

Dossier de création

Curriculum Vitae

Compagnie Ode et encore ● Loulou Omer

Création 2024 -2025

Contact : Cie Ode et encore - Loulou Omer / Tel : +43 (0)6781240736 / odeetencore@gmail.com

Cie Ode et encore -7, chemin des Merles, 67100 Strasbourg, France

SIRET : 923 960 850 00017 **APE :** 9001Z

EQUIPE ARTISTIQUE

Direction artistique (danse, musique et textes) et interprétation : Loulou Omer

en collaboration avec les interprètes : Alan Picol, Katharina Senk

Accompagnement musical, voix, chant : Nataša Mirković

Régie générale : en cours

Création sonore : Gustavo Petek

Dramaturgie : Tal Omer

Scénographie : [Mathieu Lorry-Dupuy](#)

Production : Regarding Art Verein für polyartistische Kunst et Compagnie Ode et encore

Coproduction et soutiens : Ville de Vienne/Autriche (bourse d'écriture), avec l'aimable soutien du Land Steiermark et de la Ville de Graz (AT); Bears in the Park, Vienne (AT) ; Tanz*Hotel, Vienne (AT) dans le cadre du programme Artists At Resort (AAR); Tanz Graz ; D. ID Dance Identity Burgenland (AT) ; Les Brigittines, Bruxelles (BE).

D'autres partenaires sont en cours de recherche et discussion.

Soutien Bridging the Arts à Vienne : Soutenu par le district Ottakring de la Ville de Vienne (Autriche), cheffe de district Stefanie Lamp.

Voir des vidéos du travail en résidence

<https://vimeo.com/channels/cieodeetencore>

Prochaines résidences et sorties de résidence

25 - 30 nov. 2024 | Les Brigittines, Bruxelles (BE), **sortie de résidence le 29 novembre 2024**

2 - 8 Décembre 2024 | D.ID Dance Identity - Choreografisches Zentrum, Burgenland (AT)

Calendrier complet sur demande.

INTENTIONS ARTISTIQUES

Curriculum Vitae n'est pas une liste chronologique de compétences et d'expériences, outil indispensable à la nécessaire employabilité sur le marché du travail. Ce projet de création est, un peu à rebours et avec une pointe de dérision, une tentative de saisir le mouvement du temps et ses diverses perceptions à travers des *déroulements de vies*, des *curricula vitae*.

Ce "travail" est à la fois un projet de recherche et de création transdisciplinaire portant le désir d'envisager la rencontre conjointe entre danse, musique, chant et mots, d'éprouver leur coexistence, de les penser ensemble. L'idée de la rencontre, celle entre les disciplines artistiques, les interprètes, les contextes et récits historiques ou culturels et les langues, avec les publics, participe de la construction dramaturgique de la pièce. Elle est envisagée dans toutes ces dimensions et s'ouvre à la potentialité de la dissonance, intrinsèque à toute rencontre de singularités, comme source poétique et force créatrice. En ouvrant cette possibilité de discordance, je souhaite mettre en valeur les dissonances musicales, corporelles et narratives produites et enrichies par les rencontres, en laissant une place au hasard du moment présent, au performatif. Ainsi, cette pièce assemble des éléments fixes, composés ou écrits, et, des éléments instables et non-prédéfinis qui se réinventent à chaque fois, ouvrant la voie à la transformation, à un changement.

En ce sens, je souhaite entremêler les différentes perceptions et les divers vécus que l'on peut avoir du temps : le temps d'une vie avec toutes ses dimensions constitutives (la mémoire, ce que l'on vit au moment où on le vit, notre projection dans l'avenir) ; ensuite, le temps de la rencontre plus ou moins longue avec d'autres trajectoires individuelles et, enfin, celui de la rencontre entre plusieurs cultures, ou histoires, c'est-à-dire le temps long de l'histoire si difficile à se représenter à notre échelle humaine. A travers ces divers axes temporels et narratifs se dessine alors un espace-temps qui évolue en forme de spirale, où des récits individuels et collectifs, transportés par les corps et voix des trois interprètes et les différents niveaux « d'histoires » se rencontrent.

