

**Note d'intention
Création 2021**

« VOLTE »
Pièce pour enfants en mal de démocratie

Tout public à partir de 10 ans

1. 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'espace 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.

Plusieurs projets artistiques sont actuellement portés par la compagnie :

- **Projets artistiques de territoire :**
 - *Entre là*
 - *Haïkus chorégraphiques*
 - *Bal des Ouvreurs*
 - *Balade chorégraphique et musicale*
 - *Chamaeleonidae*
- **Pièces pour la scène :**
 - *La Tribologie des humains (2013)* – volet 1 d'un triptyque sur le frottement,
 - *La Tectonique des plaques (2015)* – volet 2 d'un triptyque sur le frottement,
 - *La Théorie du crocodile (2017)* – volet 3 d'un triptyque sur le frottement,
 - *Les 12 boîtes du Dr Stock (2019)* – en partenariat avec l'Ensemble Intercontemporain,
 - *VOLTE - Pièce pour enfants en mal de démocratie (2021)*.

2. Biographies des chorégraphes

➤ 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 de 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. Elle pense ces rencontres comme une nécessité, permettant à chacun d'aller vers soi et de se positionner en conscience dans le monde.

Dés 1999, elle crée avec quatre autres danseuses du conservatoire des Landes, 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 au sein d'ensembles de soundpainting tels que Anitya, dirigé par Christophe Cagnolari et Klangfarben Ensemble, dirigé par François Cotinaud.

Elle aime également se confronter à d'autres écritures chorégraphiques et d'autres esthétiques. Aussi, elle est assistante chorégraphique auprès de Chantal Loïal – Cie Difé Kako pour la pièce *Cercle égal demi cercle au carré* et danse en tant qu'interprète au sein de plusieurs pièces de la compagnie.

La transmission fait partie intégrante de son travail étant personnes-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 et adolescents, des formations d'adultes (professeurs, animateurs...) ainsi que des ateliers du regard, conférence interactive en partenariat avec différentes institutions culturelles.

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* de Christophe Cagnolari, *Klangfarben Ensemble* de François Cotinaud et *Helium* de Valentine Quintin, 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.

3. « VOLTE » – Pièce pour enfants en mal de démocratie

Entre 2013 et 2017, les Ouvreurs de Possibles ont développé une recherche chorégraphique et musicale sur la notion de frottement. Au cours des projets portés dans l'espace public, les Ouvreurs de Possibles ont pu observer et expérimenter ce que veut dire « se frotter au monde ».

S'immiscer dans la vie et le rythme d'une ville comme cela est le cas dans le projet *Entre là* ou dans les *Haïkus chorégraphiques*, c'est percevoir, recevoir et accueillir le quotidien, les relations entre les individus, leur rythme et celui qu'ils créent ensemble. Force est de constater alors que « se frotter au monde », c'est se frotter aux autres.

L'envie a ainsi germé de créer un triptyque de pièces chorégraphiques et musicales pour la scène, sur cette notion de frottements. Ces trois volets sont comme trois regards singuliers mais en écho. Ils s'appuient sur des phénomènes, recherches ou domaines scientifiques :

- La tribologie c'est à dire l'étude des frottements,
- La dérive des continents ou tectonique des plaques,
- Les neurosciences notamment les recherches sur le cerveau reptilien aussi appelé crocodile, en lien avec le travail psychothérapeutique de la logique émotionnelle.

Ces trois pièces constituent donc un triptyque mais existent toutefois de manière autonome. Elles ont en commun des écritures associant danse et musique vivante et sont destinées au jeune et tout public, s'appuyant sur différents niveaux de lecture.

- *La Tribologie des humains* – création 2013, à partir de 8 ans
- *La Tectonique des plaques* – création 2015, à partir de 5 ans
- *La Théorie du crocodile* – création 2017, à partir de 6 ans.

Au cours de ces quatre années (2013 – 2017) de recherches chorégraphiques et musicales, 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. Comment s'engager pour une autre forme de fonctionnement de notre société ? Quelles formes inventées ? Comment offrir un avenir aux générations à venir ?

