

BABEL

Jordi Galí
Création 2019

BABEL

_Création en partage

Jordi Galí
création 2019

BABEL	p. 3
Une communauté engagée et curieuse	p. 4
Chantier et performance	p. 5
Principes de construction et de manipulation de la tour	p. 6
Mise en place	p. 7
BABEL VU PAR...	p. 8
ÉQUIPE ET PARTENAIRES	p. 9
BIOGRAPHIE	p. 9
CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE	p. 10
CONTACTS	p. 11

« Dans BABEL, la nécessité de travailler ensemble pour accomplir une tâche n'est pas une abstraction mais un besoin physique de joindre les forces pour partager l'effort entre les participants, de sorte que ce rêve de construire une structure de douze mètres de haut à partir du sol puisse devenir une réalité. »

Marie Pons – *Une collaboration avec des inconnus*

BABEL continue d'explorer ce qui fonde le travail de Jordi Galí, à savoir la relation entre le geste et l'objet dans le rapport à l'environnement. Comme ses précédentes pièces, BABEL est une architecture éphémère pour l'espace public, qui se construit en direct sous le regard du spectateur.

Le projet s'inscrit dans un double mouvement qui allie création et transmission, reflet d'une envie de Jordi Galí de se déplacer par rapport à sa propre pratique pour explorer de nouveaux modes d'interaction et de rencontres, d'autres dynamiques de recherche et de création que celles réservées au cercle intime d'une compagnie.

BABEL, en tant que projet participatif, est alors envisagé comme une immersion dans son univers, permettant une approche fine et précise de ce qui est mis en œuvre dans son travail. Il vise à traverser un processus de création dans son ensemble, de la recherche à la mise en partage avec un public.

Une communauté engagée et curieuse

BABEL ce sont des individus en action, avec leurs corps, leurs vécus, leurs désirs. Une utopie rendue possible le temps où toutes et tous sont réunis, présents ensemble pour la fabriquer.

BABEL c'est une grande tour de 12m de haut, assemblée et manipulée par 25 personnes, en direct sous l'œil des spectateurs. De l'élévation à la descente, en passant par son oscillation, la tour se fait écho du groupe au sol, présences reliées, concentrées et connectées qui œuvrent ensemble.

BABEL cherche ainsi à rassembler une communauté engagée et curieuse dans la réalisation d'un geste architectural monumental et fragile à la fois, et dans l'espace public. La démesure du dispositif cherche à mettre en avant sa dimension utopique qui, par la coordination des efforts et des envies, devient une réalité ; un exploit technique envisageable parce que chaque individualité y trouve sa place et devient responsable et partie prenante du geste collectif.

La tour est réalisée en bois et cordage, matériaux simples et légers, dans le souci d'une maniabilité par le plus grand nombre. Elle s'élève via un processus d'empilement par le bas de petits modules : des simplexes en tenségrité.

La tenségrité est, en architecture, la faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent. Les structures établies en tenségrité sont donc stabilisées par la répartition et l'équilibre des contraintes mécaniques dans la totalité de la structure.

Chantier et performance

BABEL prend la forme d'un chantier de 3 jours (ou équivalent) qui se clôt par la performance finale. Il se déroule avec un groupe de 20 ou 25 personnes, accompagnés par 3 membres de la compagnie.

Le chantier permet d'expérimenter les différentes étapes qui mènent à la performance, de s'approprier les matières qui fondent BABEL et de constituer la dynamique de groupe :

- fabrication des modules qui constituent la tour
- manipulation de la tour pour en appréhender l'amplitude et le poids
- exercices de coordination et de communication non verbale
- apprentissage puis répétition de la performance d'après une partition précise.

Ces étapes s'articulent avec des temps dédiés au corps qui, par des exercices simples et ludiques, proposent d'éprouver les principes physiques de la tenségrité - phénomènes de traction et compression qui fondent la structure de la tour - et visent à développer confiance et écoute entre les membres du groupe.

La performance, 50-60mn, est présentée en fin de chantier, dans l'espace public. Les participants y sont le plus autonomes possible, les 3 membres de l'équipe artistique restant discrètement à la marge, prêts à parer en cas de besoin.

