

L'espace de la danse. Université de Besançon 26 octobre 2023

Je parle en tant que danseuse, non en tant qu'historienne de la danse, philosophe ou chercheuse en sciences.

Danse: travail avec Andy de Groat: marches nombreuses sillonnant le plateau: lac des Cygnes, danse des éventails, red notes ; Hervé Diasnas: déplacement des nuées d'oiseaux ; improvisation: danse in situ, espaces naturels non clairement dédiés à la danse ; danse tango, danses traditionnelles: espace de la danse avec sens du bal, mouvement collectif (gavottes, rondos, cercles circassiens, chapelaises, branles, ...)

Médecin psychiatre: master en neurosciences sur la perception de l'espace avec le concept de l'affordance, thèse sur la perception de l'espace en phénoménologie.

Dessiner l'espace que l'on perçoit.

Fermez les yeux. Quel espace ressentez-vous? Pouvez-vous dessiner l'espace que vous avez perçu?

Ouvrez les yeux. Quel espace percevez-vous? Prééminence du visuel?

Fermez les yeux. Ouvrez les yeux.

Espace visuel comme superposition d'éléments le rendant « lisible ». L'oeil accommode sur tel ou tel élément selon la profondeur ou le degré de détail voulu, tel un zoom d'appareil photo. Dans la nuit noire, identique presque à ce que l'on éprouve les yeux fermés, l'espace n'a plus de frontière, l'oeil ne peut plus s'accrocher sur des objets le délimitant.

Importance alors de l'espace auditif, donnant bien davantage une perception des profondeurs, de la tridimensionnalité et de l'espace arrière.

Restauration de la sensorialité tactile: ma peau sent, mon dos capte

Olfaction qui donne également un relief au paysage une orientation, même si souvent moins précise en terme de distances.

La vue déroule un espace dans lequel je suis mais dont je me distingue. Perception par séparation. L'ouïe déploie un espace qui me pénètre. Le sourd est plus coupé du monde que l'aveugle? Perte de l'évidence naturelle de l'inclusion dans le monde.

L'espace comme manifestation du temps, de la même façon qu'on observe le vent par l'effet qu'il a, ce sont les transformations de l'espace qui attestent de l'écoulement du temps. Le temps sans l'espace est invisible. Existe-t-il? D'où le lien intime entre danse et musique, qui sculpte le temps.

Combien de temps mettez-vous à percevoir que je suis en train de danser? Qu'est-ce qui s'opère alors?

Quand vous allez voir un spectacle de danse, quelle est votre disposition, quelles sont vos attentes par rapport à l'espace?

Et dans la rue? Dans la fac?

La vision en relief est donnée par la vision binoculaire mais l'espace visuel apparaît tout de même très plat. D'où la capacité des tableaux à retranscrire ce que nous voyons. Il est facile de créer des illusions d'optique avec des effets de profondeur.

Pouvez-vous percevoir que principalement le relief de l'espace est donné par les sons et les mouvements ? (essayer mettre ses mains sur les oreilles pour oblitérer les sons extérieurs)

Le son crée l'espace. Or c'est le mouvement qui crée le son. C'est le mouvement qui crée l'espace. Le mouvement est une variation de l'espace dans le temps. Les variations de l'espace attestent du

changement de temps. Le mouvement détermine un avant et un après. L'espace est une visualisation du temps.

Immobilés, que feriez-vous pour être vu? Pour disparaître? Pour donner à voir l'espace autour de vous plutôt que vous-même?

Marcher en déterminant son point d'arrivée

Marcher en se reliant à son point de départ

Marcher en étant exactement présent à chaque pas sans savoir où cela finira.

Comment est ma perception de l'espace dans chacune de ces expériences?

Reach: organisation de l'architecture dans une intention

Faire un geste comme si l'espace s'arrêtait à la surface de ma peau

Faire un geste comme si je voulais aller jusqu'à toucher un objet ou le mur ou au-delà du mur

Quelles sont mes différentes perceptions de l'espace et comment mon corps y répond?

Création de tableaux spatiaux. Quelles mises en mouvement en partent.

Observer l'espace entre.

Les rapports de distance sont des rapports de temps. C'est d'autant plus proche que je mets peu de temps à parcourir cette distance. Or dans la danse, les vitesses sont telles que le temps peut être diffracté comme accéléré. De même, une narration, à l'instar des pièces de théâtre ou des films, font de la scène un condensé temporel.

