

100 ans de Merce Cunningham

Professeurs référents DNMADE Costume de spectacle
Laurence Vacaresse, Cécile Pourrière

Professeurs référents IUT GEII
Hugues Gilliard, Sandrine Michel

MERCE CUNNINGHAM

Danseur et chorégraphe issu de “modern dance”, Merce Cunningham orienta, dans les années 1950, la danse vers une forme d’abstraction, où le geste est plus important qu’une histoire ou une émotion. Il questionna les codes de la danse, son rapport à la musique, son rapport à l’espace de la scène. Il joua avec différents outils vidéo et informatiques pour expérimenter de nouveaux mouvements avec ses danseurs.

Extrait de *Merce Cunningham & Co*, film documentaire de Benoît Jacquot

UN PROJET INTER-ÉTABLISSEMENTS

En avril 2019, nous avons fêté les 100 ans de la naissance de Merce Cunningham (16 avril 1919 – 26 juillet 2009). A cette occasion, La Place de la Danse a proposé de mettre en relation différents établissements susceptibles de travailler sur ce thème. Chacun s’est saisi du projet en fonction de ses compétences. L’École élémentaire Bénézet, par exemple, travaille depuis plusieurs années avec Dylan Crossman, qui vient faire découvrir aux élèves le langage chorégraphique de Merce. Les élèves de la section danse du Lycée Gabriel Péri ont réinterprété le travail et la méthode de Cunningham. Leurs costumes ont été conçus et réalisés par les étudiants de 1ère année DNMADE* Costume de Spectacle, en collaboration avec des étudiants volontaires de 1ère et 2ème année de l’IUT GEII* de l’Université Paul Sabatier. La section audiovisuelle du Lycée des Arènes a réalisé différents films. La rencontre entre ces différents partenaires s’est composée de plusieurs temps au cours de l’année, jusqu’à l’aboutissement du projet, lors du mini-event et de l’exposition des costumes au couvent des Jacobins.

*DNMADE : Diplôme National des Métiers d’art et du Design
*GEII : Génie électrique informatique industrielle

DES COSTUMES EN MOUVEMENT

Au-delà de l’académique (association du collant et du justaucorps en une seule pièce), qui semble être l’uniforme de la danse moderne, Merce Cunningham, par ses collaborations variées a montré qu’il ne s’enfermait jamais dans un code, mais au contraire que sa recherche était permanente. Ainsi, il a travaillé avec des plasticiens comme Robert Rauschenberg ou Jasper Johns ou avec des stylistes comme Rei Kawakubo.

Pour la conception des costumes, nous avons imaginé que Merce Cunningham, toujours en éveil sur les technologies de son temps, s’émerveille du travail d’Hussein Chalayan* qui, comme lui, sculpte le corps, le dissimule et le dévoile par le mouvement. Ces différentes métamorphoses évoquent la danse et chaque groupe a réfléchi autour d’un costume qui se farde, qui respire, qui transpire ou qui mue.

Pour la réalisation des costumes, les étudiants de DNMADE ont chacun effectué un travail de recherche grâce à des patrons ou du moulage, des essais techniques de systèmes mécaniques avant que les étudiants de l’IUT GEII ne transposent les transformations manuelles en transformations mécaniques pilotées par des cartes programmées. Ce travail de collaboration a nécessité de nombreux rendez-vous de conception, de test, de livraison et de retouches. Une expérience très enrichissante pour les étudiants et les professeurs.

