

ALMANDANTE*

UNE CRÉATION HYBRIDE
ATELIER DE TANGO ARGENTIN
ARTS-VIVANTS
ARTS-PLASTIQUES

SOYLÉ
LUÍS LOPES

*(lire Alma Andante, littéralement « Âme itinérante »)

DE L'ORIGINE DU TANGO

Le tango prend sa source sur les deux rives du Rio de la Plata, entre, d'un coté Buenos Aires (Argentine) et de l'autre, Montevideo (Uruguay).

Sa danse et sa musique sont le fruit de collisions culturelles inhérentes à un territoire construit par une multitude de peuples en exil. Espagnols, Russes, Polonais, Français, Italiens, viennent travailler en Amérique du Sud à la fin du XIXème siècle. Ils débarquent sur un territoire principalement occupé par les colons, les esclaves noirs libérés et une minorité d'indigènes (survivants des épidémies et exterminations des conquêtes).

A compter de la seconde moitié du XIXème siècle, les pratiques et les traditions de ces peuples s'entrelacent jusqu'à l'avènement, dans la première décennie du XXème siècle, d'un « tango » qui continu de se danser dans nos bals contemporains. Un tango tragique qui chante la tristesse, de l'exil, de la séparation, et des amours perdus.

Loin de l'image de la rose rouge, le tango social des bals (Milonga) est une « Marche-embrassée » au service de l'improvisation et l'interprétation musicale.

Cette danse peut être visuellement très épurée et ressembler à une simple marche car l'essentiel se passe dans l'émotion et l'invisible relation qui se tisse entre soi-l'autre-la musique.

GENÈSE DU PROJET

*La musique d'un orchestre de la vieille garde emplit l'atmosphère.
Enlacés, buste contre buste, je peux sentir le cœur de mon partenaire et le mouvement de sa respiration.
Il me guide dans la danse par le simple contact de notre « Abrazo » (posture d'enlacement).
Dans le confort de cette intimité inconnue, la musique devient un pays
où nous improvisons, à chaque pas, notre chemin.
Les corps se fondent en un unique être dansant, à quatre pieds.
Je perds toute notion de l'espace et du temps ; je ne suis plus que « l'instant présent ».*

Le projet **AlmAndante** est né de cette expérience personnelle d'un sentiment rare et difficile à décrire car impossible à analyser au moment où on le vit.

Un sentiment qui naît d'une perception sensorielle décuplée et d'une immersion totale dans l'instant présent.

Appartenir à cet instant, nous offre l'accès à un ailleurs de nous-même avec la sensation paradoxale d'être véritablement nous-même.

Nous entamons un voyage dans une nouvelle dimension : celle de la « Connexion ».

A l'image de cette danse/musique d'une « créolité » (au sens défini in « Éloge de la Créolité »*) incroyable, l'apprentissage du tango est fait de croisements et d'allers/retours incessants entre l'intérieur et l'en-dehors de soi.

Une exploration infinie de nos aptitudes physiques et mentales, de nos capacités de perception et proprioception, de nos outils d'expression et de communication.

Ce chemin ressemble à un parcours initiatique qui, bien plus qu'un simple cours de danse, remet en question notre rapport à nous même, à l'autre et au monde. Il se nourrit de nos expériences dans tous les domaines et se répercute alors sur tous les aspects de notre vie.

Je m'intéresse à cette odysée que l'on entreprend, poussé par l'émotion de la danse.

Ce processus qui nous amène à transformer nos frontières en ouvertures. Où, quand l'on croit être arrivé quelque part, il ne s'agit en réalité que de la rive d'un nouveau départ.

Ces itinéraires de « l'entre-deux » façonnent l'histoire de cette danse, jalonnent le parcours initiatique du tanguero, et se cristallisent dans la marche et le sentiment qui nous habite quand on danse.

Où cette « marche-embrassée » nous conduit-elle alors ?

Que fait-elle de nous ?

Quelle est cette « Terra Incognita » de l'instant présent ?

