

Projet – Jardin d'Hélyes-Cœuvre – Mai 2015

Artiste en Résidence: Sophia Lycouris

Première visite au Jardin : Repérage

Facon de travailler en général and par rapport au Jardin d'Hélyes-Cœuvre

Je suis une chorégraphe qui travaille :

1) D'une façon conceptuelle, ou plutôt philosophique, en posant des questions qui me permettent de choisir des réponses, que j'utilise pour définir mon but artistique spécifique pour chaque un des projets que j'entreprends. Une question principale par rapport au Jardin d'Hélyes-Cœuvre est « comment est-ce qu'on peut apporter un élément de danse dans le jardin ? » Cette question emmène la question suivante : « qu'est-ce que la danse ? » Et puis, comment choisir des éléments de danse, pour mettre au centre de ma recherche et création dans le jardin.

2) En utilisant une méthode d'improvisation instantanée pour la création du mouvement du corps, and une méthode interdisciplinaire pour développer des perspectives de composition. Il faut trouver les paramètres spéciales d'improvisation dans le jardin et comment créer un objet artistique (créer les paramètres de la composition et de la forme finale par rapport à un processus interdisciplinaire).

3) Par créant des projets in situ. Plus précisément, je crée des «environnements chorégraphiques» en utilisant les rythmes naturels des lieux que je choisis pour mon travail, sans imposer des éléments d'une manière « violente », sans connexion interne. Je crée des résonances, je construis des « orchestrations » basées aux combinaisons des rythmes des paysages naturels, urbains ou architecturaux avec des rythmes des corps des danseurs et aussi des rythmes que je crée par le processus de video-editing, quand j'utilise l'image-vidéo. J'ai visité le Jardin d'Hélyes-Cœuvre pour étudier les rythmes du paysage et des bâtiments, les qualités dynamiques de cet espace à la fois naturel, jardinier, architectural, historique, culturel et « imaginaire » (créé déjà dans l'imagination des propriétaires et qui se crée chaque fois dans l'imagination des visiteurs).

Plus précisément :

Je ne travaille pas dans un jardin pour la première fois. A mon projet ALBA, collaboration avec compositeur Dimitris Papaioannou pour le site de Little Sparta à Edimbourg (Ecosse), la question principale était comment introduire la présence humaine dans un jardin immobile (Little Sparta est un jardin qu'il faut maintenir dans la forme originalement créée par Ian Hamilton Finlay par un travail de conservation quotidienne). Il y a une immobilité des formes qui coexiste avec le mouvement interne au niveau du microcosme de ce jardin. Ceci produit une vibration. Alors j'ai essayé d'insérer la présence humaine dans cet environnement, par insérant les danseurs et leur mouvements improvisés dans ce système oscillant, pour créer des résonances entre les corps des danseurs et le mouvement du microcosme, des conversations, un sens de « respiration » aux niveaux multiples.

Comment travailler dans le Jardin d'Héllys-Œuvre qui offre un environnement d'évolution permanente ?

Je vais approcher cette question par rapport à la présence du corps, la présence et dynamique du mouvement du corps et des autres éléments dans le jardin, mais aussi par rapport à la trace du mouvement, et aussi la mémoire du mouvement (ceci d'une façon double, par rapport à ce qu'on se souvient du mouvement qu'on a vu, et aussi par rapport à des sensations de mouvement dans le corps des danseurs, et aussi des spectateurs), il s'agit des questions de perception et en même temps des questions d'expérience de kinesthésie, et d'imagination kinesthésique. Je m'intéresse au résultat des effets de perception et des expériences kinesthésiques, en ce qui concerne les danseurs (et créateurs en général) aussi bien que le public.

Alors, la question principale que je vais explorer dans le jardin et comment approcher le problème de permanence.

Possibilités futures

J'envisage qu'il y a des possibilités multiples pour des projets futures :

- 1) œuvre individuelle : je vais improviser dans le jardin, enregistrer ses improvisations en vidéo, projeter se matériel et créer des photos de haute qualité en photographiant les projections. Puis je vais imprimer ces photos en matériel plastique pour installer dans le jardin.
- 2) œuvre improvisation collective : Je vais essayer de revenir avec mon group IMP (in my presence), un groupe d'improvisation de caractère sculpturale. Le groupe consiste des artistes qui travaillent d'une façon sculpturale avec des objets, les corps humaine, les images, et les sons. Je ne peux prévenir le résultat de cette visite et la forme finale de ce résultat comme objet artistique, précisément parce qu'il faut rester ouverte au processus collectif de ce groupe.
- 3) réseau des jardins qui permet des « échanges » entre des jardins en Ecosse et le Jardin d'Héllys-Œuvre. Ces échanges peut-être physiques et virtuelles.
- 4) publication: d'abord une traduction en anglais de la thèse d'Emmanuel Droin et puis des publications sur le concept de l'art habitable en français aussi bien qu'en anglais.
- 5) recherche universitaire et projets universitaires en général, conférences et colloques sur les sujet du « paysage et création artistique ».
- 6) projet de commissariat pour des projets chorégraphique dans le paysage, peut-etre en collaboration avec Moniqa Ray-Bool.

J'ai déjà contacté Voula Koxarakis à Dordogne Culture et j'ai envoyé le message suivant :

-----Original Message-----

From: sophia lycouris [<mailto:sophia@kunstwerk-blend.co.uk>]

Sent: 18 May 2015 13:43

To: 'v.koxarakis@culturedordogne.fr'

Subject: RE(2): contact jardin d'helys-oeuvre

Chère Madame Koxarakis

J'ai pu trouver quelqu'un au téléphone ce matin, qui m'a expliqué qu'a priori vous serez au bureau cet après-midi, et aussi demain (Mardi) pendant toute la journée.