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 DEMOCRATIE » prenant plusieurs formes complémentaires :

- **Une pièce chorégraphique pour la scène pour 7 danseurs : « VOLTE »**
- **Des actions artistiques démocratiques et participatives :**
 - **« Les Portraits engagés »**
 - **« La marche chorégraphique – manifestation poétique »**
 - **« Le Bal des Possibles »**

➤ **Quel engagement ?**

« L'engagement peut être entendu au sens de « conduite » ou au sens d'« acte de décision », selon qu'il désigne un mode d'existence dans et par lequel l'individu est impliqué activement dans le cours du monde, s'éprouve responsable de ce qui arrive, ouvre un avenir à l'action, ou qu'il désigne un acte par lequel l'individu se lie lui-même dans son être futur, à propos soit de certaines démarches à accomplir, soit d'une forme d'activité, soit même de sa propre vie.

L'analyse de l'engagement, en l'un et en l'autre sens, porte d'abord sur les aspects les plus généraux que l'on retrouve dans toutes les formes d'engagement ; à ce niveau, elle reste forcément formelle. Elle étudie ensuite les modalités particulières qui qualifient telle ou telle forme déterminée d'engagement ; elle prend alors une allure concrète.

L'analyse formelle s'attache surtout à élucider deux aspects caractéristiques de l'engagement : son caractère anticipateur et le rapport qu'il établit entre l'infinité d'un pouvoir et la finitude d'un objet déterminé. Elle consistera à rattacher les propriétés de l'engagement à certaines des structures fondamentales de l'être humain, structure de la temporalité d'une part, structure de la liberté d'autre part.

La forme concrète d'engagement qui réalise de la manière la plus radicale les propriétés générales de l'engagement, semble bien être celle qui engage deux êtres l'un vis-à-vis de l'autre.

Parallèlement, il faut souligner que, sous l'influence des avant-gardes et des bouleversements qui ont marqué l'entrée dans le XXe siècle, l'engagement a pris une forme littéraire qui s'est affirmée à partir des années 1930. La dialectique de l'être et du faire, le désir de « changer la vie » ont ainsi conduit de nombreux écrivains – Malraux et Sartre, notamment – à privilégier un art qui serait aussi action, exercice d'une responsabilité revendiquée dans et par le combat politique. »

Encyclopédie Universalis - Texte écrit par Jean LADRIÈRE, Jacques LECARME et Christiane MOATTI.

Il s'agit 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 démocratie, de l'égalité, de l'écologie et plus généralement un regard bienveillant vis à vis de soi, de l'autre et du monde qui nous entoure.

➤ **Un projet en plusieurs volets**

Ce « projet pour enfants en mal de démocratie » s'appuie sur plusieurs formes artistiques complémentaires :

- **UNE PIECE CHOREGRAPHIQUE : « VOLTE » prenant la forme d'un septuor (trois danseurs et quatre danseuses) :**
 - Cette pièce pour 4 danseuses et 3 danseurs mêle danse, texte, musique et vidéo.
 - Elle s'appuie sur 3 directions de recherches :
 - L'étude de figures phares en matière d'engagement
 - L'exploration de la devise : « Liberté, Egalité, Fraternité »
 - 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.
- Il s'agit ainsi d'explorer une danse abstraite et poétique. Les images vidéographiques quant à elles puisent dans des archives d'évènements du monde ramenant une certaine réalité.
- « VOLTE » - *Pièce pour enfants en mal de démocratie*, portée par 7 danseurs, se construira 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 quand les corps s'engagent, quand les humanités se rencontrent.
- Le désir est d'écrire une pièce accessible à partir de 10 ans concernant aussi bien un public jeune qu'un public adulte.
- **Distribution « VOLTE » – *Pièce pour enfants en mal de démocratie* :**
 - Chorégraphes : Delphine Bachacou et 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 et Pieradolfo Ciulli
 - Créateur vidéo et lumière : Stéphane Bottard
 - Créatrices costumes : Marine Provent et Nadège Bourmaud
 - Coach artistique : Jean Gaudin
 - Regard extérieur : Rachel Mateis

➤ DES ACTIONS ARTISTIQUES DEMOCRATIQUES ET PARTICIPATIVES :

- **« 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 (partir de la marche, déployer une grande quantité d'énergie, chercher une grande lenteur, des silences vivants...). Chaque portrait se déploie dans un temps court (entre 1 et 2 minutes).
 - 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.
 - <https://vimeo.com/341100807> : lien vers les « Portraits engagés » réalisés avec les élèves de l'Ecole Du Breuil – Arts et Techniques du paysage, Paris (en partenariat avec le théâtre Dunois).

