Petrikor Danse - Bettina Szabo

HÉLICHRYSE

(projet de recherche & création)

Interprète & chorégraphe : Bettina Szabo

HÉLICHRYSE

Hélichryse est un solo de danse s'inspirant du thème de la ménopause.

En 2020, j'étais artiste invitée au Centre Phi, centre d'art contemporain et d'innovation technologique à Montréal, pour prendre part à leur « Portal Initiative ». Le Portail est constitué d'un cube doré (une installation du collectif Shared Studios) qui abrite un "laboratoire" d'expérimentation et de performance; ce laboratoire est connecté en visioconférence ultra-HD à 18 autres portails répartis dans le monde entier.
J'ai utilisé le Portail pour mener une recherche sur la thématique de la ménopause, et recueillir des témoignages de femmes (et d'hommes !) au Mali, au Rwanda, en Turquie, en Afghanistan, aux Pays-Bas, aux États-Unis, etc. Ces individus - d'âge, de culture, et de condition sociale variées - m'ont parlé de leur vécu, de leurs doutes, de leurs préjugés concernant la ménopause.

En retour, j'ai proposé une performance chorégraphique dont le mouvement résultait de ma pratique « le subconscient en mouvement » pour traduire l'écho que leurs témoignages a eu en moi. J'ai en outre créé un costume en papier, dont le design s'inspire de leurs réponses à des questionnaires tels que « quelle couleur associez-vous à la ménopause ? »
Cette performance, qui a été streamée et partagée via le Portail, constitue la première étape de mon travail de recherche artistique.

Fin 2020, j'ai participé à un stage chorégraphique de Montréal Danse, au cours duquel j'ai abordé mon sujet avec deux danseuses plus âgées : Linda Rabin (75 ans) et Rachel Harris (49 ans). Fort de leurs expériences - de femmes et d'interprètes - j'ai pu explorer plusieurs voies et développer de nouvelles idées. Linda Rabin et Rachel Harris sont non seulement des interprètes hors pair, mais aussi des expertes en méditation et somatique (toutes deux ont été mes professeures). J'ai donc conduit avec elles des explorations, et je me suis imprégnée des états somatiques et des possibilités (et limites) de leurs corps plus âgées, proche ou post-ménopause. Nos échanges furent très riches et formateurs, et ils ont confirmé mon intérêt et la nécessité d'aborder ce sujet. J'ai également poursuivi mes expérimentations avec le papier, en l'utilisant comme scénographie/costume/son, et aussi en lien avec la projection vidéo. Le résultat de ces expériences est une graine pleine de potentiel que j'aimerais faire germer lors d'une résidence à Micadanses.

ORIGINE DU PROJET

Depuis 2017 je travaille sur un projet de création qui traite du phénomène de *misogynie intériorisée* (comportements et attitudes sexistes des femmes envers elles-mêmes). Cette pièce est divisée en cinq tableaux qui visitent poétiquement les différentes étapes de la vie des femmes, dont la ménopause. Suite à mes recherches au Centre Phi, j'ai décidé de consacrer un solo spécifiquement à ce thème. La ménopause demeure un sujet tabou, donc nimbé d'ignorance, et qui est souvent dédaigné sinon dénigré en société. C'est une expérience que toute femme aurait à vivre en solitaire et en silence. Face à un énorme manque d'éducation, il me semble essentiel d'aborder ce sujet qui, contrairement aux idées reçues, peut être vécu par certaines femmes comme une émancipation ultime, un retour au soi. Avec mon projet *Hélichryse*, j'aimerais proposer une représentation poétique du processus, et générer un espace de débat autour du sujet.

J'ai nommé le projet *Hélichryse* en référence à la fleur Hélichrysum italicum, mieux connue comme l'*immortelle vivace*. Espèce endémique du pourtour méditerranéen, c'est une plante très résiliente qui affectionne les falaises et les zones rocailleuses (notamment en Corse). Ses fleurs se dessèchent dans la tige, tout en gardant un bel aspect très longtemps (jusqu'à plusieurs années). Son huile essentielle est exploitée par l'industrie cosmétique pour ses vertus régénératrices et antirides. En phytothérapie, elle est utilisée pour soigner les bleus, du corps ou de l'âme, et elle apaise le ressentiment et la colère.
C'est pourquoi j'ai choisi d'utiliser la symbolique de l'hélichryse comme une métaphore de symptômes et de préoccupations liés à la ménopause.

