

la cie **CRITICAL-MESS** présente

„ DODAI “

collectif de jonglage, danse et théâtre pour 7 artistes

création décembre 2019

DODAI

une création de STEFAN SING

interprétation

caterina boschetti, sarah bourhis, tobias dohm, noah schildknecht, stefan sing, roman skadra,
liam wilson

composition musicale

tad klimp (<https://www.tadklimp.com/>)

régie son

julia isabell pinter

création et régie lumière

emese csornai (<http://www.emesecsornai.com/>)

suivi artistique

julia christ / cristiana casadio / darragh mc loughlin

video

andrea galad

crédits photos : © turlach o Broin

© andrea galad

PRODUCTION : compagnie stefan sing

PARTENAIRES/AÏDE A LA CREATION : la maison des jonglages, le centre culturel jean houdremont de la courneuve/ theater forum kreuzberg à berlin/ katapult, centre d'art contemporain et performatif à berlin/circus-dance festival, bundesverband zeitgenoessischer zirkus à cologne/ ufer-studios à berlin/ flottmann-hallen à herne

DODAI

une création de STEFAN SING

„ let us celebrate it as an image of what we ourselves potentially are “ (sophie walker)

“ célébrons-le comme une image de ce que nous pourrions potentiellement être ”

DUREE 65 minutes/tout public

Turlach O Broin

„DODAI“ est l’acronyme de l’italien “do“ (je donne) et “dai“ (tu donnes).

c’est une pièce pour sept artistes où se mélange la poésie du jonglage, la danse et le théâtre gestuel. la scénographie se compose avec les corps des jongleurs et la centaine de balles qui juche le plateau.

„DODAI“ est avant tout une expérience sociale où sept humanités se rencontrent dans un espace fermé où la seule façon de communiquer reste des corps en mouvement au service de la manipulation des balles. unique moyen d’expression dans cet univers mystérieux.

tout le monde sait qu’il s’agit d’une expérience.

tout le monde pense qu’il est leader de l’expérience.

tout le monde est libre de ses choix et personne n’est moralement jugé par les autres.

chaque proposition peut être suivie ou non. Tout est négociation.

chaque proposition répond à la question du suis-je ou ne suis-je pas ? tout est négociation. une négociation infinie. un jeu profond et sans limite.

DODAI

chronique d'une cie cosmopolite

j'aime la pédagogie et propose beaucoup de stages dans lesquels j'explore des jeux en groupe sous forme d'improvisations. au fil du temps, j'ai été de plus en plus fasciné par le potentiel inhérent à cet outil.

en 2016, j'ai commencé par proposer des laboratoires de recherche avec des jongleurs que je connaissais et avec qui j'avais envie d'approfondir un jonglage organique.

au début de l'aventure, les rencontres étaient sporadiques, et à la fin de l'année 2017, nous avons commencé à rêver à DODAI.

aujourd'hui, le collectif est devenu très cosmopolite. la compagnie compte 7 jongleurs de 6 nationalités différentes (allemande, écossaise, italienne, française, slovaque, suisse) et je suis sur scène et à la mise en scène.

© Turlach o Broin

„ DODAI “, toute une symbolique

la pièce est un voyage abstrait, sans histoire linéaire mais elle est guidée par deux actions : celles de “donner et prendre”.

toute notre recherche a été focalisée sur la création d’une carte psychologique du “donner et prendre”.

plusieurs questions ont orienté notre travail :

- comment transposer corporellement le „don“ et la „prise“?
- comment s’approprier un objet tel un nouveau-né, une bombe sur le point d’exploser ou un secret précieux ?
- quelle est la place du libre arbitre dans le fait de recevoir ou de donner?
- quelle est la réaction des corps face à un vol (de balle) ?
- existe-t-il une corrélation entre „donner“ et „prendre“?
- est-ce que “donner” et “prendre” est un duo indissociable, corrélé, complémentaire ou opposé ?
- face à une seule chose à prendre, quelles sont les constellations possible pour un groupe de sept personnes ?

d’un point de vue biologique, où vient se placer „DODAI“ ?

* microscopiquement nous nous sommes focalisés sur deux phénomènes : l’inhalation („prendre“) et l’exhalation („donner“)

* macroscopiquement nous avons orienté notre recherche sur l’engagement global du corps en „donnant“ notre poids, confiance et attention.

d’une manière générale, nous avons questionné notre relation corporelle avec deux actions simples „donner“ et „prendre“. de là, une complexité sociale et humaine s’en est dégagée.