* J. Bernabé, P. Chamoiseau, R. Confiant. Éloge de la Créolité.- Gallimard Ed., 1989.

LE PROJET

Le projet «**AlmAndante et La Milonga de l'Entre deux rives**» s'inscrit dans la recherche d'une forme hybride entre l'atelier, les arts-vivants et les arts-plastiques.

Il se compose de deux éléments qui s'informent et se construisent l'un, l'autre:

1/ L'atelier AlmAndante:

Support pédagogique, composé de quatre modules de trois heures, voué à explorer la « Marche-embrassée », le trio de la danse « soi - l'autre - la musique » et l'émotion du tango. (Cf. Support pédagogique en annexe)

2/ La Milonga de l'Entre deux rives:

Une Milonga (bal tango) mise en scène pour vivre l'émotion de l'instant présent.

La Milonga de l'Entre deux rives est le quatrième module de l'atelier **AlmAndante**.

La mise en scène se construit grâce à la diffusion de l'atelier et en interaction avec les différents publics rencontrés.

NOTE D'INTENTION

*Dans cette note d'intention, je parle de **La Milonga de l'Entre deux rives** (syncrétisme de la forme hybride recherchée).*

La Milonga de l'Entre deux rives est un bal de tango singulier.

Un bal-spectacle, expérimental et didactique, spécialement conçu pour inviter quiconque à MARCHER dans l'univers passionnant du tango. Explorer les paysages époustouflants des émotions, de l'instant, de la connexion, de l'improvisation.

La Milonga de l'Entre deux rives permet, une découverte socio-historique du tango, l'expérimentation de l'Abrazo, la rencontre et le partage entre passionnés expérimentés (taxi-danseurs conviés à l'évènement), novices, et tous publics, pour le simple plaisir de vivre un moment sensoriel, sensuel, esthétique, humain; et peut-être, se laisser happer par la magie du tango et décider d'apprendre à le danser.

La mise en scène du bal se construit autour d'une partition musicale (structure de la Milonga), d'un « **Carnet de route** » (correspondance épistolaire et plastique entre deux paires de chaussures de tango : **Caminho** et **Limule**), et en interaction avec les publics.

Le processus de création donne lieu à la construction de séquences chorégraphiques avec des danseurs professionnels et amateurs rencontrés lors de la diffusion de l'atelier.

SYNOPSIS (en cours)

Caminho et **Limule** sont deux paires de chaussures de tango.

Caminho est une chaussure de tango artisanale, conçue et créée dans un atelier portugais. Son cuir est jeune, robuste et son esprit vif et insatiable. C'est un « natif » au tango qui découvre ses premiers planchers et émotions de danse.

Aux pieds de son danseur, **Caminho** parcourt les salles de Milonga, les bitumes et la terre des chemins de traverse. Tous les terrains sont propices à une pratique improvisée.

Limule est originaire d'Argentine. C'est une paire de chaussures de tango confirmées. Elle a été trouvée dans les objets perdus d'une Milonga, par une caribéenne de passage à Buenos Aires. Cuir palimpseste emprunt de mille et une danses, de mille et un voyages dans des « encuentros » et festivals aux quatre coins du monde. Elle est une « créole » qui, quand elle ne voyage pas, réside maintenant entre deux tropiques, sur l'île papillon.

C'est sur cette île, par une nuit, que **Caminho** et **Limule** se rencontrent dans une Milonga tropicale. Ils dansent une tanda (ensemble de 3/4 tangos), puis se perdent de vue.

Commence alors une correspondance épistolaire d'une rive à l'autre, où ils partagent leurs expériences et leur quête commune:

Quel est ce sentiment indescriptible qui nous habite dans la danse?

Découvrant un jour la correspondance épistolaire de leurs paires de chaussures de tango, les deux danseurs se joignent à leur quête et décident de créer **La Milonga de l'Entre deux rives**, bal insolite et éphémère pour les voyageurs de l'instant présent et l'émotion de la danse.