« Sur le trajet de la spirale, toutes choses reviennent, mais à une autre place, supérieure : c'est alors le retour de la différence, le cheminement de la métaphore ; c'est la Fiction » Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, 1975.

Je retiens cette idée et métaphore utilisées par divers historiens et philosophes, sur le mouvement du temps, notamment historique, qui évoluerait selon la trajectoire du globe terrestre ou d'un astre dans un mouvement en forme de spirale – qu'on appelle aussi une "révolution"... Selon cette idée, l'histoire semble se répéter mais en réalité la répétition n'est jamais une reproduction identique de l'événement passé. C'est un sentiment d'aberration

© 2024 Hanna Fasching pour T*H AAR Term 23

et de désespoir que l'on ressent parfois devant la répétition « insensée » d'évènements, que cela nous arrive dans notre vie personnelle ou en tant que corps collectif, donc politique. Comme si nous étions des marionnettes manipulées par des forces invisibles. Pourtant, la part du retour du passé évolue par la croissance temporelle de la ligne spiraliforme, sans pour autant échapper complètement à la courbe de la répétition.

Avec *Curriculum Vitae*, je souhaite proposer aux publics d'affronter ce sentiment en m'appuyant sur cette idée de la spirale, où la répétition n'est jamais une reproduction identique du passé. J'entends proposer une lecture du passé et du présent désinféodés d'une vérité absolue, d'un modèle dominant déjà intériorisé, prédéterminant notre conscience individuelle ou collective tout comme notre réalité, sans les remettre en cause. Par le dialogue des disciplines artistiques, les récits multiples, anachroniques et réagencés, je veux amener le public à dé-coïncider les évidences, défaire de l'intérieur ce qui est prédéterminé ou conditionné pour que chacun puisse retrouver un désir et une puissance d'action.

MATÉRIAU TEXTUEL

Le matériau textuel se constitue à travers un double-mouvement qui fait écho à la recherche de dissonances fertiles par la juxtaposition d'éléments apparemment incompatibles. Ce double-mouvement consiste en l'écriture de textes à la table, d'autres performatifs, émergeant pendant les répétitions et en diverses langues. L'ensemble forme une « [écriture rhapsodique](#) » qui prend la forme d'un **libretto multilingue**. Il sert comme point de départ pour la création chorégraphique et musicale.

Des phrases initiales sont proposées à chaque performeur/se qui les complètent pour donner naissance à cette partition avec les textes pré-écrits. Elle est développée à partir de la singularité de chaque performeur/se, son récit personnel, son corps et sa voix, ainsi que de la rencontre de toutes ces dimensions. Parallèlement, nous introduisons des fragments de récits autobiographiques ou auto-fictionnels amenés par les performeurs/ses qui en deviennent les protagonistes. Au-delà du texte, ceux-ci peuvent s'incarner dans des photos d'enfance ou historiques, des morceaux de musique classique joués, des objets... Chaque élément apparaît alors comme une citation, des bribes narratives qui ont leur origine hors plateau et constituent une strate historique, des fragments d'archives parsemant cet espace-temps poétique et performatif.

POÉTIQUE DE LA DISSONANCE

Une improvisation où des interprètes tentent de chanter ensemble, simultanément, à partir d'un texte sans musique, ouvre la voie aux **dissonances**. Néanmoins, au fur et à mesure de l'improvisation, portée par un désir réciproque d'harmonie des improvisateurs, un univers musical émerge.