DODAI

structure et méthode de création

une composition abstraite

par analogie à une technique d'écriture littéraire, la pièce se structure comme un „courant de conscience“, dit flux de conscience en littérature moderniste qui ne suit pas une logique rationnelle, mais qui se caractérise par des sauts associatifs dans la syntaxe et la ponctuation. de quoi brouiller les pistes d'une compréhension habituelle car c'est une forme spécifique de monologue intérieure.

la pièce est donc abstraite, elle ne suit pas une trame narrative linéaire. telle notre conscience, elle effectue des sauts impulsés de par l'extérieur, par des associations de pensées ou de notre subconscient.

travail à base d'images

l'essentiel de la création est construite sur des superpositions d'«images» qui émergent d'instantanés d'improvisations ressortis de leur contexte premier. de là, ces images ont été récupérées pour qu'il leur soit donné une vie indépendante.

par exemple dans le spectacle, les artistes créent une image d'arbre déclinée sous de nombreuses formes avec un imaginaire intarissable. de l'automne à l'hiver en passant par le printemps et l'été, nos recherches se sont axées sur notre volonté de traduire ces transformations dans notre écriture. cette démarche de mutation fût explorée de la même manière pour chaque scène en intégrant à la fois nos mouvements et la place de l'objet (la balle).

le jonglage métaphorique

comme indiqué ci-dessus, je cherche le contenu métaphorique des mouvements, du jonglage et de la relation aux objets. en d'autres termes : je propose des métaphores à travers des actions d'êtres humains via leur relation à un objet aussi simple qu'une balle. ici, la «jonglerie» est un moyen de mettre en lumière l'existence de chaque artiste et la pièce ne s'intéresse que marginalement à l'architecture aérienne du jonglage.

pour cette raison, notre jonglage est simplifié. tout au long de la pièce, nous recherchons une esthétique totalement non-décorative mais fonctionnelle au sens spirituel.

la balle devient un médium (outil) métaphorique. la balle n'est plus une balle. l'objectif est de la transcender pour la transformer en quelque chose d'autre, afin que le public soit persuadé de croire qu'une balle n'est pas simplement une balle mais plutôt un cadeau, une bombe, ou encore un secret...

dans „DODAI“, les métaphores sont abstraites afin de donner au public le droit, l'espace et la liberté d'interpréter ce qu'il a vu à sa manière. nous visons : « voir le bouddha dans l'image, plutôt qu'une image de bouddha ».

DODAI

s.sing, sa biographie. interview.

«j'ai commencé à jongler à l'âge de 12 ans et j'ai été possédé dès les premiers instants. Les années suivantes, j'ai jonglé quotidiennement et l'idée de devenir un jongleur professionnel m'est apparue comme une évidence. au début, mon jonglage était axé sur une technique performative puis j'y ai vite intégré la corporalité. peu à peu, la jonglerie m'a donné la raison de bouger (danser).

en 1996, j'ai entamé des études universitaires en philosophie et littérature allemande. Après six ans d'études, j'ai compris que trop de réflexion m'empêchait «d'entendre les oiseaux». ce constat m'a ramené au jonglage et j'ai décidé de faire un nouveau pas en avant pour le rendre professionnel. je suis

d'abord devenu professeur de jonglerie dans les écoles de cirque européennes car je ne souhaitais pas sur scène. Je préférerais me consacrer des improvisations solitaires et silloner les cours de danse. c'est à cette époque là que j'ai pu développer mon propre jonglage et approfondir mes réflexions concernant l'enseignement du „jonglage organique“.

au cours de cette période d'expérimentation, je me suis enfin rapproché de la scène et j'ai été plus en mesure d'exercer ma façon personnelle de jongler. je suis d'abord entré dans le monde de la variété allemande en satisfaisant mon approche artistique et celle du divertissement traditionnel. ce fût un moment important de ma vie artistique car j'ai appris à jouer et éprouver la scène, mais après quelques années, ce contexte scénique m'a lassé.

a la suite de cette expérience de cabarets, j'ai travaillé comme interprète dans plusieurs projets de cirque tels que *aiuaio*, récompensé dans *jeunes talents cirque* en 2009, *circus quantenschaum*, de la compagnie *Bremer Shakespeare* et *little big world*, de *Sebastiano Toma*.

ces projets m'ont interpellé sur les notions de chorégraphie et de dramaturgie. ma vision du jonglage changea. et je suis passé de la «jonglerie organique» à la «jonglerie existentielle».

en 2012, j'ai entamé la création d'un long format, *tangram* avec *cristiana Casadio*. cette pièce traite de la relation hommes/femmes et fait appel à des images et sous-textes qui utilisent le jonglage comme moyen d'expression.