Limule, **Caminho** et leurs deux danseurs sillonnent ainsi les océans, d'une rive à l'autre, avec pour tout bagage, un grand sac de marin, cabinet de curiosités où s'accumulent des objets, témoignages, images de ces paysages qui façonnent l'instant présent et l'émotion de la danse.

La Milonga de l'Entre deux rives s'installe, à chacune de leur escale, afin d'accueillir de nouveaux voyageurs (danseurs confirmés, passionnés, novices, curieux des environs).

Guidé dans ce **Pays de l'Entre deux rives**, par le **Carnet de route** de **Caminho** et **Limule**, chaque participant entreprend alors sa propre quête d'une « **Sensation océanique*** ».

Chacun est invité, avant la clôture du bal et s'il le souhaite, à écrire la carte postale de l'émotion qu'il a visité le temps de **La Milonga de l'Entre deux rives**. Participer ainsi à la découverte d'une « Terra Incognita » du **Pays de l'Entre deux rives** et à l'évolution du **Carnet de route** du bal.

* Notion psychologique et spirituel formulée par Romain Rolland qui se rapporte à l'impression d'être en unité avec l'univers hors de toute croyance religieuse.

STRUCTURE MUSICALE & ÉCRITURE

La musique, élément fondamental de l'émotion, est le fil conducteur du voyage.

La musique d'une Milonga répond à une structure et des codes précis:

Elle se compose de tandas et cortinas.

Chaque tanda (ensemble de 3 ou 4 morceaux, d'un même orchestre, d'une même époque, instrumental ou chanté) compose une atmosphère unique, d'environ dix/douze minutes, dans laquelle on invite un même partenaire.

La tanda est ensuite suivie d'une cortina d'une durée variable, souvent un morceau d'un style autre que le tango, qui permet aux couples de danseurs de rejoindre leur place et à la prochaine tanda, de choisir un nouveau partenaire, du regard.

Dans une Milonga, nous dansons trois styles distincts: le tango, la vals (tango) et la milonga (rythme plus syncopé).

La soirée est habituellement construite selon un schéma: 2/3 tandas de tango, 1 tanda de vals, 2/3 tandas de tango, 1 tanda de milonga/vals et ainsi de suite.

Une Milonga se clôture traditionnellement avec « La Cumparsita », tango mondialement connu.

Je me sers de cette structure comme un squelette d'écriture en respectant les temps de danse des tandas et en utilisant les cortinas comme des temps artistiques et didactiques où les participants découvrent la correspondance de **Limule** et **Caminho**.

Ces cortinas font l'objet d'une création musicale originale où une guitare aux rythmes « créoles » et une guitare de Fado se répondent.

UN BAL COMME UN LITTORAL

« Le tango réside entre un pas et un autre, là où s'entendent les silences et où chantent les muses ». Gavito

Quand la limite devient ouverture,
Que le chemin se fait en marchant,
Quand on ne sait plus si on arrive ou si on part,
Dans le **Pays de l'entre deux rives**,
L'émotion de l'instant nous saisie et nous transforme.

L'émotion de l'instant est une vague qui nous submerge.
Je m'inspire de ce mouvement « va et vient » de la vague qui construit inlassablement de nouveaux paysages, modelant le sable et révélant l'invisible qui s'y cache. Par vagues successives, l'espace de la Milonga et les corps se transforment.

Comment donner à voir l'émotion?
Comment donner à voir l'invisible?
Comment créer le sentiment du voyage?
Quel est ce Pays de l'Entre deux rives?

Je m'intéresse à l'esthétique et aux dynamiques du littoral et de la mer, aux codes de la correspondance épistolaire pour créer un monde créole et poétique où des spécificités culturelles de l'Afrique, des Antilles, de l'Europe, de l'Asie, etc. nous parlent de cette émotion rare que l'on vit en dansant le tango.

Je m'inspire de la pédagogie bâto, qui construit des « champs énergétiques » afin de plonger le participant dans un thème et lui permettre d'y construire sa propre route, sans imitation.
Ces « champs » sont construits avec des: paroles, supports visuels et plastiques, objets, musiques, etc.

