

The Sound of Silence

BORIS CHARMATZ PRESENTS THE SILENT FILM "UNELENTE INTRODUCTION" IN DeSINGEL, ANTWERP

by Jeroen Peeters

'*Film muet*' reads a caption at the beginning, as if to stipulate the work's medium – silent movie. As if to make sure that 'this is not a dance film!' Though the French choreographer Boris Charmatz has created several 'dance films' before, he always remained faithful to his belief that dance is not a pictorial medium. *Une lente introduction* is a film in collaboration with the film maker Aldo Lee, and it stays indeed silent throughout its 34 minutes. The end titles remind us that the film is based on Charmatz' 1997 choreography *Herses (une lente introduction)*; they even list up the credits of that project, including, curiously, the titles of the compositions by Helmut Lachenmann used in that earlier work. Still, *Une lente introduction* is not so much an erasure of Lachenmann, nor of *Herses (une lente introduction)*. The film's silence insists that it is not just a registration of a dance piece, but a work in its own right: the choreography does not happen *in* the image, but is taken elsewhere by the sound of silence.

Where does the choreography actually happen? Although with the silence, you seem to be immersed in the film already before the first images appear, it will take a slow introduction to find out. Even after 34 minutes that slow start is still about to happen without quite happening – it is a start that has already happened unnoticed and requires endless stretches of time to be traced. As if its secret were swallowed by the silence. *Une lente introduction* is certainly Charmatz' most meditative work, allowing for a distant contemplation of the imagery. But the film also intoxicates you through the ears, making audible the muttering of your own thoughts and desires, as if their volume were cranked up by the silence.

Wigs

But in order to hear, we must first watch. Four naked bodies, two men and two women, are exploring a small platform, tracing one another's bodies, probing distances, borders, horizons. Like often in Charmatz' work, the dancers' movements are highly idiosyncratic and resist legibility. At the same time, these choreographic gestures of erasure revolve around a few clear reference points, like for instance naked bodies launched one moment into joyful dancing and hopping around – flirting with the fiction of an unburdened, natural body. At a closer look, the performers appear to be not quite naked – they are wearing wigs, and they carry meaning. Their striptease is a conceptual one: bodies stripped bare of the clichés, fictions and narratives they are dressed in all the time – which nevertheless continue to linger in our perceptual habits, and sometimes surface in the dancers' bodily projections.

Une lente introduction not only erases, reduces and suspends. The film also adds quite a few layers to the choreography happening somewhere on that platform. Lit by Madjid Hakimi, the dancers are wrapped in the strong sculptural contrasts of chiaroscuro, sometimes they even disappear in the darkness looming at the edges of the space. Then there is Aldo Lee's hand-held camera, which moves slowly as if skirting a landscape, which stops, wavers and comes close, which suddenly shifts and plunges into a low perspective, which wields a frame severing limbs and slicing bodies. It is the restless view of an eye supported by a body. The video footage was later transferred to 35 mm film, but not without first manipulating the colours, covering the bodies with a somewhat artificial dim spectrum, shades of green and purple, and roughening their skins with the grain of pixels. The frames and mediations are present, yet they appear to create proximity rather than distance. Their violence is softened by the silence.

Reverberations

The thread that most clearly structures the dance sequences is a double *pas de deux* of two couples – the couple, yet another strong marker of dance's phantasmal realm. Julia Cima and Boris Charmatz are engaged in a wild, contact-ridden physical duet, moving beyond the imagery and clichés of the couple, though not avoiding strong sexual overtones in their dancing. The simultaneous duet of Myriam Lebreton and Vincent Dupont is constructed around distance and provides a backdrop for the other duet. That at the same time yet another duet between the film and the spectator takes place, becomes clear at the end of the film, when a fifth dancer (Sylvain Prunenec) enters the frame and then the platform, to be embraced by a mass of four people, forming one symbiotic, communal body. *Une lente introduction* stages the desire of participation literally through the possibility of walking into the image.

Again, not the promise and consumption of an ideal image are at stake here, as this visual phantasm is accompanied by, even steeped in silence. The real participation happens elsewhere. What ties us to the image is our desire to hear those dancing bodies, muted by the editor's hand. We are *in* that sound – which is nothing else than the reverberation of our own projections – and experience silence unbridling the heterogeneous realm of the acoustic imaginary. Perhaps this is Charmatz' main choreographic gesture, carried by the separation of image and sound: to provide with *Une lente introduction* a medium that elicits desires different from those that conform to the codes of the theatre or the society of spectacle, and allow the spectators to descend into the intimacy of their own depths – where silence must inevitably touch upon the secret.

For information on further screenings, see www.ednaedna.com .

(18.10.2007)

BORIS CHARMATZ PRESENTE *UNE LENTE INTRODUCTION*, FILM MUET, AU CENTRE ARTISTIQUE DeSINGEL (ANVERS)

Par **Jeroen Peeters**

« Film muet » peut-on lire au début. Une façon, en quelque sorte, de stipuler le genre de l'oeuvre. Pour qu'on sache bien que « ceci n'est pas un film de danse ! »

Boris Charmatz, chorégraphe français, avait déjà créé plusieurs « films de danse », toujours en restant fidèle à sa croyance : la danse n'est pas qu'une suite de tableaux. *Une lente introduction* a été réalisé en collaboration avec les cinéastes Aldo Lee et Madjid Hakimi, et en effet, il est muet, tout au long de ses 34 minutes. Le générique nous rappelle que le film est basé sur la chorégraphie de Charmatz, *herses (une lente introduction)* de 1997. On y lit les crédits de cette création-là, y compris, chose curieuse, les titres des morceaux composés par Helmut Lachenmann pour la pièce. *Une lente introduction* n'est pourtant pas un simple effacement, ni du son de Lachenmann, ni de la chorégraphie de *Herses (une lente introduction)*.

