，晚饭要少。
食不语，寝不言。

La culture chinoise du repas et ses liens avec le climat, la saisonnalité, la société et les coutumes

- Climat (la température, la pluie, le soleil) / Nature / Terroir
la qualité des nourritures
雨前椿芽雨后笋。(Manger des pousses d'aïlante avant la pluie, des pousses de bambou après la pluie.)

- Saisonnalité

la fraîcheur
春来哪有不食葱。(Comment pouvons-nous ne pas manger des ciboulettes au printemps ?)

l'état humain (besoin)
吃了狗肉暖烘烘，不用棉被可过冬。(On se sentira chaud après avoir mangé du chien, on pourrait passer l'hiver sans couvertures.)

- Relations sociales

la communication, les relations humaines
茶水越泡越浓，人情越交越厚。(Plus infusé, plus épais le thé est ; plus connecté, plus profond le lien humain est.)

酒后吐真言。(Nous dirons la vérité après avoir bu.)

酒逢知己千杯少，话不投机半句多。(Rencontrer des amis, boire un millier de tasses sont trop peu; rencontrer des gens avec des intentions différentes, dire quelques mots sont trop nombreux.)

- Culture, coutumes

le concept, l'idéal (la neutralité, l'harmonie, la finesse, la modération)
民以食为天。(La nourriture est la première nécessité de l'homme.)
饥不暴食，渴不暴饮。(Quand on a faim, on ne mange pas trop;

quand on a soif, on ne boit pas trop.)

饮食有节，起居有常。(Mangez modérément, vivez régulièrement.)

食不厌精，脍不厌细。(L'alimentation devrait être aussi fine que possible.)

la santé, la médecine chinoise
药补不如食补。(Compléter son corps par des médicaments n'est pas mieux que par la nourriture.)

冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方。(Manger le radis blanc en hiver et le gingembre en été, on n'a pas besoin de consulter des médecins)

凡食热胜冷，少胜多，熟胜生，淡胜咸。(Pour la nourriture, chaud est mieux que froid, moins est mieux que plus, cuit est mieux que cru, plat est mieux que salé.)

多吃蔬菜少吃肉，粗米淡饭能长寿。(Manger plus de légumes et moins de viande, le repas léger aide à vivre une longue vie.)

les habitudes quotidiennes

饱食即卧，乃生百病。(Se coucher après le repas se rend malade.)

饭后百步走，活到九十九。(Se promener après le repas, vivre une longue vie.)

晚上少吃一口，肚里舒服一宿。(Si on mange moins le soir, on se sent plus à l'aise à l'estomac la nuit.)

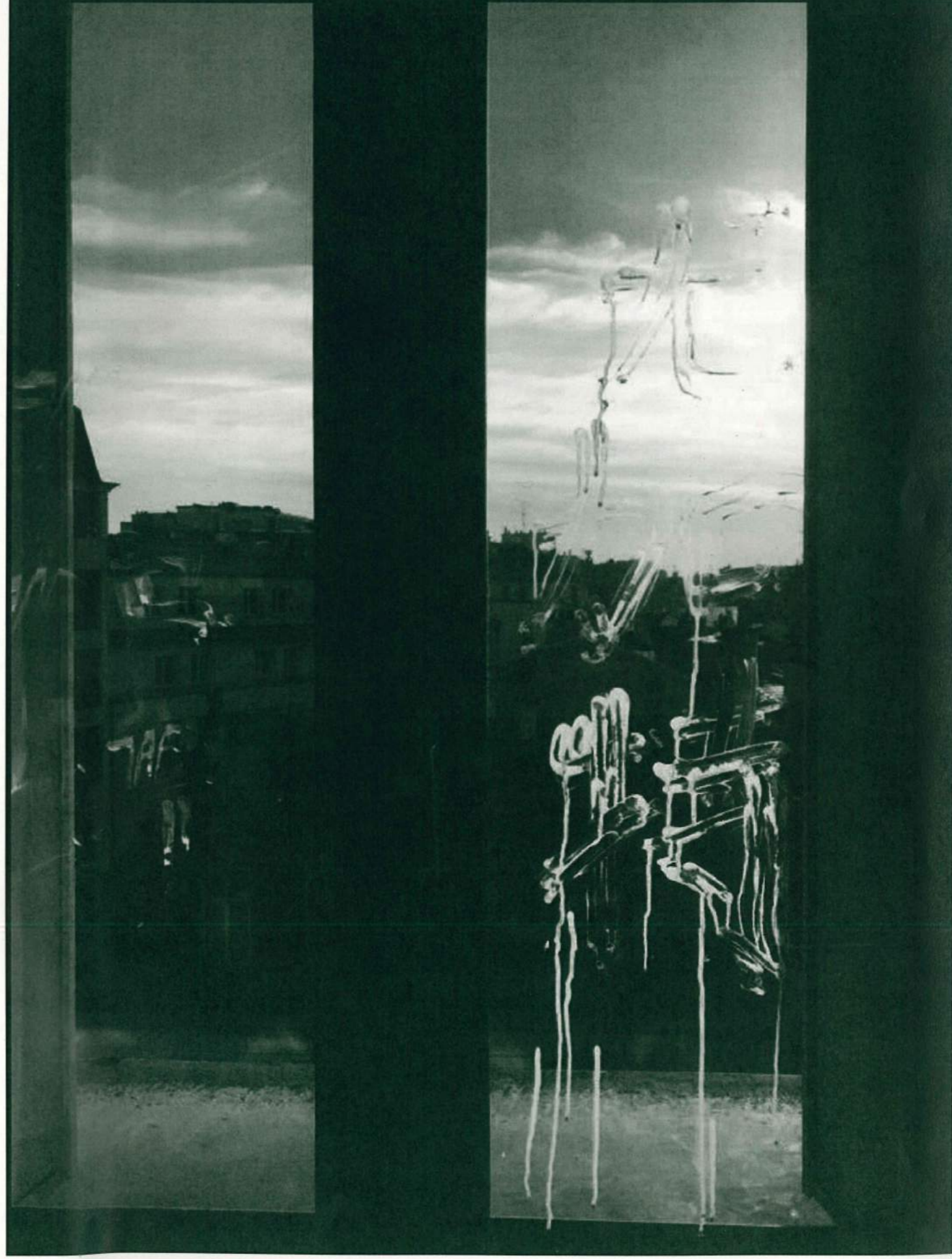
吃得慌，咽得忙，伤了胃口害了肠。(Manger trop vite va nuire à l'estomac.)