De la même manière, je conjugue, textes, créations plastiques, objets, musiques, outils scéno-techniques, éléments de mise en scène, etc. pour construire un « champs énergétique » du tango tout au long de l'atelier, dont la quintessence est **La Milonga de l'Entre deux rives**.

La Milonga de l'Entre deux rives se construit comme un puzzle. L'écriture n'a rien de linéaire. Les différents lieux d'accueil du projet, les publics participants à l'atelier, les danseurs amateurs ou professionnels volontaires, les recherches, les témoignages, les paroles de chanson, la musique, etc. participent à la construction d'un fil conducteur dont la matérialisation visuelle évolue à chaque étape.

PROCESSUS D'ÉCRITURE ET DE CRÉATION

1 A PARTIR D' OCTOBRE 2017 ET TOUT AU LONG DU PROJET: RECHERCHES

Le projet «AlmAndante et La Milonga de l'Entre deux rives» fait appel à plusieurs disciplines (arts-vivants, arts-plastiques, techniques corporelles et énergétique, pédagogie, écriture, etc.). Les recherches sont menées sur plusieurs plans et en parallèle:

- Une recherche historique et sociale sur la danse et la culture tango. Récolte de matières iconographiques, filmographiques, discographiques et bibliographiques dans le but de créer un panorama de la pratique du tango. Affiner ainsi ma vision de ce qui constitue l'émotion du tango et des aspects que je souhaite retenir de cette danse.
- Une recherche technique et pédagogique, afin de définir les éléments fondamentaux à transmettre au cours de l'atelier. Ces éléments sont choisis en vue de permettre et faciliter l'accès à l'émotion de la danse.
- Une recherche sur les liens existants entre mise en scène, pédagogie, correspondance, arts-plastiques, bal, afin d'alimenter ma réflexion autour de cette forme hybride entre l'atelier, le spectacle et les arts-plastiques.
- Une recherche scénographique et plastique pour créer l'univers de **La Milonga de l'Entre deux rives**.
- Un recueil d'interviews et témoignages. Je nourris mon processus créatif d'échanges avec des maestros, des danseurs confirmés et amateurs, des chercheurs et thérapeutes travaillant avec le tango, mais aussi avec des voyageurs et des pratiquants de diverses disciplines (gyrokinesis, techniques énergétiques, etc.) afin d'explorer les concepts d'instant présent, d'ancrage, de connexion, d'improvisation et nourrir le projet de témoignages d'émotions.

2 DE JUIN 2018 À OCTOBRE 2019: CRÉATION D'UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Définition du contenu technique et pédagogique pour donner accès à l'émotion de la «Marche-embrassée». L'atelier se compose de quatre modules de trois heures. (Cf. Support pédagogique en annexe.)

3 A PARTIR D'OCTOBRE 2019:

DIFFUSION DE L'ATELIER ALMANDANTE AVEC DIFFÉRENTS PUBLICS ET DEBUT D'ÉCRITURE DE LA MILONGA DE L'ENTRE DEUX RIVES.

Articulation des recherches et du support pédagogique avec d'autres éléments issus des arts-vivants et des arts-plastiques:

- Ecriture
- Dramaturgie
- Scénographie
- Mise en scène
- Correspondance épistolaire
- Arts-plastiques
- Photographie

4 OCTOBRE 2020 (recherche de résidence en cours):

RÉSIDENCE DE CRÉATION MUSICALE (2 SEMAINES).

5 JANVIER 2021 (recherche de résidence en cours):

PREMIÈRE RÉSIDENCE DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE DE LA MILONGA DE L'ENTRE DEUX RIVES (2 SEMAINES).

RÉALISATION D'UNE VIDÉO PROMOTIONNELLE DU PROJET.

Six artistes/danseurs professionnels et amateurs, rencontrés dans le cadre de la diffusion de l'atelier, participeront à une résidence de création de certaines séquences de La Milonga de l'entre deux rives.