Le silence souligne le fait que le film n'est pas que la captation vidéo d'une oeuvre de danse, mais une oeuvre à part entière. La chorégraphie n'a pas lieu *dans* l'image – elle y est transportée par le « son » du silence. Mais dans ce cas, où se situe-t-elle? Il vous faudra une lente introduction pour l'apprendre, même si, grâce au silence, vous vous sentez immergé dans le film bien avant de voir les premières images. Même au bout des 34 minutes, ce lent début est encore en train de se produire sans jamais arriver tout à fait : le début passe inaperçu, et il vous faudra traverser de vastes étendues de temps pour le débusquer. Tout se passe comme si son secret avait été avalé par le silence. *Une lente introduction* est sans doute l'oeuvre la plus méditative de Charmatz. On contemple les images depuis une certaine distance. Le film vous enivre aussi par les oreilles. Il rend audible les bredouillements de vos propres pensées et désirs, comme si leur volume montait grâce au silence.

Des perruques

Pour entendre, il nous faut d'abord regarder. Quatre corps nus, deux hommes et deux femmes, explorent une petite plate-forme. Ils tracent les corps les uns des autres, testant les distances, les frontières, les horizons.

Comme c'est souvent le cas dans le travail de Charmatz, les mouvements des danseurs sont idiosyncrasiques ; ils résistent à la lisibilité.

Pourtant ces gestes chorégraphiques de « gommage » tournent autour de quelques points de référence bien délimités, les corps nus par exemple qui dansent et sautillent joyeusement en flirtant avec l'illusion du corps au naturel et sans entraves.

En regardant de près les danseurs semblent n'être pas tout à fait nus ; ils portent des perruques, et ces perruques sont porteuses de sens. Leur état d'être dévêtu est conceptuel. Leur corps est débarrassé des clichés, fictions et narrations qui les habillent en permanence, et qui demeurent dans nos habitudes de perception. Parfois pourtant ils refont surface dans les projections corporelles des danseurs.

Une lente introduction gomme, réduit et met en suspens. Mais il rajoute nombre de couches à la chorégraphie qui a lieu en un endroit donné, on ne sait où, sur la plate-forme. Mis en lumière par Yves Godin, les danseurs sont enveloppés des forts contrastes sculpturaux du clair-obscur. Ils apparaissent parfois dans la pénombre des bords du champ. Hakimi, caméra à la main, se déplace doucement autour d'eux comme s'il contourrait un paysage, s'arrêtant, hésitant puis s'approchant. Tantôt son appareil change subitement de place et descend pour prendre des images en contre-plongée, tantôt il crée un cadre qui coupe des membres et tranche des corps : c'est l'incarnation du regard acharné d'un oeil soutenu par un corps. Ses

prises ont été transférées au 35 mm, après transformation des couleurs. Les corps sont teintés de nuances vertes et pourpres, relativement sombres et un tant soit peu artificielles. Le grain des pixels rend les peaux rêches, et les cadres, s'ils sont présents, créent de la proximité plutôt que de la distance. Leur violence est adoucie par le silence.

Réverbérations

Le fil qui structure les séquences avec le plus de clarté est sans doute le double *pas de deux*. Deux couples pour signifier le Couple – sujet incontournable dans le monde de rêve créé par la danse. Julia Cima et Boris Charmatz se livrent à un duo sauvage, extrêmement physique, quelque peu influencé par la danse contact. Ils nous emmènent au-delà des clichés du couple sans éviter, dans leur danse, un fort élément sexuel. Le duo simultané entre Myriam Lebreton et Vincent Dupont est construit autour de la distance et constitue un soutien pour le premier duo, qu'il met en relief. A la fin du film le spectateur se rend compte qu'en fait il a été acteur d'un troisième duo – celui qui a lieu entre le film et le spectateur. Car c'est à ce moment-là qu'on perçoit le cinquième danseur, Sylvain Prunenec, "entrer dans le film", d'abord dans le cadre, puis sur la plate-forme : on s'identifie à lui, accueilli par l'ensemble des quatre personnes, qui forment désormais un seul corps, communautaire, symbiotique. Pour mettre en scène notre désir de participer, *Une lente introduction* nous offre la possibilité de marcher jusque dans l'image.

Qu'est-ce qui est en jeu ici, au juste? Ni la promesse, ni la consommation d'une image "idéale" car le phantasme visuel est plongé dans le silence. La véritable participation a lieu sur un autre plan. Ce qui nous relie réellement à l'image, c'est notre désir d'entendre ces corps qui dansent et qui sont rendus muets par les doigts du monteur. Nous sommes *dans* ce son – qui, lui-même, n'est rien d'autre que la réverbération de nos propres projections. Nous vivons le silence comme une force effrénée au sein de l'imaginaire acoustique hétérogène. C'est peut-être là le principal geste chorégraphique de Charmatz, celui qu'il construit par la séparation de l'image et du son : offrir, par le biais d'*Une lente introduction*, un support qui éveille des désirs différents de ceux qui sont conformes aux codes du théâtre, différents des codes de la société du spectacle. Ce film permet aux spectateurs de descendre dans l'intimité de leurs propres profondeurs, là où le silence touche inévitablement le secret.