

EMPIRE of a faun imaginary

Direction artistique Simone Mousset
Création 2022

“

Je suis danse et chant.
 Je suis alchimiste. J'invoque un
 autre état. Je suis scientifique.
 Je ramène l'ennemi. Je suis
 mammoth. Je me baigne dans
 cet espace magique et mystique
 qu'est l'Empire. Je suis prophétie
 d'un nouveau règne qui consiste
 à imaginer des futurs du peu,
 du moindre, du rien, qui contien-
 dront tout. Je traîne les gens à tra-
 vers la forêt où ils se
 perdront, avec mille portes et
 tunnels, mais oh combien charmants,
 si charmants, si séduisants,
 si puissants sur l'âme,
 que l'âme s'ouvrira.

”

Distribution / Partenaires

DIRECTION ARTISTIQUE:
 Simone Mousset

COLLABORATION ARTISTIQUE:
 Neil Callaghan

INTERPRÈTES:
 Tasha Hess-Neustadt, Lewys Holt, Eevi Kinnunen,
 Hannah Parsons

SON:
 Alberto Ruiz Soler

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES:
 Lydia Sonderegger

LUMIÈRE:
 Seth Rook Williams

DRAMATURGIE:
 Lou Cope

CONSULTANT THÉORIE CULTURELLE:
 Macon Holt

COACHING CHANT:
 Verity Standen

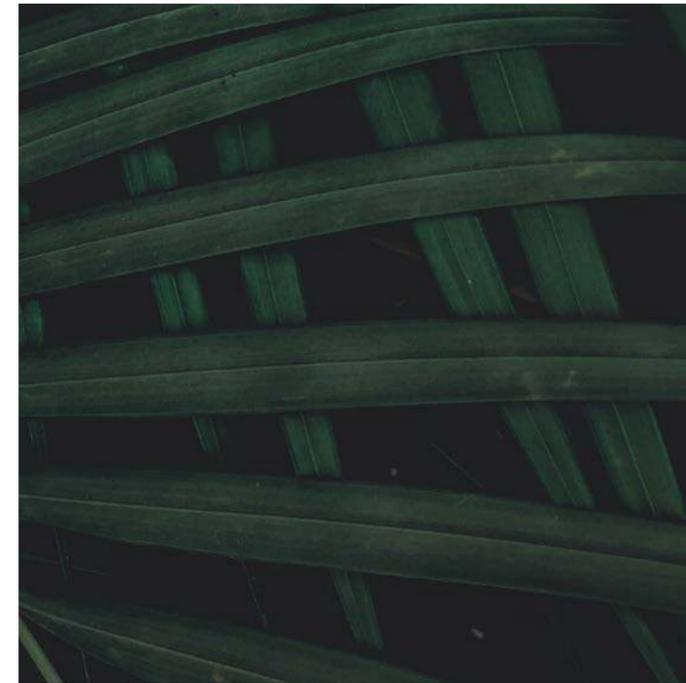
DIRECTION DE PRODUCTION:
 Vasanthi Argouin

ADMINISTRATION:
 Cathy Modert

PRODUCTION:
 Simone Mousset Projects

COPRODUCTION:
 Escher Theater (LU), Esch 2022 Capitale européenne
 de la Culture (LU), Les Hivernales - CDCN d'Avignon (FR),
 KLAP Maison pour la danse (FR), PÔLE-SUD - CDCN
 Strasbourg (FR).

SOUTIEN:
 The Place (GB), CND Lyon (FR), TROIS C-L - Centre de
 Création Chorégraphique Luxembourgeois (LU).
 Avec l'accompagnement de la Fondation Cléo Thiberge
 Edrom (FR).

