

Conversation 02 12

- Dance, language, ideas

The first thing you mentioned was the interview between Forsythe and Alva Noë – and how Forsythe is talking about the lack of language around dance ; how dance doesn't have a language of its own and how it can be a problem.

You mentioned that in order to stress the importance of the conversations we are currently having : it's about this attempt to place the idea of dance somewhere where it hasn't found a place.

⇒ Why is dance important ? Why should galleries, or art places that are not dance studios welcome it ?

About that, you recommended that I listened to a conversation between William Forsythe and Alva Noë about the relationship between dance and philosophy. Two points that are wonderfully put by the two of them :

⇒ Phenomenology

If the world around me and other people are part of what enables me to perform and enact my experience, then it follows that experiencing *is* dancing (i.e constantly moving from one thing to another, trying to find a better vantage point). From that, how do I make this consciousness or my lived experience an object for me, something that I can look at?

A choreographer does exactly that : rendering experiences and thus giving us opportunities to do phenomenology, to catch ourselves in the act of experiencing.

In other words : faced with a dance piece, that is manifold, ongoing, complicated and outstripping what we know, we try to bring it into focus and that is exactly the project of philosophy and of phenomenology in particular.

⇒ Dance and language

What is the choreographic kernel, or the dark matter of choreography?

- Dance and legitimacy

I think the issue you raised there is one of legitimacy – having this feeling that you need the permission to perform in those spaces, to justify your presence in those spaces, as a woman but also as a dancer. The feeling is also that maybe dancers are not treated the same as everyone else in this art realm. Bringing the body in the gallery space is still something that has to be explained and defended.

A way to do that would therefore be to place this body in its history, to stress the importance of the human body in art, as part of an history of art but also nowadays.

- **Dance as a taboo**

The second thing you mentioned in relation to that is about a resistance that is more personal, or stemming from you – as a woman, maybe as a part-Jewish woman as well, in any case belonging to a minority – there is this idea of dance as a taboo. Maybe because it finds its roots in primal forces ? Dancing comes from pretty powerful/dangerous deities, such as Dionysus in ancient Greece...

Here I can't help but think about Schneemann and the way she remembers her beginnings as a female artist. Here are bits of a conversation she had with a colleague of mine – it was a phone conversation so not everything is clear, but it's still interesting :

“ What drove me, at first, had to do with a contradiction as far as the tradition of the female nude was concerned. (...) I started to feel that they all were questionable male projections. (...) But there also was a part played by ideology, religious fetishism regarding this type of female nude. As far as I was concerned all that was absent from my own experience, I was circled by a number of injunctions, male deformations...

(...) At first I used my body as an extension of my tools and material (...). And in a way, I was part of the tradition of the female nude, saying, as an artist: “I am at the same time the image, and the one that creates this image, and I have that authority”. And it completely disturbed the social circles I was evolving in at the time, it was too early. They thought I was performing naked in order to arouse men...

(...) It couldn't happen anymore, it would be stupid. Even running into the water. In *Fuses*. *Fuses* starts with us going into the sea. The meaning of that metaphor, of that lightness, is blown away by a new popular approach that says “Oh she's pretty and she runs into the water”... No, asshole, it is a deep psychological image, that has a historical value, an archaic one. I am sorry but you don't have history no more. You have destroyed history. You have filled it with vague and pretentious theories.”

- **A visual conversation**

There is this strong feeling that we need to set up a conversation, visually, with other artists/ with an audience / with the galleries. This conversation is about why this work belongs, why it is important that it is shown and seen now, how it is a perfect time for this work to happen. For this to happen, the need/the wish is to create a work that is performed in an art space while talking about the place of that work in the art community. The idea is to visually express the importance of that conversation, about the human body's place in the history of art and in the art world.

To that the idea of documentation has to be linked, with the idea that when you create a performance and when there is a documentation at the end, then you can start a conversation with others.

