

LUMIÈRE ET MOUVEMENT

Atelier dirigé entre
ANNA RODRIGUEZ ET OLIVIER BALAGNA

LA LUMIÈRE MODÈLE LE CORPS, LE CORPS MODULE LA LUMIÈRE

Anna Rodríguez, danseuse interprète pédagogue, et Olivier Balagna, directeur de scène et concepteur de lumières, se sont réunis pour interroger l'espace et le corps sculptés par la lumière.

Comment se situer en relation à la lumière ?

Dans l'ombre, dans la lumière, à la frontière ? Partir du corps et interroger la pensée du corps.

L'enjeu de cet atelier est de transmettre aux participants des outils techniques et corporels pour qu'ils puissent s'en servir lors des créations. Il s'adresse à des acteurs, danseurs, plasticiens, musiciens, techniciens... qui désirent créer des espaces lumineux dans lesquels évoluer et proposer une présence plus libre et versatile de mouvements.

Cet atelier a été accueilli au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers aussi bien qu'au Centre Dramatique de Poitou-Charentes à Poitiers, au Centre Chorégraphique National d'Orléans avec la complicité de William Lambert, concepteur lumière. Olivier Balagna est intervenu au sein de Danza-Lab Auditorio de Tenerife aux îles Canaries.

AXES DE TRAVAIL

D'une part, on travaillera sur l'aspect physique et corporel de l'acteur, d'autre part, on ira voir du côté des sensations par rapport à certains états lumineux.

De l'obscurité à la clarté, la lumière impose toujours un rythme différent au corps. La lumière, même si diffuse comme éclatante, nous révèle l'espace dans sa globalité. Elle n'a pas de secrets, le corps peut y bouger avec pleine liberté. Dans l'obscurité, et grâce aux mouvements, c'est le corps qui nous révèle le volume de l'espace.

La lumière directionnelle permet de mettre en relief, de délimiter ou d'effacer certaines parties du corps. Entre l'obscurité et la lumière, il y a une frontière que le corps en mouvement peut traverser et, ainsi, transformer l'espace grâce aux phénomènes de réflexion et d'absorption.

On abordera plusieurs questions : la perception de la lumière, l'observation des variations dans la lumière, les supports sensibles, le changement d'atmosphère d'un lieu ou d'un objet selon l'illumination, le mouvement par rapport à un espace déterminé par la lumière, la vitesse selon la situation provoqué par la lumière, la juxtaposition de différents emplacements, la relation physique entre un élément fixe et un élément en mouvement, reconnaître l'influence de l'espace intérieur sur sa représentation globale...

Avancer et structurer c'est choisir un sujet de travail.

Conduits pour Anna Rodríguez et Olivier Balagna chaque participant devra établir une proposition de travail (texte, scène, situation, objet, costume ou autre) dans le but de mettre en jeu seul ou en groupe, des événements improvisés, instantanés.

Tout au long du travail, les participants pourront intervenir sur l'état lumineux à l'aide d'une console d'éclairage manuelle.

Afin d'ouvrir des possibilités et nouveaux chemins, une recherche doit être exposée, doit rencontrer le public. Pour cela, une présentation «portes ouvertes» à la fin de l'atelier, nous paraît nécessaire et profitable à tous. Connaître l'influence de l'espace intérieur sur l'espace extérieur permet d'avoir un regard de spectateur sur son travail.

MOUVEMENT

Anna Rodríguez cherche pour l'acteur la justesse d'un corps en mouvement.

Elle propose de chercher ensemble des gestes, de créer le mouvement qui puisse matérialiser les mots uniquement par l'intention du corps. Essayer de placer un corps qui laisserait à la fois écouter ce texte et donnerait à voir une présence dynamique et singulière. En travaillant avec la lumière, nous enrichirons la parole et le mouvement conjointement.

La lumière est la liaison entre les mondes intérieurs et extérieurs. Elle peut prolonger les corps jusqu'aux confins de la scène. L'espace s'agrandit, il se rapetisse, il se courbe. Elle sculpte un nouvel espace.

De temps en temps on parle de l'emplacement des projecteurs par rapport à nos arrêts et déplacements mais on n'apprend pas de «sentir la lumière», qui nous révèle ou qui nous cache.