6 A PARTIR DE JANVER 2021 (prévisionnel):

DIFFUSION DU PROJET EN CARAÏBE, EN MÉTROPOLE, AU PORTUGAL, ETC.

ACTIONS DE MÉDIATION.

CONTINUITÉ DU PROCESSUS CRÉATIF EN INTERACTION AVEC LES PUBLICS.

EQUIPE ARTISTIQUE & COLLABORATIONS:

Le projet fait l'objet d'une étroite collaboration artistique et technique avec mon partenaire, Luís Lopes. L'aspect artistique se nourrit de nos expériences professionnelles et recherches personnelles autour du tango. Luís Lopes a co-conçu le support pédagogique. Il participe à l'écriture des cartes postales et réalise une recherche photographique qui alimente l'esthétique et l'univers de **La Milonga de l'Entre deux rives**.

Travaillant dans un processus de création en interaction avec les publics des ateliers et du bal, un deuxième niveau de collaboration s'instaure avec le tout public, les danseurs de tango amateurs et les danseurs professionnels.

Certaines de ces personnes, rencontrées à travers la diffusion du projet, participeront à la création de séquences chorégraphiques de **La Milonga de l'Entre deux rives**.

SOYLÉ

Soylé, conceptrice-créatrice et scénographe, est originaire de la Guadeloupe.

Après des études aux Beaux Arts de Lyon puis aux Arts Décoratifs de Paris, elle fonde en 2012 la Cie « Le lieu des Mondes » où elle développe des projets de créations pluridisciplinaires (« Dwèt Fèy sèvi » - 2013, « Constellation » - 2015, « Malfini » - en cours). Son univers artistique est fortement inspiré de la Caraïbe dont elle est issue et de ses expériences de vie en Afrique, à Cuba et en Haïti.

Certifiée à l'enseignement de la pensée heuristique (Institut Français de l'Heuristique), elle utilise l'outil de la carte mentale dans les processus de recherches collaboratifs et ses interventions artistiques avec les publics scolaires (Projet Colibris, au Collège de Gourdeliane, Guadeloupe. Programme d'éducation artistique et culturelle du Ministère de l'Education, soutenu par les Fonds européens.)

Passionnée de danses afro-latines depuis l'enfance, elle étudie pendant 10 ans, puis enseigne (2010-2013) la salsa cubaine avant de découvrir le tango. Bouleversée par l'émotion qu'elle ressent et les répercussions de sa pratique dans sa propre vie, elle débute une recherche sur cette danse, ses origines, sa musique et les disciplines associées au tango.

En 2016, elle décide de réunir sa passion du tango et son activité professionnelle à travers la recherche d'une forme hybride entre l'atelier, le spectacle et l'art-plastique; donnant naissance, au projet « **AlmAndante et La Milonga de l'Entre-deux rives** ».

LUÍS MIGUEL VIEIRA LOPES

Luís est originaire du Portugal.

Il est médecin anesthésiste, artiste musicien et photographe (spécialisé à l'argentique noir et blanc).

Luís complète sa formation scientifique initiale et sa connaissance du corps et de la nature humaine par une expérience de nageur de compétition (1986-1992) et une pratique constante d'arts-martiaux traditionnels coréens depuis 2003.

Il étudie le Balafon avec le maître Alkaly Camara au cours de plusieurs séjours en Guinée. Il intègre par la suite les groupes « Semente » et « Bate & Bala » en tant que Compositeur-interprète.

De même, il se forme à la photographie d'art numérique et argentique à l'Institut Portugais de Photographie (IPF) de Porto.

C'est là, dans sa propre ville, que ce voyageur insatiable rencontre le tango. Fasciné par le pouvoir de transformation de cette danse, il entreprend une formation entre l'Europe et l'Argentine (Ecole nationale de tango argentin).

Sa rencontre avec Soylé en 2016, marque le début d'une nouvelle étape d'étude construite sur le partage.

Le goût de la transmission et sa passion pour l'art l'emmènent à la création de ce projet pluridisciplinaire et polymorphe autour du tango.