Et BABEL s'offre alors comme une parenthèse dans le temps quotidien, réunissant participants et spectateurs dans une écoute et une attention partagée.

Avec BABEL, Jordi Galí propose de fédérer les efforts conjoints d'individus et de leur donner les moyens de comprendre et d'activer leur propre créativité.

Les différentes étapes, du chantier à la performance, permettent d'instaurer une relation d'égalité entre les participants, avec les artistes et au sein du groupe. Chacun, en fonction de son appétence pour les actions à réaliser, est ainsi amené à partager un savoir-faire, le recevoir ou le transmettre.

Principes de construction et de manipulation de la tour

La tour est constituée de 12 modules d'un mètre de haut chacun. Ils sont constitués de 5 tiges de bois reliées et mises en tension par un système de cordage et de nœuds. Une fois construits, les modules sont attachés deux par deux dans un souci de maniabilité.

Les groupes de deux modules sont empilés par le bas et attachés les uns aux autres au fur et à mesure de l'élévation. La tour est consolidée par un système de cordage qui vient l'enrober, prenant la forme d'un zeppelin qui consolide et rigidifie la tour.

Les participants sont répartis en étoile autour de la tour et chacun y est relié par un cordage. Ce réseau est complété par la répartition des participants en groupes de 5 personnes. Chaque groupe est alors connecté à un étage de la tour, ce qui la sécurise sur toute sa hauteur.

Cette répartition permet par ailleurs une perception très fine des mouvements de la tour et organise sa manipulation coordonnée. La tour peut alors être mise en mouvement d'après une partition précise d'orientation dans diverses directions. Les participants sont également amenés à se déplacer au sol autour de la tour tout en la maintenant à la verticale ou inclinée.

Pour y parvenir, ils utilisent des gestes simples et précis leur permettant de communiquer en silence. Chacun, dans sa relation aux autres, est ainsi actif et responsable, et ils peuvent tous ensemble impulser une trajectoire ou la corriger, incliner la tour puis rétablir la verticale, la laisser délicatement osciller puis la coucher...

MISE EN PLACE

Profil des participants

Le groupe doit impérativement être constitué d'un multiple de 5, soit 20 ou 25 personnes, afin que chaque personne soit active, chacun ayant un rôle précis à jouer. Il est très important d'avoir des groupes complets et présents sur la durée totale du projet.

Le projet s'adresse à des adultes et adolescents à partir de 16 ans, sans restriction de compétences ni d'expériences en danse ou techniques.

Le groupe final peut être composé d'individuels ou de plusieurs groupes constitués ce qui permet d'activer pleinement la rencontre et la collaboration entre personnes a priori « étrangères » les uns aux autres (adultes et adolescents, migrants et locaux, étudiants/élèves et professeurs...)

Déroulé

Durée du chantier :

3 jours entiers (ou équivalent répartis en plusieurs jours consécutifs) + 1 jour préalable de préparation sur place pour l'équipe.

La performance dure 50-60mn et est présentée à la fin du dernier jour de chantier.

Le chantier se compose de :

- Echauffements et exercices pour développer confiance, écoute et qualité de présence des participants
- Fabrication des modules qui constituent la tour
- Fabrication de la tour et apprentissage de sa mise en espace et en volume
- Répétition de la performance
- Performance

Espace et matériel

BABEL est un projet pour l'espace public. La tour s'élève à 12m et les participants sont répartis en étoile autour de la tour.

Prévoir un espace plat et dégagé, au sol et en hauteur, de 22m x 22m + public réparti autour de cet espace.

Prévoir aussi un espace intérieur pour les échauffements et premières étapes du chantier. Cet espace servira de loge et d'espace de repos pour l'ensemble des participants, ainsi que de lieu de stockage des éléments de la tour durant les 3 jours.

Le matériel nécessaire à la fabrication des modules est fourni par la compagnie.

Fiche technique détaillée sur demande.

BABEL VU PAR ...

