

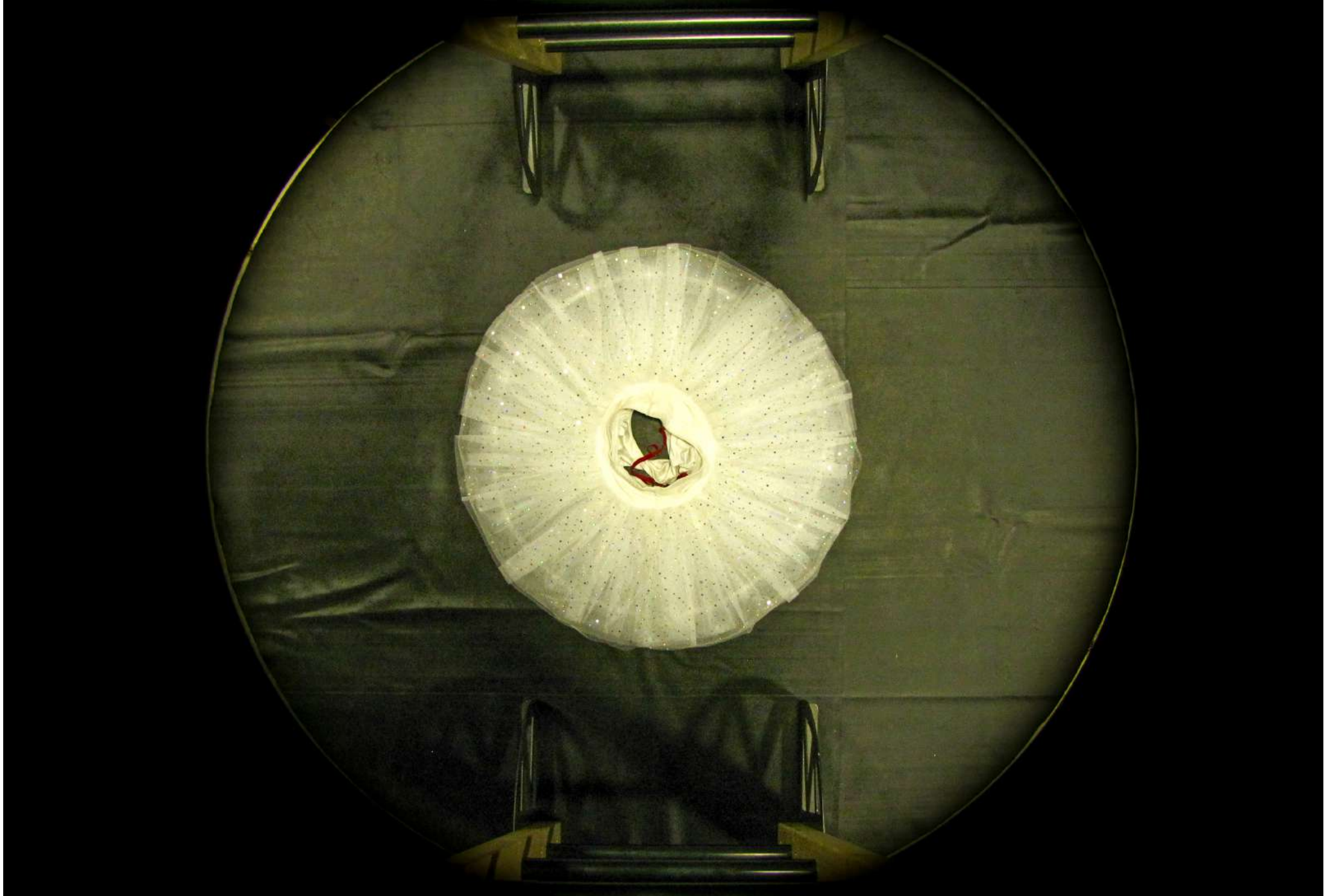
autre

spectacle musical
chorégraphique et quelque peu théâtral

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

Cie **D**ynamo

... c'est ainsi que tout a commencé

Je suis là, posée, et

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

Dans ma vie, j'ai souvent coché la case autre

Depuis toujours, j'ai voulu être danseuse. Une ballerine ! Mon rêve faisait sourire les adultes, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'était du sérieux.

