

CHECK !

COMPAGNIE VOLUBILIS

PERFORMANCE INTERACTIVE
ASSOCIANT DANSE, SON ET STREET ART

© Alex Giraud

PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE POUR COLLÉGIENS, LYCÉENS ET TOUT PUBLIC QUI S'INSTALLE DANS L'ESPACE PUBLIC OU DANS LES COURS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

<https://vimeo.com/volubilis/check>

HISTORIQUE

Depuis 2008, la Cie Volubilis a construit une histoire artistique singulière avec la danse et l'espace public en choisissant d'amener la danse dans des espaces imprévus ou peu conventionnels sans pour autant abandonner les espaces dédiés à la danse. C'est cet équilibre qui a nourri l'univers et le propos chorégraphique de la compagnie à travers la création de plus d'une dizaine de spectacles.

La question du Dedans/Dehors ne s'est pas vraiment posée en tant que tel. Certaines de NOS pièces ont trouvé leur place dans l'espace public et d'autres sur les plateaux de théâtre. C'est le sujet et son traitement qui font exister mes spectacles, la danse que nous aimons particulièrement dessiner est celle qui se glisse dans les moindres interstices de la ville et des paysages. La compagnie volubilis est une Cie professionnelle qui s'intéresse depuis toujours à la pratique amateur et aux non danseurs, l'un des projets chorégraphique et participatif majeur de Volubilis se nomme PANIQUE OLYMPIQUE, il s'est développé sur 6 années avec plus de 20 établissements scolaires de la région Nouvelle Aquitaine. Ce pari lancé dès 2018 nous a permis d'écrire 6 chorégraphies en espace public pour des danseurs et non danseurs de la région en collaboration avec des universités, des collèges et lycées, adultes de tous horizons et différentes associations médico-sociales. Régional au départ, le projet a achevé sa course avec La Très Grande Forme, place de l'hôtel de ville à Paris dans le cadre de l'Olympiade Culturelle des JO 2024 et a réuni plus de 400 danseurs amateurs néo-aquitains et 400 autres franciliens.

© Alex Giraud

AVANT-PROPOS

Le « CHECK » est un signe utilisé par les adolescents pour se dire « Bonjour » ou pour se faire un signe de convivialité, il s'inscrit depuis quelques années comme un langage en évolution permanente, on pourrait même parler d'une sorte de répertoire « chorégraphique » favorisant un mode de relation entre deux ou plusieurs personnes et s'enrichissant au fur et à mesure des générations.

Les ados utilisent une variété de modes de communication pour interagir entre eux via les réseaux sociaux, les messages par texte, les jeux en lignes. Il sera question à travers CHECK ! de proposer une expérience vivante, ludique et inventive autour de la rencontre tout en leur proposant un espace où ils pourront laisser libre cours à leur imagination.

L'adolescence est une période cruciale où il est nécessaire de continuer à stimuler l'imaginaire dans une période où la société leur demande de se conformer à des normes ou à des comportements tout en se construisant une identité... CHECK ! aurait comme fonction de remettre le « Corps » en jeu, outil de communication essentiel permettant aux adolescents de s'exprimer lorsque les mots peuvent leur faire défaut...

POSTULAT DE DÉPART:

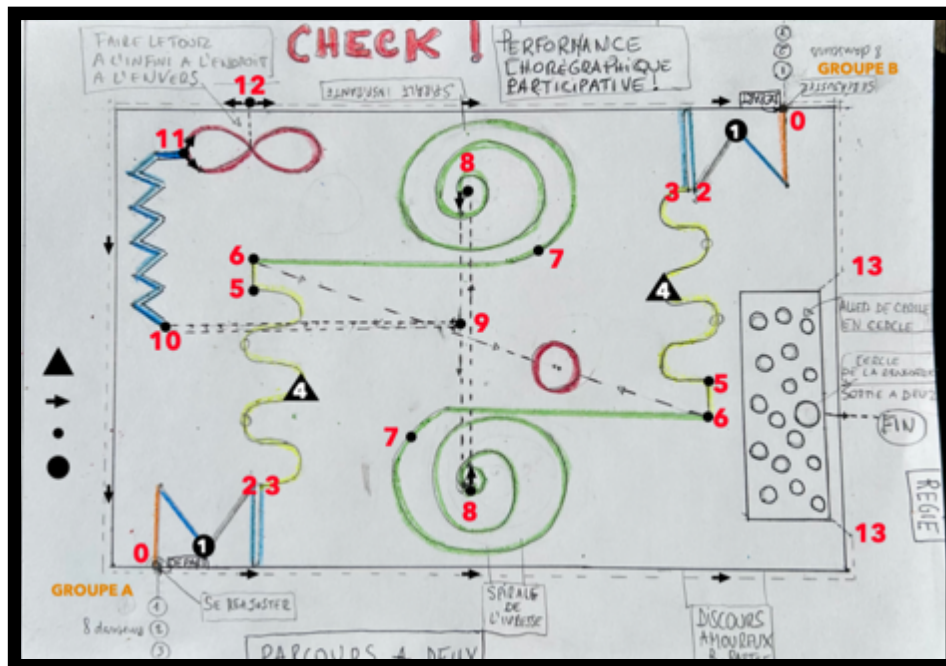
Nous partirons donc de l'action de « Se dire bonjour » qui dans notre société, à travers nos corps, remplit plusieurs fonctions essentielles qui vont au-delà d'un simple échange verbal. « Dire bonjour » est une façon de reconnaître la présence de l'autre. L'action de se saluer, que ce soit par un sourire, un hochement de tête, un signe ou une poignée de main ou bien un « Check », témoigne d'un lien.

