

DOSSIER ARTISTIQUE

WITHIN A THOUSAND SUNS

OKTAWIA ŚCIBIOR / SAMORY BA

Photo: Emilee Seymour

WITHIN A THOUSAND SUNS

Spectacle pour 2 danseurs

Création : 1er juin 2024 - Le Générateur (Gentilly, France)

Durée : 45 min

Espace de diffusion : plateaux, musées,
lieux industriels nouvellement réappropriés

La pièce peut être présentée sur différents types de revêtements, un tapis de danse est disponible sur demande.

Disponible à la tournée en 24/25 et 25/26

PRODUCTION

association Slippery Art Project

COPRODUCTION

La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne

SOUTIEN

Le Générateur, Ballet du Nord CCN et Vous !,
CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Ville de Vitry-sur-Seine,
Département du Val-de-Marne, Théâtre du Crochetan (Suisse)

CRÉDITS

Concept, chorégraphie et interprétation :
OKTAWIA ŚCIBIOR / SAMORY BA

Composition musicale :
JUAN CRISTÓBAL SAAVEDRA

Création lumière :
FABRICE SARCY

Dramaturgie :
LOU COPE

Costumes :
OKTAWIA ŚCIBIOR / LOUISE CARTON

Regard extérieur :
RAFAËLE GIOVANOLA, RAINALD ENDRAß
(CocoonDance)

CONTACT

art.glissant@gmail.com

Oktawia Ścibior tel. +33 7 62 73 36 18

Samory Ba tel. +33 6 62 69 57 09

www.slipperyartproject.com

la briqueterie
cdcncn val-de-marne

 BALLET DU NORD
CCN & VOUS !

 VAL de MARNE
Le Département

 vitry-sur-seine

La Pièce

Within A Thousand Suns est un duo chorégraphique développé au cours de quatre années d'expérimentation radicale avec des rollers et des béquilles. Dans cette création, la mécanique particulière de la glisse, maîtrisée par la technique précise des danseurs et l'approche artistique contemporaine des chorégraphes, servent de fondement à une exploration audacieuse du mouvement et des formes. En s'appuyant sur des outils non-conventionnels pour élaborer un langage physique qui réinvente le corps comme étant à la fois primaire et augmenté, les interprètes défient les limites de leur propre physicalité, se redéfinissant continuellement.

Composée comme un triptyque, la pièce se déploie à travers trois univers chorégraphiques distincts. Chaque partie est conçue pour être présentée individuellement, offrant une expérience complète et captivante, tout en contribuant collectivement à la narration globale de l'œuvre.

La performance s'ouvre sur une série d'interactions hypnotiques inspirées par l'enchevêtrement des particules physiques. Les chorégraphes y explorent un mouvement généré par un abandon passif aux principes cinétiques, utilisant la vitesse et la locomotion sans friction pour créer une boucle de rétroaction continue. L'élan des trajectoires circulaires, les collisions, et l'inertie des corps en mouvement façonnent progressivement l'état des danseurs, entrelaçant leurs interactions à mesure qu'ils deviennent de plus en plus interdépendants. Cette approche formelle fait écho aux forces fondamentales omniprésentes de la nature qui régissent le monde organique complexe et stimulent croissances et transformations aux échelles microscopiques et macroscopiques.

Dans la deuxième partie, une technique unique de jeu de jambes qui fusionne glisse et marche est employée pour créer une locomotion paradoxale. Avec un sens du détachement et de la satire, une confrontation trépidante se dévoile, évoquant une « marche statique » frénétique qui souligne la nature souvent absurde de l'agitation humaine. Soutenue par une bande sonore rythmée aux signatures temporelles changeantes, cette perspective distanciée mais poignante sur l'humanité met en lumière les défis de la coexistence, le chaos des comportements sociaux et les profondes luttes personnelles auxquelles nous sommes enclins.

