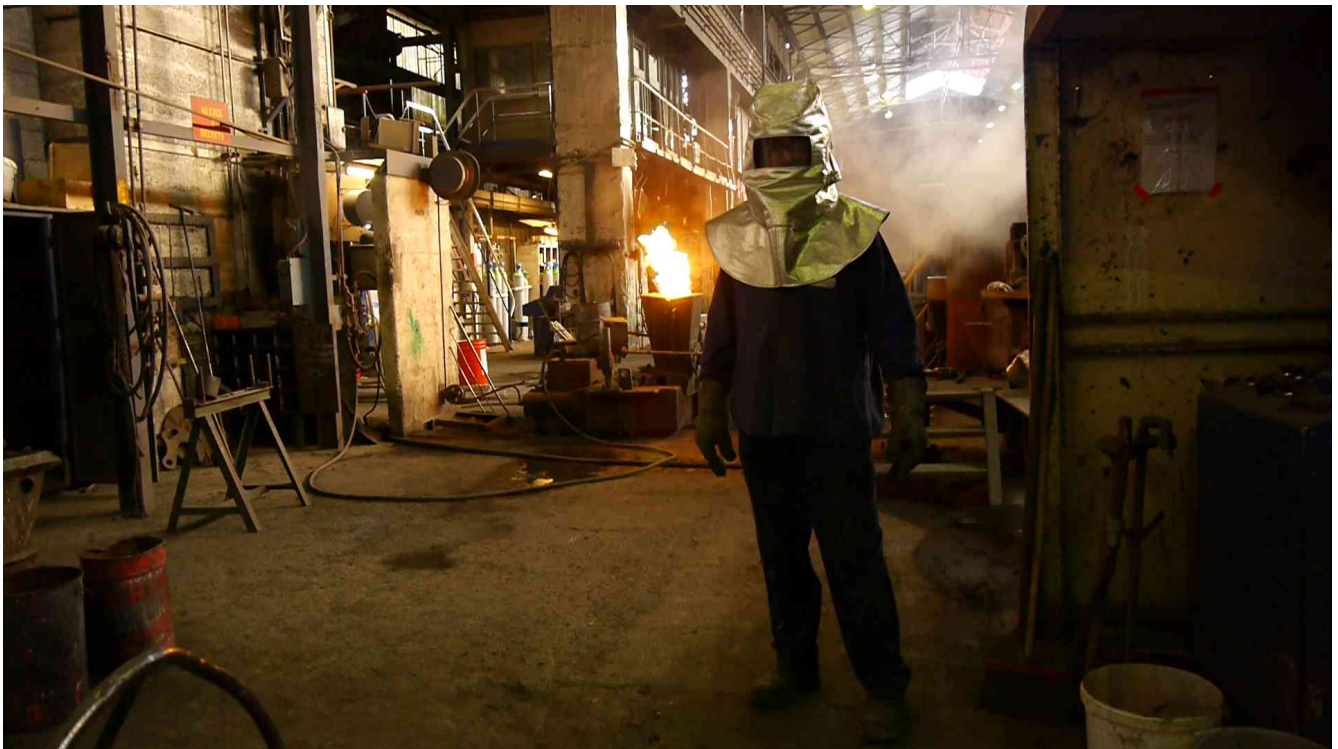

ENCYCLOPÉDIE DU GESTE OUVRIER

ENCYCLOPÉDIE DU GESTE OUVRIER

de SYLVIE BALESTRA / CIE SYLEX

L'ORIGINE DU PROJET

Entre 2012 et 2014, j'ai mené deux années de terrain en usine, auprès d'ouvriers.

Je répondais ainsi à la commande du Pôle Culturel Fuméolois en Lot-et-Garonne (47), pour une création artistique autour du travail. Le contexte a rendu ce projet très intense : plusieurs entreprises étaient menacées de fermeture pour raison économique, l'amiante, de son côté y causait bien des dommages humains. L'usine de Métallurgie - symbole de la ville - comptait alors 138 ouvriers et seulement 38 à la fin du projet.