La danse convoque un autre type de regard: mouvement plus qu'identification. **Vision périphérique** plus rapide (100 images/s) que fovéale (4 images/s)

Modification du rapport à l'espace dans la danse. L'espace en danse est hétérogène. Le geste, les jeux de lumière, sculptent l'espace. Jeux de densifications de l'espace et d'espaces vides.

Dans la danse l'espace devient signifiant.

Espace du paysage - espace géographique d'Erwin Straus:

Espace du paysage: nous en sommes le point central. Espace qui s'ouvre devant nous = espace de la sensation. La distance est fondatrice de cet espace vécu. Les objets s'y révèlent selon une relation de distance, un ici et un là, une proximité et un éloignement. Tout est là vu d'ici: espace centré qui opère une synthèse de la séparation sans l'abolir: un plan devient visible dans son expansion. Mais cette distance suppose de pouvoir se mouvoir. Être contraint ne supprime pas l'être-mu (enfermement), être non contraint s'accompagne parfois d'une suppression de son être-mu (catatonie, phobie= sidération). La perception de l'espace suppose de se percevoir comme un être-en-devenir. La capacité de se-mouvoir est sous-tendue par un futur qui permet le mouvement.

Abolition de l'espace dans la phobie: il n'y a plus la possibilité d'un ici en référence à un là. La peur rend l'espace illimité par la distance. Toute localisation est abolie. Avec l'abolition de l'espace s'abolit la possibilité de se mouvoir.

Espace géographique: espace systématisé dans un système de coordonnées. Référentiel commun pouvant être saisi dans sa totalité avec un point zéro universel. Espace social car commun, espace de la perception.

Dans l'obscurité pour Straus, je ne peux développer la géographie à partir du paysage. Je suis perdu car je n'appartiens plus au contexte ordonné de l'espace social.

Espace géographique: propriétés fixes et changeantes dans un espace et un temps objectifs et universels. Forme de connaissance donnée par la médiation du monde de la sensation. Les perceptions sont permises par la possibilité de la répétition, qui exigent un dépassement de l'horizon, donc de l'espace du paysage. L'espace du paysage abolit toute détermination temporelle

et spatiale objective. Je cesse d'y être moi-même un être historique. Nous vivons dans l'espace du paysage, nous existons dans l'espace géographique.

Utilisation de la lumière et du « noir » en espace scénique. Le noir de la salle et le noir sur scène annoncent le passage à la dimension du spectacle et invite à se situer hors contexte social. L'arrivée dans la salle de spectacle est hautement socialisée: chacun a une place, certains se sont habillés pour l'occasion, on y croise des habitués, on se sourit de loin ou bien on discute. Le noir efface tout cela. L'être spectateur redevient l'enfant nu qui va advenir à la lumière.

Espace historique - espace présentiel

Espace historique: devant et derrière sont une détermination historique qui articule un espace d'affrontement et un espace de fuite.

Espace du foyer = ici fixe (culturel, philosophique, professionnel, ...)

Espace du séjour = ici mobile là-bas

Espace présentiel = espace de la danse paradigme de l'espace présentiel. Libre de différences de direction et de valences de lieu. Espace pathique. Espace du rapport aux qualités symboliques de l'espace, au non-orienté, au non-limité. Il n'est pas déterminé par l'éloignement, la direction et la grandeur, mais par l'ampleur, la hauteur, la profondeur et le mouvement propre de l'espace.

Eugène Minkowski.

Espace clair et espace noir

Espace clair: objets aux contours précis. Espace vide qui les séparent. Espace caractérisé par l'étendue. Comme les éléments de l'espace, j'y occupe une place, semblable à eux. C'est un espace socialisé.

Espace noir: dans l'espace clair, l'espace s'efface devant la matérialité des objets. Dans l'espace noir, la matérialité de l'espace est restaurée: l'espace me touche directement, m'enveloppe, m'étreint. L'espace noir est celui de la profondeur. Il n'est pas socialisé car je ne sais pas si je le partage avec les autres.

Ludwig Binswanger

Husserl: Leib / Körper

Espace orienté - espace thymique

Espace orienté: je l'emmène toujours avec moi, je ne peux pas circuler dedans. Leib en tant qu'unité d'opération structurelle: centre d'orientation absolu = ici de tout « là »

« À chaque mouvement ayant pour but une réalisation déterminée appartient un espace externe tout à fait déterminé qui lui est ajusté et dans lequel la réalisation prend place. »

Espace propre=espace de préhension/espace étranger caractérisé par cette même motricité

-> labilité de l'espace orienté

Espace homogène = espace de la connaissance physique et de la géométrie.

