

Le département de danse de
l'UQÀM présente un mémoire-
création de la maîtrise en danse

Département de
DANSE
UQÀM

par **4** chemins

9 et 10 juin 2009

19h45 Entrée Libre

4e étage (local K-4110)

Pavillon de danse

840 rue Cherrier

Métro Sherbrooke

Chorégraphie: Estelle Charron

Sous la direction de Nicole Harbonnier-Topin et
Daniel Léveillé

Avec: Marie-Judith Belisle, Élise Hardy,

Guillaume Parent, Karine Rathle / Claudio Guzman

À PROPOS DE PAR 4 CHEMINS

Après plusieurs années de recherches théoriques axées sur les liens entre danse et handicap, je désirai mener une pratique autour d'un dénominateur commun capable de réunir dans une même recherche-crédation des interprètes avec et sans handicap. C'est ainsi que je me suis tournée vers un texte de Freud, *L'inquiétante étrangeté*, définie comme un sentiment émergeant lorsque surviennent, dans le même temps, un élément connu ou familier et un autre inconnu ou refoulé. De la même manière, la personne en situation de handicap est à la fois nommée et définie par ses manques et différences à une norme socialement établie (inconnu), tout en reconnaissant son appartenance sociale de par son humanité (familier). Pour autant, le texte de Freud ne fait pas du handicap un élément, à proprement parler, de l'inquiétante étrangeté et il soulève d'autres thématiques à même d'induire ce sentiment spécifique sans qu'on puisse les rattacher exclusivement au handicap, telle la notion d'animisme. D'autre part, l'importance de la reconnaissance d'un environnement familier et mon envie de rendre le spectateur moins passif m'ont amenée à me détourner d'une représentation « à l'italienne » au profit d'espaces communs renvoyant à un contexte *in situ* mais néanmoins « mis en scène » (présence d'une scénographie et d'une bande-son). Ainsi, ma pièce est présentée au quatrième étage du Pavillon de danse de l'UQAM, s'appropriant studio, couloirs et salle de repos qui deviennent des lieux de rencontres et d'explorations.

La lecture du texte de Freud a nourri toute la partie exploratoire de mon processus de création, inspirant mes directives d'improvisations structurées proposées à mes interprètes. Petit à petit, mon travail s'est resserré autour de trois notions : celle de double et de répétition ; celle des mécanismes et automatismes sous-jacents du corps humain ; celle de la conception d'un monde animiste. La première a généré des systématiques de répétition sur plusieurs niveaux tandis que les deux autres ont abouti à des recherches autour de la manipulation de soi, de l'autre ou de l'objet.

Quatre personnages cheminent à travers différents lieux au gré de leurs pulsions, de leurs manipulations ou de leurs disparitions. L'un d'eux se fait le fil conducteur de ce parcours quasi initiatique sur la mobilité des êtres et des objets. Sa course nous entraîne hors des murs pour des rencontres inattendues au tour d'un détour, au coin d'un sofa... Chacune d'elles devient une exploration singulière porteuse d'une ouverture au monde et à l'autre par la remise en question des mobilités et des relations avec leur environnement, tandis que chaque course nous ramène à nos pulsions inaltérables et à notre désir de maîtrise qui nous empêchent de nous ouvrir au monde, à l'autre et à nous-même en fin de compte.

Estelle Charron

BIOGRAPHIES

La chorégraphe

Estelle Charron poursuit une recherche, tant théorique que pratique, autour des liens entre la danse et le handicap. Cette réflexion l'a notamment menée à l'obtention d'un Master en Arts, Philosophie et Esthétique de l'Université de Paris 8 portant, la première année, sur l'usage de la langue des signes dans des œuvres de Philippe Découfflé et Pina Bausch, et la seconde année, sur la danse intégrée telle que véhiculée par France Geoffroy, danseuse professionnelle tétraplégique et directrice artistique de *Corpuscule Danse*. *Par 4 chemins*, qui explore la notion freudienne d'« inquiétante étrangeté » avec des interprètes dont certains sont valides et d'autres atteints de paralysie cérébrale, s'inscrit dans la continuité de ces recherches. Son cursus comprend également une Licence (Bac+3) en Sciences de l'Éducation option Handicap et Apprentissages de l'Université de Picardie Jules Verne (France).

Parallèlement à ses activités de création et de recherche, Estelle s'implique depuis maintenant plus de 10 ans dans l'intégration socioculturelle des personnes handicapées comme animatrice en loisir culturel et plus récemment comme enseignante auprès de la compagnie *Corpuscule Danse*. Elle possède aussi un Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur(trice) français ainsi qu'une accréditation en loisir culturel de la Ville de Montréal.