Du dialogue établi avec ces hommes et femmes qui ont donné leurs corps à leurs entreprises, de leurs témoignages, de cette imprégnation, est née une partition vivante, PIÈCE ÉBAUCHÉE. J'ai choisi que ce spectacle soit dansé dans des usines encore en activité : la création s'est déroulée dans la briqueterie TELLUS CERAM à Monsempron-libos en Mai 2014.

D'autres projets et commandes m'ont amené à être au plus près de travailleurs : infirmières, agents communaux et même des sportifs professionnels.

J'ai décidé de réactiver ces archives, collectages, vidéos et sons pour constituer une conférence dansée.

Durant l'été 2020, je suis retournée échanger avec les anciens ouvriers et ouvrières en métallurgie, pour les filmer chez eux, sans leurs outils et lieux de travail, l'usine étant fermée et en partie détruite. Ces vidéos et entretiens avec ces personnes puisant dans leur mémoire du geste, viennent alimenter la partition dansée de la conférence et la future encyclopédie du geste ouvrier numérique.

Le patrimoine matériel peut être sauvegardé : machines, outils et bâtis sont une partie de la culture ouvrière. L'engagement des corps de ces hommes et femmes et leurs savoir-faire sont tout aussi précieux. La dimension anthropologique de ma démarche me semble être un véritable outil pour entreprendre une réflexion sensible sur le geste au travail.

SES FORMATS

L'encyclopédie du geste ouvrier a plusieurs versions possibles selon les lieux d'accueil.

VERSION SCÈNE : une **conférence dansée** pour inaugurer ou clôturer le projet.

Pour des théâtres ou dans des salles non dédiées. La conférence est conçue pour être légère techniquement. Elle variera en fonction des collectages et des rencontres avec les travailleurs et travailleuses des nouveaux territoires d'accueil.

VERSION NUMÉRIQUE : une **encyclopédie en ligne** pour rendre accessible toutes ces ressources : entretiens, vidéos, textes, notations Laban constituant ainsi une véritable encyclopédie **collaborative**. Chacun des territoires d'accueil prend part à ce projet en l'augmentant. C'est à la fois une œuvre artistique et un outil pédagogique.

VERSION EXPOSITION : une exposition multimédia pour donner une **dimension muséale** à ce projet. L'encyclopédie pourra être présentée sous forme d'installation, dans des lieux d'accueil comme des centres d'art, musées, hall de lieux culturels, médiathèques...

LE PROTOCOLE D'ACCUEIL DU PROJET

Nous travaillons à un protocole d'accueil s'inscrivant sur un territoire avec son histoire et ses besoins spécifiques.

L'équipe artistique arrive avec des demandes précises pour que le projet se déroule dans de bonnes conditions.

Une charte de co-construction fondera le projet commun.

Les étapes pour constituer l'encyclopédie du geste ouvrier :

Des visites et découvertes du territoire et de ses lieux de travail (en activité ou fermés) sont un point de départ pour faire un état des lieux géographiques et historiques.

Le collectage (1 semaine de terrain minimum avec 2 personnes de SYLEX) :

L'entretien sonore et vidéo est basé sur une questionnaire et sur la réalisation de vidéos pour collecter les gestes - Minimum 5 personnes collectées maximum 15 personnes.

En amont de l'accueil de l'équipe artistique , il sera demandé aux partenaires:

- d'établir une première liste de personnes pouvant être entretenues (la liste sera augmentée durant les collectages)

- de mettre en contact l'équipe de SYLEX avec des personnes en lien avec le sujet de l'encyclopédie. L'équipe du partenaire présentera le projet à ces personnes afin de préparer la venue de l'artiste.

- De préférence, l'entretien se fait au domicile des personnes. UNE personne à la fois (pas d'entretien en groupe pour plus d'intimité et éviter les dialogues et commentaires) avec l'autorisation préalable de l'utilisation des entretiens.