La dernière section de la pièce introduit un cadre gestuel singulier qui trouve son origine dans l'utilisation de béquilles. Habituellement associés au handicap, ces outils sont ici revisités pour étendre la portée des bras des interprètes, augmentant ainsi leur corps et leur permettant d'explorer une forme quadrupède en expérimentant avec deux points d'appui stables et deux mobiles.

Cette juxtaposition engendre une danse qui invite le public à être témoin d'un corps intuitif, animal, se remodelant continuellement pour révéler une force d'adaptation indomptée. Ici, nous sommes plongés dans les profondeurs brutes de l'instinct en tant que force de transformation physique et émotionnelle. Les danseurs incarnent des individus réduits à leurs besoins essentiels de préservation, chacun de leurs mouvements étant dictés par des pulsions viscérales.

À travers ces trois paysages chorégraphiques distincts mais complémentaires, la pièce explore les diverses contraintes conscientes et inconscientes qui façonnent nos actions dans un monde en constante évolution. Elle interroge nos conditionnements et étudie l'interaction entre la liberté et le déterminisme, ainsi que la frontière insaisissable qui les sépare.

Teaser

<https://vimeo.com/1028650386/ff22445881?share=copy>

Mots des chorégraphes

Plus de quinze années de nos vies ont été consacrées à sculpter nos corps dans la rigueur du patinage artistique de compétition... Quinze ans à maîtriser une mobilité libérée des contraintes de la locomotion pédestre, à danser dans les airs comme des funambules. Depuis l'enfance, nous avons appris à défier la gravité, mais toujours dans un cadre, toujours dans une cage de codes : athlétique, brillant, docile.

Puis est venu le désir d'émancipation. Nous nous sommes éloignés de cet univers conservateur. Nous avons remis en question ce que notre corps savait, ce qu'il répétait. Lentement, patiemment, nous l'avons libéré de son conditionnement passé. Nous avons rejoint un collectif de patineurs qui, comme nous, cherchaient à dépasser les expériences et les limites habituelles du patinage artistique traditionnel. Ensemble, nous avons exploré - non pas pour produire, mais pour ressentir et découvrir.

Nous sommes retournés à la source de notre médium - la glisse, un phénomène fascinant qui redéfinit le rapport au sol. Glisser, c'est défier la gravité, sentir le poids s'effacer, laisser chaque mouvement s'étirer à l'infini. Il s'agit d'un « vol enraciné », d'une danse suspendue entre terre et ciel, d'un état de microgravité horizontale impossible à saisir pour des danseurs « à pied ».

C'est dans cette tension entre vol et ancrage que notre recherche prend racine. Nous y trouvons la matière première de notre art, une physicalité singulière et un champ de possibilités chorégraphiques unique.

L'idée d'une œuvre mêlant rollers et béquilles comme médiateurs entre nos corps et le sol a surgi au cœur du confinement de mars 2020, un moment où l'espace s'est refermé, mais notre recherche s'est étendue.

La fermeture de nos lieux de recherche privilégiés - les patinoires - nous a conduits à utiliser l'espace public comme un territoire d'exploration sauvage. Nous avons remplacé nos patins à glace par des rollers, et l'asphalte est devenu notre nouveau sol.

Les béquilles sont venues plus tard, non pas comme une aide, mais comme des extensions de nos corps. Elles ont suscité notre intérêt pour la recherche de nouveaux équilibres, de nouvelles lignes. Elles nous ont permis de dessiner de nouvelles trajectoires et de convoquer un instinct du mouvement auquel nous n'avions encore jamais eu accès.

De l'espace urbain au studio, nos recherches se sont affinées pendant quatre ans et ont abouti à la création de *Within A Thousand Suns* - une pièce qui célèbre l'émergence d'une danse glissée singulière, transcendant les frontières de l'art chorégraphique.

Oktawia Ścibior, Samory Ba

EQUIPE ARTISTIQUE

OKTAWIA ŚCIBIOR

Oktawia Ścibior est une artiste-patineuse et chorégraphe, née à Varsovie, en Pologne, et résidant à Paris, en France. Pendant 15 ans, elle s'est entraînée en tant que patineuse artistique de haut niveau, remportant une médaille de bronze aux Championnats nationaux polonais en 2003.

