

LES OUVREURS

DE POSSIBLES

Les Ouvreurs de Possibles portent des projets aux formes multiples mais tous reliés par

des questions communes

Tous les projets de la compagnie, conçus pour la scène ou pour d'autres territoires, ont la particularité d'imbriquer création et médiation.

LES OUVREURS

Les Ouvreurs de Possibles placent au cœur de leur travail artistique la notion de présence au monde. Comment être là, présent dans l'instant, assez fort et pleinement pour faire advenir une chose nouvelle, inscrite dans le contexte dans laquelle elle se produit ? Comment faire se rencontrer publics, danseurs, musiciens et comédiens au sein d'espaces quotidiens ou bien d'espaces scéniques ? Comment transformer les regards que nous portons sur les autres et sur ce qui nous entoure ?

DE POSSIBLES

DELPHINE BACHACOU

En parallèle de son cursus universitaire en histoire de l'art et en médiation culturelle, elle se forme aux conservatoires de Mont-de-Marsan, de Bordeaux et aux RIDC à Paris.

En 1999, elle crée la Compagnie de la Bulle avec Marie-Pierre Chopin et co-écrit pendant dix ans, plusieurs pièces chorégraphiques destinées à l'espace public.

Attachée au travail d'écriture chorégraphique pour la scène, elle signe avec Julie Sicher une pièce en duo. Elle développe aussi un travail d'im-

provisation au sein du collectif Emma Jupe, avec le duo musical Relentless et avec deux ensembles de soundpainting, Anitya et Klangfarben.

La transmission fait partie intégrante de son travail, étant personne-ressources pour la danse à l'école. En complémentarité, elle a été Responsable de la médiation culturelle au Centre national de la danse, de 2004 jusqu'à 2011.

Depuis 2009, elle est co-directrice de la Compagnie les Ouvreurs de Possibles avec Jean-Philippe Costes Muscat.

JEAN-PHILIPPE COSTES MUSCAT

À la suite de sa formation au CNDC d'Angers, il danse aux Centres Chorégraphiques nationaux de Rennes pour Gigi Caciuleanu et de Grenoble pour Jean-Claude Gallotta. Il continue son parcours d'interprète à Paris avec Lorraine Gomez, Myriam Dooge, Luc Petton, Rachel Mateis, Jean-Christophe Bleton, Gisèle Gréau...

Il collabore aussi avec les metteurs en scène Vincent Goethals et Ludovic Fouquet. Puis il s'engage dans l'improvisation et performe avec le collectif Emma Jupe et les ensembles de

soundpainting Anitya et Klangfarben. Son travail se tourne vers la transmission. Il intervient depuis 1995 en milieu scolaire en tant que personne-ressources pour la danse à l'école. Professeur certifié de la technique F. M. Alexander et diplômé du D.U « technique du corps et monde du soin » à l'Université Paris 8, il intervient aussi auprès de publics en situation de handicap.

Depuis 2009, il est co-directeur de la Compagnie les Ouvreurs de Possibles avec Delphine Bachacou.

→ Qui s'y frotte... se piquera forcément au jeu. Dans le cadre d'une conférence poétique des plus documentées, les deux danseurs, Delphine Bachacou et Jean-Philippe Costes Muscat avec le musicien, Christophe Cagnolari, explorent toute la gamme des frottements possibles. Le contact ne va pas sans risque. Il implique usure et altération. Mais que vaudrait une vie qui ne se laisserait pas toucher par l'autre ?

un trio chorégraphique et musical pour la scène à partir de 7 ans

LA TRIBOLOGIE DES HUMAINS

*Cette pièce
d'une durée
d'1 heure s'adresse
à un public familial,
à partir de 7 ans*

Au cours de leurs recherches sur cette idée du frottement, les Ouvriers de Possibles ont découvert la «tribologie», autrement dit l'étude des frottements et des effets qu'ils peuvent engendrer. Sans frottement, le moindre geste quotidien deviendrait impossible..

Et qui mieux que ces danseurs, inévitablement préoccupés par la souplesse et la liberté de leurs propres articulations, pouvaient transfigurer ce chaos de frictions en un spectacle savamment ludique ? Leurs obser-

vations nous plongent au cœur du corps humain pour mieux questionner la manière dont l'individu doit se frotter au monde...