Traitement du collectage : plus l'équipe artistique rencontrera de personnes plus le traitement des données sera long. Ce travail ne demande pas de présence sur le territoire (travail en studio).

La conférence adaptée au territoire

La conférence peut être proposée en inauguration ou en clôture d'un projet de territoire.

En inauguration, nous arrivons la veille pour jouer le soir (J-1, cf fiche technique)

En clôture de projet, nous avons besoin d'un léger temps de réadaptation sur scène (J+2) avec l'intégration des nouvelles vidéos ou entretiens sonores et les changements du texte de la conférence.

Après la conférence

Un temps d'échange est bénéfique pour que chacun.e puisse prendre la parole suite à la conférence, soit juste après la représentation ou autour d'un autre événement (projections de vidéos réalisées avec des lycéen.nes et avec des ouvrier.es, selon le contexte d'accueil.).

Nous travaillons depuis plusieurs années avec des cinémas, ce sont des lieux que nous aimons investir car ils touchent d'autres personnes que celles qui viennent au théâtre. Cela peut-être l'occasion de projection d'un film (court ou moyens métrages) sur la thématique.

SYLEX peut proposer des protocoles de rencontres adaptés et ludiques afin de faciliter la parole et en garder des traces. Une rencontre avec Nicolas Adell, anthropologue et directeur de la revue Ethnologie française peut être aussi imaginée autour de la conférence (en visio ou présentiel) D'autres rencontres autour du travail ou du corps engagé dans le travail peuvent être imaginées.

LA CONFÉRENCE DANSÉE

Dans cette conférence dansée, Sylvie Balestra prend la parole pour s'adresser directement au public et évoquer sa démarche artistique : comment elle fabrique des spectacles à partir de cette dimension anthropologique. À travers ses projets de terrain elle a rencontré de nombreux corps de métiers: métallos, infirmières, agents communaux, sportifs. Durant une heure, elle met en lien ces corps engagés dans le travail mêlant ainsi prisme intime et processus de création.

Cette conférence vient interroger sur ce qu'il y a de commun entre nous tous.

Description scénographique

La scénographie émerge durant le temps de conférence et compose un paysage au plateau: écritures à la craie blanche sur le sol, projections de vidéos d'ouvriers au travail, témoignages sonores, objets disparates (gants, brique crue, sceau, boulon...). Au fur et à mesure, la pensée gigogne de l'artiste prend forme en une sorte de musée habité par des objets de travail. A la fin de la conférence les spectateurs sont invités à déambuler dans cet espace et ainsi poursuivre les échanges.

L' espace scénique est de 6X6m.

La partition chorégraphique

La conférence est conçue comme une danse où pensées et mouvements, gestes et écritures sont liés. Des moments sans paroles rythment cette conférence avec un répertoire de gestes dansé dans moins d'un mètre carré, avec des danses "rituelles" inventées pour activer nos mémoires du travail préindustriel jusqu'à maintenant.

« Des danses Bauhaus et Mary Wigman me sont apparues durant le travail d'écriture. Cette période historique, qui date du début du siècle dernier, correspond à la montée en puissance de l'industrie qui façonnait les imaginaires. Rudolf Laban était aussi le professeur de Mary Wigman. Il avait commencé son travail de notation en usine. Ce sont des évocations que je porte en moi lors de ces moments dansés, mais il n'y a évidemment pas besoin de connaître ces références. »

Partition musicale

Pour cette première conférence, deux musiques ont été choisies : *Final* de Joëlle Léandre et Mamtram de Giacinto Scelsi interprétée par Joëlle Léandre. Ces deux pièces sont jouées à la contrebasse : un instrument frotté, dont nous pouvons entendre le geste de la musicienne à travers le son.

Ces musiques pourront être variées selon le contexte et les ré-adaptations nécessaires à la conférence.