Calendrier de création

4 semaines de recherche préliminaire en 2021

13 semaines en 2022:

- 21 - 25 février 2021 (Londres)
- 4 - 14 avril (The Place, London)
- 2 - 6 mai (lieu à confirmer)
- 9 - 13 mai (CND Lyon avec sortie de résidence le 13)
- 8 - 19 août (Trois C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois)
- 1 semaine de recherche technique/lumières sans danseurs à confirmer
- 24-28 octobre (PÔLE-SUD - CDCN Strasbourg)
- 31 octobre - 4 novembre (lieu à confirmer)
- 21 novembre - 11 décembre (Londres et Escher Theater, Luxembourg)

Date de première et représentations en 2022 (incluses dans le budget ci-joint)

- 9, 10, 11 décembre au Escher Theater (LU)

Dates de tournées en 2023:

- KLAP Maison pour la danse
- Les Hivernales - CDCN d'Avignon
- The Place (conversation en cours)
- PÔLE-SUD - CDCN Strasbourg (conversation en cours)

Préambule

Empire of a Faun Imaginary est né du questionnement sur le type de travail artistique qui pourrait voir le jour après une pandémie. De quoi serait-il nourri? De quelles nouvelles urgences et nécessités émergerait-il ?

L'année écoulée a été marquée, pour bon nombre d'entre nous, par l'extrême réduction du champ des possibles, des découvertes et des échanges. Pour ma part, cette année m'a révélée le pouvoir quelque peu alchimique des pratiques liées à l'imaginaire : Imaginer des scénarios surréalistes et admettre leur possibilité dans le monde réel m'a permis de résister au sentiment écrasant d'une réalité austère.

Processus

Suite à la pandémie, je ressens un besoin de revoir mes processus créatifs et de pérenniser mes méthodes de travail. Des questions concernant l'approche du temps de recherche et de production, ainsi que des besoins d'authenticité, de temps, d'espace et de connexion sont au cœur de ma réflexion sur ce projet. Que signifie le fait de s'engager dans un processus créatif avec d'autres êtres humains en 2021?

Concrètement, je commence par un espace de travail plus souple et un temps de recherche plus conséquent, ce qui me permet d'explorer le potentiel de trois intuitions artistiques :

1

La première consiste à entamer un échange artistique avec Neil Callaghan, un danseur et chorégraphe dont le travail m'intrigue. Je suis mue par le désir d'explorer avec lui une nouvelle forme de collaboration artistique, qui navigue de manière fluide entre les espaces de la création-conception, de la recherche physique et de la dramaturgie.

2

La seconde s'intéresse au chant et à la composition musicale (*songwriting*). Le chant répond à un désir d'ouvrir de nouveaux champs d'exploration des matières textuelles. Le musicologue et critique musical Macon Holt m'accompagnera dans cette recherche.

3

La troisième est une démarche graphique, une pratique du dessin que j'ai développée pendant la pandémie, dont j'apprécie l'espace qu'elle laisse au silence. J'ai commencé cette pratique en conversation avec la scénographe et costumière Lydia Sonderegger, et je suis curieuse de voir comment les différentes approches au dessin vont alimenter notre collaboration sur *Empire of a Faun Imaginary*.

L'idée d'Empire of a Faun Imaginary est née du désir de célébrer et d'honorer le potentiel salvateur de l'imaginaire dans un climat de fragmentation, de silence et de vide.

Note d'intention

Le spectacle vivant est pour moi une manière mystérieuse de rassemblement humain qui bouleverse le monde réel, un témoignage de processus rigoureux de l'imaginaire et d'étranges qualités de présence. Dans mon travail, je m'intéresse à dire et à faire face à l'incertitude, au désordre, à l'irrésolu et à la complexité. Je souhaite décloisonner les espaces pour mieux me confronter à l'inconnu. Je cherche à créer des mondes percutants et existentiels, à la frontière entre la fiction et une réalité exacerbée. Surréaliste et fondamentalement ludique, ma pratique englobe la danse, le théâtre, la performance, les arts visuels, le dessin et l'écriture.

Empire of a Faun Imaginary est une pièce alchimique, mettant en jeu un processus de transformation, de création et de combinaison qui semble magique.