Une collaboration avec des inconnus

par Marie Pons (extrait)

Certains des chantiers de création de BABEL se sont déroulés dans le cadre du projet européen, Migrant Bodies – Moving Borders, à la Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, partenaire français du projet situé à Vitry-sur-Seine. Voici un extrait de la publication finale, à propos de BABEL :

« BABEL n'est pas un projet clé en main mais un work in progress. Dès le premier jour de rencontre à la Briqueterie, Jordi Galí partage un processus avec le groupe, cherchant activement des solutions et des ajustements au fur et à mesure que le travail se déploie et en réponse aux nécessités de la tour et des participants (...)

Il y a un processus horizontal à l'œuvre dans BABEL, durant lequel une proposition faite par un artiste devient notre matière pour travailler. C'est un exemple de la manière dont un dispositif d'action collective d'apprentissage de nouvelles compétences crée de l'égalité et de l'inclusion depuis le commencement. Pas besoin de savoir danser d'avance, dessiner, cuisiner ou fabriquer, chacun est invité à apprendre et essayer ici et maintenant.

Pour construire la tour dans BABEL, chacun doit apprendre comment faire différents types de nœuds. Au premier abord, seuls Jordi et Katia, qui font la proposition, semblent être les experts. Ils doivent d'abord munir tous les participants des mêmes outils et le principe d'action est simple : observer le geste, essayer, essayer encore, aider quelqu'un en chemin – de telle sorte que l'action s'inscrit dans les gestes de chacun. Avec cette simple action, nouer un bout de ficelle autour d'un bâton, s'efface rapidement une forme de hiérarchie entre ceux qui savent ou qui ont les aptitudes et ceux qui ne les ont pas. Chacun peut devenir un émetteur ou un récepteur des informations assez rapidement.

Durant les chantiers à la Briqueterie, Khademullah savait très bien comment faire les nœuds et connaissait les techniques que nous montrait Jordi. Khademullah est devenu immédiatement une ressource, bien que nous ne pouvions réellement communiquer ensemble en français ou en anglais, et Jordi l'a rapidement impliqué pour l'aider à partager ses connaissances avec les autres. »

Plus d'infos sur www.migrantbodies.eu

MENTIONS ET PARTENAIRES

Conception Jordi Galí

En collaboration avec Katia Mozet

Créé avec la centaine de participants aux chantiers de création et l'équipe d'Arrangement Provisoire : Anne Sophie Gabert, Lea Helmstädter, Konrad Kaniuk, Jérémy Paon, Jeanne Vallauri, Julia Moncla, Julien Quartier

Collaborateurs Balyam Ballabeni, Vincent Laisney, Bruno Chauvin

Partenaires pour la construction : De facto, ACTS

Production

Arrangement Provisoire

Coproduction Le Pacifique / CDCN Grenoble-Auvergne-Rhône-Alpes ; La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne dans le cadre du projet Européen Migrant Bodies-Moving Borders ; Les Ateliers Frappaz / CNAREP Villeurbanne ; L'Abattoir / CNAREP Chalon sur Saône ; Format Danse Ardèche.

Soutiens Lycée professionnel Georges Lamarque / Rillieux-la-Pape ; Région Auvergne-Rhône-Alpes (aide à la création).

La création de BABEL s'est faite sous la forme de 8 chantiers participatifs de création, qui ont réunis une centaine de personnes durant un an.

Teaser:

<https://vimeo.com/124595799>

Galerie photo qui retrace le projet : www.flickr.com/photos/babel_jordi_gali/albums

Une double première

> 22 juin 2019 à La Briqueterie, CDCN Val-de-Marne, et au Festival Les Invites, Ateliers Frappaz – CNAREP Villeurbanne

BIOGRAPHIE

Né à Barcelone et formé en danse contemporaine, il a été interprète auprès des chorégraphes Wim Vandekeybus, Anne Teresa De Keersmaeker et Maguy Marin, entre autres.

Il développe un travail de création personnel qui l'amène en 2007 à créer Arrangement Provisoire, dont il partage la direction artistique avec (link:page://zkhhvSgbq4h440st text: Vânia Vaneau) depuis 2012.

Il est artiste associé à Ramdam de 2011 à 2014. De 2016 à 2020, il a été Artiste Associé avec Vânia Vaneau au Pacifique CDCN de Grenoble, puis à ICI-CCN de Montpellier de 2020 à 2022, dans le cadre du dispositif du Ministère de la Culture et de la Communication.