Les interprètes

Marie-Judith Bélisle, née avec une paralysie cérébrale (encéphalopathie néo-natale avec diplégie spastique), ne s'est pour autant jamais empêchée de faire quoi que ce soit, encore moins lorsque cela la passionne. C'est ainsi que dès la maternelle, elle prend goût au théâtre, à l'apprentissage des textes et aux interventions devant un public. Au fil des ans, cette passionnée démontre toujours un intérêt particulier pour le théâtre, le chant et tout ce qui touche aux arts oratoires. Elle s'investit dans des pratiques parascolaires et durant son temps libre dans toutes sortes de projets s'y rapportant. C'est ainsi qu'à force de travail et de détermination elle obtient un rôle dans le téléroman *Virginie* en 2005, qu'elle vit comme la consécration de son statut de comédienne professionnelle. Depuis, Judith continue régulièrement à faire des apparitions dans différents projets avec l'envie de faire une différence et de briser les tabous. Elle a fréquenté l'École de danse Rose-Marie Mullen en ballet classique avant de se joindre, à l'adolescence, au groupe Les Boursières qui lui permet de compléter son apprentissage en ballet classique, de s'ouvrir au jazz et à la claquette et de participer à plusieurs concours régionaux. Durant trois ans, elle évolue au sein de la distribution du *Casse-Noisette* de son école avec des rôles de plus en plus élaborés. Après une pause, elle s'inscrit au Ballet Métropolitain de Montréal sous la supervision de Monsieur Alexis Simonot afin de poursuivre sa formation de ballerine. Artiste accomplie et polyvalente, elle s'adonne également à l'écriture poétique depuis longtemps et découvre la danse intégrée en 2000 lors des ateliers de *Corpuscule Danse*. Cette forme de danse lui permet de redécouvrir sa mobilité tout en apportant une nouvelle facette à son travail de comédienne.

Claudio-Enrique Guzman a fait partie, au Brésil, de l'Atelier de l'Opéra de Marnhales comme membre du corps de ballet dans des adaptations d'œuvres telles que *Carmina Burana*, *Jesus Christ Superstar* et *Shéhérazade*. On a pu le voir comme soliste, notamment dans *A Midsummer Night's Dream* avec l'Orchestre symphonique de Caldas et dans *Soledad* de la chorégraphe colombienne Claudia-Patricia Leguizamon. Il s'essaie à la chorégraphie avec *Los Amores De Siempre*, en collaboration avec Luz-Andrea Diaz. Depuis 2009, il poursuit ses études de baccalauréat au Département danse de l'UQAM. Dans *Par 4 chemins*, sa première expérience en danse intégrée, il reprend le rôle de Karine Rathle, blessée.

Élise Hardy a suivi une formation professionnelle en danse contemporaine au Conservatoire de Nantes, puis auprès de divers pédagogues et chorégraphes à Paris. Elle a également obtenu une maîtrise en danse à l'Université de Paris 8 et œuvré comme interprète et co-chorégraphe sur plusieurs projets au sein des compagnies françaises de danse contemporaine Eclectic Pericol et Avekousan. En France, sa pratique pédagogique s'est orientée vers l'enseignement auprès d'élèves sourds, autistes et malades psychiques. Depuis son arrivée à Montréal en 2007, Élise a chorégraphié plusieurs performances chorégraphiques et a été interprète, notamment dans *Le Chant de l'espace corps* de Marine Antony et *Les Danses invisibles* de Katya Montaignac. Élise travaille actuellement au sein de la compagnie Péristyle Nomade comme coordonnatrice artistique. *Par 4 chemins* est sa première collaboration avec Estelle Charron qui l'a repérée lors des ateliers de Corpuscule Danse.

Guillaume Parent a temporairement laissé sa « planète finance » pour collaborer au projet *Par 4 chemins*. Guillaume a toujours été intéressé à la création sous plusieurs formes comme l'écriture et la composition musicale. Il a également pu faire l'expérience de la scène et y prendre goût en prenant la parole lors de divers récitals. Curieux et ouvert à toute les formes d'expression, il s'est initié à la danse en 1999 et participe ensuite à Québec, dans le cadre des Journées de la culture, à la création du spectacle *La Catherine* du chorégraphe Pierre Dansereau.