Des éléments hétérogènes se côtoient, se contaminent, provoquent des réactions chimiques entre eux. Cette pièce est née d'un désir d'ouvrir le champ des possibles, de l'imaginaire et de l'espoir.

Empire of a Faun Imaginary est un espace qui fait la part belle au courage. C'est une aventure en terrain inconnu et une lutte contre l'attraction de ce qui nous est familier. C'est une pratique qui rôde autour de l'inconnu et qui se questionne: Nous poserons-nous un jour? Voulons-nous nous poser?

Empire of a Faun Imaginary est un symposium de découvertes semi-finies, où les scientifiques font de la magie et où les mammoths tournent en rond. C'est un cheminement dans un long et luxueux méandre, une errance, une interrogation, dans un espace sans direction, dans un Empire délaissé. Où l'on voit des faunes et des corps, un monde où la danse règne en souveraine. Où de puissants phénomènes modifient la permanence des choses et ancrent la confusion des choses.

En somme, *Empire of a Faun Imaginary* est une tentative de formuler et de pratiquer un état d'esprit actuel, qui pose la question:

? Comment continuer, et comment retrouver notre capacité de rêver ?

Thèmes et univers

Je cherche à créer un univers désolant, beau, absorbant, malade, mélancolique, puissant, magique, intuitif, sérieux, sombre, sincère, évocateur, séduisant, horrible; un monde dans lequel nous ne sommes pas contraints d'avoir recours à des scientifiques pour nous avertir que quelque chose tourne mal.

L'horreur

Faun Imaginary

Le royaume du *Faun Imaginary*, en tant que concept, est le royaume de l'hybride, de l'alchimique, de l'imagination, s'y développe l'insaisissable. C'est le royaume de la magie, de l'intuition, un Empire bâti à partir de ce à quoi on ne prête généralement pas attention. L'horreur de ce monde est récupérée à des fins personnelles, peut-être est-ce une proposition de se réjouir dans l'horreur, peut-être est-ce une façon de se préparer à l'horreur. C'est ludique, boueux, sale, sauvage. C'est le royaume de l'utopie et du rêve.

Empire

Je relie la notion d'Empire à des mots comme: découverte, pouvoir, force, privilège; oppression, occupation, revendication, récupération; culte, tribus, ascension et chute, effritement; perdurance, conquête, expansion, archivage, collection; progrès scientifique, sentiment d'importance intensifié; s'y manifeste une ambition, une vision, un ordre et des règles.

Que signifierait pour cette pièce la conviction de pouvoir changer le monde?

sens accru du temps

Temps et air du temps

Un intérêt d'explorer différentes écologies de vitesses reflète une augmentation de l'intensité du temps et une ambition de cette pièce de couvrir toute l'existence temporelle - des temps préhistoriques au futur et au-delà - jusqu'à en arriver à la spéculation, la prophétie, la sphère du non-savoir.

Notes sur la scénographie et les costumes:

J'imagine l'univers visuel de la pièce traversant une série de cascades d'influences "climatiques" surréalistes, où un petit changement affecterait le monde entier de manière inattendue - par exemple quelqu'un pourrait mentionner un lapin, et un peu plus tard, tout ressemblerait à un lapin.

L'accent est mis sur une atmosphère d'intuition et d'obscurité; l'univers scénique est inspiré de qualités d'algues, du subaquatique, du dissimulé. Je l'imagine composé de zones sombres, de zones vides, de zones noires et englouties; je nourris mon imaginaire de mots comme: traîner, tomber, suspendre, engloutir, se décomposer et suinter.

Lors de conversations exploratives avec la scénographe et costumière Lydia Sonderegger au sujet de ce travail, nous avons pensé aux empires et à leur rapport à la construction et à la transformation, mais aussi à la déconstruction, la destruction violente, et l'écroulement. Avant tout, j'imagine le travail scénographique comme la création d'un paysage transformateur et instable, et de cette qualité qu'on appelle en allemand *unheimlich*. Les danseurs et les éléments scéniques se confondent pour évoquer une étendue et un silence qui trouble.

