

NOTE D'INTENTION
CRÉATION 2021

VOLTE PIÈCE POUR ENFANTS EN MAL DE DÉMOCRATIE

QUI SONT LES OUVREURS DE POSSIBLES ?

Compagnie créée en 2009 par Delphine Bachacou et Jean-Philippe Costes Muscat, Les Ouvreurs de Possibles portent différents projets chorégraphiques ayant tous une direction artistique et culturelle commune.

Deux points essentiels fondent l'ensemble des projets :

Donner à voir autrement le monde qui nous entoure, les comportements que nous adoptons dans nos quotidiens, les relations que nous entretenons et l'usage que nous faisons de nous-même, à travers la création de projets artistiques singuliers,
Repenser notre rapport aux Autres par des propositions artistiques porteuses de médiation.

La compagnie développe deux types de projets :

Des projets artistiques de territoire, s'inscrivant au cœur d'espaces pluriels : la ville, un quartier, un lieu de patrimoine, un parc... Ces projets s'appuient sur la composition instantanée, forme d'improvisation jouant sur la présence et le rapport au monde et

permettant une attention particulière aux populations.

Des projets pour la scène, issus des interrogations jaillies des projets artistiques de territoire, plaçant en leur cœur une recherche singulière d'écritures chorégraphiques à la croisée d'autres disciplines artistiques.

Les Ouvreurs de Possibles souhaitent ainsi expérimenter et partager de nouveaux chemins, d'autres manières d'être au monde. La création comme la transmission sont au centre de leur travail.

Parce que leurs projets artistiques sont ancrés dans la notion de partenariat, Delphine Bachacou et Jean-Philippe Costes Muscat travaillent en collaboration avec des danseurs, vidéastes, musiciens et comédiens mais aussi enfants, adolescents et adultes venus de tous les horizons... qui deviendront à leur tour Ouvreurs de Possibles.

Projets artistiques de territoire

- *Entre là*
- *Haïkus chorégraphiques*
- *Bal des Ouvreurs*
- *Balade chorégraphique et musicale*
- *Chamaeleonidae*

Pièces pour la scène

- *Triptyque sur le frottement*
 - *La Tribologie des humains (2013)*
 - *La Tectonique des plaques (2015)*
 - *La Théorie du crocodile (2017)*
- *Les 12 boîtes du Dr. Stock (2019)* en partenariat avec l'Ensemble Intercontemporain
- *Volte - Pièce pour enfants en mal de démocratie (2021)*

DELPHINE BACHACOU CHORÉGRAPHE ET DANSEUSE

En parallèle de son cursus universitaire en histoire de l'art et en médiation culturelle, Delphine Bachacou se forme en danse contemporaine dans les conservatoires de Mont-de-Marsan et Bordeaux puis aux RIDC à Paris. Ce double parcours s'ancre dans des questionnements communs sur la relation entre artistes et populations, entre œuvres et populations.

Dès 1999, elle crée avec Marie-Pierre Chopin la Compagnie de la Bulle, où elle co-écrit pendant une dizaine d'années plusieurs pièces chorégraphiques pour l'espace public. Elle développe aussi un travail d'improvisation au sein du collectif Emma Jupe, avec le duo musical Relentless et avec deux ensembles de soundpainting, Anitya et Klangfarben.

Elle aime également se confronter à d'autres écritures chorégraphiques et esthétiques. Elle est notamment danseuse interprète et assistante chorégraphique pour la compagnie Difié Kako-Chantal Loial.

La transmission fait partie intégrante de son travail, étant Personne-ressources pour la danse à l'école et ayant été Responsable de la médiation culturelle au Centre national de la danse de Pantin, de 2004 à 2011. Elle mène de nombreux ateliers de pratique à destination d'enfants, d'adolescents, des formations d'adultes, ainsi que des ateliers du regard, conférence interactive.

Depuis 2009, elle porte les Ouvreurs de Possibles avec Jean-Philippe Costes Muscat, en tant que chorégraphe et danseuse.