RECHERCHE CHORÉGRAPHIQUE

Au cours de cette résidence, je souhaite poursuivre mon processus de recherche & création, en appliquant et approfondissant ma méthodologie du "subconscient en mouvement", afin de traduire dans le corps et dans la chorégraphie l'impact émotionnel des témoignages que j'ai recueillis. Ceci constituera le matériel chorégraphique de base que je développerai et organiserai ensuite lors de l'étape de création.

CHORÉGRAPHIE

En partant d'explorations comme matière première, je vise une certaine abstraction du corps dans le mouvement. Quand je analysant les enregistrements vidéos (des explorations), je perçois les potentiels moments d'abstraction, qui tantôt est accentuée par la répétition frénétique, tantôt au contraire par la lenteur.
Organiser des sensations intériorisées et les confronter au rendu visuel extérieur est une recherche que mi fascine. J'utilise une méthode somatique car je considère qu'elle produit un mouvement "sincère", et qu'elle permet une liberté d'expression du corps qui ne serait pas autrement possible. Ces explorations somatiques me permettent de considérer le corps dans son tout, dans sa physicalité, son souffle, sa sonorité et ses processus physiologiques; avec cohérence et respect.

Le voyage intérieur est aussi important que son rendu extérieur, et c'est pourquoi l'interaction avec le papier m'intéresse. Le papier devient un vecteur d'information, un soutien à la performance, et une matière qui incarne l'imagerie intérieure en devenant une extension du corps lui-même. Ainsi, l'interaction entre l'interprète et le papier se révèle être un outil de communication autant qu'un partenaire d'interprétation. Sa sonorité marque le rythme, et me permet d'aller plus loin dans l'interprétation, en me donnant des ancrages.

SON

La trame sonore sera un mélange de sons produits au plateau, et d'une bande écrite. Mes travaux préliminaires ont mis en évidence que la sonorité du papier évoque l'océan. Je veux m'inspirer des explorations pour créer une bande son qui permet l'interaction et un contrepoint entre le mouvement et le son du plateau. Pour créer cette bande je vais expérimenter avec les prises de son des entretiens (réalisé dans le Portail) ainsi qu'avec les sonorités des explorations de subconscient en mouvement.

SUBCONSCIENT EN MOUVEMENT

Le « subconscient en mouvement » est une méthode somatique de création de matériel chorégraphique. L'approche se déroule en quatre phases :
En premier lieu, des ressources sur le sujet à aborder sont collectées par des recherches bibliographiques, des études académiques, des entrevues, sondages, etc. Ces informations sont partagées et discutées collectivement; elles servent de point de départ à un processus d'introspection : des méditations guidées amènent les interprètes à se remémorer des expériences personnelles ou à imaginer des situations fictives, et à identifier la réaction émotionnelle déclenchée par ces souvenirs.
À travers une description détaillée de l'anatomie corporelle, je les aide à « scanner » leur corps à la recherche de la manifestation physique de cette émotion. Leurs sensations peuvent s'exprimer par une image, une couleur, une texture, etc., et elles deviennent le moteur principal du mouvement. Par ailleurs, chaque interprète consigne ses souvenirs et ses sensations dans un journal de bord.
Dans une troisième étape, plus dynamique, j'invite les danseuses à amplifier leurs sensations, jusqu'à faire jaillir le mouvement de leurs introspections, et se déplacer dans l'espace. Périodiquement, nous faisons une pause et procédons à un « balayage rapide du corps » de sorte à bien encrer le mouvement dans sa source originelle. Ainsi, émotions et sensations physiques génèrent des mouvements bruts, des schémas moteurs spontanés, qui engagent l'émotionnel davantage que le rationnel.
Des enregistrements vidéo des séances, ainsi que les journaux des interprètes, permettent d'archiver la genèse de création, et de reconstruire les mouvements au fil du processus.
Enfin, je chorégraphie et compose les séquences dans l'espace et le temps : j'organise des mouvements dynamiques, et je construis une narration d'événements, tout en préservant l'intensité originelle des interprètes.
Ce protocole, que j'ai baptisé « subconscient en mouvement », s'est révélé très stimulant et fécond, et est devenu un leitmotiv dans mes créations.

BIOGRAPHIE

Née en Uruguay, Bettina Szabo est chorégraphe et interprète. Installée à Montréal depuis 2007, elle a étudié la danse avec Hebe Rosa à Montevideo (Uruguay) et Rami Be'er à Ga'aton (Israël). Diplômée de l'École de danse contemporaine de Montréal (EDCM), elle termine son baccalauréat en chorégraphie à l'Université Concordia en 2017. Plusieurs stages de perfectionnement, notamment auprès de Marie Chouinard, Dave St-Pierre, Hildegard de Vyust et Guy Cools, lui permettent d'enrichir son langage chorégraphique.