Partition textuelle :

Le texte a été écrit par Sylvie Balestra. Elle le livre dans une adresse directe et s'y réfère pour des retranscriptions de textes collectés, des définitions ou des synthèses.

EXTRAITS DU TEXTE DE LA CONFÉRENCE

« Je ne fais pas des spectacles hommages, je rends compte de savoirs- faire, des savoir-faire qui nous ne voyons plus parce que justement ils sont quotidiens et automatiques.

Nous oublions la valeur de nos savoir-faire.

Moi, en tant que chorégraphe, ce qui m'intéresse bien sûr c'est que ces savoirs- faire et ces rituels que nous

avons tous, passent bien souvent par le corps.

C'est le corps qui va être le support, qui va permettre.»

[...]

« Qu'est ce que vient faire la danse dans tout ça?

dans mon métier, le corps est l'outil premier, il est toujours envisagé d'une manière très "honorable", "gracieuse".

mon corps est plus que ce vous voyez là en face de vous

mon corps

mon corps c'est moi et tous mes sens.

Si je n'avais fait qu'apprendre des mouvements, copier, imiter, je me serai d'abord ennuyée et je ne serais jamais vraiment rentrée dans la danse.

Je me suis rendue compte en interrogeant les personnes au travail, qu'elles utilisaient plus que leur main qui sont des outils, que leurs cuisses, que leurs bras, que leurs abdos et leur dos qui sont des forces motrices mais qu'elles utilisent tous leur sens. Qu'un travail ça se fait à l'oreille, à la vibration, à la perception, à l'instinct. Au fait d'être relié à son corps et de connaître parfaitement son environnement et connaître son travail par tous les sens.

Certains travailleurs m'ont parlé de danse, d'une sorte de danse, je savais que je pouvais partager ça avec eux et eux savait qu'ils pouvaient me dire ça à moi.

Être pleinement investi avec tout son corps dans un mouvement cela permet une vraie efficacité, rythmique, physique, quelque chose de fluide et une sorte de grâce. »

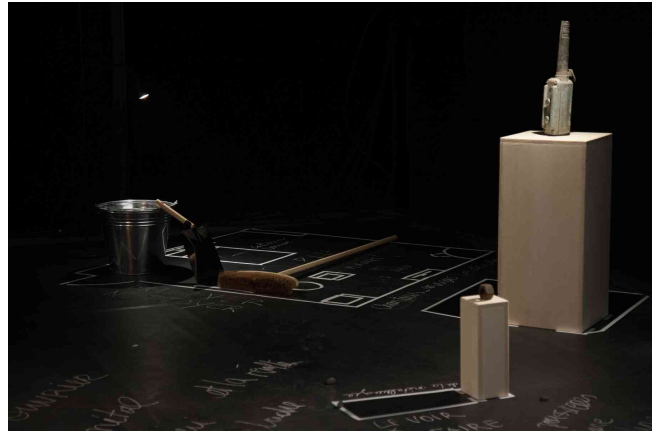
[...]

« Dans de nombreuses cultures, il y a des danses par métier, par caste : danses de cordonniers, de bûcherons, de forgerons. Elle sont encore très actives aujourd'hui sur le tout le continent africain.

Sur le continent européen on connaît les danses de travaux agricoles. Des travailleurs et travailleuses qui rythmaient leurs taches par des chants et les gestes associés pour moissonner, pour semer, en piétinant, en tassant les sols.

Par exemple en Bretagne, il y avait des danses spécifique pour ramasser les pommes de terre et de betteraves. »

ENCYCLOPÉDIE NUMÉRIQUE

En parallèle, de cette conférence, une encyclopédie numérique sera développée pour rendre accessible toutes ces ressources d'entretiens sonores (podcasts), vidéos, textes constituant ainsi une véritable encyclopédie collaborative.

Ces éléments audiovisuels qui sont les ressources et archives de terrain de Sylvie Balestra seront confiés à Nicolas Godin, musicien et technicien pour la réalisation de capsules vidéos et sonores adaptées à l'utilisation en ligne.