ANNEXES « ALMANDANTE ET LA MILONGA DE L'ENTRE DEUX RIVES »

SUPPORT PEDAGOGIQUE

___ CONCEPT ___

AlmAndante est un atelier d'exploration des fondamentaux du tango et de l'état de PRÉSENCE TOTALE à soi, à l'autre et à la musique, nécessaire à cette danse.

Nous articulons des éléments issus de diverses disciplines (anatomie, analyse du mouvement dansé, arts-plastiques, gyrokinesis, techniques corporelles et énergétiques) afin d'éveiller les SENS et la CONSCIENCE du participant pour aborder cette danse par L'ÉMOTION et la PERCEPTION, piliers de cet apprentissage.

Nous favorisons ainsi la quête et l'incorporation de SENSATIONS JUSTES à travers un voyage allant du premier pas de danse à la Milonga.

___ PUBLICS & BÉNÉFICES ___

L'atelier répond à plusieurs objectifs et besoins :

- Exploration des fondamentaux et de l'émotion du tango.
- Développement de la conscience corporelle, des capacités physiques et motrices, de la perception et de la proprioception.
- Amélioration des capacités de concentration et d'immersion dans l'instant présent.
- Introspection et développement personnel grâce à une meilleure connaissance de soi et une exploration de notre relation à l'autre et au groupe.
- Expérimentations artistique et sensorielle.
- Découverte des outils plastiques et de disciplines du spectacle-vivant (scénographie, mise en scène, écriture, etc.).
- Participation à un processus de création original et interactif.

___ CONTENU ___

L'atelier s'articule en quatre sessions thématiques de trois heures chacune.

1 - Être SOI

Etat des lieux personnel. Comment notre posture quotidienne devient-elle ouverte et perceptive afin de danser à deux? Une exploration, des pieds à la tête, pour éveiller notre conscience corporelle et explorer la posture, le poids, l'équilibre, le relâchement, mis en œuvre dans le Tango.

2 - Avec L'AUTRE

Surgit l'Abrazo.

Après une exploration personnelle initiale, nous entrons dans le monde de la communication avec l'autre. Comment fonctionne ce dialogue sans mot? Comment la présence de l'autre modifie-t-elle ma perception de moi-même?

Nous explorons l'intérieur de l'Abrazo, la construction du confort commun, l'écoute et le guidage. Nous abordons la bio-mécanique de la spirale. Son rôle dans la dissociation et la technique du pivot afin de rester ensemble, en mouvement !

3 - Dans LA MUSIQUE

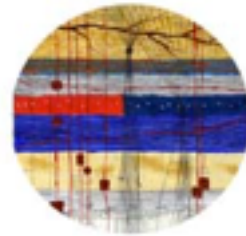
Le tango est une danse d'improvisation où la musique est notre carte d'orientation. Comment entendre la musique et la traduire en mouvements? Nous découvrons l'écoute active, sa place et son rôle dans la danse. Nous continuons notre exploration de la « marche-embrassée » mais cette fois, en rapport avec l'univers musical et son interprétation.

5 - Vivre l'INSTANT PRESENT de la Milonga

La manifestation sociale du Tango est un bal appelé Milonga. Quels sont les codes et comment invite-t-on ? Quelle est cette émotion qui se dégage des étreintes? Notre dernière séance est une odyssée sensorielle dans la connexion, l'improvisation. Un bal afin que chacun contextualise son apprentissage et se confronte aux processus d'improvisation et de création de la Milonga.

UN PROJET DE
SOYLÉ
LUÍS MIGUEL VIEIRA LOPES

PRODUCTION

Le lieu des Mondes

AVEC LE SOUTIEN DE
DAC GUADELOUPE

PARTENAIRE
Tang'Hérault

Un dispositif de compagnonnage avec la compagnie SIYAJ a permis la réalisation de six semaines de recherches.

Le lieu des Mondes

CONTACTS

almandante.tango@gmail.com

+(0033) 642 749 757 • +(00351) 961 125 943

SITE

<https://almandantetango.wixsite.com/creation/galleries>

