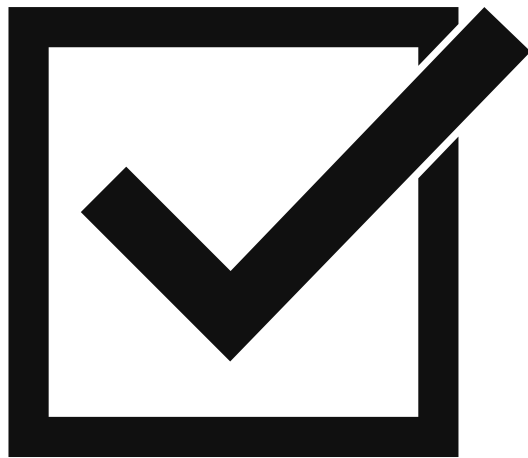

danse et... suspension

Autre

Cie Dynamo
création 2021

Nos chorégraphies revisitent et questionnent,
avec douce ironie, notre époque et nos pratiques
par le prisme d'une danse énergique, aérienne et poétique

autre , c'est la petite histoire dans la grande

Je suis là, posée, et

Je regarde derrière moi. L'heure est à la rétrospective.

Mémoire de ce rêve d'enfant qui offrait une perspective évidente.

Qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie ?

L'enthousiasme, la force du désir, du rêve et de la foi ! Oui...

Mais quand le doute est là ou que la vie vient de jouer un de ses tours... Qu'est-ce qui fait que je me remets en mouvement ?

L'énergie, impalpable et mystérieuse. Salvatrice. Cette faculté à se précipiter dans l'inconnu, ce besoin de grandir et de vivre, cette volonté d'avancer sans qu'il n'y ait de raison apparente de le faire.

J'avance selon moi, même si je ne rentre pas dans les cases proposées.

Un parcours rythmé d'instant singuliers : des avancées, des chutes, des rebonds, des décalés.

Danser est inscrit à l'intérieur de moi, comme un génome.

Créer provoque dans mon cerveau un enthousiasme élevé.

Telle une confiance,

j'ai envie de partager avec vous mon histoire.

... c'est ainsi que tout a commencé

autre est une confiance sur un parcours, le témoignage qu'être soi ne correspond pas toujours à une case. C'est de mon parcours qu'il s'agit, celui d'une danseuse. Avec au départ, un rêve qui a guidé mes choix, qui a orienté mes goûts et qui m'a souvent confrontée à la case autre justement.

J'ai envie d'un spectacle qui va à la rencontre de l'humain. J'ai envie de gratter l'énergie, celle qui est en chacun de nous, celle qui nous anime, qui nous traverse, qui semble en sommeil parfois mais qui est bien là, celle qui nous aide à sortir des coups-durs, celle qui nous transporte et nous fait avancer. Un peu comme l'énergie d'une dynamo : on pédale, on en produit beaucoup et à un moment quand on s'arrête, l'énergie perdue, nous dépasse et nous aide. Nos parcours de vie témoignent de ces tumultes d'énergie, des chemins de traverses, des chutes et des rebonds. Des vies extraordinaires lorsqu'on les regarde de près. C'est le sujet même de autre.

Chorégraphiquement, la contrainte d'un espace de 4m de diamètre avec une très grande proximité du public est un véritable enjeu.

Le parcours est raconté par le corps en présence, le corps en mouvement, la musique, les mots, les mots dits chantés ou enregistrés. Tout en considérant le syncrétisme d'expérience, de formation, la danse est telle qu'elle est à un moment-même nourrie des diverses influences du fil de la vie. Pas toujours conforme à ce qu'on attendait de soi-même ni conforme à ce que les autres auraient bien aimé que vous fassiez afin qu'ils vous donnent leur aval.

La gageure de autre, c'est de parvenir à dépasser certains poncifs non seulement en naviguant entre un parcours personnel et la possibilité d'identification du spectateur, mais aussi par le recours à l'humour et à l'autodérision. Un regard à la fois bienveillant et amusé, jamais amer même si certains événements ont pu être douloureux. Un regard qui met l'accent sur cette énergie qui traverse et accompagne.

En présentant autre, j'espère que certaines audaces se découvriront. Chacun se reconnaîtra à sa manière dans l'énergie que le corps et la tête sont capables de déployer. Nous sommes plein de ressources, nous sommes bâtis de résiliences. Mon métier regorge de variantes, j'aime lui attribuer la générosité et le partage ; Je souhaite que ce spectacle en témoigne.

Nous sommes en 2020. Tout fotte, tout bouge, tout change. Proposer une création aujourd'hui a une couleur différente. Les repères sont questionnés, l'avenir incertain. Encore un rebondissement de la vie...

