

PRANA
Performance

AVANT-PROPOS

PRANA a pris vie pour la première fois dans l'intimité de notre atelier sur les bords de l'Isère à Grenoble, en novembre 2016. Née de la rencontre entre la matière de l'installation « MLM » et la physicalité des corps en mouvement, cette performance inscrit l'oeuvre de Martin Berger dans une démarche humaniste.

Respiration, temps et espace composent cette partition organique de 26 minutes, dont la contemplation nous amène à ralentir les palpitations frénétiques qui nous entourent. La proximité avec la scène intègre le public au son et à l'ampleur des respirations. À la manière d'une onde, PRANA propage ses émotions et renvoie à notre intériorité innée, celle du souffle vital.

Aujourd'hui, j'ai à coeur de présenter PRANA dans d'autres espaces, de la faire respirer l'air de volumes différents, de la mêler à d'autres cultures afin de donner à l'art le vivant d'une matière en mouvement.

Ariane Berger
Directrice Générale
Atelier Martin Berger

SYNOPSIS

Deux corps de femmes se mettent en mouvement, ondulant harmonieusement dans l'espace. Quelques instants plus tard, elles portent leur regard dans une même direction, vers le cœur d'une « machine » ancrée au sol. Hypnotisées, elles s'en approchent doucement, épousant peu à peu son mouvement : une respiration lente, régulière, apaisante.

Face à elles, une spirale spatiale est enchâssée dans un carré de 3 mètres sur 3 - assemblage mécanique de 24 espaces temps qui s'animent selon des effets de rythme et d'ombres portées.

Majestueuse et discrète, cette installation métronomique dégage une cadence qui détermine bientôt le souffle vital du duo. Matière et corps dialoguent avec une intensité croissante, unis par une même respiration.

PRANA

Au-delà de l'harmonie sonore de ce terme sanskrit, PRANA évoque le souffle vital – celui qui anime l'œuvre de Martin Berger baptisée « MLM ».

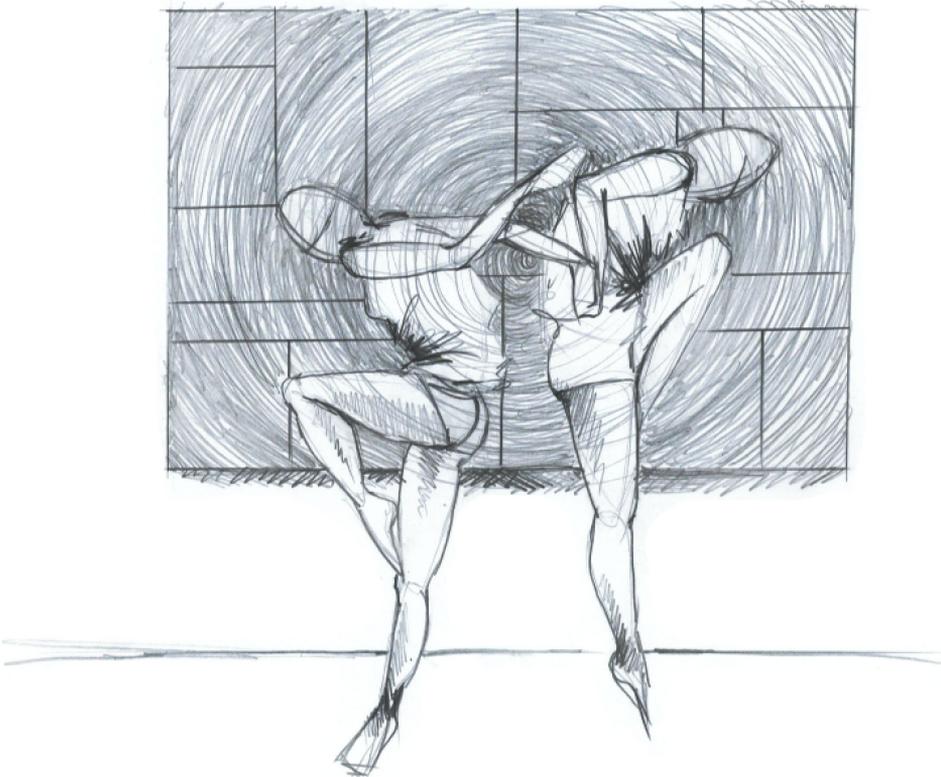
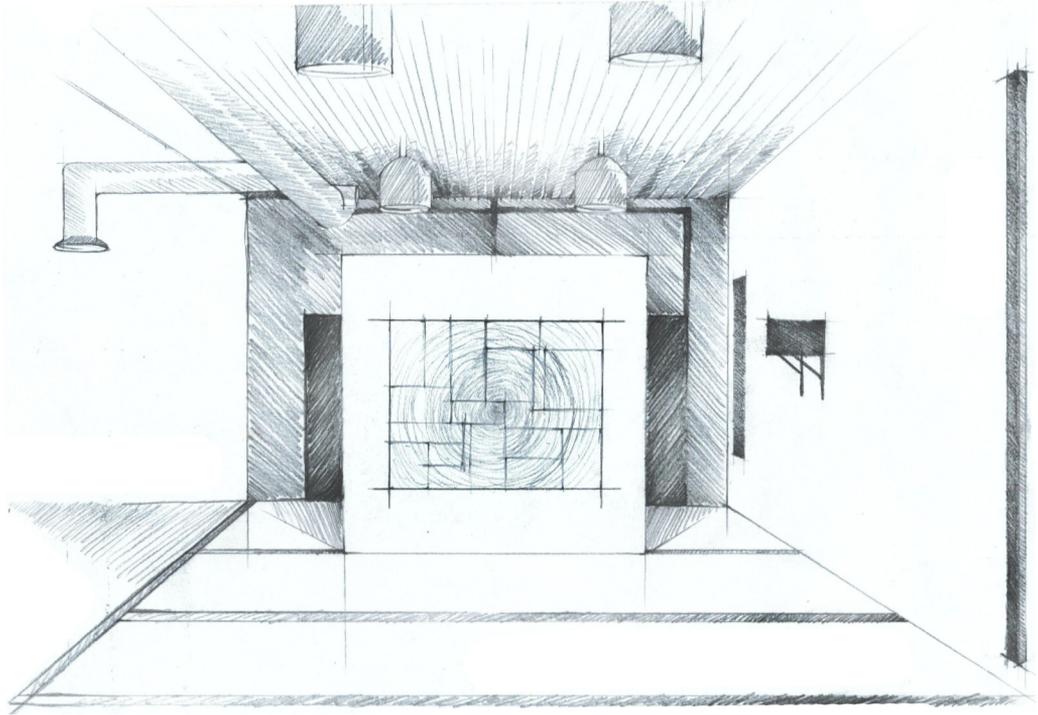
LE PROJET