- **« 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. Contrairement au « Bal des Ouvriers », autre projet de la compagnie, ici pas de musicien en direct mais un bal aux couleurs électro mené par un DJ, partant du battement du cœur.
 - 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.
 - Il s'agit de se mettre en mouvement collectivement et poétiquement dans des espaces qui appartiennent à tous, comme une « prise de l'espace public », une forme de revendication chorégraphique.
 - 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.

4. Planning création « VOLTE » – Pièce pour enfants en mal de démocratie

- **18, 19, et 20 décembre 2019** : audition des danseur-se-s / Lieu : MECA, en partenariat avec l'OARA
- **22 au 26 juin 2020** : 1 semaine de création – équipe : chorégraphes / Lieu : école de danse Sophie Balet – Libourne
- **20 au 24 juillet 2020** : 1 semaine de création – équipe : chorégraphes / Lieu : école de danse Sophie Balet – Libourne
- **24 au 28 août 2020** : 1 semaine de création – équipe : chorégraphes et danseurs / Lieu : école de danse Sophie Balet – Libourne
- **2 au 10 septembre 2020** : 2 semaines de création – équipe : chorégraphes et danseurs / Lieu : CDCN La Manufacture, Bordeaux
- **5 au 16 octobre 2020** : 2 semaines de création – équipe : chorégraphes, danseurs, compositeur et créateur vidéo / Lieu : Le Cuvier – Artigues-Près-Bordeaux en cours
- **2 au 4 novembre 2020** : 3 jours – équipe : chorégraphes / Lieu : en cours
- **6 au 12 novembre 2020** : 6 jours – équipe : chorégraphes, danseurs et regard extérieur / Lieu : Théâtre de l'Oulle – Avignon – Sortie de résidence : 12 novembre
- **30 novembre au 11 décembre 2020** : fin création et création lumière – équipe : chorégraphes, danseurs, regard extérieur, créateur lumière, créateur vidéo, compositeur – MECA, en partenariat avec l'OARA – 3 semaines
- **30 et 31 janvier 2021** : reprise / Lieu : en cours
- **2 Février 2021 à 19h** : 1 représentation Espace Treulon, Bruges dans le cadre de Pouce ! en partenariat avec le CDCN – La Manufacture – Bordeaux – La Rochelle
- **15 au 19 mars 2021** : reprise / Lieu : CCN Biarritz en cours
- **22 au 30 Mars 2021** : 13 représentations au Théâtre Dunois – Paris
- **6 et 7 mai 2021** : 3 représentations au Théâtre Le Liburnia – Libourne

5. Les partenaires confirmés

- Production : Association de l'Aube – Compagnie Les Ouvriers de Possibles
- Co-production : IDDAC – Agence culturelle du département de la Gironde
- Résidences rémunérées à la MECA – Maison de l'Economie Créative et de la culture de Nouvelle Aquitaine : OARA – Office artistique de la région Nouvelle Aquitaine
- Soutien : DRAC Nouvelle Aquitaine (aide à la création)
- Accueil en résidence : CDCN La Manufacture – Bordeaux, Théâtre de l'Oulle – Avignon
- Prêt de studio : Le Cuvier – Artigues près Bordeaux, Ecole Sophie Balet – Libourne
- Diffusion : Espace Treulon – Bruges en partenariat avec le CDCN La Manufacture – Bordeaux, Théâtre Dunois – Paris, Théâtre Liburnia – Libourne

CONTACTS

Les Ouvreurs de Possibles / Association de l'Aube

Adresse de correspondance : 25 avenue de l'épinette – Bât A – 33500 Libourne

Artistique

Delphine Bachacou 06 82 12 96 16

Jean-Philippe Costes Muscat 06 87 43 86 93

lesouvreurdepossibles@gmail.com

Production

Marion Bléas 06 68 87 35 48

production@lesouvreurdepossibles.fr

www.lesouvreurdepossibles.fr

Représentée par Joseph Rossetto en tant que Président

SIRET n° 414 082 586 000 51 - Code APE 9001Z

Licences :

PLATESV-R- 2019 - 001287

PLATESV-R- 2019 - 001286