en 2016, j'ai créé un solo d'une heure intitulé *entropía*. a cette époque, je m'intéressais beaucoup à la physique quantique et à la structure de l'univers. j'ai donc utilisé beaucoup de concepts faisant référence à ce thème tels le big-bang, l'entropie, les fluctuations quantiques, le cerveau de boltzmann, les molécules, les étoiles à neutrons, les probabilités, etc. je les ai traduits en jonglage. aujourd'hui, ces deux pièces continuent de tourner dans les théâtres et les festivals internationaux.

peu à peu une envie de collectif a commencé à germer au cours de mes divers enseignements. comme je travaille beaucoup avec des jeux d'improvisations de groupe. je suis devenu fasciné et inspiré par le potentiel inhérent de cet outil. et en 2016, j'ai demandé à un groupe de jongleurs que je connaissais de travailler avec moi. la plupart étaient autodidactes et exécutaient un jonglage très corporel (organique).

après quelques semaines de recherche, nous avons décidé la création de „DODAI“ à partir de l'automne 2017.

DODAI

le jonglage organique

c'est essayer d'entrer en symbiose avec les objets. il ne s'agit pas de dicter ma volonté aux objets, mais de les suivre. l'accent est davantage mis sur le corps et pas seulement sur l'architecture aérienne créée à l'extérieur. les objets affectent le corps et vice versa. l'idée est de chercher des endroits où lancer et attraper qui déforment le corps. cette déformation est utilisée pour les futurs mouvements et lancers.

le jonglage organique, c'est aussi jouer avec les rythmes et des contradictions étranges. briser la fragilité inhérente au jonglage classique et supprimer le concept de «largage».

le corps du jongleur doit être souple et perméable et doit (en improvisation) se trouver dans des territoires inconnus. en utilisant le jonglage de partenaire (jamming) comme outil de recherche, il vous est demandé d'écouter notre partenaire et d'être simultanément ouvert sur l'extérieur.

le jonglage existentiel

la question principale interroge notre façon de se mouvoir. nous bougeons, mais qu'est-ce qui nous bouge? ce type d'approche fonctionne avec des images, des mots, des sous-textes, des émotions, des ambiances et en les laissant fonctionner en nous, nous en sommes émus.

il s'agit d'utiliser la compétence comme métaphore pour communiquer quelque chose. par conséquent, l'utilisation des objets devient plus existentielle car tout ce que nous faisons fait référence à autre chose. prendre la perspective des objets (patterns) nous amène à penser à la valeur métaphorique de chaque pattern / tour.

à l'instar de la balle dans la bouche, longtemps utilisée comme un amusement, nous l'envisageons ici différemment. tel un frein à la parole ou à la respiration, un questionnement. qu'exprime deux personnes face à face avec une balle en bouche? qu'exprime une personne balle en bouche face à une autre personne qui raconte un poème? que signifie métaphoriquement lancer une balle par terre? comment pouvons-nous être une œuvre d'art dans un musée? comment pouvons-nous attendre en jonglant? comment pouvons-nous devenir si simples que notre jonglerie n'évoque plus l'image de jongler?

DODAI

calendrier

saison 2018/2019

24.6-27.6 2018 : 4 jours de résidence à berlin

28.6 et 29.6 : restitution/étape de travail de „DODAI“ au festival mirabilia (italie)

5 au 11 novembre 2018 : résidence à katapult (berlin)

14 au 24 janvier 2019 : résidence au théâtre forum (berlin)

25/26/27 janvier 2019 : avant-première de „DODAI“ au théâtre forum kreuzberg (berlin)

18 au 26 mars 2019 : résidence au ufer-studios (berlin)

8 au 11 avril 2019 : résidence à katapult (berlin)

13 avril 2019 : première de „DODAI“ dans le cadre du festival de la maison des jonglages à la courneuve-Paris.

19 avril 2019 : „DODAI“ au théâtre louis aragon à tremblay-en-france.

7 au 20 octobre : résidence à cologne.

20 janvier 2020 au 1 février 2020 : résidence au „flottmann-Hallen“ a herne (allemagne)

31 janvier 2020 : représentation au „flottmann-Hallen“ a Herne.

28 mai au 1 juin 2020 : représentation „DODAI“ au circus-dance-festival à cologne.

août 2020 : „DODAI“ au olesnica, festival de cirque contemporain (pologne).

contacts

stefan sing :
info@stefansing.com
0049(0)1796803497
www.stefansing.com

aide à la diffusion française :
sarah bourhis
sarah.bourhis@gmail.com
07 78 95 18 36