Née de la matérialisation des corps qui répondent à la mécanique de la matière, PRANA est une performance de 26 minutes alliant danse contemporaine et art plastique. Présenté pour la première fois en novembre 2016 au sein de l'atelier de Martin Berger à Grenoble, ce projet humaniste a pris forme autour de son écriture artistique.

Assemblage et transformation sont au cœur d'un processus qui étudie sans relâche les notions de temps, d'homme et d'espace, positionnant Martin Berger comme un chorégraphe de la matière. MLM – Matière Lumière Mouvement – est la pièce emblématique de ce geste qui associe avec justesse création artistique, respiration mécanique et métaphore du mouvement.

De son côté, Ariane Berger partage avec Martin Berger cette nécessité de mettre en scène son travail plastique. Leur rencontre en octobre 2015 avec la chorégraphe Elisabeth Trehoust constitue le point de départ de PRANA. Au fil des mois, ils échangent autour de la place du corps dans la matière et dans l'espace, construisant peu à peu un rapport de confiance à l'origine de ce projet collectif.

Inspiré par l'ampleur majestueuse et la respiration vitale de MLM, le trio se lance dans l'écriture chorégraphique d'une performance à l'image de l'œuvre, puissante et intime. Le projet prend peu à peu vie grâce à l'investissement sans précédent d'Ariane Berger, qui réunit une constellation de talents tournés vers le même objectif : donner une âme à PRANA.

MLM, LA « MACHINE »

Présentée en 2015 au Grand Palais à Paris, l'œuvre MLM réunit 3 axes au cœur du processus créatif de Martin Berger : matière, lumière et mouvement. Assemblés sur une toile de grand format (160 X 200 cm), les 24 éléments de MLM forment une spirale spatio-temporelle dont la contemplation agit comme un capteur.

Le temps et le mouvement

MLM est découpée en 24 espaces temps qui opèrent un double mouvement - de gauche à droite et d'avant en arrière - au cours d'une séquence chronométrée d'une minute. De forme unique, ces fragments de temps symbolisent le regard de l'homme sur le temps et son espoir vain de le maîtriser.