En tant qu'interprète, elle s'intéresse aux démarches collaboratives et à la recherche somatique. Elle danse pour le Ballet de Camara de Montevideo (2004-2007), la Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC) (2010), le collectif Interlope (2013-2014), et pour Jason Cutler en 2019. En 2006, elle fonde le collectif Jeli-Mien, et remporte le Prix de la Relève — meilleur spectacle, chorégraphie et interprétation — décerné par le Ministère des Loisirs et des Sports d'Uruguay.

En 2014 elle crée *Noir*=+ au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Cette pièce marque le début de sa pratique interdisciplinaire, en particulier avec l'utilisation de la musique. Depuis 2016, elle intègre une pratique créative somatique basée sur des méditations guidées et qui interrogent la mémoire. C'est avec cette méthode qu'elle crée *Séquelles* (2017), *Habitat* (2020), et son projet et cours *Cuña*.

Membre de Diversité Artistique Montréal et du Conseil d'Administration du Regroupement Québécois de la Danse (RQD), Bettina s'engage activement en faveur de l'inclusion dans le milieu artistique.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Militante dans l'âme, je suis attirée par des sujets tels que l'environnement et la condition de la femme. Mes créations sont déclenchées par un besoin de dénoncer des injustices et de susciter une réflexion collective. Je transpose cette quête dans des mondes fictifs où j'invite le public à une douce révolte, qui passe par l'empathie et la compassion.

Curieuse et investie dans la mise en avant du « regard féminin » (*female gaze*), je privilégie les collaborations féminines. Je cherche à communiquer par les émotions, tout en questionnant nos valeurs contemporaines et leurs racines. En conséquence, les notions de beauté et de laideur n'ont pas leur place dans mon travail; elles sont simplement remplacées par de la curiosité.

Au fil des années, j'ai développé une approche somatique de la recherche sur le mouvement appelée « subconscient en mouvement ». Cette méthode permet d'associer recherche académique et intuition, subconscient et corps. Il génère un mouvement unique, brut et sensible, qui habite profondément l'interprète. Le mouvement fluide et débridé révèle la structure chorégraphique de l'œuvre. Puis je l'organise dans l'espace et dans le temps, jouant avec la perspective et le rythme, dévoilant de nouvelles interprétations.
La composition chorégraphique qui en résulte nécessite une maîtrise du corps à la fois imperceptible et extrêmement exigeante. La musique, qui est composée spécifiquement pour chaque projet, est prise en compte dès les premières étapes de création. Elle interagit avec la danse, et réciproquement : le son émerge autant du mouvement que de la bande sonore.
La ligne dramaturgique est construite conjointement avec des collaborateurs issus de différents médiums. Ensemble, nous élaborons une œuvre aux multiples facettes, et qui possède un univers poétique propre à chaque pièce.

Inspirée d'artistes comme Kent Monkman, Tim Burton ou Remedios Varo, je crée des œuvres aux images saisissantes, aux interprétations multiples qui intriguent ou dérangent tout en révélant une esthétique singulière. Elles portent en elles un sens, un message, et dont le spectateur peut s'emparer.

MATÉRIEL DE SUPPORT

Performance dans le Portail du Centre Phi :
https://vimeo.com/631941419
Mot de passe: menopause

Entretien de présentation au Centre Phi :
https://www.youtube.com/watch?v=RIWS-EIfuAA&t=23s

Extraits vidéos des explorations réalisées lors de l'atelier chorégraphique à Montreal Danse. Example de travail avec le papier et de mouvement.
https://vimeo.com/671673738
mot de passe: menopause

CALENDRIER

Je souhaiterais faire ce travail de recherche pendant le mois d'août, entre le 9 et 26 de lundi à vendredi, avec des blocs de répétition de 4 heures si possible en après-midi ou soir.

Ainsi qu'une semaine entre le 6 et 10 septembre pour répéter et faire l'ouverture de résidence lors de la rentrée.