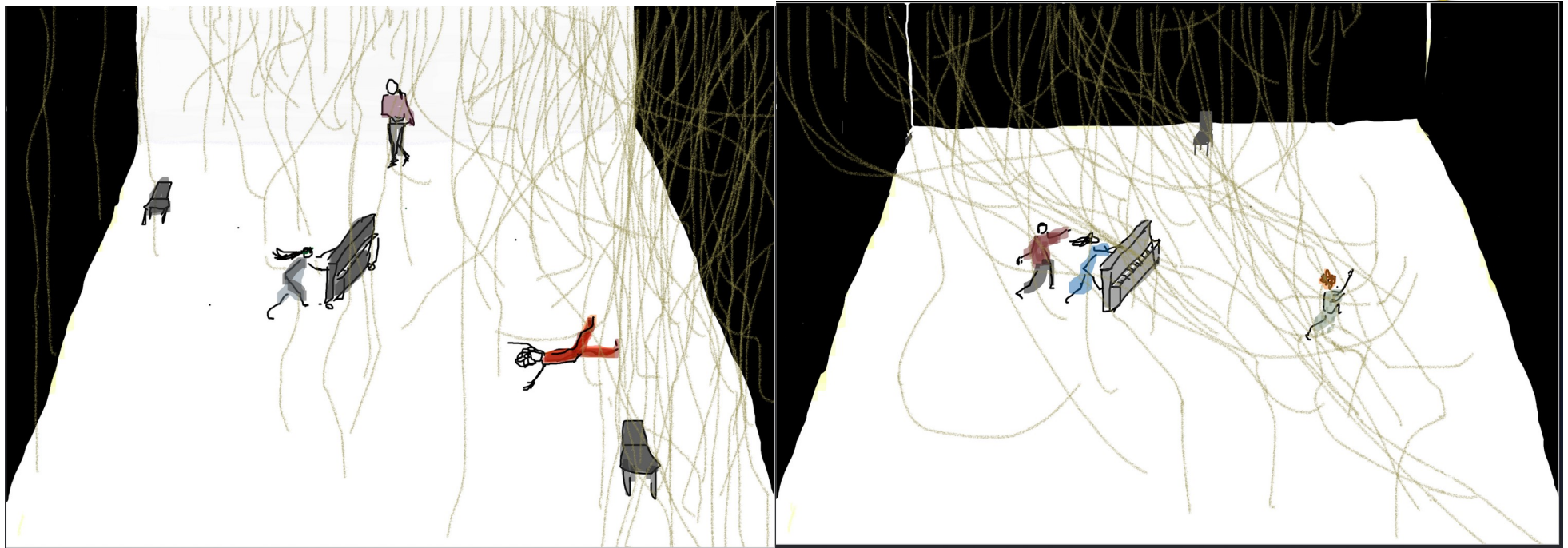
Dans ce travail, je permets à ces dissonances non seulement d'apparaître mais également de les faire durer pour les explorer. La coexistence des éléments incompatibles, qu'il s'agisse de musiques, de récits historiques, d'objets ou de couleurs, et l'acceptation de leurs discordances, entend permettre l'émergence d'une imprévisible poésie et de faire naître une nouvelle harmonie. En ce sens, elle devient pour moi une force poétique créatrice.

En m'appuyant sur **l'idée du temps comme mouvement en forme de spirale**, j'introduis la **dimension répétitive**. Celle-ci s'incarne dans la reproduction et la réincarnation d'événements chorégraphiques et musicaux créés avec les interprètes et qui ont déjà eu lieu, en changeant à chaque reprise un ou plusieurs paramètres de leur mise en situation. L'événement reproduit, entre-temps devenu mémoire, rencontre alors une nouvelle modalité ou dimension avec laquelle il n'a encore jamais interagi : une voix, un corps, un autre placement dans l'espace ou un objet scénique...

De plus, j'aimerais explorer dans quelle mesure la mémoire que l'on a de l'événement précédent et qui augmente à chaque réincarnation de cet événement, devient en soi un nouveau paramètre. Cette **perpétuation d'un événement répété**, légèrement modifié et renouvelé, me semble-t-il, nous le rend alors familier. Il représente un passé partagé entre les interprètes et le public, évoluant au gré de leurs questionnements, de leur quête de sens et d'une pensée collective. Il représente pour moi une forme métaphorique de la genèse d'une culture commune.