La matière

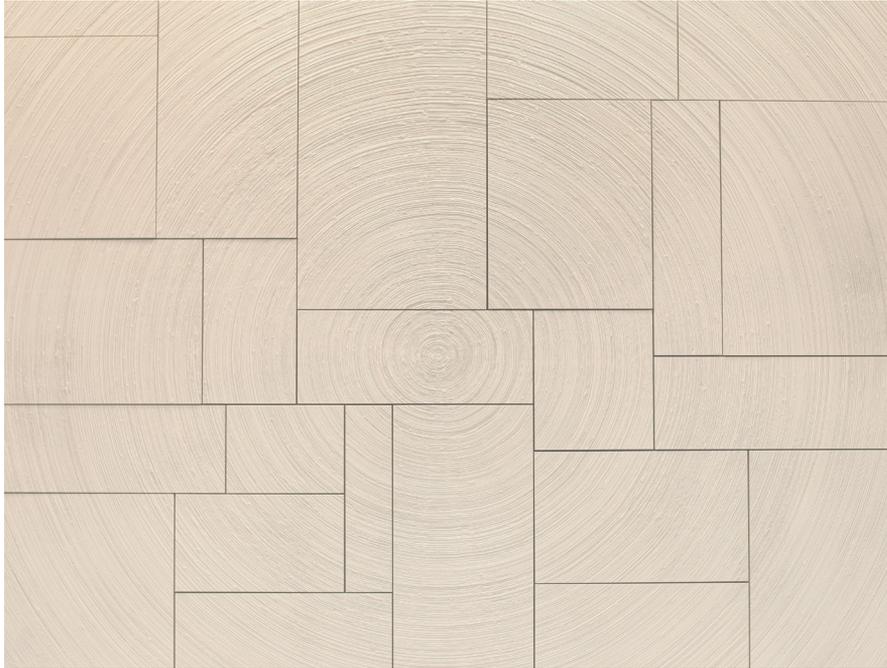

A la source de MLM, une matière minérale dont la délicate plasticité épouse le geste ample et infini de la construction de l'espace. Telle une empreinte laissée par le temps, les sillons gravés accrochent naturellement la lumière. Une installation lumineuse vient supporter l'ensemble et créer des effets d'ombres portées qui participent à la fragmentation de ce temps.

La technique

Comme tout être vivant, MLM a deux faces. Une face visible celle du temps et de l'espace et une face cachée, celle de son corps à l'architecture mécanique élaborée en collaboration avec des ingénieurs.

MLM - Matière, Lumière, Mouvement (2015)
Format 160 X 200cm
Techniques mixtes sur toile, mécanique synchronisée

L'ÉQUIPE PRANA

Martin Berger, artiste plasticien

Artiste reconnu pour des compositions et installations murales qui habitent à ce jour de nombreux lieux d'exception, Martin Berger se distingue par une étude sans relâche sur le rapport entre matière et mouvement.

Ariane Berger, directrice générale de l'Atelier Martin Berger

Passionnée de danse depuis son plus jeune âge, Ariane Berger entretient un lien fort avec cet art qui incarne un relai entre elle et Martin, au côté duquel elle fait grandir l'Atelier depuis 12 ans.

Elisabeth Trehoust, chorégraphe

A fait ses classes à l'Académie « Princesse Grace » et intègre en tant qu'interprète les compagnies de Derek Williams, Koda Ghodane, Miguel Lopez et Colette Priou. Depuis 1992, Elisabeth Trehoust préside le Groupe Attitude à Grenoble où elle enseigne la danse classique, contemporaine et barre à terre. PRANA est sa 5ème chorégraphie.

Marjorie Col et Marie Sohm, danseuses

Marjorie se forme à l'École Supérieure de Danse Rosella Hightower à Cannes avant de décrocher son diplôme d'état en danse classique. Marie expérimente la danse contemporaine au CDC de Grenoble et lors de stages à l'international. Toutes deux professeurs de danse, elles sont membres de l'association Groupe Attitude.

Ariane Berger, Elisabeth Trehoust, Martin Berger, Marjorie Col et Marie Sohm

LE MOT DE LA CHORÉGRAPHE

Elisabeth Trehoust

« Dans mes chorégraphies, j'utilise un langage contemporain avec ses vibrations, ses énergies et ses émotions dont l'amplitude, la forme et les lignes s'appuient sur une écriture académique.

Un jour, Ariane Berger, alors élève de mes cours de danse, a été séduite par un concept que j'avais évoqué pour exprimer un mouvement, celui de *caresser la matière*. Elle m'a ensuite proposé de rencontrer Martin Berger et MLM dans le cadre d'un projet chorégraphique qu'ils avaient à coeur de mettre en oeuvre.