CURRICULUM VITAE

BETTINA SZABO
21 RUE RICHARD LENOIR
75011, PARIS
+33 7 69 61 43 24
PETRIKORDANSE@GMAIL.COM
WWW.PETRIKORDANSE.COM

Chorégraphe

2022
• Habitat, première à La Fundicion Bilbao, Espagne
• Lauréat Fondation Royaumont pour Ateliers Chorégraphique 2.
• Tocar el Cielo con las manos, o el suelo con los dientes, résidence de recherche et création avec l'Ensemble Dantzaz, San Sébastien, Espagne.
2021
• Résidence de création pour Cuña à Circuit-Est Centre Chorégraphique et à Centre de Création O Vertigo. Canada
• Eternal Flower, présentée au Centre Phi Center pur diffusion à Bamako. Canada
• Residency at La Briqueterie, CCND of Vitry-Sur-Seine, France
2020
• Artiste invité au Centre PHI pour le Portal Initiative, Montréal, Canada.
• Résidence technique de recherche et création en collaboration avec la réalisatrice Coraline Claude, et la cinéaste Paula Alvez, au Collectif 12, Mantes La Jolie, France.
• Représentation de Carnivorous, lors du Short and Sweet XXL au CCOV, pour la Nuit blanche 2020. Montréal, Canada
• Représentation d'Habitat. Pièce solo, version courte. Contemporary Dance Festival, Ramallah, Palestine.
• Représentation d'Habitat. Pièce solo. Programmation dans la saison de Tangente, Edifice Wilder, Montréal, Canada.
2019
• Habitat en sélection officielle de Parcours Danse, Edifice Wilder, Montréal, Canada.
• Résidence de recherche et création pour Habitat. Studios Marie Chouinard, Montréal, Canada.
• Résidence de création pour Habitat. Montréal Arts Interculturels (MAI), Montréal, Canada.
• Résidence technique pour Cuña. Centre d'Art Diane Dufresne, Repentigny, Canada.
• Résidence de recherche et création pour Cuña. École de Danse Contemporaine de Montréal (EDCM), Montréal, Canada.
2018
• Résidence de recherche et création pour Habitat. Studios Marie Chouinard, Montréal, Canada.

• Résidence de création pour Cuña. Montréal Arts Interculturels (MAI), Montréal, Canada.
• Résidence de recherche et création pour Cuña. École de Danse Contemporaine de Montréal (EDCM), Montréal, Canada.
• Résidence technique et de création pour Cuña. Université Concordia, Montréal, Canada.
• Résidence de recherche et création pour Cuña. Circuit-Est, Montréal, Canada.
2017
• Création d'Habitat. Pièce solo, version courte. Première au ZH Festival, Montréal, Canada.
• Résidence de recherche et création pour Cuña. Avec le mentorat d'Angélique Willkie. Circuit-Est, Montréal, Canada.
• Résidence de recherche et création pour Habitat. Dans le cadre du programme Atlas (Creating Dance Trails) ImPulsTanz, Vienne, Autriche.
• Résidence de recherche et création pour Habitat. Casa de Velázquez, Madrid, Espagne.L
2016
• Représentation de Noir=+. Pour danseuse et percussions. Klugar Foundry, Genève, Suisse.
• Résidence de recherche et création pour Noir=+. Avec le Matka Contemporary Music Ensemble. Klugar Foundry, Genève, Suisse.
• Création d'Habitat. Pièce solo, version courte. Commande de Métamorphose (Studio 303), Montréal, Canada.
• Enregistre sa compagnie de danse Petrikor Danse.
• Représentation de Séquelles. Duo pour danseuse et contrebassiste. Festival Dance Matters, Toronto, Canada.
2015
• Première de Séquelles. Duo pour danseuse et contrebassiste (collaboration avec le compositeur Brice Gatinet). Université Concordia, Montréal, Canada.
• Représentation de Noir=+. Pour danseuse et percussions. Pollack Hall, Montréal, Canada.
2014
• Première de Noir=+. Pour danseuse et percussions (collaboration avec le compositeur Brice Gatinet). Théâtre Astrée, Lyon, France.
2013
• Résidence de recherche et création pour Noir=+. Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMDL), Lyon, France.
2012
æ2009
· Première de Conandrum. Pièce duo. Chorégraphie et interprétation : Bettina Szabo, en collaboration avec Sophie Melis. Sijri Theatre, Kibboutz Ga'Aton, Israël.
2006
· Première de Buen Viaje ? Pièce trio. Avec le collectif Jeli–Mien. Chorégraphie et interprétation : Bettina Szabo, en collaboration avec Martin Garcia et Luciana Lacoste. Teatro Galpon, Montevideo, Uruguay.

Interprète

2021

· Phosphos, Solo, dans l'installation performative du concepteur Paul Chambers. Festival Trans Amérique, Canada

2020

· Habitat. Pièce solo, version courte. Chorégraphie : Petrikor Danse / Bettina Szabo. Programmation au Contemporary Dance Festival, Ramallah, Palestine.

· Habitat. Pièce solo, version courte. Chorégraphie : Petrikor Danse / Bettina Szabo. Programmation dans la saison de Tangente, Edifice Wilder, Montréal, Canada.

