

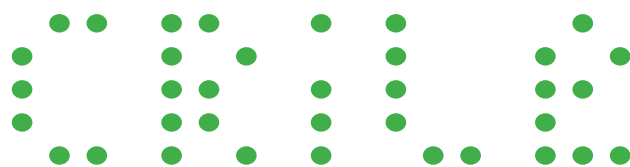
Liberamente ispirato dal libro Ballata di Blexbolex

duo - spettacolo per il teatro - 40'
solo - formato in situ/white box - 20'
ateliers di danza e arti visive
a partire dai 4 anni

Attraversa il bosco, sali la scala e tocca il cielo

Ballata

PlateForme **Lorena Dozio** France Suisse

Lorena Dozio

© Laurent Paillet

Lorena Dozio è nata e cresciuta a Lugano. Sviluppa il suo lavoro coreografico tra la Svizzera Italiana (Lugano) e la Francia (Parigi) Studia arti performative all'**Università di Lettere e Filosofia di Bologna** prima di entrare alla formazione Essais in Danza e Coreografia presso il **Centro Nazionale per la Danza Contemporanea (CNDC)** di Angers sotto la direzione di Emmanuelle Huynh. In questo contesto inizia a creare i suoi primi progetti coreografici, poi collabora con il danzatore e coreografo brasiliano Fernando Cabral nell'ambito di vari progetti coreografici. Successivamente ha intrapreso ricerche sul rapporto tra visibile e invisibile e sulla trasformazione della materia. Nel 2012, nell'ambito della formazione coreografica **Transforme, diretta da Myriam Gourfink presso la Fondazione Royaumont** in Francia, ha creato il solo *levante* sul concetto di levitazione in collaborazione con i compositori Carlo Ciceri e Daniel Zea, con i quali ha fondato l'**Associazione Crile**, con sede a Lugano. Artista in residenza presso il centro di creazione Mains d'Œuvres in Francia, dal 2012 al 2014, Lorena Dozio ha iniziato a creare l'assolo **ALibi** sulla composizione musicale e dispositivo tecnologico di Daniel Zea. Questo spettacolo ha debuttato alla Biennale di Venezia della Danza nel giugno 2014 nell'ambito

di PrimaDanza Inseguito ha creato diversi lavori tra i quali: **I Nauti**, il quartetto **Otolithes** al LAC di Lugano (lavoro sul fischio), che ha ricevuto il sostegno del Fondo dei programmatori di RESO; **Dazzle** (sull'invisibilità della performer), e **Rame** (sulla metamorfosi della materia e del corpo) che è stato creato a settembre 2020 al LAC di Lugano e presentato in Francia in diversi Festival. Parallelamente ha sviluppato un progetto di installazione sonora e coreografica **Invisible Dances** a partire dall'audiodescrizione che ha vinto il concorso per la mediazione della danza in Ticino e il sostegno del Canton Ticino e RESO. Questo progetto è stato realizzato presso il LAC di Lugano a gennaio 2020 ed è stato presentato in altri luoghi come Les Substances a Lione durante il Bime du Grame, al Festival Ecoute Voir di Tours. Dal 2016 al 2020 è stata **artista associata al LAC** di Lugano all'interno del progetto YAA di Pro Helvetia. Durante la pandemia ha realizzato il progetto **Audiodanza Immateriale** con il sostegno di Close Distance_ Pro Helvetia e ha diffuso i primi 4 episodi all'ADC di Ginevra, al LAC di Lugano e al CCS di Parigi. Nel 2023 ha creato il trio scenico dal titolo **Come un salto immobile** che interroga la presenza e l'assenza del corpo dell'altro, il diventare fantasma e prosegue il progetto Audiodanza.

Nel mio lavoro, la domanda che mi guida dal 2012 è come rendere visibile l'invisibile nella forma della performance dal vivo. Per questo, in ogni progetto, ho cercato risposte e dispositivi scenici specifici, come la tecnologia sonora e musicale nei soli *levante* e *Alibi*, lo spazio acustico del fischio e del respiro in *Otholithes*, la dimensione plastica in *Rame* e per l'ultimo progetto *Come un salto immobile* è con la parola e il testo che metto alla prova la questione dell'invisibilità.

Oggi desidero rivolgere la mia nuova creazione al pubblico giovane perché la questione del loro sviluppo e del loro spazio creativo mi sta particolarmente a cuore e credo profondamente nell'arte come spazio di crescita e di cura in tutta il suo senso allargato.