早饭要饱，午饭要好，晚饭要少。(Mangez assez pour le petit déjeuner,

Mangez bien pour le déjeuner, Mangez moins pour le dîner.)

la politesse

食不语，寝不言。(On ne parle pas quand on mange ou dort.)

Yinhao Zeng

2 février

Boire du vin avec une tasse de vin flottant sur un canal sinuoux
C'est une ancienne coutume traditionnelle en Chine. Nous nous asseyons des deux côtés du canal, mettons la tasse en amont du canal, la laissons descendre le long de la rivière. Après les ruisseaux sinuoux, devant quelqu'un tourne ou s'arrête la tasse, il doit improviser un poème et boire du vin. Désolé je n'ai pas trouvé la source de l'image que j'ai posté. Comme c'est une tradition historique, c'est un sujet populaire dans les peintures chinoises, même si un peintre ne voit pas nécessairement un événement réel. Donc, j'ai trouvé d'autres images similaires dont j'ai pu trouver la source:

1-cette image a été peinte par un peintre de la dynastie Ming (en 1588) qui a montré un sujet que je vais expliquer en suite.

2-cette image a été peinte par un peintre de la dynastie Qing (vers 1700) qui a montré le même sujet.

L'image la plus connue de cette tradition vient d'un événement en 353. Une quarantaine de fonctionnaires militaires et politiques d'un état (la Chine n'était pas unifiée en ce moment-là) qui étaient tous jours aussi lettrés et raffinés se sont rassemblés dans un pavillon et ont célébré cette tradition. Un homme de calligraphie a accompli une oeuvre de calligraphie (l'image 3) qui était la plus connue dans la calligraphie chinoise. Elle narre la beauté du paysage autour du pavillon et la joie de la fête et exprimé le sens de la vie et de la mort selon l'auteur.

Après, cet événement est devenu un sujet très populaire dans les peintures et la littérature.

3

2

1

le flux de la vie
rapport au corps
à l'eau élémentaire

Flux
passage
la fluctuation
Fragment
Intime
nostalgie
matrice
fuite
onde alpha
propagation
onde beta
relâchement
éveil
face surface
rythme
te lié

esp- cou-
sinueux
parcours

cadre cadré décadré

20

Yinhao Zeng
9 décembre 2017

Dans l'extrait de La danse et son corps, il dit que la danse signifie, à l'origine, « allonger », « tendre », « étirer » ; c'est à dire la danse est relative aux actions concrètes du corps humain et individuelles. Je réfléchis un peu sur « danser » en chinois (跳舞), ça veut dire plutôt un état actif, joyeux, en liesse, sans sens lié avec du corps, des actions concrètes ou un individuel. « Danser » est un spectacle qu'on peut voir, de l'air courant qu'on peut respirer, du chaud qu'on peut toucher ; le moment de regarder est le moment de s'assister, on se connecte directement par l'atmosphère. En ce cas, la fonction des yeux et du cerveau est diminuée, on se concentre plutôt au feeling de l'insaisissable que les mouvements détaillés. Donc, il y a pas vraiment de « réflexion » dans la danse chinoise ; « réflexion » est un processus très individuel et lourd, cette type de danse risque de supporter trop de paroles à exprimer.

Un mouvement ondulatoire

«On a souvent l'habitude de croire que les os et les muscles sont choses solides. Mais allongez-vous et imprimez à votre corps un faible mouvement d'oscillation et vous allez sentir vos os en train de flotter dans une sorte de sac ; vous percevrez que l'information venue de l'extérieur qu'est l'oscillation est reçue et répercutée délicatement par un mouvement ondulatoire ; bref vous prendrez la mesure que le corps est mou et souple»

Ushio Amagatsu - Dialogue avec la gravité - Actes Sud Sciences humaines, Novembre, 2000

Carolyn Carlson

STUDIO 6
1, rue Victor Hugo
93507 Pantin cedex

CND
Centre national de la danse

Sara Orselli
Atelier Technique Carolyn Carlson
Dimanche 11 mars 2018 à 17h00
Placement libre

Tarif Scolaire : 7 €
TVA incluse 2,10%
Lic N° 1077963, 06, 97 806938 P05 09/03/18 12:13 1 A 18

23

n

Yinhao Zeng

22 Janvier

Des petites réflexions sur la performance dirigée par Carolyn Carlson: 3 thèmes
L'espace

On se rend compte de l'existence de l'espace en raison de la sensation de l'énergie de l'espace. Les danseurs rendent leurs corps homogènes de l'espace pour les aider à s'étendre leurs corps restrictifs par la force de l'espace.

Le mouvement

Leurs corps sont des milieux continus qui coulent à partir d'où les forces se dispersent à un point convergent. Leurs corps se meuvent comme le courant d'eau. La forme

La solidité constitue la forme. Mais des trucs de subtilité peuvent changer la couleur et l'humeur de la forme.