2019

· Cadavre. Pièce solo. Mise en scène : Jay Cutler. Création au Montréal Arts Interculturels (MAI), Montréal, Canada.

· Habitat. Pièce solo, version courte. Chorégraphie : Petrikor Danse / Bettina Szabo. Présentation dans la sélection officielle de Parcours Danse, Edifice Wilder, Montréal, Canada.

2017

· Sans retouche. Pièce de groupe. Chorégraphie : Marie-Denise Bettez. Présentation au Douglas Mental Health Institute, Montréal, Canada.

· La Case Départ. Pièce de groupe. Chorégraphie : Geneviève Lauzon. Présentation au Chapiteau Chaplin, Vaudreuil-Dorion, Canada.

· Do It Montreal. Pièce de groupe. Chorégraphie : Dana Michael. Présentation à la galerie d'art UQAM, Montréal, Canada.

2013 à 2015

· Membre du collectif de danse Interlope, dirigé par Léa Tremblay-Fong. Canada et Palestine.

2014

· Solo Infâme. Pièce de groupe, version remixée. Chorégraphie : Marie Chouinard. Direction : Théa Patterson. Présentation au Festival TransAmériques (FTA), Montréal, Canada.

2010

· Soliste du Kibbutz Contemporary Dance Company II. Direction : Gali Kalef Hayun et Danny Eshel. Direction artistique : Rami Be'er. Israël.

Formation académique

·Programme ATLAS, ImPulsTanz2017,: Marta Coronado, German Jauregui, Damien Jalet, Doris Uhlich, Philippe Rièra, Francesca Harper.

·Bachelor of Fine Arts (BFA) en Danse Contemporaine, Université de Concordia, Montréal, Canada, 2017.

·Diplômée de l'École de Danse Contemporaine de Montréal (EDCM), Montréal, Canada, 2013.

· Programme Dance Journey avec KCDC, Galilée Israël, 2008-2009.
· Primera Escuela de Danza Moderna del Uruguay, 2006.

Développement professionnel

2022

·Choreographic workshop Montreal Danse, Kathy Casey, Montréal Canada

2021

·Continuom workshop Linda Rabin – Studio 303

·Atelier de dramaturgie interdisciplinaire. Dana Dugan, Cathy Casey, Sarah Fatma Elkashef – Studio 303

2020

·Atelier de contorsion avec Andreanne Leclerc, Studio 303.

·Mentorat de développement professionnel avec La Danse Sur les Routes du Quebec.

·Mentorat de dévéloppement strategique avec Suzanne Beaucaire

·Formation complète intensive en production musicale avec Andrew Huang.

2019

·Ateliers Ballets C de la B, les ateliers déplacées. Farah Saleh et Hildegard de Vuyst.

·Rencontres internationales du Festival TransAmériques (FTA), Montréal, Canada.

·Atelier de technologies immersives avec Van Grimde Corps Secrets Company.

·Soutien au développement professionnel, sous le mentorat de Suzanne Beaucaire.

2018

·Atelier de mapping vidéo avec Nelly-Eve Rajotte, au studio XX. Mad mapper.

·Soutien au développement professionnel, sous le mentorat de Suzanne Beaucaire.

2017

·Atelier de vidéo danse avec Mandoline Hybride : Priscila Guy et Camille Aubin-Bourtin.

·Atelier de dramaturgie avec Guy Cools. Circuit-Est, Montréal, Canada.

·Transformation Danse : Éric Beauchesne, Benoit Lachambre, Shamel Pits.

2016

·« Coup de Pouce » avec Suzanne Beaucaire, pour le développement du site web Petrikor Danse.

2015

·Continuum, Linda Rabin.

2014

·Fingers and Toes, Lucy May.

·« Nous sommes l'été », sous la direction chorégraphique de Marianne Gignac Girard.

·Participante invitée aux ateliers Open Source Forms II, Susanna Hood.

·« Comment gérer son Projet Artistique », PPS Danse en partenariat avec le Regroupement Québécois de la Danse (RQD).

2013

·Participante invitée aux ateliers d'été de la Dave Saint Pierre Dance Company.

·Participante invitée aux ateliers Open Source Forms, Susanna Hood.

· « Élaborer un budget de Création ou de Production », Regroupement Québécois de la Danse (RQD).

Activités communautaires

2019-2021

· Membre élue au Conseil d'Administration du Regroupement Québécois de la Danse (RQD).

2019

· Intervenante dans l'émission radio « Danse Cussions & Co ».