

Susanna Leinonen Company

Farther

Création 2019

© Mirka Kleemola

La nouvelle création de Susanna Leinonen Company (SLC) explore de nouvelles voies en matière de pluridisciplinarité – en particulier autour du texte et du mouvement – ainsi que la relation d’une œuvre avec son environnement. La première sera donnée à Helsinki à l’automne 2019.

Le questionnement central de la performance se construit autour des notions de proximité et de distance. Qui est un voisin, qui est un étranger ? Qu’est-ce qui nous lie et qu’est-ce qui nous sépare – est-ce uniquement une distance géographique, ou culturelle, ou est-ce que l’on porte la distance en soi-même ? En Finlande, il n’est pas bien vu d’approcher de personnes que l’on ne connaît pas. Des études ont mis en évidence que l’espace personnel d’un individu est plus étendu ici. En principe, nous adorons la distance, aussi bien mentale que physique. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement, de “cohabiter”, ou de “coexister” dans l’isolement ? Ces questions et tâtonnements serviront de point de départ au travail créatif des artistes associés au projet : la chorégraphe, le compositeur et l’écrivain, sans oublier les interprètes, cinq danseuses et un acteur.

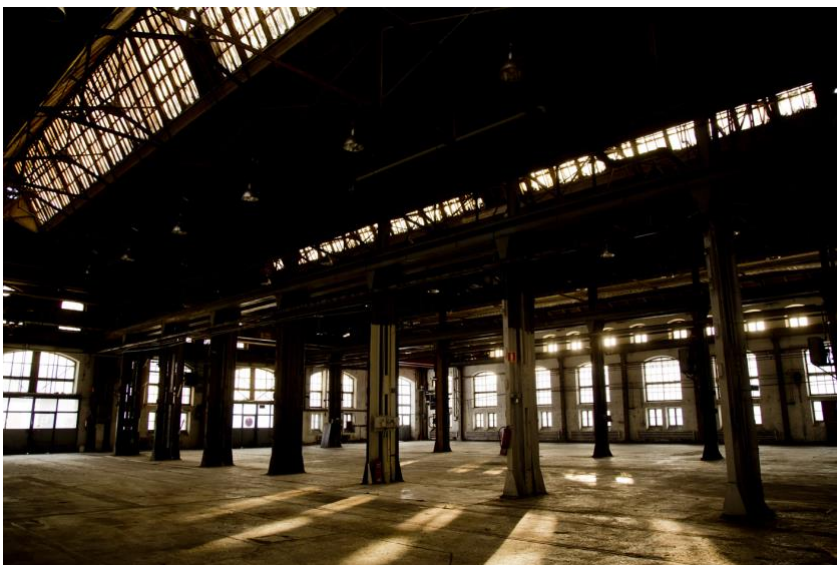
Après une première coopération réussie autour de SEE | OBEY en 2015, Susanna Leinonen s’associera de nouveau à Jukka Viikilä. Auteur-dramaturge-poète reconnu, Jukka Viikilä a

obtenu le prix Finlandia (le "Goncourt finlandais") en 2016. Il est connu pour son style impressionniste, parfois même surréaliste, ainsi que pour la clarté et originalité de son expression. Il écrira un nouveau texte sur mesure pour la nouvelle œuvre, dont le but ne sera pas "d'expliquer" le mouvement, mais de l'enrichir, de le compléter, ou même de le remettre en question.

SLC souhaite ainsi explorer, de manière encore plus exhaustive que précédemment, quelles sont les possibilités (et défis !) offertes par la rencontre entre ces champs artistiques si différents. Comment faire face à notre obsession des mots, pour laisser la place à un certain état de flou, de vide, cet état si nécessaire pour toute créativité et originalité ? Et comment la danse peut-elle servir le texte, sans en être une simple illustration ?

C'est dans cette optique que la compagnie souhaite pour la première fois inviter un acteur sur scène, aux côtés des cinq danseuses. Il s'agira d'une occasion unique pour s'interroger sur les différentes réalités corporelles de ces artistes, qui ont en commun le corps comme outil de travail. Comment se servent-ils de cet outil dans l'étude d'un thème donné ? L'acteur en question, Marc Gassot (un franco-finlandais), pratique également le mime et l'art clownesque. Il est donc particulièrement bien placé pour explorer, en concertation avec les danseuses, les questions de distance et de proximité : la distance entre les mots et les gestes, ce que l'on dit et ce que l'on exprime à travers d'autres moyens.