Après sa carrière d'athlète, Oktawia a poursuivi des études en physique et en bio-informatique, obtenant des diplômes de Master dans ces deux disciplines. Parallèlement à son parcours universitaire, elle a étudié la danse jazz au Centre national de la culture en Pologne et a été engagée en tant que patineuse professionnelle dans de nombreux spectacles sur glace en Europe.

En 2013, elle a découvert le patinage contemporain à travers les œuvres de la compagnie Le Patin Libre. Depuis, elle s'est engagée dans le développement d'une approche contemporaine du patinage, reconnaissant le vaste potentiel de ce médium pour l'exploration artistique. En 2016, elle a fondé Slippery Art Project, une association visant à favoriser l'émergence de créations artistiques via le patinage. Cela l'a amenée à collaborer avec plusieurs artistes sur divers projets de patinage contemporain en France.

Depuis 2018, elle est interprète dans la pièce *Murmuration* de Le Patin Libre. Elle collabore également étroitement avec Samory Ba, avec qui elle effectue des recherches sur le mouvement glissé en rollers. En 2020, ils ont créé *Rêverie* - une vidéodanse, qui a été sélectionné par plusieurs festivals internationaux, tels que le Nice Dance Festival (FR), Birmingham Dance Festival (UK), Cinematica Festival (IT), et le Festival CAPSULE du Centre national des Arts (CAN).

LOU COPE

Lou est dramaturge de la performance depuis 20 ans. En travaillant avec de nombreux artistes et compagnies à travers l'Europe, dans le ballet, la danse contemporaine, l'art vivant et le théâtre, elle a développé une "dramaturgie organisationnelle". Elle a collaboré, entre autres, avec le Phoenix Dance Theatre, le Scottish Dance Theatre, les ballets C de la B, Sidi Larbi Cherkaoui, et Damien Jalet. Lou est également dramaturge en résidence à South East Dance (Brighton, UK).

<https://www.lou-cope.com/>

FABRICE SARCY

Éclairagiste, régisseur lumière, diplômé de Centre national de formation professionnelle aux techniques du spectacle. Il a travaillé pour des compagnies telles que: Cie Massala - Fouad Boussof, Compagnie KÄFIG, OUPS Dance Company, Cie ETRA, Tres Esquinas / Rémi Esterle et Mazelfreten.

SAMORY BA

Samory est un artiste-patineur et chorégraphe français d'origine sénégalaise. Compétiteur de haut-niveau en patinage artistique, puis patineur professionnel au sein de plusieurs compagnies renommées de spectacle sur glace, Samory a toujours été fasciné par les possibilités chorégraphiques inédites permises par le patinage. En 2010, il devient l'un des membres-fondateurs de la compagnie Le Patin Libre - un collectif regroupant une poignée d'artistes-patineurs innovants, basés au Québec. Ensemble, ils entament un long processus de recherche artistique et posent les bases d'une approche moderne du patinage. En 2014, ils créent la pièce *Vertical Influences*, qui fait sa première mondiale dans le cadre du Festival Dance Umbrella à Londres (UK). La pièce reçoit une critique 5 étoiles du journal The Guardian et intègre rapidement la programmation de prestigieux diffuseurs artistiques tels que le Théâtre de la Ville de Paris, le Holland Dance Festival et le Centre national des Arts du Canada. Avec Le Patin Libre, Samory co-crée également les pièces *Threshold* (2018) et *Murmuration* (2022), qui rencontrent un succès international et contribuent à démocratiser un patinage contemporain.

Depuis 2019, Samory collabore avec Oktawia Ścibior sur divers projets de recherche et de création, explorant le potentiel artistique du patinage en tant que médium, au-delà des limites actuelles de la forme.