Karine Rathle est interprète, chorégraphe, enseignante et, depuis septembre 2007, co-directrice du studio de danse et création Fleur d'asphalte. Après un apprentissage en ballet classique, elle a étendu sa pratique à plusieurs disciplines : danse contemporaine et moderne, contact improvisation, flamenco, tango et danses folkloriques d'Argentine. Instructrice certifiée de Pilates, elle intègre la somatique tant dans sa pratique d'interprète que dans son enseignement. Au fil des ans, Karine a acquis de l'expérience avec différents groupes d'âge ainsi qu'avec des personnes ayant des handicaps. C'est cette sensibilité pour la danse intégrée qui l'amène aujourd'hui à être interprète pour Estelle Charron. Karine participe régulièrement en tant qu'interprète et chorégraphe à des spectacles de danse de différents styles, comme *Saudade* de Marjolayne Auger, *The Art de La 2e porte à gauche* ou *Roméo et Juliette* avec l'orchestre de Denis Plante. Depuis 2005, elle a exploré la fusion de différentes disciplines, notamment avec Ken Roy dans *Por una Caricia* et avec Victor Simon dans *Y despues*. Elle a également pris part à plusieurs pièces de théâtre à titre d'assistante à la direction, de directrice sonore et de comédienne.

BIBLIOGRAPHIE

Freud, Sigmund, (1919-2001), *Das Unheimlich und andere Texte – L'inquiétante étrangeté et autres textes*, Paris, Gallimard, Folio bilingue.

Hall, Edward T., (1966), *La dimension cachée*, Paris, Seuil, Collection Point Essais.

Laguet, Annette, (1995), *Freud et le temps*, Presses Universitaires de Lyon.

Weber, Pascale, (2003), *Le corps à l'épreuve de l'installation-projection*, pp 45-88, Paris, L'Harmattan.

DIRECTION DU MÉMOIRE-CRÉATION

Nicole Harbonnier-Topin, M.A., D.E.A., professeure au Département de danse de l'UQAM.

Daniel Léveillé, professeur au Département de danse de l'UQAM.

MEMBRES DU JURY

Dena Davida, Ph.D. ès Études et pratiques des Arts, chargée de cours au Département de danse de l'UQAM.

Manon Levac, M.A., professeure au Département de danse de l'UQAM.

ÉQUIPE DE PRODUCTION

Direction de production : Paul Béland, Département de danse de l'UQAM

Conception graphique : Vincent Laforest

Conception sonore : Jean St Jean

REMERCIEMENTS

- Remerciements particuliers à mes interprètes sans lesquels ce projet n'aurait jamais vu le jour.
- Merci à Daniel Léveillé et Nicole Harbonnier-Topin pour leur regard et leurs conseils toujours utiles.
- Merci à Paul Béland pour le soutien technique, une épreuve de fou en temps de grève.
- Merci à Jean St Jean et Vincent Laforest pour leurs univers et la rencontre de nos imaginaires.
- Un clin d'œil tout spécial et très complice à France Geoffroy pour sa curiosité et son soutien.
- Enfin, une pensée pour Fred, ma fratrie, mes ami(e)s et toutes les personnes qui m'ont apporté leur soutien d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de cette aventure, ô combien fertile en rebondissements.

Estelle

À PROPOS DE CETTE PRÉSENTATION

Cette présentation publique constitue l'aboutissement d'une démarche de recherche et de création visant à rencontrer les exigences du programme de maîtrise en danse de l'UQAM.

Ce programme a pour objectif de former des professionnels aptes à renouveler leur pratique et à assumer un rôle de leadership dans le développement de la danse au Québec.

LE DÉPARTEMENT DE DANSE DE L'UQAM

Depuis bientôt trente ans, le Département de danse de l'UQAM se démarque par la qualité et la polyvalence de ses programmes aux trois cycles d'études universitaires et l'encadrement personnalisé fourni aux étudiants.

Ses professeurs sont à la fine pointe des développements de la discipline. Ils contribuent largement à nourrir la recherche dans le domaine de la création par leur travail artistique.

Une des forces des programmes est de créer des passerelles constantes entre la pratique et la théorie. Conçus de façon à assurer le passage direct des notions théoriques aux applications pratiques, les cours à chaque niveau d'études renforcent les liens entre les deux aspects.

L'implication du Département de danse dans le milieu de la danse montréalaise a permis de développer des liens privilégiés avec ce dernier. Son engagement à servir la communauté se traduit par des politiques d'aide aux artistes, des collaborations et des participations de toutes sortes dans de nombreuses activités et événements qui témoignent de la force vive de notre milieu.

**VOUS TROUVEREZ TOUTE L'INFORMATION À PROPOS DU
DÉPARTEMENT DE DANSE AU
www.danse.uqam.ca**