- **The remnants of the magic**

Because, and this is in relationship with the previous paragraph, you are good at building bridges, what you want is to experience what it is like to move through these different spaces you are working with (video – painting – dancing -...), and bring them together. Those small movements that are going to help you build these bridges between these different spaces are what you are interested in. And after that, we are going to be able to look at the remnants, or the tools, of the magic.

Here, if I understood you correctly, what you are bringing to the forth is the idea of a ritual.

- **Combinations/Compositions**

And this ritual is about rendering the invisible – what happens in your mind, in your imagination – tangible. For instance, you gave the example of when you are dancing, and in your mind you are drawing a white line, and then it becomes a plane, and then the plane crashes and becomes sand, etc. And maybe you can make a video of this image that is in your mind, and thus be able to share it with others.

Here it is the play that is interesting. How you go from one thing to the other – a concrete image – then back to dancing – and maybe the trace of the painting. This is how you can let the appearances return to their original form – granting them a concrete form for a moment, and letting them go again (back to Beckett!).

*VERSION FRANÇAISE *

- **La danse, le langage, les idées**

La première chose que tu as mentionnée est un entretien entre Forsythe et Alva Noë - et comment Forsythe parle du manque de langage qui entoure la danse ; comment la danse n'a pas de langage propre et comment cela peut être un problème.

Tu as mentionné cela pour souligner l'importance des conversations que nous avons actuellement : il s'agit de cette tentative de placer l'idée de la danse là où elle n'a pas encore trouvé sa place.

Pourquoi la danse est-elle importante ? Pourquoi les galeries ou les lieux artistiques qui ne sont pas des studios de danse devraient-ils l'accueillir, lui faire place ?

À ce propos, tu m'as recommandé d'écouter une conversation entre William Forsythe et Alva Noë sur la relation entre la danse et la philosophie. Je reviens sur deux points qu'ils formulent parfaitement :

=> Danse et phénoménologie

Si le monde et les gens qui m'entourent sont - pour partie - ce qui me permet de vivre et de mettre en acte mon expérience du monde, il s'ensuit que l'expérience *est* de la danse (c'est-à-dire se déplacer constamment d'une chose à l'autre, en essayant de trouver un meilleur point de vue). À partir de là, comment faire de cette conscience ou de mon expérience vécue un objet pour moi, quelque chose que je puisse regarder ?

C'est exactement ce que fait un chorégraphe : traduire des expériences et nous donner ainsi l'occasion de faire de la phénoménologie, de nous prendre en flagrant délit d'expérience.

En d'autres termes : face à une pièce de danse, qui est multiple, continue, compliquée et qui met en question ce que nous pensions savoir, nous essayons d'y voir plus clair, et c'est exactement le projet de la philosophie et de la phénoménologie en particulier.

=> Danse et langage

Qu'est-ce que le noyau chorégraphique, ou la matière noire de la chorégraphie ?

- **La danse et la question de la légitimité**

Il me semble que la question que tu soulèves est une question de légitimité ; tu as le sentiment que tu as besoin d'une permission pour te produire dans ces espaces, pour justifier ta présence dans ces espaces, en tant que femme mais aussi en tant que danseuse. Le sentiment est aussi que les danseurs ne sont peut-être pas traités de la même façon que les autres artistes dans ce domaine. Amener le corps dans l'espace de la galerie est encore quelque chose qui doit être expliqué et défendu.

Une façon de le faire serait peut-être de replacer ce corps dans son histoire, de souligner l'importance du corps humain dans l'art, dans le cadre d'une histoire de l'art mais aussi actuellement.

- **La danse comme tabou**

La deuxième chose que tu as mentionnée à ce sujet est une résistance plus personnelle, qui vient de toi - en tant que femme, peut-être aussi en tant que femme juive, en tout cas appartenant à une minorité - il y a cette idée de la danse comme un tabou. Peut-être parce qu'elle trouve ses racines dans des forces primaires ? La danse vient de divinités assez puissantes/dangereuses, comme Dionysos dans la Grèce antique...

Ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à Schneemann et à la façon dont elle se souvient de ses débuts en tant qu'artiste féminine. Voici des extraits d'une conversation qu'elle a eue avec une de mes collègues - c'était une conversation téléphonique, donc tout n'est pas clair, mais ça reste intéressant :

« Ce qui m'a stimulée, au début, c'est une contradiction en ce qui concerne la tradition du nu féminin. (...) J'ai commencé à sentir qu'il s'agissait de projections masculines douteuses. (...) Mais il y avait aussi un rôle joué par l'idéologie, le fétichisme religieux concernant ce type de nu féminin. En ce qui me concerne, tout cela était absent de ma propre expérience, j'étais entourée d'un certain nombre d'injonctions, de déformations masculines...

(...) Au début, j'ai utilisé mon corps comme une extension de mes outils et de mon matériel (...). Et d'une certaine manière, je m'inscrivais dans la tradition du nu féminin, en disant, en tant qu'artiste : "Je suis à la fois l'image, et celle qui crée cette image, et j'ai cette autorité". Et cela a complètement bouleversé les milieux sociaux dans lesquels j'évoluais à l'époque, c'était trop tôt. Ils pensaient que je me produisais nue pour exciter les hommes...

(...) Tout ça ne pourrait plus arriver, ce serait stupide. Même le fait de courir dans l'eau. Dans *Fuses*. *Fuses* commence alors que nous courrons dans la mer. Le sens de cette métaphore, de cette légèreté, est balayé par une nouvelle approche populaire qui dit "Oh elle est jolie et elle court dans l'eau"... Non, connard, c'est une image psychologique profonde, qui a une valeur historique, archaïque. Je suis désolé, mais vous n'avez plus d'histoire. Vous avez détruit l'histoire. Vous l'avez remplie de théories vagues et prétentieuses. »

- **Une conversation visuelle**

Il y a ce sentiment fort que nous devons établir une conversation, visuellement, avec d'autres artistes / avec un public / avec les galeries. Cette conversation porte sur la raison d'être de cette œuvre, sur l'importance de la montrer et de la voir maintenant, sur le fait que c'est le moment idéal pour que cette œuvre soit réalisée.

Pour que cela se produise, le besoin/le souhait est de créer une œuvre qui soit exécutée dans un espace artistique tout en parlant de la place de cette œuvre dans la communauté artistique. L'idée est d'exprimer visuellement l'importance de cette conversation, sur la place du corps humain dans l'histoire de l'art et dans le monde de l'art.

À cela s'ajoute l'idée de la documentation, avec l'idée que lorsque l'on crée une performance et qu'il y a une documentation à la fin, il est possible d'entamer une conversation avec les autres.

- **Les vestiges de la magie**

Parce que, et ceci est en relation avec le paragraphe précédent, tu excelles à construire des ponts, ce que tu cherches, c'est de faire l'expérience de ce que c'est que de se déplacer dans ces différents espaces avec lesquels tu travailles (vidéo - peinture - danse -...), et de les rassembler. Ce qui t'intéresse, ce sont ces petits mouvements qui vont t'aider à construire ces ponts entre ces différents espaces. Et après cela, nous allons pouvoir regarder les vestiges, ou les outils, de la magie. Ici, si je t'ai bien comprise, ce que tu mets en avant, c'est l'idée d'un rituel.

- **Combinaisons/Compositions**

Et ce rituel consiste à rendre l'invisible - ce qui se passe dans ton esprit, dans ton imagination - tangible. Tu as donné l'exemple suivant : lorsque tu dances, tu traces une ligne blanche dans ton esprit, puis elle devient un plan, puis le plan s'écrase et se transforme en sable, etc. Et peut-être pourrais-tu faire une vidéo de cette image mentale, et ainsi être en mesure de la partager avec d'autres.

Ici, c'est le jeu qui est intéressant. Comment tu passes d'une chose à l'autre - d'une image concrète à la danse, aux traces de peinture. C'est ainsi que tu peux faire en sorte que ce qui nous apparaît revienne à sa forme originale - en lui donnant une forme concrète pendant un moment, et en le laissant ensuite repartir (nous revenons à Samuel Beckett!).