JEAN-PHILIPPE COSTES MUSCAT CHORÉGRAPHE ET DANSEUR

Après avoir suivi la formation du Centre National de Danse Contemporaine d'Angers (CNDC), il danse au Centre Chorégraphique National de Rennes pour Gigi Caciuleanu et au Centre Chorégraphique National de Grenoble/Groupe Émile Dubois, pour Jean-Claude Gallotta.

Il continue ensuite son parcours d'interprète à Paris avec Lorraine Gomez, Myriam Dooge, Luc Petton, Monique Duquesne, Rachel Mateis, Jean-Christophe Bleton, Gisèle Gréau... Il collabore avec les metteurs en scène Vincent Goethals (Théâtre En Scène) et Ludovic Fouquet (Cie Songes Mécaniques) sur plusieurs pièces et opéras, et performe avec les ensembles de soundpainting Anitya, Klangfarben, Helium, ainsi que le collectif d'improvisation Emma Jupe.

Diplômé du D.E de Professeur de Danse et du D.U «technique du corps et monde du soin» à l'Université Paris 8, il intervient depuis 1995 en milieu scolaire en tant qu'artiste associé et personne-ressources pour la danse à l'école. Il est également formateur à l'IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Villejuif de 2010 à 2013.

La poétique de sa danse ainsi que son enseignement sont imprégnés des pratiques martiales, du contact improvisation et de la technique F. Mathias Alexander dont il est professeur certifié.

Depuis 2009, il est co-directeur de la compagnie les Ouvreurs de Possibles avec Delphine Bachacou et à ce titre, initie des projets de création chorégraphique en relation aux territoires et aux populations.

PROJET POUR ENFANTS EN MAL DE DÉMOCRATIE

Ce projet de création est une invitation à s'engager en faveur d'un monde plus résilient. Il s'appuie sur une pièce chorégraphique : **VOLTE** et sur des actions artistiques, démocratiques et participatives, créées avec les populations.

Un projet en plusieurs volets

Au cours de ces 10 dernières années, les événements du monde ont été nombreux et sont venus questionner le sens de nos métiers d'artistes chorégraphiques :

- Accélération du réchauffement climatique et ses conséquences sur la biodiversité et les flux migratoires ;
- Partis nationalistes au second tour des élections de certains pays européens ;
- Influence des lobbies au cœur des organismes de représentation des citoyens ;
- Attentats ;
- Pollution atmosphérique avérée cancérigène pour l'homme ;
- Manifestations contre le mariage pour tous ;
- Accélération de la culture de la consommation à outrance...

Certaines questions sont devenues pressantes alors que le temps précisément semble s'accélérer. Quelle société pouvons nous et devons nous inventer aujourd'hui ? Comment et en faveur de quoi s'engager ? Comment offrir un avenir aux jeunes générations ?

Delphine Bachacou et Jean-Philippe Costes Muscat souhaitent ainsi mener une nouvelle recherche chorégraphique sur la notion d'engagement à travers un « **Projet pour enfants en mal de démocratie** » prenant plusieurs formes complémentaires :

- **Une pièce chorégraphique pour la scène pour 7 danseurs : Volte ;**
- **Des actions artistiques démocratiques et participatives :**
 - Les Portraits engagés
 - Le Bal des Possibles
 - La Marche chorégraphique – manifestation poétique.

Quel engagement ?

Il s'agit en effet de la problématique de l'engagement au sens de « conduite de vie », « conduite vis-à-vis de la vie » que les Ouvreurs de Possibles souhaitent porter dans ce projet, une conduite engagée vis-à-vis de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de l'écologie. Il s'agit de créer des formes de résistance, d'endurance et des prises de risque poétiques en faveur d'un regard bienveillant vis-à-vis de soi, de l'autre et du monde qui nous entoure.

VOLTE - PIÈCE POUR ENFANTS EN MAL DE DÉMOCRATIE

Une pièce chorégraphique pour 7 danseurs engagés.