Bien sûr, le sujet de autre m'a tirillée... A-t-il un intérêt dans un contexte aussi rugueux ? Oui, bien sûr c'est évident, parce que ce qui compte dans cette création c'est l'énergie qui en émane.

Cette histoire, c'est la nôtre.

*/ Virginie Barjonet
chorégraphe et interprète /*

sur scène

Trois interprètes sont en scène : une danseuse, un musicien et une chanteuse.

L'histoire semble simple : C'est un parcours de vie, celui d'une danseuse, les débuts, les espoirs, les efforts, les rêves qui se réalisent même s'ils n'ont pas leur couleur d'origine, les lignes droites, les pointillés, les chemins de traverse Partager la beauté des instants, la déchirure des blessures, et toujours se dire que le ridicule ne tue pas !

Le public est assis en cercle sur des gradins en bois, comme dans un cocon. C'est un espace chaleureux propice à l'intimité, à la confiance, à l'empathie. Le jeu se déroule au centre. La musique l'enveloppe. L'énergie circule.

le décor :

une échelle rendue allégorique et polymorphe. Elle peut se transformer, apparait sous différents aspects en fonction des scènes. L'échelle permet aussi la suspension chère à Dynamo et avec la promiscuité, la sensation de hauteur n'en est qu'accentuée. Elle nous laisse libre de décoller sans avoir la contrainte technique du point d'accroche.

la danse :

La danse parle d'elle-même, le corps est expressif. Elle est inhérente au corps de l'interprète: jusqu'où ce corps-dansant peut-il aller aujourd'hui? De quoi est-il nourrit? A partir de quoi s'est-il construit?

La multiplicité des techniques traversées offrent un bel aperçu de ce que peut-être la danse: large, variée, généreuse, aérienne ou tellurique, drôle, sensible et pleine d'énergie.

la musique :

Pour cette création, deux auteurs-compositeurs Laurence Moletta et Boris Trouplin travailleront aux côtés de Virginie Barjonet, chorégraphe. La musique sera interprétée en direct. Elle sera composée au fur et à mesure de la création, de la construction du spectacle et des répétitions. Elle est partie intégrante de autre et n'est pas juste là pour accompagner la danse.

Boris Trouplin et Laurence Moletta vont pétrir la matière sonore à 2. Ils vont peindre des paysages à partir de bruitages, de discours, de samples, de voix.

La musique mettra en relief les avancées, les troubles, les grandes joies, les rebonds concoctés par la vie et orchestrés par les fluctuations de l'énergie. Ils font place à la brillance de l'instant et laissent s'immiscer des airs connus, points de repères dans cette vie de danseuse. Des mots apparaissent dans la bande-son et accompagnent le récit avec dérision. Rupture. Le chant devient viscéral. La parole est sur scène. L'énergie circule toujours.

Boris Trouplin manipulera à vue une variété de timbres comme celui, organique, de la cornemuse, ou celui, plus éthéré, du steeldrum ; quand Laurence Moletta jouera de sa voix augmentée, polyphonie vocale, et de ses gants connectés.

Le spectateur se trouvera enveloppé par les sons, invité au plus près de l'intimité de l'interprète.

autre s'adresse

à un public à partir de 11 ans, âge où la question de son propre devenir commence à émerger. Certaines passions naissent, les doutes et les angoisses aussi. L'adolescent et l'adulte se reconnaîtront davantage dans ce spectacle qui utilise le corps et les mots pour laisser pénétrer des traits d'humour évoquant la résilience et l'énergie.

L'envie est d'aller toucher le public le plus large possible. autre sera donc une forme que nous pourrions appeler « tout terrain ». Des choix scénographiques et techniques ont été pris pour être le plus autonomes possible techniquement. Notre intention est qu'il puisse jouer sur des plateaux de théâtre, mais aussi dans l'espace public, au sein des collèges ou des lycées, et tous autres lieux de rencontre.

autre est une collaboration artistique

Virginie BARJONET mon histoire est contée dans ce spectacle et le « je » du dossier, c'est moi ! **Danseuse** depuis toujours, **chorégraphe** de la Cie Dynamo, mes mouvements sont emprunts de mon parcours en danse classique, contemporain et aérien. Les notions de théâtre, de clown, d'expressivité et de partage me touchent.