- Le projet CHECK! été imaginé pour la jeunesse mais il correspond tout simplement à un rituel social intergénérationnel donc une expérience pensée pour TOUS-TES!

- CHECK! C'est la rencontre de deux personnes prétexte à inventer une histoire où les corps seront mis en jeu et donc en mouvement!

DISPOSITIF ET SCÉNOGRAPHIE

Dans un espace public sur une place ou dans la cour d'un établissement scolaire:

- Une fresque en couleur représentant un parcours au sol avec des formes géométriques : Sorte de jeu de l'oie géant dessiné au sol qui grâce à une peinture éphémère peut selon la météo rester tracé quelques jours.

- L'espace scénique est conçu pour que 8 duos puissent jouer en même temps avec un décalage de 2 minutes entre chaque départ.
- Cette performance invitera le public à se placer librement autour du dispositif pour regarder les duos qui se mélangeront à d'autres jusqu'à ce qu'ils deviennent chorégraphie de groupe.
- Dispositif son : Chaque participant/danseur est muni d'un casque audio où est enregistré une bande son qui accompagne chaque participant le long du parcours.
- Une autre source sonore est installée autour du parcours, elle sera destinée au public. Le musicien placé sur le côté, improvisera en proposant bruitages et bande son pendant le parcours.

© Alex Giraud

DÉROULEMENT

- Le parcours est accompagné et animé par 3 danseur-euses et le créateur de la bande son, ils géreront l'accueil des participants.
- L'espace scénique a la capacité d'accueillir 16 danseurs, soit 8 duos (un groupe) avec un départ de chaque duo tous les 2 minutes.
- Le parcours dure une 18 minutes.
- En amont, chaque participant doit tout d'abord choisir son partenaire, le duo ainsi constitué est intégré à un groupe de 16 personnes. Puis, ce groupe est pris en charge par un des danseurs de Volubilis pour un atelier (mise en mouvement

et consignes déterminant les règles du jeu) de 15 min les préparant ainsi à vivre la performance.

- Après ce temps de préparation, chaque participant se munit d'un casque et se place sur la case départ.

CONTENU

- Cette expérience interactive est présentée sous forme de jeu, elle est imaginée pour 2 personnes dans un espace dédié et va jouer la rencontre ou faire re-jouer celle-ci, si le duo se connaît déjà.
- La fresque peinte au sol a pour fonction de transformer un espace public en un lieu poétique, politique, de rencontre, de relation et d'interaction.
- Ce parcours est non seulement une exploration artistique, mais aussi une narration vivante mêlant Danse et Art urbain.
- La géométrie du dispositif alliant lignes continues et discontinues, courbes, spirales, cercles ainsi que les indications diffusées par l'intermédiaire des casques influencent l'engagement des corps pour se glisser subtilement dans les fondamentaux de la danse.
- Chaque participant est donc muni d'un casque. La bande son les plonge dans une histoire ponctuée par une voix, de la musique et des bruitages immersifs inspirés des jeux vidéo. Cette atmosphère sonore binaurale relaxante et intime évoque l'ASMR, cette technique de relaxation utilisant différents sons amplifiés émanant souvent de gestes quotidiens est largement diffusée sur les réseaux sociaux remporte un réel succès auprès des adolescent-e-s.
- Les casques, bien que plongeant les participants dans une bulle, les unissent dans une expérience partagée, où chaque mouvement raconte une histoire unique, guidés par les consignes et le dispositif qui les entoure.
- Les consignes, tantôt ordonnées, suggérées, questionnées, chuchotées ou bien murmurées invitent les danseurs à un voyage ludique, sensoriel et émotionnel tout en stimulant l'imagination de chacun. Les deux protagonistes forment un duo, mais ils n'auront pas toujours les mêmes consignes, suscitant ainsi des réactions ou réponses corporelles différentes.
- Ces multiples situations vont illustrer les dynamiques sensibles, drôles et poétiques où chaque geste et chaque hésitation auront un impact sur la relation tissée entre deux personnes.