Cette pièce pour 4 danseuses et 3 danseurs mêle danse, texte, musique et vidéo. Elle s'appuie sur 4 directions de recherches :

- L'étude de figures phares en matière d'engagement ;
- L'exploration de la devise : « Liberté, Egalité, Fraternité » ;
- La relation à la mémoire et à des événements marquants du monde ;
- Le drapeau blanc comme élément scénographique.

L'engagement est une mise en mouvement de la pensée, du corps et de la parole, individuelle et collective. Des figures phares en font exemple : Rosa Parks, Joan Baez, Simone Veil, Greta Thunberg, Albert Camus, Ghandi, l'Abbé Pierre, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Nelson Mandela, Martin Luther King... Elles ont en commun des corps impliqués au cœur de luttes en faveur d'un monde plus égalitaire, libre et fraternel.

Il ne s'agit pas de retrouver de manière stricte ces figures de référence au plateau mais d'analyser leurs formes d'engagement et de corporéité. L'analyse de leurs mises en mouvement permet de faire émerger des directions en termes de qualités de mouvement et d'écriture chorégraphique comme :

- La marche individuelle et collective ;
- La notion de résistance et d'endurance ;
- La notion d'enfermement et de corps contraints ;
- La prise de parole et le silence ;
- La prise de risque...

La devise « Liberté, Egalité, Fraternité » est aussi un point de départ de la recherche chorégraphique : égalité dans le travail du porté, du transfert de poids entre deux partenaires, ou encore fraternité dans l'exploration du toucher, du contact et liberté dans la relation à l'espace.... autant de pistes chorégraphiques.

Le drapeau blanc apparaît à la fois comme la réunion de toutes les couleurs pour une paix à venir. Il est aussi le support possible à la revendication comme la banderole ou peut encore se transformer en drapé antique faisant appel au lieu de naissance de la démocratie. Il sera ainsi support à la scénographie, lieu possible de diffusion des images vidéographiques.

La question de la mémoire est aussi essentielle dans cette pièce chorégraphique. Se connecter aux événements du monde semble primordial pour rompre les cycles de violences et d'inégalités qui ont traversé entre autres le 20e siècle. Un travail vidéographique permettra d'amener au plateau des images d'événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Par ailleurs, une recherche singulière sera menée à partir des discours des figures phares.

Volte – Pièce pour enfants en mal de démocratie, se construit à partir de l'analyse de ces formes d'engagement au regard des urgences actuelles. Il s'agit d'explorer la multiplicité de nos qualités de mouvement et la puissance de nos qualités relationnelles, quand les corps s'engagent, quand les humanités se rencontrent.

DES ACTIONS ARTISTIQUES, DÉMOCRATIQUES ET PARTICIPATIVES

Afin de donner la parole à toutes et tous, les chorégraphes souhaitent prolonger la pièce sur le plateau par des actions artistiques avec les populations, au sein de l'espace public.

Les portraits engagés prenant la forme de courtes vidéos

- **Ces Portraits engagés se construisent comme un kaléidoscope** vidéographique de corps et de paroles engagés.
- Les chorégraphes veulent proposer au plus grand nombre de déposer un geste et une parole engagés, selon des règles du jeu lié à des qualités de mouvement.
- Chaque portrait se déploie dans un temps court (entre 1 et 2 min.).
- **Les Portraits engagés font l'objet d'une diffusion** dans le hall d'entrée des théâtres lors des représentations de la pièce ou lors du **Bal des Possibles**. Ils peuvent également faire l'objet d'expositions itinérantes.
- **Lien vers Les Portraits engagés** réalisés avec les élèves de l'école Du Breuil – Arts et Techniques du paysage, Paris (en partenariat avec le théâtre Dunois) : <https://vimeo.com/341100807>

Le Bal des Possibles

- **Le Bal a souvent été un lieu de résistance** dans certaines périodes de l'histoire à la fois parce qu'il était un lieu possible de réunion et d'échange et à la fois car il était le lieu de la joie, de la fête et de la vie dans des périodes d'oppression.
- **Le Bal des Possibles s'appuie sur cette notion de résistance**, de réunion, de lien entre les générations. Partant du battement du cœur, ce bal mené par un DJ prend des couleurs électro.