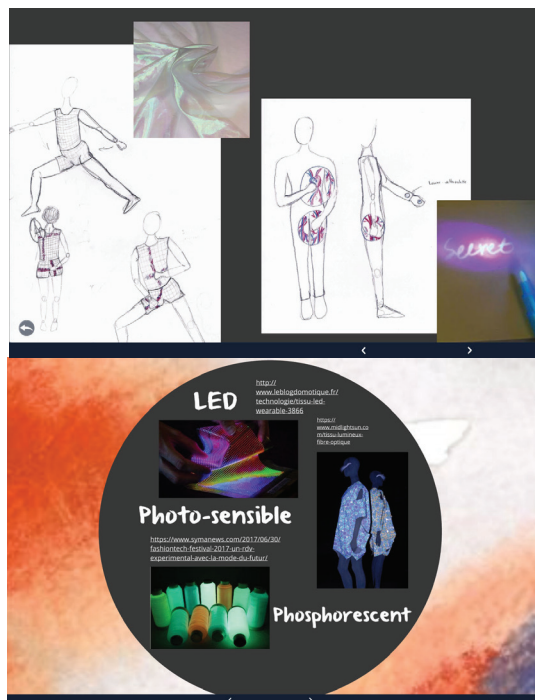
*images extraites du défilé «One Hundred and Eleven» d’Hussein Chalayan, Londres, 2007

Caroline Daudel

INTENTION CONCEPTION

AXE : SE FARDER

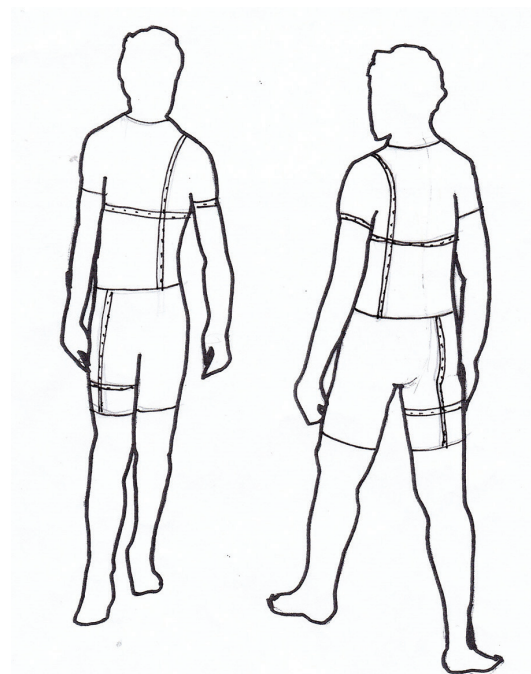
Nous avons tout d'abord essayé de définir la thématique abordée : se farder signifie changer de couleur. Puis, nous avons classé en différentes catégories ceux qui se fardent dans une optique de camouflage ou au contraire pour se faire mieux voir, ceux qui se fardent en rougissant. Puis nous avons envisagé différents moyens colorés : pigments, LEDS.... L'axe retenu a été : qui se fard pour parader, c'est à dire pour se faire remarquer et séduire par sa beauté.

Images extraites des présentations prezzi

Camille Clerget
France Chaprier
Justine Rouaix-Berne

MAQUETTE ET MORPHOLOGIE

Danseuse : Camille

RECHERCHE COSTUME

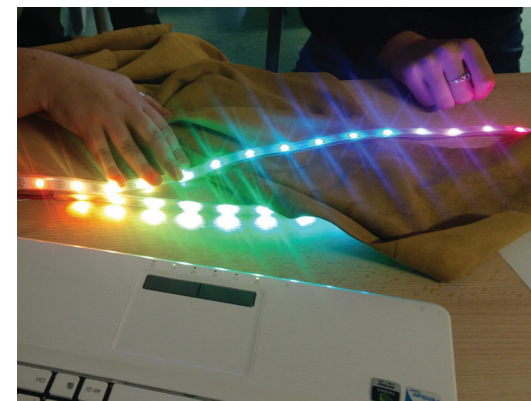

A partir de la maquette (du dessin), il nous a fallu définir les lignes du T-shirt et du short sur un mannequin. Suite à cette recherche de forme, un essai de la toile a été réalisé pour effectuer les retouches. Puis nous avons effectué une recherche de matière (échantillonnage) avec pour contrainte la couleur mordorée.