En ce qui concerne les costumes, je suis particulièrement inspirée par des labels comme *Comme des Garçons* et *noir kei ninomiya*: décalés, ludiques, avec des créations qui englobent et engouffrent les humains. On retrouve cet engouffrement des humains dans leur paysage aussi dans la série photographique *Eyes as Big as Plates* de Riitta Ikonen et Karoline Hjorth (voir Inspirations, page 8 de ce dossier).

Une étrange écologie de croissance et de décomposition, d'ascension et de chute

Note: Notre compagnie, effectuant principalement des tournées internationales entre la Grande-Bretagne, le Luxembourg, et la France, est sensibilisée au fait que toute scénographie devra être facilement transportable, ajustable et adaptable aux lieux de tailles différentes qui nous accueillent en tournée.

Leon Bakst - Peinture de scène pour *Après-midi d'un Faune* (1911)

Inspirations

◀ *Algues, Soleil perçant la surface de l'eau*

▼ *Images des labels Comme des Garçons et noir kei ninomiya*

▼ *Images de la série Eyes as Big as Plates de Riitta Ikonen et Karoline Hjorth*

Notes sur l'univers sonore

En termes d'univers sonore, je m'intéresse aux traditions de la culture orale, à la figure solitaire et à la pratique du chant au cours de nos cheminements à travers le monde. Une première phase de recherche m'a amenée à contacter un éventail de musiciens / auteurs-compositeurs qui travaillent avec le chant ou la composition musicale (songwriting). J'ai été inspirée par le travail avec un chef de chœur sur une musique de Franz Schubert, par un long échange de courriels avec le compositeur russe Yuri Khanon, et par différents exemples de chant languissant dans la sphère du pop (exemples: C'est Karma, Rozeen).

Au cours du processus de création en 2022, je travaillerai avec des experts de chant et de musicologie afin de faciliter le partage des expériences de chant avec les interprètes. Je m'intéresse à ce que peut signifier le développement d'une pratique collective du chant et de la musique avec les interprètes, en tant que musiciens non professionnels. J'imagine l'univers musical du spectacle comme un long et mystérieux concert, que nous serions les seuls à reconnaître comme tel.

*Références initiales:
Franz Schubert,
Rozeen,
C'est Karma,
Mr. Snuffleupagus,
Yuri Khanon*

Je vois une grosse et douce marionnette de mammouth, voyageant et chantant, se cachant dans l'ombre.

Un mot sur la compagnie et l'équipe artistique (en cours)

Simone Mousset Projects est une association sans but lucratif, fondée en 2018 par Simone Mousset pour promouvoir et mettre en œuvre sa vision artistique et permettre des collaborations avec d'autres artistes et institutions. La compagnie vise à la création de communautés créatives durables, conjointement avec le développement d'ambitieux projets de performance et de danse, et contribue au leadership artistique en promouvant activement des pratiques réflexives dans le domaine de la danse en Europe et au-delà.

Simone Mousset

Direction artistique, chorégraphe

Simone Mousset est une chorégraphe luxembourgeoise basée entre Londres, le Luxembourg, et la France, travaillant en Europe, et plus ponctuellement au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Lauréate en 2017 du Prix Luxembourgeois de la Danse, Simone est actuellement accompagnée par la Fondation Cléo Thiberge Edrom (Fondation de France), et elle est artiste associée à The Place à Londres (Work Place) et au Escher Theater à Luxembourg. Depuis 2020, sa compagnie est conventionnée avec le ministère de la Culture au Luxembourg.

Simone Mousset s'est formée à Londres au Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, la Royal Academy of Dance, et à la London Contemporary Dance School au sein de la compagnie EDge, interprétant des œuvres de Sasha Waltz, Igor Urzelai & Moreno Solinas, James Wilton, Tony Adigun, Matthias Sperling, et Rachel Lopez de la Nieta. Depuis, Simone a travaillé avec des chorégraphes/compagnies comme Anu Sistonen (FI), Jean-Guillaume Weis (LU), Dog Kennel Hill Project (UK), Caracalla Dance Theatre (LB), Provincial Dances Theatre, Olga Pona, Ballet Moskva (RU), et autres.