Come
rendere
visibile
l'invisibile ?

nota d'intenzione

Attraversa la foresta, sali la scala e tocca il cielo_ Ballata vuole essere un progetto in cui ogni spettatore immagina e si proietta in una storia: lo spazio e i corpi si ripetono e si trasformano allo stesso tempo attraverso il principio dell'accumulazione e della variazione, aggiungendo ad ogni ripetizione dei nuovi elementi.

L'astrazione confina con la narrazione, la tensione danza con il gioco.

In questo pezzo proseguo l'asse sviluppato nel corso di diversi anni, ovvero rendere visibile l'invisibile, ma questa volta rivolto a un pubblico giovane. Sarà un duo di danzatrici accompagnato dall'universo plastico dell'artista visiva Cécile Meynier.

La questione affrontata in questo spettacolo è quella della nozione di familiare ed estraneo, di ripetizione e di inaspettato. In gioco ci sono gli elementi predominanti dell'universo del bambino; basi essenziali del suo sviluppo e della sua realizzazione.

Per questo trarrò liberamente ispirazione dal libro Ballata dell'autore francese Blexbolex che mi ha davvero colpito e conquistato per lo spazio e la libertà che lascia al lettore di immaginare, leggere e comporre il racconto tra le pagine e le immagini, associando ad ogni immagine una parola e alla quale noi, in questo spettacolo, assoceremo una danza.

il progetto

La danza
L'arte visiva
Una ballata

Partire da un percorso, quello che va dalla scuola a casa.

In questo lasso di tempo e di spazio esplorare la quotidianità, la ripetizione e la variazione, la sorpresa e l'emergenza. La vita.

Pensare con i bambini all'idea del percorso, cosa succede in questo percorso abituale, cosa si ripete e cosa cambia ogni giorno: cosa è familiare, cosa è estraneo?

È una messa in discussione del nostro ambiente, del conosciuto, dell'ignoto, dell'anticipazione e dell'inaspettato.

Cosa è «strano»? Cosa è «normale»?

Come ci relazioniamo con l'ambiente, con gli altri, con gli sconosciuti?

E se all'improvviso ci mettessimo a testa in giù?

E se cambiassimo ruolo, se diventassimo l'altro?

Il personaggio principale del libro, lo straniero, libera la principessa. E se fosse la principessa a liberare lo sconosciuto?

E se tutto si ribaltasse?

Uno spettacolo per il pubblico giovane
Per il piacere della ripetizione
Della variazione
Per il piacere del movimento
Della trasformazione
Della fuga nel fantastico
Dell'inversione
Dell'invisibile
Per la bellezza delle forme
Per la sorpresa dell'incidente
Per sconfiggere le paure
Per inventare cosa c'è tra le immagini
Per comporre con il corpo e l'ambiente
Per il piacere della ballata

come raccontano una storia i nostri sensi?

- Come camminiamo oggi nel mondo?

la composizione

Partendo da una sequenza che si ripete e che si allunga esponenzialmente ad ogni ciclo con nuovi elementi coreografici e narrativi, riflettere sulla variabile dei parametri esterni: luce, suono, ritmo, spazio. Come cambia la nostra percezione della stessa scena se modifichiamo uno o più di questi parametri?

il libro

Per questo pezzo prendo come ispirazione il libro per bambini intitolato Ballata di Blexbolex:

All'inizio della storia c'è la scuola, la casa e il sentiero che le collega. Ogni sera un bambino, il lettore, percorre questo sentiero e osserva ciò che lo circonda. L'accumularsi di queste osservazioni, nel corso dei giorni, rende il percorso più lungo e complicato, perché lì accadono piccoli incidenti, strani incontri. A poco a poco, i personaggi incrociati diventano protagonisti. (...) Perché, poco a poco, il bambino diventa un sognatore e continua il suo viaggio su binari immaginari.