La musique a toujours joué un rôle essentiel dans les œuvres de Susanna Leinonen Company, et la compagnie collabore avec le musicien-compositeur Kasper Laine depuis plus de dix ans. Pour cette création, sa mission et le défi qui lui est posé sera de créer un univers sonore qui pourra unifier tous les éléments du spectacle, mais qui pourra aussi être déconstruit en « morceaux » si besoin. Cette création sera pour la première fois un projet *in situ*, provisoirement prévu pour un espace industriel à Helsinki, l'ancien atelier d'usinage dit Bruno. Au lieu de le faire voyager chaque fois en entier, l'objectif est d'arriver à créer une œuvre « puzzle » que l'on pourra construire et reconstruire de différentes manières selon les besoins de l'espace.

Atelier d'Usinage Bruno

Note d'Intention – Susanna Leinonen Company

Accueil Studio

Centre Chorégraphique National d'Orléans

Susanna Leinonen Company se classe parmi les plus intéressantes compagnies de danse contemporaine nordique. Depuis presque 17 ans, la compagnie développe son style emblématique sous la direction artistique de la chorégraphe Susanna Leinonen. Au cœur de l'esthétique se trouve un langage gestuel soigné et ambitieux, un outil à la fois subtil et puissant pour relayer la complexité du monde et de nos relations sociales - sujet qui continue de fasciner la chorégraphe.

Mais si la virtuosité de la danse reste toujours le point de convergence des œuvres de la compagnie, celles-ci sont conçues comme de véritables « gesamtkunstwerk », des œuvres d'art totale. La conception sonore, vidéo et lumières sont des éléments essentiels dans chaque œuvre de Susanna Leinonen Company.

La compagnie a tourné dans 25 pays, dans plusieurs festivals et lieux tels que Julidans, The Place, Tokyo Dance Biennale Tokyo et SiDance. Des compagnies telles que le Ballet Royal Suédois, le Danish Dance Theatre, et le Ballet Nürnberg ont commandé des créations à Susanna Leinonen.

Depuis 2017, la Cie Susanna Leinonen vit une période de redynamisation et expansion d'activités, grâce en partie à la fondation Erkko, qui a aidé la compagnie à lancer un projet appelé Dance Season pour la période de 2017-2019. Ce projet, novateur dans le contexte de la danse contemporaine finlandaise, permet à la compagnie de salarier ces danseurs pour de longues périodes, les impliquant ainsi de manière beaucoup plus profonde dans les activités de la compagnie.

Cela se traduit par des projets plus ambitieux sur le plan artistique, où l'équipe a la possibilité de travailler plus longtemps ensemble, ou même avec le public (comme cela est le cas pour la création de 2018, *Nasty*). La Cie Susanna Leinonen attache une importance particulière à la coopération artistique pluridisciplinaire ainsi qu'au respect de l'autonomie et la vision créative de chaque membre du groupe de travail.

La compagnie s'implique également de plus en plus dans une démarche de co-crédation internationale pour continuer à se développer aussi bien artistiquement que sur le plan de la production. La compagnie entretient déjà certains liens avec la France, entre autres une coopération réciproque avec la CCN de Tours prévue pour 2019. La compagnie a effectué une tournée dans le département de la Loire-Atlantique en 2015 avec l'œuvre *Kaïra* qui était très bien reçue par le public français. De plus, *Farther*, la création de 2019, aura également un acteur franco-finlandais, Marc Gassot. Cela ouvre des possibilités intéressantes de jouer avec les deux langues.

Participer au dispositif Accueil Studio serait une opportunité exceptionnelle pour la chorégraphe Susanna Leinonen de travailler de manière intense avec une équipe réduite – p.ex. trois danseuses et l'acteur – et d'expérimenter ensemble des nouvelles méthodes de travail et de construction d'une

œuvre. En Finlande il est rare d'avoir la possibilité de commencer le travail en équipe si tôt, et cette période serait extrêmement précieuse pour les conditions créatives.