RECHERCHE ET TRANSMISSION

Curriculum Vitae est à la fois un projet de recherche transdisciplinaire et une pièce. Les deux aspects sont étroitement liés et s'enrichissent mutuellement. La recherche s'incarne dans une démarche d'**écriture performative et poétique**, "[l'écriture rhapsodique](#)", ainsi que dans des **ateliers intergénérationnels** qui se déroulent également lors des résidences.

Parallèlement au processus de création et en guise d'enrichissement, plusieurs ateliers avec le public ont ainsi lieu, ceux-ci s'entendent comme des laboratoires artistiques et participatifs, les ateliers "[Bridging The Arts](#)". Ils seront développés en coopération avec les institutions culturelles. Il s'agit d'impliquer les publics dans le processus de création, d'apprendre de lui et de lui offrir une expérience artistique. Il est donc conçu comme un prolongement du processus de création et structuré selon des enjeux spécifiques et les possibilités du lieu. Ce sont des ateliers artistiques transdisciplinaires - danse, musique et textes et langue(s) - ciblant spécifiquement les seniors et/ou les groupes intergénérationnels, les amateurs, ainsi que les personnes de niveaux artistiques différents.

L'atelier s'imagine comme un pont, comme un lieu de connexion qui permet à des éléments différents et séparés, mais divers, de se fondre les uns dans les autres. Le pont comme lieu de « rencontre des différences », qui permet à quelque chose de nouveau, d'inconnu, de poétique de naître de l'incompatibilité apparente de ses composants.

LOULOU OMER

Chorégraphe, composition musicale, écriture, interprète

D'origine israélienne, Loulou Omer est danseuse, chorégraphe, musicienne et poète. A Tel Aviv, elle suit des cours de musique et de danse dès l'enfance sous l'impulsion de sa mère Zipora Omer, elle-même danseuse dès le plus jeune âge auprès de la célèbre chorégraphe des avant-gardes [Gertrud Kraus](#). A 20 ans, Loulou Omer intègre la compagnie israélienne [Nir Ben-Gal et Liat Dror Company](#) pour une tournée en Europe, puis, grâce à une bourse de l'Institut Français de Tel-Aviv pour suivre un stage auprès de Maguy Marin, elle arrive à Paris.

Entre 1992 et 1997, elle vivra entre Paris et Bruxelles et suivra d'autres stages avec divers chorégraphes (tels que Josef Nadj, la compagnie Pina Bausch ou Michèle Anne de Mey). C'est à Bruxelles qu'elle se consacre entièrement à son travail chorégraphique, en solo et avec d'autres danseurs et artistes (Compagnie Mossoux-Bonté, Paul Wenninger, etc.).

En 1997, elle reçoit le 1er prix du "Festival des Jeunes Chorégraphes Contemporains de Pantin". Elle ne retournera pas vivre en Israël ; elle s'installe à Vienne où elle poursuit son travail de création, en pointillé. Avec son départ à Berlin, en 2007, et son retour à Vienne, en 2016, s'opère une rupture. Durant cette période et jusqu'à aujourd'hui, elle intègre à sa pratique artistique chorégraphique d'autres disciplines qu'elle exerce en parallèle depuis quelques années : l'écriture, le chant et la composition musicale. Les années berlinoises sont particulièrement consacrées à la musique et à l'écriture, notamment la poésie, dans laquelle elle a baigné toute son enfance grâce à son père [Ayin Hillel \(Omer\)](#), un poète israélien reconnu.

Elle développe un travail qui s'engage de façon croissante dans une approche transdisciplinaire entrelaçant danse, musique et poésie et cultive une multitude esthétique et linguistique. Les questions d'ancrages culturels et géographiques - face à l'individu, sa subjectivité, l'autobiographie et le récit de soi face au groupe et à l'Histoire - deviennent par ailleurs centrales.