Simone développe son travail chorégraphique en conversation avec des lieux comme The Place, le Trois C-L Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, le Grand Théâtre du Luxembourg, la Fondation Royaumont, KLAP Maison pour la danse, Les Hivernales - CDCN d'Avignon, et autres. Elle a récemment répondu à des commandes d'œuvres de la part de la London Contemporary Dance School et pour la prochaine exposition universelle de Dubaï.

Vasanthi Argouin

Direction de production

Vasanthi Argouin est une productrice et programmatrice indépendante basée à Brighton, qui travaille avec des artistes chorégraphiques et dramatiques à travers le Royaume-Uni, le Luxembourg et la France. Son travail comprend principalement le développement de partenariats; élaboration de stratégies; collecte de fonds; gestion de projets depuis les résidences de R&D jusqu'aux tournées internationales; et la programmation. Jusqu'à récemment, Vasanthi soutenait également la production d'événements musicaux et éducatifs, organisant des concerts à Trinity Buoy Wharf et organisant des foires telles que la Science Summer School à Londres. Avant de travailler comme indépendante, elle faisait partie de l'équipe de développement des artistes de The Place, travaillant sur des programmes tels que Choreodrome, Resolution et Pivot Dance. Son parcours de gestion artistique a commencé au Belarus Free Theatre, une organisation caritative internationale basée à Minsk et Londres qui produit, éduque et fait campagne pour la justice sociale à travers les arts. Ici, elle a soutenu des productions et des événements de grande envergure tels que Trash Cuisine et Staging A Revolution.

Neil Callaghan

Collaborateur artistique

Neil Callaghan est un danseur-chorégraphe travaillant avec diverses constellations de personnes, entre danse, arts visuels et théâtre, depuis 2002. Il travaille seul, en collaboration avec d'autres et pour de nombreuses compagnies de danse et de théâtre dont: Meg Stuart / Damaged Goods, Lea Anderson / Featherstonehaughs, Doris Uhlich, Requardt & Rosenberg, Emilyn Claid, Nicola Conibere, Dan Canham, entre autres.

Plus récemment, il a travaillé sur un duo avec Janina Rajakangas (commandé par le Moving in November Festival et Zodiak Helsinki), une nouvelle pièce de groupe avec Swen Steinhauser *And so with dignity, through the birdsong...* et il tournait *Extremely Pedestrian Chorales* avec Karl Jay Lewin et Matteo Fargion à travers l'Écosse.

Lydia Sonderegger

Scénographe et costumière

Lydia Sonderegger (costume / scénographie) a étudié la conception de costumes à l'Université des arts de Berlin et la conception de modèles à Polimoda à Florence. En tant que costumière dans le domaine des performances contemporaines, elle a travaillé avec Kat Válastur, Jeremy Wade, Virgilio Sieni, Lea Moro, Laurent Chétouane, Josep Caballero García et d'autres. Pour la conception de scénographies et costumes, elle collabore actuellement avec Simone Mousset et Costa Compagnie.

Les sujets qui reviennent régulièrement dans ses recherches, ses problèmes et ses conceptions de design sont la transformabilité du corps humain, l'individualité et l'uniformité et la coaction de l'esprit du temps et de son apparence corporelle. Depuis 2017, elle enseigne à l'École de mode Atelier Chardon Savard à Berlin.