Nous mettrons à contribution Garance Bréhaudat, danseuse et notatrice Laban (diplômée de la formation de notation - Paris 8) pour faire des notations de gestes au travail. Une façon de mettre en partition le geste ouvrier rejoignant ainsi le projet d'origine de Rudolf Laban.

Nicolas Adell, anthropologue et directeur de la revue Ethnologie française, souhaite participer au développement de cette encyclopédie via son réseau universitaire.

Nous sommes à la recherche d'un développeur web pour travailler une ergonomie qui rendra la consultation de cette encyclopédie simple d'utilisation. Celle-ci pourra être consultée à domicile, chez les partenaires recevant l'encyclopédie ou dans d'autres lieux publics tels que des musées, des offices de tourisme, etc.

Cette encyclopédie trouvera pleinement sa fonction pédagogique lors de nos rencontres et projets de médiation en établissement scolaires ou à direction d'élèves et étudiants.

AGENDA 2021-2022

Printemps -été 2021 : montage de la production, recherche de partenariat
Automne-hier 2021 : recherche et développement du site et des ressources
2022 : mise en ligne et utilisation dans les projets de médiation

COPRODUCTIONS ET PARTENAIRES ENVISAGÉS POUR LA VERSION NUMÉRIQUE

Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

DICREAM

Cultures connectées Région Nouvelle Aquitaine (appel à projet)

Département du Lot-et Garonne

Département de la Dordogne

Fabrique Pola à Bordeaux

LA COMPAGNIE

Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe Sylvie BALESTRA, SYLEX interroge ce qui met chacun d'entre nous en mouvement.

L'écriture chorégraphique de Sylvie BALESTRA se nourrit de l'observation anthropologique et de l'écoute des savoirs intimes et singuliers d'individus en mouvement au sein d'une communauté de travail, sportive, géographique...

SYLEX développe un art de la relation et de l'attention au corps physique et au corps social. L'équipe constituée pour chaque création, met en place des protocoles de recherche associant les habitants de ces territoires ou les membres de ces communautés par des entretiens, des temps de pratique, de la prise de vue, des temps de convivialité.

Ces recherches conduisent à une création chorégraphique, dansée sur scène ou ailleurs selon la cohérence du projet et à des objets artistiques dit intermédiaires qui pour en rendre compte prennent place dans l'espace public concret ou sur le web (installations vidéos, cartographies, récits photographiques, etc).

Créations précédentes

RUGBY, le corps communautaire sportif

PIÈCE ÉBAUCHÉE, le corps ouvrier face à la production et à la déprise industrielle,

Grrrrr solo chorégraphique à partir de 3 ans, en tournée actuellement en France et en Europe (tournée 2017-2019 : 370 représentations dans les CCN, CDC, CND et Scène Nationales).

BBL, duo danse et musique autour des langues et de nos cultures plurielles

AGENDA 2020 – 2021

> juillet, août, septembre : Collectages- Écriture de la conférence et de son protocole d'accueil

> 02 ou 06 novembre : résidence de création

> 06 novembre : 1ere de la conférence [report avril 2021]

> 04 décembre : 2 représentations scolaires pour les lycées en général et Pro de Fumel [report 2021]

ÉQUIPE

Sylvie BALESTRA, conceptrice - Pierre Michael FAURE, assistant - Eric BLOSSE, créateur lumière - Nicolas Godin, captation sonore – Nicolas Adell, suivi anthropologique du projet - Vanessa VALLEE, accompagnement et développement

PARTENAIRES

Pole Culture Fumel Vallée du Lot - OARA - Cinéma Liberty Monsempron-Libos

CONTACT

Sylvie BALESTRA conception des projets et chorégraphe - contact@sylex.fr - +33 (0)6 81 87 93 75

Vanessa VALLÉE - accompagnement et développement - prod@sylex.fr - +33 (0)6 31 53 22 14

website - <http://sylex.fr> - videos - <https://vimeo.com/sylex/videos>