Son travail articule les relations entre corps et matière, entre geste et objet, et se déploie principalement dans l'espace public. Constructions souvent monumentales et éphémères, ses pièces et projets participatifs ouvrent une temporalité singulière dans l'environnement, qu'il soit urbain ou paysager, proposant aux habitant.e.s / usager.ère.s / spectateur.rice.s de nouvelles perceptions d'un contexte quotidien.

Il signe plusieurs créations, dont deux sont aujourd'hui en tournée, CIEL et ANIMA :

- T (2008) : solo pour le plateau où se déploie un jeu d'équilibres pour objet-machine et corps rouage.

- CIEL (2010) : solo où, entre complexité et simplicité apparente, les gestes du bâtisseur se placent dans l'espace public et le paysage.

- ABSCISSE (2012) : trio qui explore le travail d'équipe et où le corps devient multiple et complémentaire.

- MAIBAUM (2015) : quintet pour une approche architecturale, où le rapport à la matière est remplacé par des corps qui travaillent avec des corps.

- ORBES (2018) : quintet où le rapport à la matière est remplacé par des corps qui travaillent avec des corps.

- ANIMA (2022) : performance pour 6 interprètes, 2 sonneurs de cornemuse et une élévation monumentale dans l'espace public.

D'autre part, Jordi Galí développe différents projets où la participation de personnes dans la création d'une œuvre est au cœur même de celle-ci :

- PAVILLON FULLER depuis 2017 : construction sur 2 jours et mise en volume publique d'un pavillon en bois.

- BABEL depuis 2018 : après un processus d'écriture et de construction partagé avec plus d'une centaine de personnes lors de chantiers collectifs, la proposition finale présentée en public réunit 25 volontaires qui assemblent et manœuvrent une tour de 12m de haut.

- 20 WATTS en 2021 : création monumentale en bois et illuminée, créée avec 30 volontaires en parcours d'insertion à l'emploi, sur 3 mois et présentée à la Fête des Lumières à Lyon.

- TRAMES 2023/2024 : Ouvrage tissé monumentale et exposition, réalisés au long d'une saison avec les personnes de ANEPA Tremplin et France Horizon sur le territoire de Feyzin.

CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE

La compagnie Arrangement Provisoire porte les projets des chorégraphes Vania Vaneau et Jordi Galí. Le dialogue entre corps et matière en relation avec l'environnement est au cœur de leurs créations respectives. Leurs démarches se fondent sur le décroissement de la danse et son frottement à d'autres disciplines, notamment l'architecture et les arts plastiques. Dans l'espace public et au plateau, leurs créations se déploient dans des contextes très variés, cherchant à créer des espaces-temps singuliers de rencontre avec le public.

Le champ de la création s'accompagne du Pôle Transmission où développer ateliers et projets participatifs avec lesquels transmettre ce qui fonde leurs démarches. Ils développent également l'Atelier des Idées, pause active dans l'activité de la compagnie, où mettre en partage leurs axes de recherches lors de labs dédiés à la rencontre avec d'autres artistes et chercheurs.

Jordi Galí et Vania Vaneau sont tous deux Artistes Associés au Pacifique CDCN Grenoble – Auvergne Rhône Alpes de 2016 à 2020 puis à ICI – CCN de Montpellier de 2020 à 2022, dans le cadre du dispositif du Ministère de la Culture et de la Communication.

La Compagnie Arrangement Provisoire est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes (2019-2021) et soutenue par la Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes (aide au projet).

arrangement provisoire

CONTACTS

Jordi Galí

jordigali@arrangementprovisoire.org

Anne Lise Chrétien

administration

annelisechretien@arrangementprovisoire.org

+33(0)6 85 63 35 83

Locaux Motiv'

10 bis, rue Jangot - 69007 Lyon

www.arrangementprovisoire.org

Arrangement Provisoire est conventionné par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon, et par l'Institut Français pour ses projets à l'étranger. Jordi Galí et Vania Vaneau sont Artistes Associés au Pacifique - CDCN de Grenoble (2016-2020) et à ICI - CCN Montpellier-Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (2020-2022), dans le cadre du dispositif du ministère de la Culture et de la Communication.