La maquette contenant des empiècements, il m'était nécessaire de trouver trois étoffes différentes pour créer un contraste de matière. Mon choix s'est donc porté sur un tissu à sequins réversibles, un lycra marron et un lycra vert à légers reflets dorés.

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

Suite aux consignes techniques que nous leur avons données, les étudiants de l'iut ont dû concevoir et programmer un ensemble de rubans de LEDS de manière à répartir des lignes lumineuses dans un timing et un ordre voulu. Ils ont donc programmé une carte de commande électronique (circuit imprimé) basé sur une carte ARDUINO programmée en langage C, le tout relié à une batterie pour une alimentation autonome. L'ensemble du système étant dissimulé sous l'ampleur du T-shirt.

Margot Cobourg
Victor Sueur

SOLUTIONS APPORTÉES

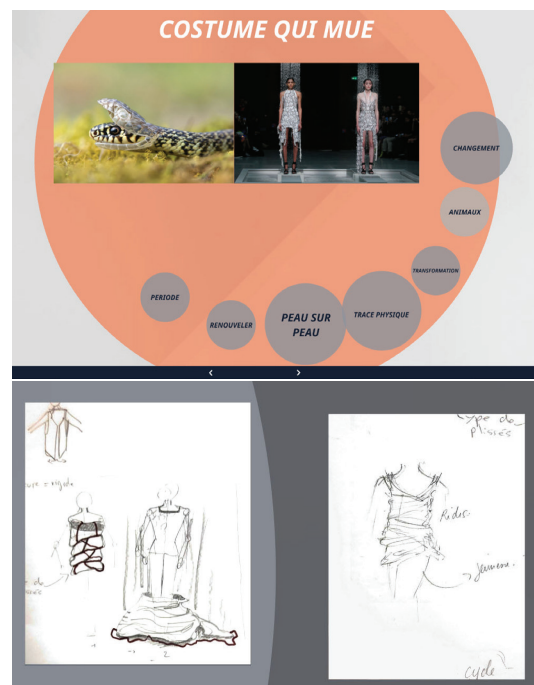
Salomé White

INTENTION CONCEPTION

AXE : MUER

Notre thématique de départ est la mue et l'action de muer, c'est-à-dire ce moment de transformation du corps qui révèle un changement d'état.

Cette transformation physique du corps a été envisagée sous différents aspects et l'idée de la seconde peau est apparue de manière prépondérante. La question de ce qu'elle révèle et comment elle le révèle a été le cheminement pour arriver aux différentes propositions de costume.

Images extraites des présentations prezzi

Julie Augeard
Maguelone Guillem
Salomé White

MAQUETTE ET MORPHOLOGIE

Danseur : Éric

RECHERCHE COSTUME

A partir de la maquette, nous avons travaillé sur l'interprétation des lignes du body qui évoquaient une musculature. Pour la tunique, elle se rétracte sur elle même, se ride. Avec pour contrainte la couleur mordorée, nous avons réalisé un échantillonnage. L'utilisation du lycra assure une souplesse au body et donc permet le confort du danseur. Tandis que le cuir, la gamme colorée et les motifs évoquent la peau ainsi que l'animal.

Moulage et essayage avant échantillonnage

Essais textiles pour échantillonnage

RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

Pour sa part, la tunique de dessus évoque une chrysalide de par la transparence de son tissu, comme une seconde peau, elle se modifie avec le temps. C'est cette transformation qui a été mise au point grâce aux étudiants de l'IUT GEII. Ils ont créé pour nous une carte de commande électronique ARDUINO programmée en langage C, activant un moteur enrouleur. Sur l'axe du moteur, deux canettes entraînent les fils intégrés à la tunique de dessus pour créer des fronces.

Margot Cobourg
Élie Ragné
Gaël Gamba
Victor Sueur

SOLUTIONS APPORTÉES

France Chaprier
Alice Luzé