Malgré des approches artistiques différentes, nous avons immédiatement trouvé des références communes : l'esthétique du corps, sa beauté, sa douceur, sa sensualité, son amplitude, sa pudeur et son humanisme. Ariane et Martin ont eu la délicatesse de me laisser chorégraphier les temps forts de cette performance.

J'ai commencé à travailler seule, dans mon studio de danse, à partir des réminiscences inscrites par l'œuvre dans mon esprit. En 3 heures, dans le silence de mes pensées et les mouvements concentrés de mon corps, j'ai établi la trame de la performance comme une évidence : enchaînements chorégraphiques, mouvements de tiroir, passages au sol... C'était fluide.

L'autre évidence fut le choix des danseuses. Sur scène, je voulais qu'il y ait deux corps, en plus de celui de la machine. J'ai choisi des professionnelles de mon association : Marjorie et Marie pour leur énergie, aussi contrastée que complémentaire. Comme un double champ. A leur côté, j'ai fait, défait et refait la chorégraphie en l'adaptant à leur corps, leur aisance et leur complicité. »

LE MOT D'ARIANE ET MARTIN BERGER

Ariane Berger

« En parlant de *caresser la matière*, Elisabeth Trehoust a mis des mots sur une idée ancrée en moi depuis de nombreuses années. Celle de créer une performance chorégraphique autour d'une œuvre de Martin.

Passionnée de danse depuis toujours, je voue à cet art une admiration sans faille. Après avoir pris des cours pendant de longues années, un accident survenu à l'aube de mes 20 ans m'a soudainement privé de ma passion. Malgré la douleur, je ne me suis jamais avouée vaincue. J'ai appris à nouveau, avec force et patience, des mouvements chorégraphiques jusqu'à reprendre possession de mon corps.

Ce travail de reconquête a été ma libération mais surtout, le point de départ de cette envie d'impulser une physicalité à une œuvre à travers le geste chorégraphique. »

Martin Berger

« Si l'œuvre a été construite autour d'une longue réflexion sur la dynamique de la matière, MLM n'en reste pas moins le fruit d'un geste chorégraphique inscrit dans la matière.

Conscient de ma sensibilité au mouvement et de mon goût pour le décroisement des genres artistiques, je ne soupçonnais toutefois pas les interactions si évidentes de mon écriture artistique avec la danse. Ariane a matérialisé ce passage en y apportant son regard de danseuse. PRANA est le fruit de ces échanges, longuement mûris.

Avec ce projet inédit qui m'inspire autant de distance que d'émotions, MLM se construit en dehors de mon geste. Je suis fasciné de la voir grandir et s'émanciper, tel un être vivant évoluant au contact des multiples rencontres qu'elle fait naître et de l'histoire qu'elle est en train de tisser. »

REMERCIEMENTS

Elizabeth Tréhoust,
chorégraphe

Marjorie Col et Marie Sohm,
danseuses

Liliane Col, costumière

Manuel Bernard,
éclairologue

Cécile Strouk, plume

Bruno Fournier,
photographe

Fabrice Jonas, promotion

Equipe Atelier Martin Berger

Camille Pfaender, graphiste

Tony Amore et
Christine Veyret-Picot
(Espace Danse Théâtre)

Benjamin Pinel et
Alban Bronisz, montage son
(Aztec)

Thomas Groc & Maxime Dos,
vidéastes (Cinédia)

Media Max, imprimeurs
(Manufacture Deux Ponts)

Nik Bärtsch (Continuum
Modul 12) et Ezio Bosso
(Symphony n°2 Under Trees'
Voices)

À PROPOS DE MARTIN BERGER

En 1999, Martin Berger installe son atelier à Grenoble, après une expérience artistiquement dense à Phoenix (USA). La singularité de son travail sur la matière lui permet, au fil des années, de s'imposer comme une référence dans le monde des arts décoratifs.

Martin Berger dessine et produit des ouvrages dont les gestes amples et libres s'inscrivent avec énergie dans la matière. Puissante et discrète, son écriture artistique se définit par un tracé où la densité des matériaux se conjugue aux ombres et lumières des couleurs. Assemblage et transformation sont au cœur d'un processus innovant qui lui fait éprouver tous les états de la matière.

La curiosité insatiable de Martin Berger l'amène à côtoyer le champ vaste de l'art. Peinture, sculpture, photographie, installation... sont autant de tentatives réussies qui mêlent le tactile au visuel, la matière à l'esthétique et la technique à la poésie. L'œuvre MLM – Matière, Lumière, Mouvement - symbolise cette fusion subtile entre l'utilité esthétique des arts décoratifs et la créativité libre des arts plastiques.

Ariane Berger
+33 6 12 50 57 98
ariane@ateliermartinberger.com