CE PARCOURS DE STREET ART DEVIENT AINSI UN VÉRITABLE VOYAGE NARRATIF, OÙ LA DANSE ET L'ART URBAIN SE REJOIGNENT POUR CRÉER UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE ET VIVANTE.

A LA FIN DE CELUI-CI, LES PARTICIPANTS AURONT GÉNÉRÉ UNE ŒUVRE COLLABORATIVE ET ÉPHÉMÈRE.

EXTRAITS DE LA BANDE SON :

- 1er extrait: «...Bienvenue sur Check air line...Assurez-vous que votre partenaire est bien placé sur sa case départ...vous êtes enfin prêt pour vivre une expérience unique mais avant de cheminer vers la case n°1, tout d'abord, prenez quelques secondes pour découvrir le paysage qui se trouve face à vous... puis imaginez que ce paysage se transforme en un miroir devant lequel vous allez procéder à quelques vérifications, comme vous le faites avant de sortir de chez vous...Sur toute la durée de la musique qui va suivre vous allez donc par exemple ré-ajuster vos vêtements, changer de profil pour remettre le pli de votre pantalon ou de votre jupe, vous rapprocher du miroir pour vous recoiffer...etc...n'hésitez pas à répéter les actions que vous avez trouvées si vous n'avez plus d'idées...attention c'est bien la musique qui vous fera commencer et aussi arrêter...Prêt ? Musique !... »
- 2ème extrait :« ...Vous voilà arrivé sur la case N°1, placez-vous face à votre partenaire, il est loin de vous mais vous allez tenter de lui faire des signes de « Bonjour » vous allez en inventer 4 en utilisant les parties du corps que vous voulez : le premier sera discret, le 2ème un peu moins, le 3ème ressemblera à un bonjour enthousiaste et le dernier explosera...!
1er Bonjour (voix basse et timide): réponse du danseur
2ème bonjour (voix plus audible et mot plus articulé): réponse du danseur
3ème bonjour (voix plus forte et ton plus dynamique): réponse du danseur
4ème Bonjour (voix très forte et sons explosifs): réponse du danseur
- 3ème extrait :« ...Quand la musique reviendra dans votre casque...vous renoncerez à vous rapprocher de votre partenaire et avec fougue, vous emprunterez la spirale en penchant votre oreille sur votre épaule gauche...une fois arrivé au centre de celle-ci, vous fixerez un point dans le ciel..immobile vous serez!....suivez la musique, elle vous indiquera la vitesse de votre course...C'est parti!
- 4ème extrait :... c'est le moment de la danse de l'hésitation, j y vais...j y vais pas..Trouvez des situations où votre corps et votre visage hésitent .
- « ...Vous allez bientôt vous croiser. Vos regards vont se rencontrer et vous allez cheminer l'un vers l'autre, un sourire timide sur les lèvres...mais avant cela...Ré-interprétez les 4 moments que vous avez inventés face à votre miroir. Mais cette fois-ci face à votre partenaire !
- « ...C 'est le moment de vous dire bonjour, cependant, une hésitation s'installe. ..Que faire ? Se dire bonjour avec un simple "salut" ou opter pour un geste plus intime, comme un baiser sur la joue..c'est le moment de la danse de l'hésitation...un pas en avant et un pas en arrière jusqu'au balancement comme si vous dansiez autour de cette décision...

DISTRIBUTION

- Concept/Dessin/Chorégraphie : Agnès Pelletier
- Conception sonore/Composition : Yann Servoz
- Voix comédienne: Mia FRADIN
- Danseurs en alternance: Samuel Watts, Yendi Namour, Matthieu Sinault, Agnès Pelletier, Raphael Dupin, Solène Cerutti.

CONTACT ET MENTIONS

Cie Volubilis
Hôtel de la Vie Associative
12 Rue Joseph Cugnot
79 000 NIORT

Contact diffusion : Karine Lesueur
volubilis.diffusion@gmail.com
Tel: 0687369257

Contact artistique : Agnès Pelletier
contact@compagnie-volubilis.com
Tel: 0680420481

PRODUCTION: Festival Panique Au dancing/ Cie Volubilis

La Compagnie Volubilis est conventionnée par la Drac Nouvelle-Aquitaine, La région Nouvelle-aquitaine, et le conseil départemental des Deux-Sèvres. Elle est soutenue par la ville de Niort.