Macon Holt

Cultural theorist

Macon Holt a terminé son doctorat au Center for Cultural Studies, Goldsmiths, Université de Londres, en 2017. Il est rédacteur en chef du magazine de musique *Passive / Aggressive* et ses écrits sont apparus dans *Atlas Magazin*, *Blacklisted Copenhagen*, *The Ark Review* et *Full Stop*. Il a enseigné à l'Université de Copenhague, à l'Université de Lund, à la Royal Danish Academy of Art et au Leeds College of Music. Son premier livre, *Pop Music and Hip Ennui: A Sonic Fiction of Capitalist Realism* a été publié par Bloomsbury Academic en 2019. Macon est actuellement chercheur postdoctoral en fictions opérationnelles à la Copenhague Business School. Il est également le propriétaire et le dirigeant d'Ashford Cultural Consultancy.

Lou Cope

Dramaturge

Lou Cope est une dramaturge basée au Royaume-Uni qui a travaillé au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et au Moyen-Orient. Elle est la fondatrice de CoAD - The Center of Applied Dramaturgy (www.thecoad.org), travaille dans le ballet, la danse et le théâtre contemporains, sud-asiatiques, participatifs et inclusifs, et se spécialise dans la production, la pratique et la dramaturgie organisationnelle.

Ses collaborations récentes/actuelles incluent : Garry Stewart & Australian Dance Theatre, Aakash Odedra, Gary Clarke, Birmingham Royal Ballet, English National Ballet, Rhiannon Faith, Stopgap Dance. Ses collaborations passées incluent : Phoenix Dance Theatre, Scottish Dance Theatre, Les Ballets C de la B, Sidi Larbi Cherkaoui & Damien Jalet. Lou a un podcast intitulé Downtime (saison 2 à venir) et a récemment lancé Doing Dramaturgy - un cours intensif en ligne pour chorégraphes et dramaturges.

Alberto Ruiz Soler

Sound artist

Sound artist et compositeur, Alberto Ruiz Soler obtient son BA en Sound Arts and Design au London College of Communication en 2009, et s'est spécialisé dans la création de compositions pour des spectacles de danse contemporaine. En obtenant un master en Information Experience Design au Royal College of Art en 2015, il s'intéresse à l'installation, l'interactivité et l'art génératif. Sa pratique explore comment le son affecte notre perception d'une réalité donnée et les façons dont les gens catégorisent leur environnement sonore. Il s'intéresse également à la construction des espaces d'écoute et aux usages possibles de ces espaces; son travail interroge régulièrement la zone de confort de l'auditeur.

Seth Rook Williams

Créateur lumière

Seth est lighting designer et production manager pour le spectacle vivant. Opérant principalement dans la danse et le théâtre, il travaille avec des metteurs en scène, chorégraphes, designers, producteurs et artistes en création et collabore sur la tournée d'œuvres à travers l'Europe et le monde. Ses collaborations incluent: Igor x Moreno, Duckworth & Persson, Candoco Dance Company, Snuff Box Theatre.

Interprètes

Veillez cliquer sur le nom de l'artiste pour plus d'infos:

Tasha Hess-Neustadt:

<https://tashahessneustadt.com>

Lewys Holt:

<http://www.lewysholt.com>

Eevi Kinnunen:

https://www.instagram.com/eevi_ida/

Hannah Parsons:

<https://hannahbackspace.wixsite.com/portfolio>

Production précédente disponible en tournée

Trailer:

<https://vimeo.com/379349095>

The Passion of Andrea 2 (2019):

The Passion of Andrea 2, c'est comme essayer de garder en main une savonnette mouillée. C'est la solution qui ne cesse de nous échapper. C'est tout à la fois tour de magie, jeu mortel, performance dansée, farce, et monologue de science-fiction. Se faisant passer pour la suite d'une version antérieure, inexistante, The Passion of Andrea 2 est une escroquerie délicieuse qui traite du sentiment de malaise, de l'incapacité à comprendre, d'un désir d'autre chose.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au travail de notre compagnie.

Plus d'infos: www.simonemousset.com

Direction artistique

Simone Mousset
+352 621 23 38 64
simone@simonemousset.com

Direction de production

Vasanthi Argouin
+44 (0)73 87 56 31 82
vasanthi@simonemousset.com