Questo "libro illustrato di racconti" è costruito in sette sequenze, pagina dopo pagina, come una sequenza aritmetica: la sequenza iniziale ha tre immagini e per le sei sequenze successive viene inserita una nuova immagine in ogni interstizio. Il principio di la ripetizione fissa la concentrazione e ogni nuova immagine può far sbilanciare la narrazione.

l'incontro

Lorena per questo pezzo collaborerà con l'artista visiva Cécile Meynier, con un lavoro plastico molto scenografico e performativo. Insieme immaginano i costumi e una scenografia mobili e dinamici, composti da diversi strati e con usi variabili e modificabili come una scena-spazio paesaggistica. I corpi in movimento potranno attivare queste sculture burlesche, geometriche, radicali, primitive e folcloristiche costruite a partire da moquette. I due universi molto marcati di Cécile e Lorena potranno qui incontrarsi e articolarsi nel gusto dell'astrazione come quello dell'immaginario.

formati

DUETTO - teatro - 40'

La creazione per lo spazio teatrale sarà un DUO femminile in cui trarremo ispirazione dal teatro Bunraku per manipolare e trasformare lo spazio e far apparire i personaggi come danzatrici invisibili.

Le danzatrici incorporeranno una partizione e si alterneranno nei ruoli e negli spazi in funzione della sequenza. Non ci sarà così alcuna identificazione tra l'interprete e il personaggio lascinato così lo spazio all'indentificazione nel pubblico.

Le luci e la musica apporteranno delle ulteriori linee drammaturgiche alla trasformazione dell'atmosfera e alla percezione delle sequenze.

SOLO - white box/in situ - 20'

La forma breve è un assolo che si presta a tutte le sale in particolare a quelle non teatrali e senza attrezzature specifiche.

Questa versione dialoga con lo spazio, con la vicinanza del pubblico e si presta a diversi contesti come centri d'arte, festival o scuole.

LABORATORI di condivisione di elementi di creazione vengono proposti per accompagnare la performance.

tecnica

Équipe in residenza di creazione:

da 2 a 5 persone in funzione della residenza

Equipe in tournée:

solo: 1- 2 persone

duetto: 4 persone + operatore alla diffusione

Condizioni tecniche:

Dimensione palco - minimo 7 m x 5 m

Scenografia e costumi:

Transporto de Lugano o da Besançon : 1 rotolo di moquette + valigia di costumi portati dalla la Cie. Transporto priso in carico dall'organizzatore

distribuzione

Concetto, ideazione, coreografia Lorena Dozio

Interpretazione - Daphne Koutsafti, Lorena Dozio

Costumi e scenografia Cécile Meynier

Musica e sound design KingQ4

Luci Séverine Rième

Regia tecnica in definizione

Sguardi esterni Stéphane Bouquet; Catherine Dreifuss, Kerem Gelebek

Liberamente ispirato dal libro *Romance* di Blexbolex - Albin Michel Edizione

produzione

Residenze e coproduzione: La Friche artistique/Nathalie Pernette_ Besançon; Scène Nationale 2Scènes - Besançon; Klap - Marseille; Ballet de Marseille (in corso); CN D- Pantin (in corso); Teatro Sociale - Bellinzona (in corso)

Accoglienza in residenza: Laboratoires d'Aubervilliers (F)

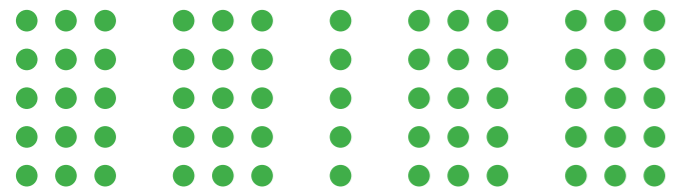
Date di diffusione confermate 2024/25 : 2Scènes- Scène Nationale de Besançon

Date di diffusione in corso 24/25 : CN D- Pantin (F), Les Rencontres Chorégraphiques de Seine St Denis (F) ; Théâtre de l'Oriental_ Vevey (CH); Teatro Sociale - Bellinzona; Festival Visioni - Bologna.

Azioni artistiche: Isadora Piattaforma Danza sostiene il progetto nelle azioni di mediazione culturali; Les Rencontres Chorégraphiques Seine St- Denis

Per questo progetto siamo in contatto anche con: Armstangram - Genève; Le Petit Théâtre - Lausanne; le Centre Culturel Suisse de Paris; FIT Festival - Lugano

Crile riceve il sostegno regolare di Pro Helvetia, del Cantone Ticino, della Drac Ile de France così come dell'Adami, Spediam e delle fondazioni private quali Ernest Gönher, Corymbo; SYS,..

biografie

equipe

DAPHNE KOUTSAFTI

CECILE MEYNIER

Cécile Meynier, artista visiva bisontina, pratica la scultura e l'installazione.