- **Le répertoire de danses à partager** s'appuie sur plusieurs directions artistiques :
 - La marche comme le premier pas qui permet de se mettre en mouvement.
 - Les danses issues d'histoires de peuples opprimés (danses aux influences africaines, danses liées à certaines communautés comme le Voguing...).
 - Ces danses, collectives, à deux, ou seul, sont également construites à partir des notions « Égalité, Liberté, Fraternité ».

La Marche chorégraphique – manifestation poétique

- **L'engagement fait appel à la notion de résistance.** On peut aussi l'associer à la notion de manifestation, elle-même liée à la marche, notamment au sein de l'espace public. L'idée est d'investir l'espace public sous la forme d'une marche collective et dansée, une forme de revendication poétique.
- **L'envie est de réunir des groupes, danseurs et musiciens** (amateurs, scolaires, personnes en situation de handicap, personnes âgées...) qui seront formés en amont de la **Marche chorégraphique**. Le jour J les groupes seront réunis et guidés par les danseurs et musiciens de la compagnie. Cette marche dansée et musicale sera aussi ponctuée de moments silencieux et immobiles comme une invitation à écouter les bruits du monde.

CRÉATION

2019

18 - 19 - 20 décembre

audition des danseur-se-s à la MECA,
Bordeaux – en partenariat avec l'OARA

2020

2 au 10 septembre

répétitions au CDCN La Manufacture,
Bordeaux

5 au 16 octobre

répétitions au Cuvier,
Artigues-près-Bordeaux

6 au 12 novembre

répétitions au Théâtre de l'Oulle, Avignon

30 novembre au 11 décembre

répétitions à la MECA, Bordeaux
en partenariat avec l'OARA

DIFFUSION

2021

2 Février
1 représentation

Espace Treulon, Bruges
dans le cadre du festival Pouce ! porté
par le CDCN La Manufacture, Bordeaux

22 au 30 Mars
13 représentations

Théâtre Dunois, Paris

6 - 7 mai
3 représentations

Théâtre Le Liburnia, Libourne

LES PARTENAIRES

Production

Association de l'Aube – Compagnie
Les Ouvreurs de Possibles

Co-production

IDDAC, Agence culturelle
du département de la Gironde
CCN de Biarritz

Résidences rémunérées à la MECA

Maison de l'Économie Créative
et de la culture de Nouvelle Aquitaine
OARA, Office Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine

Soutien

DRAC Nouvelle Aquitaine (aide à la création)
SPEDIDAM*

Accueil en résidence

CDCN La Manufacture, Bordeaux
Théâtre de l'Oulle, Avignon

Prêt de studio

Le Cuvier, Artigues-près-Bordeaux
École Sophie Balet, Libourne

Diffusion

Espace Treulon, Bruges en partenariat
avec le CDCN La Manufacture, Bordeaux
Théâtre Dunois, Paris
Théâtre Liburnia, Libourne

* LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées

DISTRIBUTION

Chorégraphes

Delphine Bachacou
Jean-Philippe Costes Muscat

Compositeur

Christophe Cagnolari

Danseuses et danseurs interprètes

Aurore Godfroy,
Camille Guillaume,
Delphine Bachacou,
Sophie Palmer,
Fabien Faucil,
Jean-Philippe Costes Muscat
Pieradolfo Ciulli

Créateur vidéo et lumière

Stéphane Bottard

Créatrices costumes

Marine Provent
Nadège Bourmaud

Coach artistique

Jean Gaudin

Regard extérieur

Rachel Mateis

Les Ouvreurs de Possibles - Association de l'Aube • 25 avenue de l'épinette - Bât. A - 33500 Libourne • www.lesouvreursdepossibles.fr

Artistique

Delphine Bachacou
06 82 12 96 16

Jean-Philippe Costes Muscat
06 87 43 86 93
lesouvreursdepossibles@gmail.com

Production

Marion Bléas 06 68 87 35 48
production@lesouvreursdepossibles.fr