C'est cette approche, puisée dans l'expérience de la multitude, celle des arts et celle des cultures et des langues, qui donne naissance à une méthode de travail particulière, à une philosophie et une pratique : [Chorégraphie d'une poésie sonore](#). Elle crée des pièces poly-artistiques, intégrant toutes ces disciplines, qu'elle présente dans plusieurs théâtres et festivals.

Elle collabore également avec d'autres artistes, notamment en tant qu'artiste associée. Parmi eux, les artistes plasticiens et multimédia Simon Wachsmuth, Isa Rosenberger, le percussionniste Tobias Steinberger, son mari le réalisateur et scénariste Goran Rebic, sa sœur autrice et metteuse en scène Tal Omer.

Elle reçoit le "Prix de poésie d'exil 2021" par l'association et maison d'édition autrichienne Exil. e.V., coorganisé avec le Literaturhaus de Vienne [AT]. En 2023, elle est lauréate de la bourse d'écriture attribuée par la ville de Vienne (Autriche) pour le projet [Écriture rhapsodique](#) (bourse d'écriture d'un an). Elle travaille actuellement sur une nouvelle création, [Curriculum Vitae](#), et sur une reprise augmentée de la pièce "Fast ein Wunder", [Au hasard la mémoire](#).

KATHARINA SENK

Danse

Katharina Senk est une danseuse et chorégraphe autrichienne basée à Vienne. Elle est interprète pour Doris Uhlich, Florentina Holzinger, Sara Ostertag, Georg Blaschke, Liz King et Anton Lachky, notamment. En tant que chorégraphe, Katharina combine son intérêt pour le posthumanisme, le *Pleasure* et le féminisme intersectionnel avec ses connaissances dans les domaines de la danse, du mouvement et des arts martiaux.

Elle présente son travail et enseigne dans diverses institutions culturelles en Autriche et à l'international, notamment dans le cadre de ImPulsTanz-International Dance Festival Vienna, MUK University Vienna, TQW-Tanzquartier Wien, Nomadic Academy München, SCHÄXPIR-Festival Linz, SPECTRUM Festival Villach, communale OÖ, front@-Festival en Slovénie, Kepler Salon Linz. Elle est lauréate de plusieurs bourses, notamment danceWEB 2017, Start 2017/2018 et de la ville de Vienne pour l'année 2023.

ALAN PICOL

Chant et interprétation

Alan Picol, jeune baryton-basse breton, a été engagé au *Chœur de l'Armée française* depuis 2014 et l'est toujours aux *Cris de Paris*. Il a suivi une formation de chanteur et de chef de chœur à Paris (CRR de Paris) pour accomplir sa passion première, le théâtre. Amoureux du geste et de la voix qui sonnent juste sur un plateau, il met en scène plusieurs opéras dans de petites structures parisiennes, et attache un soin particulier à la polyphonie en scène. Alan cherche des occasions de rendre vivant un plateau et lisibles les œuvres du répertoire choral, y compris dans sa pratique solo (prix «fantaisie» du concours d'Excellence de l'U.P.M.C.F. en 2015, rôle du "Commandeur" dans la compagnie Opera mobile), mais aussi au centre des Arts de la Scène, où il enseigne à de futurs professionnels l'art du chant. Depuis 2021, il travaille avec François Chaignaud et Geoffroy Jourdain sur le projet *tumul* *us* qui mélange danse, polyphonie et performance, en tournée européenne.