Entre le rêve et la réalité, il y a eu la place pour mille chemins de traverse, mille surprises, mille aléa et mille cases autre.

Aujourd'hui, je suis bien danseuse. Pas tout à fait celle que j'avais imaginée lorsque j'avais 5 ans et que je prenais mes premiers cours de danse. Sur mon chemin, j'ai découvert différentes facettes de cet art. Elles m'ont façonnée. Au-delà de la danse classique, il y a eu la révélation de la danse contemporaine et de sa grande liberté d'expression, la fausse-légèreté et la cadence millimétrée du cabaret, la voltige et l'euphorie de l'envol, le théâtre, le clown... On peut dire que je suis devenue artiste chorégraphique aux multiples tiroirs! J'avance selon moi, même si je ne rentre pas dans les cases proposées. Un parcours rythmé d'instant singuliers. Mon métier regorge de variantes, j'aime lui attribuer la générosité et le partage ; Je souhaite que ce spectacle en témoigne.

Notre nouvelle création autre est pensée comme le témoignage de ce parcours qui m'a transportée même s'il n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'ai eu envie de partager l'énergie avec laquelle je suis entrée dans ma passion, celle qui a traversé les années, les studios et les scènes, celle qui m'a tenue debout dans les moments difficiles. C'est un spectacle qui va à la rencontre de l'humain, il parle d'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 perdure, 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.

Telle une confiance, j'ai envie de partager avec vous ce parcours de vie, accompagnée au plateau par deux musiciens qui façonnent l'univers sonore et interprètent le spectacle. La confiance d'une vie n'a d'intérêt que parce qu'elle peut parler à d'autres, à nous tous.

/ Virginie Barjonet /

autre **ou la petite histoire dans la grande**

autre est une confidence, le témoignage qu'être soi ne correspond pas toujours à une case.

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 !

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. 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.

La sincérité du propos vient toucher nos souvenirs, nos projections, nos propres échecs et rebonds, et va ainsi permettre à tout un chacun de s'identifier. Ce spectacle, par ses questionnements, peut toucher un public averti ou non.

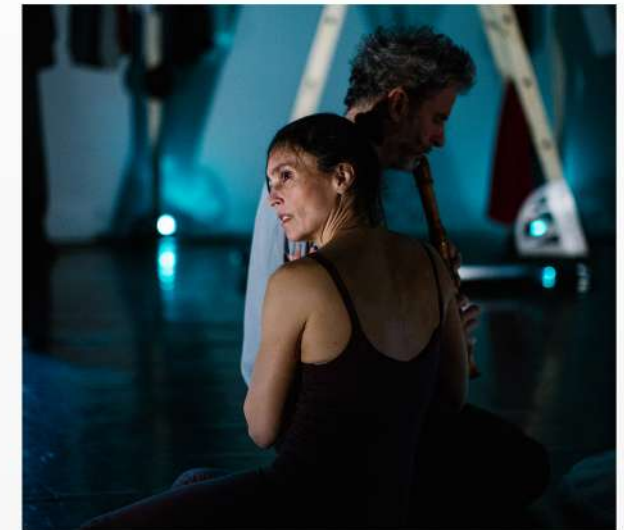
En présentant autre, nous espérons que certaines audaces se découvriront. Chacun se reconnaitra à sa manière dans l'énergie que le corps et la tête sont capables de déployer. Nous sommes plein de ressources, nous sommes bâtis de résilience.

Nous sommes en 2021. Tout flotte, 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 nous a tiraillée... 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.

durée : 1h10
à partir de 11 ans

sur scène

Pour évoquer ce parcours de vie, trois interprètes sont en scène : la danseuse accompagnée d'une chanteuse et d'un musicien. Ils sont tous les trois, au plus près des spectateurs avec un dispositif scénique intime et circulaire qui invite au partage des gestes et des mots. Le public est assis en arc de cercle sur des gradins en bois, comme dans un cocon, l'espace est chaleureux propice à l'intimité, à la confiance, à l'empathie. Le jeu se déroule au centre. La musique l'enveloppe. L'énergie circule.