JUAN CRISTÓBAL SAAVEDRA

Juan Cristóbal Saavedra alias *Equipo* est un producteur de musique, compositeur et concepteur sonore chilien, vivant à Barcelone.

Il est auteur de plusieurs albums de musique expérimentale et électronique (*Adjetivos* (2013), *Tacto e Indiscreción* (2014), *Simulaciones* (2015), *Fin de existencias* (2017)). Ancien DJ résident au légendaire club Tacheles il a participé dans des festivals renommés comme Mutek, Bam, Déleste, Cologne Commons ou Re-New.

Dans le milieu de la danse, il est connu pour sa longue collaboration avec Marcos Morau (La Veronal) et le dramaturge Roger Bernat, exposant son travail dans des festivals tels que le Festival d'Avignon, le Festival d'Automne à Paris, le Kunstenfestivaldesarts, Tanz im August ou la Biennale di Venezia.

<https://juancristobalsaavedra.com/>

ANNEXE

Le Patinage Contemporain Un Nouvel Art Chorégraphique

Contexte historique

Ce projet de création est basé sur une approche chorégraphique émergente, qui s'inscrit dans un continuum historique lié à la discipline traditionnelle du patinage sur glace.

Initialement liée à la chasse dans les environnements polaires (3000 av. J.-C.), la pratique du patinage a évolué vers un aspect récréatif à la Renaissance et s'est structurée en clubs réservés à l'aristocratie et à la bourgeoisie européenne à la fin du 18e siècle.

Les premiers concours officiels apparaissent à cette époque ; l'objectif est alors de dessiner sur la glace des figures géométriques spécifiques en patinant.

Vers la fin du 19e siècle, Jackson Haines, un danseur de ballet d'origine américaine, propose d'introduire au sein des concours, l'utilisation de musiques, costumes et routines dansées inspirées par le ballet classique.

Le patinage dit artistique est né. Il gagne en popularité à la suite de son entrée aux Jeux olympiques en 1908 et se déclinera éventuellement en spectacles « On Ice » imitant les revues de cabaret.

La fondation de cette discipline repose donc majoritairement sur un pastiche de la danse classique, puis des danses de salon, et cette culture de l'imitation, associée à un cadre rigide de jugement, constituera un frein majeur à tout développement réellement artistique du médium.

Approche moderne

Dans les années 2010, un collectif de patineurs novateurs nommé Le Patin Libre, pose les bases d'une approche moderne du patinage.

Ils abandonnent le strass et les paillettes et se dédient à une recherche formelle qui les conduira à théoriser un patinage contemporain, fondé sur une compréhension de l'unicité du médium : la glisse.

Leurs recherches aboutissent à la création de plusieurs œuvres qui intégreront les programmations de prestigieux diffuseurs artistiques, démontrant par leur travail que le patinage peut être bien plus qu'un divertissement populaire kitsch.

Leur contribution artistique a ouvert la voie à une nouvelle façon d'envisager le patinage, et a permis l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes-patineurs désireux de contribuer à l'évolution de ce nouvel art chorégraphique.

La création de *Within A Thousand Suns* s'inscrit directement dans cette mouvance.

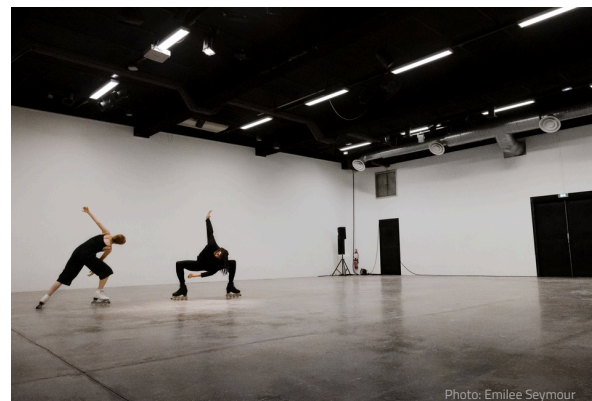

Photo: Emilee Seymour