Espace thymique: die Stimmung l'atmosphère. Là où pour Straus, l'espace présentiel est l'espace dans lequel peut être pensé le mouvement du corps Leib, d'où paradigmatique de l'espace de la danse, pour Binswanger, l'espace thymique est l'espace de la mobilité du Dasein. (Chute dans la déception, élévation dans la joie, rétrécissement dans l'angoisse, élargissement dans l'optimisme et l'euphorie)

Ernst Cassirer: espace mythique: « Toute apparition est une incarnation. »

Cassirer : espace mythique / esthétique / mathématique / physique

Danse que je fais: « état de danse » dans lequel je me mets

Qu'est-ce qui fait que je me sens danser? Que je me trouve dansant?

Un basketteur est-il en train de danser? Alors même qu'il bouge et que son corps entier sert le mouvement, perçoit l'espace, les mouvements des autres joueurs, organise l'espace, orchestre une musicalité? Si on ôte le ballon, alors cela devient de la danse. Finalité du geste pour lui-même. Le geste est l'objet lui-même. (Photographie au musée à Vienne, téléphones enlevés, postures artistiques)

Plus encore que la teneur de l'intention, nous détectons la réalité de l'intention. Cette intention organise l'espace.

Le spectateur est cocréateur de la danse à laquelle il assiste. Plus la danse est abstraite mais signifiante, plus elle a de puissance évocatoire pour le spectateur.

Danse: faire une représentation: une représentation est toujours une représentation de quelque chose = intentionnalité.

Représentation car on ne voit pas le danseur mais un personnage inscrit dans une narration.

Une représentation opère une spatialisation car elle est mise au devant de soi pour se la redonner: distanciation et distinction

Une métaphore est une opération spatiale de déplacement et transposition du sens.

Un spectacle de danse permet une extériorisation de soi, une narration et une constitution de sa propre identité. L'espace de la danse est celui de la représentation, c'est-à-dire d'une symbolisation qu'opère le spectateur projetant son histoire sur le(s) corps dansant(s). Le corps peut être redonné au spectateur comme objet identifié: identification de, ou comme attribut de soi: identification à. Le corps dansant opère une métaphore dont seuls ceux qui la voient ont le secret, peut-être même inconsciemment, et ce faisant opère une distanciation existentielle.

Identification de, identification à: quels mouvements de l'espace?

Neurones bimodaux: neurones répondant à deux modalités sensorielles différentes

Rôle dans la création d'une représentation cohérente de l'environnement en combinant les informations sensorielles de différentes modalités

Adaptation transmodale: ex: les neurones bimodaux visuo-auditifs aident à maintenir une cartographie en cas de vision altérée

Audiovisuels, visuotactiles, auditotactiles, visuo-olfatifs, audio-gustatifs

Affordance: Gibson psychologue 1960 : perception des possibilités d'interaction entre un individu et son environnement.

* interaction personne - environnement : perception en fonction des capacités et des intentions de la personne

* Relation entre perception et action: les opportunités d'action offertes par l'environnement influencent nos comportements et nos décisions. (Incitation d'utilisation que l'on va utiliser en danse car tension d'attente qui se crée)

* Flexibilité et adaptation suivant les capacités de l'individu

Dans quelle mesure projetons-nous notre identification, des paréidolies, rapports anthropomorphisés entre les choses?

Lecture de l'espace influencée par notre potentiel d'interaction et d'action avec lui = affordances

Lecture de l'espace influencée par nos projections imaginaires

Danses

Une danse est adressée. Elle peut être adressée à soi-même. On peut voir quelqu'un danser en voyant qu'il ne danse pas « pour nous ». A l'inverse on peut voir quelqu'un qui danse pour un public qui n'a pas nécessairement demandé à être public. On peut aussi voir une danse chez quelqu'un qui n'a pas l'intention d'être en train de danser.

L'espace de la danse traditionnelle combine un espace non orienté et un espace orienté par le sens du bal.

L'espace de la danse sur scène combine souvent l'espace non orienté de la danse et l'espace orienté vers la frontalité de la salle où se dispose les spectateurs.

Le spectateur réoriente l'espace.

Le spectateur peut vivre le contentement de déléguer le soin du mouvement ou vivre la frustration de ne pas le produire lui-même. D'où parfois l'invitation du spectateur à danser qui génère engouement ou frayeur.

La danse peut jouer sur l'espace orienté avec les allers-retours, en créant des mémoires reliées à des espaces. Les improvisateurs utilisent l'espace parfois à la façon de palais de mémoire pour ponctuer leur narration des différents personnages, différentes énergies qu'ils ont créés.

Coexistence dans la danse de multiples espaces: non-orienté, orienté, mythique.