La proximité des interprètes en fait un spectacle rare et accessible.

le décor :

une échelle rendue allégorique et polymorphe qui apporte relief et de la profondeur 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 mise en scène et la danse :

Chorégraphiquement, la contrainte d'un espace de 4 mètres de diamètre avec une très grande proximité du public est un véritable enjeu mais aussi une véritable gageure de partage d'émotions. La mise en scène traduit un jeu subtil d'équilibre entre le corps en présence, le corps en mouvement, la musique, les sons, les mots dits, chuchotés, chantés. Les regards et intentions sont adressés au public intégré dans la mise en scène, avec respect et soin.

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 souffle de la vie.

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-interprètes Laurence MOLETTA et Boris TROUPLIN ont travaillé en totale synergie avec la mise en scène d'Estelle OLIVIER ainsi, leur univers fait partie intégrante du spectacle. À deux, ils pétrissent la matière sonore, ils habillent l'interprétation chorégraphique et théâtrale à partir de bruitages, de discours, de samples, de voix. Les musiciens sont en scène dans une implication physique appuyant le propos.

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

La musique met 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.

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

à la rencontre de l'☑ autre

Le spectacle est destiné 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.

Nous nous sentons le devoir d'aller à la rencontre des publics aussi différents soient-ils. Nous avons la volonté de proposer un spectacle «clé en main» afin d'aller toucher le public, les publics où qu'ils soient, et quels qu'ils soient. Des choix scénographiques et techniques ont été pris pour être le plus autonomes possible techniquement. Notre intention est de jouer sur des plateaux de théâtre, mais aussi au sein de MJC, centres sociaux, collèges, lycées, Conservatoire, également dans l'espace public et tous autres lieux de rencontre.

La compagnie travaille également à des propositions en auto-production pour s'implanter dans des territoires ruraux et des lieux et aller à la rencontre des gens ; pour aller plus loin dans la démocratisation de la culture.

Parallèlement, nous souhaitons également proposer des temps d'ateliers pour que la création reprenne racine. Il est fondamental de pouvoir transcender des éléments qui font ce que nous sommes, notre parcours de vie en énergie créative.

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

Dans la construction-même de la pièce, nous avons eu cette volonté d'aller vers « l'autre » ! Les gradins, par exemple, ont été fabriqués par des élèves en menuiserie d'un lycée professionnel pour qui la question de l'orientation est déjà prépondérante. Une résidence au lycée pour l'adaptation en plein air du spectacle est prévue et 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. 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. D'autres passerelles sont à créer.

autre est une collaboration artistique

Virginie BARJONET

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 Elastonauts, sans jamais délaissier la danse contemporaine avec la Cie Maryse Delente ainsi qu'Adrien M & Claire B dans le solo Hakanai 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

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

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

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

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

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

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.

équipe

de et avec
Virginie BARJONET

mise en scène
Estelle OLIVIER

création musicale et interprétation
Boris TROUPLIN, Laurence MOLETTA

scénographie, lumière et régie générale
Florent OLIVA

décors
La Fabrique à Projets

costumes
Maïté CHANTREL

production et diffusion
Delphine TEYPAZ

communication
Yohann SUBRIN

production
Cie Dynamo

partenariat
Lycée professionnel Etienne Legrand, Le Coteau (42)

aides et soutiens
LeLABO, pôle de création artistique, Roanne (42)
Ferme de Neulise, CoPLER
Théâtre de Roanne
Région Auvergne-Rhône-Alpes
SPEDIDAM (en cours)
ADAMI (en cours)

La compagnie est conventionnée par le Département
de La Loire et subventionnée par la ville de Roanne.

crédits photos
Garance LI, Boris TROUPLIN et Papa

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