Au moment de la création d'un spectacle, la conception de la lumière est, très précipitée. Elle est créée souvent en dernier. Dans cet atelier nous avons voulu matérialiser le désir d'inverser ce temps avec les acteurs et travailler plus en profondeur la relation directe entre la lumière et les interprètes, entre l'œuvre et la création.

LUMIÈRE

Olivier Balagna n'éclaire pas des spectacles. Il crée des espaces structurés et expressifs par la lumière dans lesquels les conditions d'apparition et de visibilité des corps en mouvement répondent à une dramaturgie véritable dans la lumière.

Deux aspects sont pour lui essentiels : la manière que la lumière crée l'espace, elle l'organise et elle le transforme ; la manière que la lumière "touche" les corps, dans le sens physique et sensible. Cet "impact" sur les corps en mouvement est déterminant : la lumière se convertit alors en un compagnon véritable auquel l'acteur s'affronte à une relation de tension permanente.

Loin de tout stérile esthéticisme et éloigné des conventions topiques.

ANNA RODRIGUEZ

Danseuse Interprète et Pédagogue

Née à Barcelone, Anna Rodriguez suit le programme de danse classique et contemporaine de l'Institut del Teatre de Barcelone (1970-1980), puis, fait partie de l'école MUDRA / Maurice Béjart à Bruxelles.

Arrivée en France, elle intègre la compagnie de Maguy Marin et danse tout le répertoire jusqu'en 1987. Par la suite elle devient interprète auprès de différentes compagnies : Mathilde Monnier, Karin Vyncke, Dominique Rebaud, Rachel Mateis, Claude Brumachon, Toméo Vergés, Robert Seyfried, Jean Gaudin, Samuel Mathieu, Philippe Combes ...

Diplômée d'État, elle enseigne dans divers centres de danse et de théâtre : CNDC et École Jo Bihume à Angers, CND et Ménagerie de Verre à Paris, CCN à Roubaix, CNAC à Châlons en Champagne, Cie Coté Cour à Cholet, CDPC à Poitiers... ainsi qu'en Espagne : Cie Ramon Oller - Barcelona, Conservatorio de danza Andaluz - Sevilla, Koldo Mitxelena Kulturunea - San Sebastian, Tenerife Danza Lab Auditorio - Îles Canaries...

Depuis 2005, Anna Rodriguez met en place régulièrement des ateliers pour comédiens "La Danse de l'Acteur" à Mains d'œuvres, Saint Ouen. Elle est professeur référant de danse contemporaine à l'Académie Fratellini à Saint Denis - Île de France.

2009-2010 Création du Collective Illusion. Collectif qui réunit des artistes d'horizons différents. Création de « Salomé », performance - installation qui lie le spectacle vivant au numérique.

2010-2011 Création de « Orlando ». Libre adaptation de l'œuvre de Virginia Woolf.

OLIVIER BALAGNA

Directeur de scène Créateur de lumières et Dramaturge

Olivier Balagna a exercé pendant 15 ans l'activité de metteur en scène de théâtre, travaillant presque essentiellement à partir d'œuvres contemporaines, collaborant notamment avec la jeune génération d'auteurs dramatiques allemands.

Il a animé de nombreuses formations d'acteurs.

Il est aussi l'auteur de textes dramatiques, d'adaptations et de traductions pour le théâtre, ainsi que d'un scénario de court-métrage qui sera tourné en 2007.

Parallèlement, il a créé de nombreuses lumières de spectacles. Pour le théâtre, d'abord, puis pour la danse.

Ces dernières années, après une période sabbatique consacrée à la préparation d'une thèse de doctorat à l'EHESS, il participe régulièrement, comme créateur lumière, responsable technique et collaborateur artistique, à l'activité de deux compagnies de danse contemporaine : les Princes de Rien, à Paris, et la Compagnie Samuel Mathieu, à Toulouse. Go On !, la dernière création de la compagnie, est le douzième spectacle chorégraphique de Samuel Mathieu dont Olivier Balagna signe les lumières.

Conditions techniques

Temps : 4 heures par jour minimum

Groupe de travail : 15 participants maximum

Espace : sur un plateau ou dans une salle où “faire le noir” est possible.

Matériel : l’organisateur rentrera en contact avec Olivier Balagna pour préciser le matériel de lumière nécessaire.

Contacts

ANNA RODRIGUEZ +33 6 62 13 88 96 info@anna-rodriquez.com

OLIVIER BALAGNA +33 6 12 79 01 55 olivier.balagna@sfr.fr