Fondatrice de la Cie Dynamo, Virginie crée des chorégraphies à l'image de sa pluridisciplinarité, fruit de son parcours. À ses débuts, elle est interprète d'un répertoire classique, puis de productions théâtrales parisiennes et de créations contemporaines en Europe, et obtient parallèlement le diplôme d'État et la licence en arts du Spectacle. L'envie de se risquer à une danse aérienne l'amène à travailler avec l'Éolienne et Les Elastonautes, sans jamais délaisser la danse contemporaine avec la Cie Maryse Delente ainsi qu'Adrien M & Claire B dans le solo Hakanaï avec lequel elle parcourt le monde. Ses créations, que ce soit pour la scène, la rue ou autres lieux insolites comme une piste d'équitation pour le Cadre Noir de Saumur, ont toutes pour points communs le plaisir du mouvement et une forme d'espièglerie, vecteurs d'émotions et de rencontres.

Boris TROUPLIN créera la **musique**. J'ai rencontré Boris en ce début d'année 2020. J'ai été épatée par l'énergie qu'il produit, la musique traverse son corps, pluri-instrumentiste, il mixe et triture les sons. Sa présence sur scène est en totale corrélation avec la chorégraphie.

Attiré dès l'adolescence par la cornemuse, Boris a d'abord appris à en jouer par le biais des musiques traditionnelles de Bretagne et Centre France, ce qui l'a très vite conduit à jouer et danser en bal folk. Le steel drum, fascinante percussion mélodique entre ensuite dans son répertoire. C'est avec cet instrumentarium rare et typé que Boris entame ses premières expériences professionnelles, avec Boréale, Minuit Guibolles, MultiDelta. Il se lance ensuite dans la création de solos engagés et intimes « Troisième Souffle » et « Pistes Recyclables ». Boris accompagne Marceau Chenault dans la transmission de « Qi-danse » : une exploration du mouvement dansé puisant aux sources orientales et occidentales. Il travaille alors à partir d'une collection de boucles et de sons mixée en direct, créateur de paysages sonores au service des danseurs.

Laurence MOLETTA sa silhouette, sa voix et ses gants magiques... cela fait plusieurs années que j'admire le travail de Laurence. Nous avons créé une rencontre artistique lors de notre première semaine de répétition et l'évidence s'est faite : la présence de Laurence sur la scène de autre est devenue indispensable. Le ton de sa voix chantée raconte, discute, interpelle, murmure dans une proximité de l'ordre de l'intime avec l'auditeur...

Compositrice, chanteuse. Diplômée de l'Ecole Nationale de Musique de Lyon-Villeurbanne en composition électroacoustique. Elle se forme aux arts numériques au Centre des Ecritures Contemporaines Numérique de Mons en Belgique. Puis elle développe un dispositif de lutherie numérique sous la forme de deux gants capteurs de mouvements, un instrument de composition en temps réel élaboré autour de gestes instrumentaux et conçu pour moduler la voix et non la remplacer. Laurence explore les modulations des timbres de la voix, en faisant sens sans utiliser les mots, une forme de théâtralisation chantée des émotions.

Estelle OLIVIER qui a usé de son précieux **regard extérieur** sur MoNDoMINo sera complice dans l'écriture de autre. Je compte sur son talent dans le maniement des mots, sur son regard quant à la mise en scène et son exigence.

En parallèle d'études de Lettres à l'ENS de Lyon, Estelle danse. Elle décide de mêler écriture et danse, ses deux amours, en suivant la formation de Notation Benesh au NSMDP. Attirée aussi par la pédagogie et formée au centre Désoblique, elle obtient son Diplôme d'Etat en danse contemporaine. Elle cherche alors à amener la danse sur tous les terrains : ateliers scolaires, classes artistiques, formations d'éducateurs spécialisés... Elle a créé plusieurs pièces jeune public dansée et jouée, notamment avec sa compagnie L'aigrette au sein de laquelle elle aspire à faire se côtoyer différents univers artistiques.

Maïté CHANTREL, **costumière** délicate et généreuse réalisera les costumes. Son rôle sera aussi de porter une attention toute particulière au papier en tant que matière scénographique.

Diplômée de la Wimbledon School of Arts de Londres et de l'Académie Internationale de Coupe de Paris, Maïté conçoit et réalise des costumes adaptés au mouvement des corps propre à la scène ou à des espaces de représentations insolites, comme la Biennale de la Danse. Depuis trois, elle confectionne les costumes des créations du Jeune Ballet du CNSM de Lyon. Maïté travaille également avec les compagnies The Guest, Les 10 corps, Délya et Le Komplex Kapharnaum, et met en évidence la problématique du costume dans des stages Afdas à destination des interprètes.

Florent OLIVA met en **lumière** les créations de la Cie Dynamo depuis onze ans déjà. J'aime son écoute attentive, notre complicité et la réflexion qu'il pose sur la scénographie ; il crée de nouveaux espaces et met en relief l'énergie de chaque instant.