Un conférencier facétieux prend plusieurs visages, celui de chacun des interprètes, qui nous font éprouver les qualités les plus variées de frottements, biologiques, mécaniques, relationnels... Leur regard incisif et amusé bouscule notre vision ordinaire, incitant chaque spectateur à prendre le relais pour devenir à son tour un Ouvrier de Possibles... *Céline Viel*

→ La tectonique des plaques s'appuie sur la théorie selon laquelle l'écorce terrestre n'est pas homogène. Elle est constituée de plaques qui «flottent» à la surface et qui «dériver» en se «frottant» les unes contre les autres. À l'image des plaques continentales unifiées, qui à force de frottements se sont singularisées mais aussi altérées, les cultures de chacun des 5 interprètes viennent se frotter les unes aux autres.

un quintette chorégraphique et vidéographique pour la scène à partir de 5 ans

LA TECTONIQUE DES PLAQUES

Cette pièce prend deux formes : une forme courte de 40 minutes à voir à partir de 5 ans et une forme longue d'1 heure pour un public familial.

Cette création chorégraphique, musicale et vidéographique pour la scène traite à nouveau de la question des frottements mais cette fois, entre nos différentes cultures.

Comment «à force de se frotter», les corps changent, les danses se modifient, les langages se mélangent, les façons les plus quotidiennes d'être se questionnent ? Comment ces 5 individus s'altèrent-ils au cœur de frottements plus ou moins agréables ? L'autre est un étranger éloigné, sur sa propre plaque. Comment mieux

l'appréhender, faire de ses coutumes une part de moi ? La pièce se construit donc à partir de rencontres entre les 5 interprètes. Pour commencer, chacun explore sa plaque, son territoire. Mais les plaques bougent et dérivent pour s'entrechoquer avec «des ailleurs». Nous verrons alors comment les plaques et les individus se transforment, comment le plaisir peut être grand de sauter d'une plaque à l'autre, comment les glissements et les tremblements peuvent créer des métamorphoses insoupçonnables.

→ Le Bal des Ouvreurs est un événement festif. L'idée est de transmettre et danser au cours de ce bal un répertoire de danses dites contemporaines mais construites à partir d'une connaissance des danses traditionnelles. Elles ont en commun : la prise en compte des relations à la musique, une attention particulière à l'espace et un regard singulier sur la relation aux autres.

des danses à partager

LE BAL DES OUVREURS

Ce projet s'adapte au territoire dans lequel il s'inscrit et puise dans les traditions pour mieux les détourner.

À partir de ces éléments et tout en puisant dans une gestuelle « contemporaine », les danseurs ont donc composé un répertoire de danses « tradi-contemporaines ».

Accompagnés par les musiciens de la compagnie ou par une harmonie municipale, l'orchestre de l'école de musique locale, une formation musicale du territoire ou par des supports enregistrés, les danseurs transmettent ce répertoire. Il est ainsi dansé à plusieurs reprises au cours du bal. La présence « d'ambassadeurs », qui

ont été formés en amont de l'événement, permet une transmission facilitée. Par ailleurs, des temps d'improvisation menés par les danseurs et musiciens sont donnés à voir aux publics comme « temps spectaculaires ». Car le bal est un lieu où l'on vient aussi pour regarder danser. Au cours du bal, des moments « non guidés » sont aussi proposés afin que chacun danse librement valse, chacha, salsa et autre tango... Ce projet permet la rencontre de différentes générations, tous se mettent à danser.

→ Le Haïku est un petit poème japonais très court, composé de 17 syllabes sur seulement 3 lignes, dont chacune comporte 5, 7, 5 syllabes. Il évoque généralement un moment de la vie, un instant de nature, souvent en relation avec une saison. S'appuyant sur sa brièveté et le vif de l'instant, le haïku peut transmettre de fortes émotions. Regard instantané sur le monde qui nous entoure, il est précis et montre l'essentiel.

des poèmes en mouvement

LES HAÏKUS CHOREGRAPHIQUES

En partenariat avec une structure culturelle ou une collectivité territoriale, les Haïkus chorégraphiques peuvent se partager avec différentes populations et prendre la forme d'une exposition vidéographique, reflet d'un territoire aux visages et aux mouvements multiples.

S'appuyant sur les règles de jeu de l'haïku écrit, l'Haïku chorégraphique est un regard, une signature en mouvement, en relation avec ce qui nous entoure. Les Haïkus chorégraphiques sont donc de courts instants de danse improvisée et filmée : une entrée, un développement, une sortie – qui se déroule dans un temps court. Chaque signature se donne à voir dans un lieu singulier, en solo ou bien en duo, et sous l'œil de la caméra, pour que la danse garde trace et se diffuse le plus loin possible.