Da diversi anni integra la ceramica nella sua pratica e questo nuovo mezzo ha sollevato la questione dell'uso dell'opera e della sua funzione: mangiamo e beviamo dalla ceramica, la manipoliamo con la mano, ha una relazione con l'immediato corpo e incoraggia il vivente. Questa nozione la porta a investire l'idea di movimento nel suo lavoro, le sue installazioni diventano paesaggi da attivare o ambientazioni che testimoniano un'azione futura o passata. Poi poco a poco il corpo entra in gioco e prende posto all'interno di queste installazioni che l'artista stessa attiverà sotto forma di performance. Il corpo, il suono, la voce, l'immagine, l'acqua, il vento interferiscono nell'opera. L'universo di Cécile ha un approccio geometrico e allo stesso tempo giocoso, per il trattamento della questione del suolo e per la presenza della trasformazione e del travestimento al centro della sua creazione.

calendario '23 - 24

Prima fase di ricerca_ ideazione:

dal 29 maggio al 9 giugno 2023 alla Friche Artistique de Besançon_ Nathalie Pernette
- Apertura di residenza - 8 giugno 16h alla Friche Artistique
- Performance/work in progress all'atelier Reine Valentin - 10 giugno alle 14h

Work in progress / versione corta/ in situ/ assolo:

27- 30 novembre '23 - Festival Playground_Ile de France
12- 19 marzo '24_ Festival Visioni- Bologna (in attesa di conferma)

Prove creazione versione lunga /teatro /duetto 2024

gennaio-febbraio: creazione costumi e scenografia_ Cécile Meynier_ Besançon
4 - 8 marzo - Laboratoires Aubervilliers_ creazione danza e musica
6 - 13 aprile - CN D_ creazione danza e musica
22- 26 aprile _KLAP_ Marseille
1 settimana in maggio _CND

Creazione luci e finalizzazione

Scène Nationale 2Scènes_ Besançon
3- 10 giugno
30 settembre - 5 ottobre
30 ottobre - 4 novembre '24

Debutto:

dal 5 al 7 novembre 2024 al Théâtre des 2Scènes à Besançon (5 rappresentazioni)

Altre date di diffusione sono in corso con : CN D_ Paris; Les Rencontres Chorégraphiques- Festival Playground; Théâtre de l'Oriental- Vevey; Teatro Sociale- Bellinzona

LINKS VIDEO_PROGETTI DI CRILE

ATTRAVERSA IL BOSCO, SALI LA SCALA E TOCCA IL CIELO_ BALLATA _MAQUETTE_

teaser: <https://vimeo.com/837549718>

intégrale: <https://vimeo.com/837991491> _ password: crile

COME UN SALTO IMMOBILE_ AUDIODANSES_ 2023

Teaser: <https://vimeo.com/809847661>

Intégrale: <https://vimeo.com/800430055>

AUDIODANZE_ immateriale_ 2021

Episode vidéo no. 1_ Une ligne de bras croisées tourne rapide dans la pénombre _ Extrait de: D'après une histoire vraie de Christian Rizzo.

Un danseur danse la pièce avec les 8 autres interprètes fantômes.

<https://vimeo.com/499596432> pass: audiodanses

Episode audio no.2 _ Comme s'ils étaient freinés dans la descente

À partir du tableau Jardin des délices de Yeronimus Bosch

<https://soundcloud.com/user-404547810>

Episode video no. 3 _ Avant c'était bien, je m'amusais

Qu'est ce qui se passe dans le corps quand on danse?

<https://vimeo.com/509463292> -pass: audiodanses

Episode audio no. 4 - Je regarde l'espace comme si j'étais dans le public

On rentre sur le plateau, on rentre dans le corps du danseur sur scène, dans sa tête, dans

<https://soundcloud.com/user-404547810>

RAME _ 2020

<https://vimeo.com/474196012/98ed283700>

Captation Intégrale : <https://vimeo.com/469713000/d006dc1bf2>

Password: Rame

www.lorenadozio.com

PlateForme **Lorena Dozio** France Suisse

CONTATTO

Associazione CRILE
c/o Infantino Via Coremmo13
6900 Lugano (CH)

Plateforme CRILE c/o Burokultur
8, rue d'Aix
75010 Paris

Lorena Dozio
info@lorenadozio.com/ 0033 6 13 77 85 56

Produzione e amministrazione : **Anna Ladeira /**
Sergio Chianca
levoisin.fr@gmail.com / +33 7 66 34 16 16

prohelvetia