Spécialisé dans l'éclairage traditionnel, automatique et le vidéo-mapping, il s'est constitué un large panel technique toujours en constante évolution qu'il met au service du spectacle vivant et autres événements. Ses rencontres l'ont emmené à travailler pour des univers très différents : Cie des Lumas, Cie A Corps, François Gaillard, World Kora Trio... Il se place à l'interface entre l'artistique et la technique et amène ainsi l'univers graphique des créations.

Delphine TEYPAZ gère les volets **production et diffusion** de la Cie Dynamo.

Au préalable, Delphine a travaillé pour Mille et une productions à Paris, la Fédération musicale de l'Isère, Le cil du loup, la Cie Joseph Aka et le Cabaret Frappé à Grenoble.

Depuis 2016, Delphine est également chargée de production d'Adrien M & Claire B.

calendrier des répétitions

calendrier de création

- février-juin 2020 : travail de recherche chorégraphique, intentions artistiques
- 11 et 12 juin 2020 : travail de recherche scénographique (LeLABO, pôle de création artistique - Roanne)
- du 15 au 19 juin 2020 : travail de recherche (LeLABO, pôle de création artistique - Roanne)
- du 14 au 27 novembre 2020 : résidence et présentation du travail en cours le 26 novembre à 18h (LeLABO, pôle de création artistique - Roanne)
- du 4 au 9 janvier 2021 (lieu à déterminer)
- du 22 février au 26 février 2021 (LeLABO, pôle de création artistique - Roanne)
- du 1er au 5 mars 2021 (Lycée Professionnel - Le Coteau) et présentation du travail en cours le 5 mars à 18h
- du 1er au 18 juin 2021 (Théâtre Municipal de Roanne)
- 2 semaines en septembre-octobre 2021 (lieu à déterminer)

représentations (en cours)

- mars-avril 2021 : LeLABO, pôle de création artistique - Roanne (42) – 1 représentation
- 14 avril 2021 : Centre social Moulin à vents, Roanne (42) – 1 représentation
- octobre 2021 : Théâtre d'Yssingeaux (42) – 2 représentations (1 scolaire + 1 TP)

autre partenariats et actions menées en parallèle du spectacle

Dans la construction-même de la pièce, nous allons à la rencontre de « l'autre » !

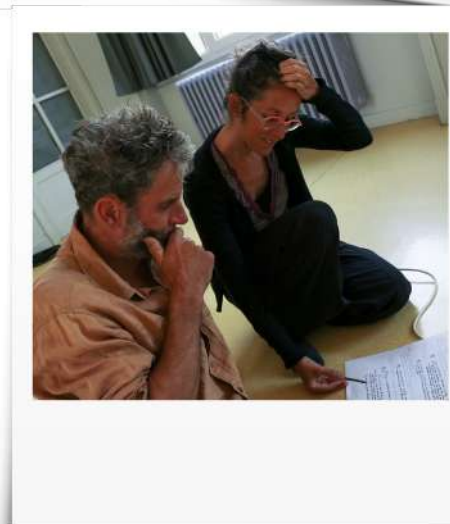
Notre décor, par exemple, est construit par des élèves en menuiserie d'un lycée professionnel pour qui la question de l'orientation est déjà prépondérante. Nous serons en résidence au lycée et aurons des temps d'échanges avec les élèves.

Nous travaillons également avec des musiciens de fin de cycle en conservatoire autour de la question de la vocation artistique.

D'autres passerelles sont à créer.

Nous souhaitons nous implanter et pouvoir tisser des liens, des échanges avec les lieux qui nous reçoivent et leurs publics.

Le spectacle aura également ses à-côtés : des échanges, des ateliers d'écritures, des ateliers chorégraphiques, des ateliers à construire en fonction des lieux et des publics.

équipe

de et avec
Virginie BARJONET

mise en scène
Estelle OLIVIER

création musicale et interprétation
Boris TROUPLIN, Laurence MOLETTA

scénographie et lumière
Florent OLIVA

costumes
Maïté CHANTREL

production et diffusion
Delphine TEYPAZ

communication
Yohann SUBRIN

crédits photos
Cie Dynamo

production
Cie Dynamo

coproductions
travail en cours

partenariat
Lycée professionnel Etienne Legrand, Le Coteau (42)

aides et soutiens
LeLABO, pôle de création artistique, Roanne (42)
Ville de Roanne
Département de la Loire
Région Auvergne-Rhône-Alpes
SPEDIDAM (en cours)
ADAMI (en cours)
Fonds SACD musique de scène (en cours)

contact

Cie Dynamo

/ Delphine TEYPAZ
production et diffusion /

06 76 96 77 45
administration@cie-dynamo.fr

/ Virginie BARJONET
directrice artistique /

ciedynamo@gmail.com

www.cie-dynamo.fr
facebook.com/DynamoCie