→ L'entre-deux est un état de conscience né de la perception que son identité n'est pas monolithique. L'individu existe en tant que tel mais se construit en rapport avec ce qui l'entoure. Il se situe dans plusieurs espaces, toujours dans les «entre» :

- entre moi et moi : quels espaces intérieurs j'investis ?
- entre moi et un autre : quelles sont mes relations aux autres ?
- entre moi et un espace architectural : quelles relations j'entretiens avec mon environnement ?

un projet artistique de territoire qui crée du lien

ENTRE LÀ

Quelle conscience ai-je de ces espaces qui semblent «vides»? Comment puis-je les investir pour leur donner corps? Ils ont l'air vides mais sont pourtant pleins de vie; ils ont l'air de nous séparer et pourtant nous relient. Il s'agit pour les Ouvreurs de Possibles de faire jaillir le vibrant de ces espaces presque invisibles pour recréer de la relation à différents niveaux, permettre de prendre à nouveau conscience de ces lieux qui nous aident à revenir à nous et à ne pas nous faire «happer» par notre environnement.

Ce projet fortement partenarial se construit à partir d'un temps de permanence sur un territoire (une semaine, un mois, un an sur une ville, un quartier...).

Plusieurs étapes le constituent :

- formation des porteurs du projet,
- performances surprises au sein des établissements partenaires,
- performances dans l'espace public,
- ateliers chorégraphiques,
- balades chorégraphiques,
- réalisation d'un film documentaire.

→ Le principe de ce projet qui existe au sein d'Entre là mais qui peut aussi prendre forme de manière autonome, est d'emmener un groupe de public en promenade dans une ville, un quartier ou un parc. Ces balades prennent des couleurs particulières car elles sont menées par un groupe de danseurs et de musiciens et peuvent aussi intégrer des groupes d'amateurs.

une déambulation sensorielle

BALADE CHOREGRAPHIQUE

Chaque balade est créée en fonction de la spécificité des lieux et de leurs histoires.

Il s'agit de permettre aux groupes visiteurs de découvrir différemment les lieux qui nous entourent, de prendre conscience de choses qu'on ne voit pas ou plus, en ouvrant autrement nos yeux et en les fermant parfois. Tout au long de cette promenade, le public est spectateur et acteur. Il peut observer ce que les danseurs révèlent, il peut écouter ce que les musiciens ou comédiens ont à nous dire et il peut aussi faire l'expérience de la danse, de la musique ou du toucher. Ce sont tous les sens de chacun qui

sont mis en jeu. On peut alors écouter les yeux fermés, se laisser guider par une autre personne ou esquisser une danse ici où là...

→ Les Chamaeleonidae plus communément appelés caméléons, sont des animaux qui se caractérisent par la mobilité indépendante de leurs yeux et leur capacité à voir et regarder de tous côtés, ainsi que par leur faculté de changer de couleur, de s'adapter à leur environnement et de créer une métamorphose.

des performances in situ

CHAMAELEONIDAE

*Les Chamaeleonidae s'adaptent à différents lieux : école, classe, bibliothèque, rue, lieu patrimonial, jardin...
La durée de ces performances in situ varie en fonction du contexte et du temps d'inscription dans le lieu choisi.*

Tels des caméléons, tous sens aux aguets, les Ouvreurs de Possibles proposent des moments de performances improvisées qui peuvent se jouer en trio, quatuor ou quintette, appelées Chamaeleonidae. Les performeurs composent dans l'instant danses, mots, sons et musiques, se laissant toucher par les espaces qui les entourent, par les populations qui les font vivre. Comme un jeu de rebonds, ils s'appuient sur l'espace architectural, sur les circulations, sur les paroles et

sur tout ce qui les entoure pour composer une pièce chorégraphique et musicale instantanément. Ces performances peuvent avoir lieu de manière surprise à l'intérieur de classes d'école par exemple – les professeurs étant complices de la venue des Ouvreurs – pendant une 30^{ne} de minutes qui se terminent par un temps d'échanges. Selon les contextes, les performances peuvent aussi être annoncées au public dans le cadre des journées du patrimoine ou dans une bibliothèque.

Les Ouvreurs de Possibles - Association de l'Aube • Maison des associations - 4 rue des arènes 75005 Paris • **06 82 12 96 16 - 06 87 43 86 93** • lesouveursdepossibles@gmail.com • www.lesouveursdepossibles.fr

Représentée par
Dominique Duplan
en tant que président
SIRET n° 414 082 586 000 44
Code APE 9001Z
Licence 2 n° 1070231
Licence 3 n° 1070233

Crédits photo : Patrice Berthereau, Jean Michel Darrou, EnCours / KompleXKapharnaüm,
Didier Leglise, Nathalie Matuszek, Agathe Poupeney / PhotoScene, Nicolas Van Ingen.
Design graphique : Anne Bodin. Impression : Art & Caractère.