En plus d'une performance à l'issue de ou pendant la résidence, la compagnie serait naturellement ravie de revenir en France une fois la pièce complétée pour la présenter soit en entier, soit en combinaison de différents « morceaux ».

Cordialement,

Elina Tanskanen
Chargée de relations internationales
Susanna Leinonen Company

CURRICULUM VITAE

Susanna Leinonen

Choreographer and dancer

Education

2000	Master of Arts, Theatre Academy, Finland
1993-1996	Professional dancer, Turku Conservatoire
1992	David Atkins' Dance School, Australia
1981-1992	Dance School Elwa Molin, Finland

Contracts

1994-1995	Estonian National Ballet
-----------	--------------------------

Choreographies

2017	Dreams of Replay	Alexander Theatre, Helsinki
2015	SEE OBEY	Stoa, Culture Centre for Eastern Helsinki
2014	Touch of Gravity	Almi Hall, Finland
2012	Romeo&Julia	Stoa, Culture Centre for Eastern Helsinki
2012	Breaking the Fury	Skånes Dansteater, Sweden
2011	Transient Horizon	Göteborg Ballet, Sweden
2011	Blinded Mind	Media Centre Lume, Helsinki
2009	And the Line Begins to Blur	Stoa, Culture Centre for Eastern Helsinki
2008	fragile entity	Skånes Dansteater, Sweden
2008	Grain	Stoa, Culture Centre for Eastern Helsinki
2006	Kaira	Kuopio Dance Festival
2005	Chinese Objects	Royal Swedish Ballet
2004	Disturbed Silence	Helsinki Festival
2004	'jotka olivat joukossa loistavien olentojen'	Turku Conservatoire
2003	Trickle, Green Oak	Finnish National Ballet
2002	Indigo	Fullmoon Dance Festival
2001	Babolat	Helsinki Festival
2000	No One, Just Your Friend	Zodiak – Center for New Dance

Work as a Dancer

2015	Touch of Gravity	(own choreography)
2014	Touch of Gravity and Kaira	(own choreography)
2009	And the Line Begins to Blur	(own choreography)
2008	Grain	(own solo choreography)
2006	Kaira	(own choreography)
2004	Disturbed Silence	(own choreography)
2002	Indigo	(own choreography)
2001	Babolat	(own choreography)
2000	No One, Just Your Friend	(own choreography)
2000	Crawl the Butterfly back	chor. Minna Tuovinen and Martin Heslop
1999	Läpinäkyvät	chor. Minna Tuovinen and Martin Heslop
1999	Parole D'Arbre	chor. Michaël D'Auzon
1998	Enkeliologia	chor. Anzu Furukawa
1997	Naurun Alla	chor. Tuomo Railo
1997	Perkeletär	chor. Minna Tuovinen

Work as a Dance Teacher

2016	Contemporary dance workshop: Tampere Conservatory
2015	Dance courses: Turku Dance School
2009-2010	Workshop, Susanna Leinonen repertoire: Dance School Elwa Molin
2009	Master Class: Gdansk International Dance Festival, Poland
2008-2009	Contemporary dance course: the Ballet School of the Finnish National Opera
2006	Contemporary dance, workshop: Kuopio Dance Festival
2006	'Invitation 2006': Theatre Academy
2006	Course for dance pedagogues: Theatre Academy
2006	Contemporary dance course: Helsinki Dance Institute
2006	Contemporary dance course: Dance School Elwa Molin
2005	Contemporary dance course: Kuopio Dance Festival
2005	Contemporary dance course: Dance School Elwa Molin
2004	Contemporary dance: Turku Conservatoire
1995-	Ballet teacher in different dance schools in Finland

Awards

2012	The Cultural Prize of the City of Helsinki
2010	Benois de la Danse-nominee (choreographers)
2004	Finland Award by Ministry of Education
2004	Dance Act of the Year Prize
2003	Pro Dance prize
2001	Kaapeli Prize

Scholarships

2014	Arts Council of Finland, 5-year grant
2008	Arts Council of Finland, 5-year grant
2005	Arts Council of Finland, 3-year grant

2003	Arts Council of Finland, 1-year grant
2002	Arts Council of Finland, a half-year grant
2000	City of Helsinki, Artistic Grant
2000-	Numerous production grants including the National Council for Dance, the Finnish Cultural Foundation, Alfred Kordelin's Foundation