Nataša Mirković

Coach musical

Nataša Mirković, originaire de Bosnie-Herzégovine, est actrice et chanteuse. Elle a d'abord étudié la musicologie à Sarajevo, puis le chant classique, le Lied et l'oratorio à Graz. Elle vit à Vienne depuis de nombreuses années et jouit d'une carrière de soliste variée, avec des engagements allant de l'Opéra de Graz à la Volksoper de Vienne. Elle s'intéresse particulièrement au Lied classique, à la musique baroque et aux musiques vernaculaires. Son amour du folklore a toujours ramené la chanteuse à ses racines, aux traditions

musicales des Balkans. C'est dans cet esprit qu'est né son dernier projet "En El Amor". Parallèlement à son activité de concertiste, Nataša Mirković donne des cours dans le monde entier depuis 15 ans, enseigne sa propre méthode de pose de voix et transmet ses connaissances et son expérience plus particulièrement à des artistes interprètes professionnels.

GUSTAVO PETEK

Création sonore

Gustavo Petek utilise des sons analogiques auto-enregistrés, une guitare, un ordinateur portable et des samples pour créer de la musique. À Buenos Aires, où il est né, il a commencé ses études d'art et de photographie et a joué de la guitare dans différents groupes underground. En 2002, il déménage à Barcelone, tout en continuant à travailler dans le domaine de la photographie, il étudie l'ingénierie du son, la production sonore et commence à travailler en tant que technicien du son. Depuis 2009, il vit à Vienne, où il commence à expérimenter de plus en plus la conception sonore pour la scène, notamment la danse et la performance. En 2016, il lance le label [Small Form](#), axé sur la musique contemporaine.

Tal Omer

Dramaturgie

Auteure, metteuse en scène et professeure de théâtre, elle vit et travaille à Tel-Aviv.

Elle écrit et a publié le roman "Que deviendra cette fille" et le livre jeunesse "Kika le caméléon". Elle a créé et mis en scène une trentaine de pièces de théâtre, de concerts-théâtre et de soirées culturelles («Qu'est-ce qui se passe», «Comme je l'ai rêvé», «La grande vacance»...) présentés dans les théâtres Tzavta et Tmuna, notamment. Elle est scénariste pour le film "Invisible" de Ronit Elkabetz, prix du jury œcuménique à la Berlinale de 2011, le Grand Prix du Festival international de Films de Femmes de Créteil en 2012 et le prix du meilleur film au festival international de Haïfa en 2011.

Tal Omer enseigne le théâtre corporel depuis de nombreuses années dans des écoles de théâtre en Israël. Elle dirige des stages *Opensense* et *Focusing* à Paris et à Tel-Aviv. Au cours des quatre dernières années, elle a travaillé au sein de *Kenafaïme*, une association qui mène un travail artistique avec des personnes présentant des troubles ou des handicaps mentaux. Elle y a enseigné le théâtre, créé et mis en scène la pièce de théâtre "The Way".

Contacts

Direction artistique :

Loulou Omer | loulou.omer@googlemail.com | +43 67 81 24 07 36

Production/diffusion

odeetencore@gmail.com

Vidéos des créations de la Compagnie Ode et encore - Loulou Omer

Fast ein Wunder - Reenacting Gertrud Kraus (2019) - 15 min. <https://vimeo.com/699415934>

L'Art de la mémoire - soirée composée en 3 volets autour de deux figures de la danse moderne viennoise conçue et proposée par Loulou Omer et Simon Wachsmuth : <https://www.odeetencore.org/fr/creations/artdelamemoirefr>

- **Qing (2017)** installation vidéo-danse de S. Wachsmuth en collaboration avec L. Omer - 20 min. <https://vimeo.com/704187619>
- **"Fast ein Wunder - Reenacting Gertrud Kraus" (15 min) ou "Au Hasard la Mémoire" (recréation de Fast ein Wunder) (30 min) (2022)**, pièces chorégraphiques et poly-artistiques de Loulou Omer
[Extrait sonore](#) (Au Hasard la Mémoire)
[Dossier artistique](#)
- **Echange/discussion performé avec le public de Omer et Wachsmuth - 30 min.**

Écriture rhapsodique - *bourse d'écriture Ville de Vienne (12 mois) (2023)*

<https://www.odeetencore.org/fr/ecriture-rhapsodique>

Musique

<https://www.odeetencore.org/fr/musique>