Je vais essayer de vous téléphoner cet après-midi. Je voudrais bien avoir une discussion avec vous, avant que je reparte pour l'Ecosse en Jeudi. Mr Piot m'avait déjà passé votre nom, mais j'ai préféré de vous contacter après avoir visité le jardin, pour avoir quelque chose plus concret à discuter avec vous. Je suis arrivée la semaine passée et j'ai découvert que ce jardin est un lieu vraiment magnifique, impossible de représenter en papier, photo, ou à l'internet. J'ai vu plusieurs photos et j'ai lu le contenu du site et du blog, mais la réalité est d'un niveau différent!

Il est un peu difficile de venir à Périgueux, parce que je n'ai pas de voiture, mais il semble qu'il y a un bus qui part d'Excideuil à 13.30 et arrive à Périgueux à 14.30. Puis il y a plusieurs bus qui retournent au soir.

Par conséquent, je pourrais vous visiter à un moment convenable entre 15.00 et 17.00 demain (Mardi) ou en Mercredi après-midi aussi.

Je vous remercie de lire de message and j'ajoute quelques notes sur mes idées après ma signature.

Sophia Lycouris

Chorégraphie Interdisciplinaire, Université d'Edimbourg <http://www.eca.ed.ac.uk/school-of-art/sophia-lycouris>
<http://www.research.ed.ac.uk/portal/en/persons/sophia-lycouris%2801c9c819-c2b5-447a-996e-695e33ff88d8%29.html>

NOTES

Je m'intéresse sans doute à faire mon travail personnel artistique (chorégraphique) dans ce jardin, mais je voudrais plutôt vous rencontrer pour discuter sur des projets de commissariat artistique par rapport au développement du tourisme et l'éducation universitaire. En fait, ce jardin est un lieu parfait pour développer des liens avancés entre la production artistique, la recherche universitaire et le tourisme, simplement parce que la famille Piot a déjà inventé ce principe et fait un travail énorme vers cet direction.

Pour le moment, le jardin n'est pas vraiment accessible à un public anglophone: surtout des chercheurs universitaires, artistes aussi ou même des touristes. Je voudrais trouver une solution pour ce problème. J'ai quelques idées (et aussi, Mr Piot m'a dit qu'il y aussi un groupe des étudiantes françaises qui veulent explorer cette possibilité aussi, en ce qui concerne les touristes anglophones). Mais ce projet pourrait développer en un projet énorme pour moi, alors je voudrais avoir une discussion avec vous, pour décider si il vaut la peine de commencer ou pas. Il sera impossible d'achever mon but en travaillant en Ecosse uniquement, sans aucune collaboration ou aucun lien aux structures financières locales.

Mon idée s'agit des collaborations de publication, des projets de recherche universitaires de niveau européen, des colloques universitaires, des stages pour des étudiants universitaires, et des échanges entre des étudiants anglophones et francophones, tout lie a des projets artistiques de nature chorégraphique et/ou performance spécialement créés pour (et dans) le Jardin d'Helys.

Je suis intéressée a ce projet, parce que je travaille déjà dans ce domaine depuis longtemps, et j'ai beaucoup des liens dans la ville d' Edimbourg et l'Université d'Edimbourg. D'abord, aux environs d'Edimbourg, il y a le fameux projet de Little Sparta (<http://www.littlesparta.org.uk/>) un jardin-poème désigné par l'artiste Ecossais Ian Hamilton Finlay. L'université d'Edimbourg a un partenariat avec ce jardin. L'année prochaine, on va commencer un Masters (en Anthropologie et Ethnographie) sur les Paysages Culturels pendant lequel les étudiants seront en résidence à Little Sparta. Personnellement, j'ai travaillé comme artiste en résidence (video-choregraphe) dans ce jardin en 2014 et j'ai collaboré avec compositeur Dimitris Papaioannou pour le projet ALBA pour créer une vidéo (<https://youtu.be/5k1YRWQODYU>) qui était utilisée pendant des performances (https://youtu.be/YkG_vHhzhFU). En plus, a l'université d'Edimbourg, nous avons un département d'Etude du Paysage de réputation internationale, qui participe à un Masters Européen des Etudes du Paysage (<http://www.eca.ed.ac.uk/architecture-landscape-architecture/news-events/european-masters-in-landscape-architecture>). En plus, il y a des plusieurs projets de jardin dans la ville d'Edimbourg. Très récemment j'ai commencé des discussions avec un organisation qui travaille pour protéger le jardin clos historique du château de Granton (<https://grantoncastlewalledgarden.wordpress.com/>) . je voudrais créer un réseau d'échange entre des projets divers de jardin/production artistiques /tourisme en Europe, et aussi des projets de nature intellectuelle. Par exemple, pour le moment je voudrais créer un lien entre mon travail théorique sur ce sujet et le projet de Lee Campbell en Angleterre (http://www.fiveyears.org.uk/archive2/pages/206/Reading_Groups/Programme/23.html)

Comme chorégraphe, je m'intéresse au travail vraiment créé in situ. J'explore des possibilités pour insérer la danse dans le paysage. Ce but est visible à mon travail pour le projet ALBA. C'est pour ça que je désire commencer un projet de commissariat-chorégraphie au Jardin d'Helys pour stimuler la production de nouveaux projets chorégraphiques, spécialement créés pour (et dans) des paysages donnés.

A la base de mes idées multiples présentées dans ce message, il y a un projet principal de traduction en anglais et publication de la thèse d' Emmanuel Droin sur le jardin d'Helys, de L'école d'Architecture de Paris-Villette, un ouvrage qui contient des informations et réflexions/suggestions extrêmement importantes. Je voudrais commencer par chercher des moyens pour publier une traduction de ce travail en anglais.