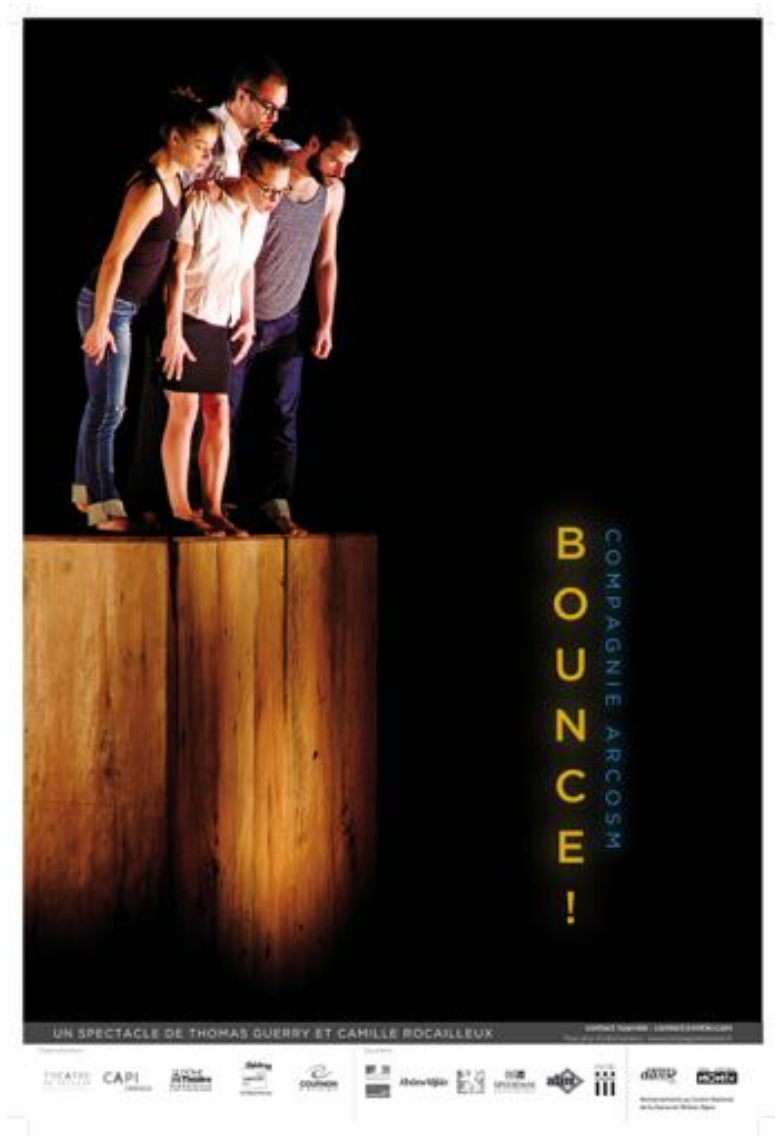

Compagnie Arcosm
Thomas Guerry & Camille Rocailleux

BOUNCE !

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Avant-première le 18 octobre 2013 à la Coloc à Cournon d'Auvergne
Création le 14 novembre 2013 au Dôme d'Albertville

Administration Compagnie : Bertrand Guerry
Chargée de diffusion et actions culturelles : Audrey Jardin
+ 33 (0)6 45 02 18 10 / audrey@mitiki.com

BOUNCE!

+7 ans / 55 mn

Jauge : 350 en scolaire / ouverte en tout publique

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE :

Thomas Guerry et Camille Rocailleux – Cie Arcosm

DISTRIBUTION

Musicienne: Quelen Lamouroux

Danseuse: Cloé Vaurillon ou Thalia Ziliotis

Danseur: Jeremy Martinez

Musicien: Sylvain Robine

Création son : Olivier Pfeiffer

Création lumière : Bruno Sourbier

Décor : Samuel Poncet

Costumes : Anne Dumont

Coproduction : Le Théâtre du Vellein, Villefontaine - Capi l'Agglo ; Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée d'Albertville; Le Théâtre de Vénissieux ; La Ville de Cournon d'Auvergne / Coloc' de la culture.

Avec le soutien de : La DRAC Rhône-Alpes ; La Région Rhône-Alpes ; La Ville de Lyon ; La SPEDIDAM et L'ADAMI.

Accueil en résidence : Le Théâtre du Vellein, Villefontaine - Capi l'Agglo ; La Maison de la Danse de Lyon ; Le Crea - Festival de Momix, Kingersheim; Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée d'Albertville; La Ville de Cournon d'Auvergne / Coloc' de la culture.

Remerciements au Centre National de la Danse en Rhône-Alpes

BOUNCE ! : Présentation

Dans ce nouvel opus adressé au jeune public et, plus largement à toute la famille, la Compagnie Arcosm poursuit son travail sur la transversalité artistique, les passerelles entre danse et musique, corps en son et en mouvement.

Nous nous appuyons sur une forme que nous affectionnons particulièrement, le Quatuor, forme riche de possibilités, d'ouvertures vers le croisement des langages.

Quatre interprètes singuliers, quatre parcours atypiques, quatre façons d'être au monde.

Cette fois, nous voulons travailler sur l'accident, sur l'imprévu, sur ce qui jaillit sans avoir été pressenti, sur la tentative qui n'aboutit pas mais se transforme pour nous ouvrir une autre voie, nous emmener ailleurs.

Réhabilitons l'échec, «booster» officiel de l'imaginaire !

Thomas Guerry et Camille Rocailleux

Compagnie Arcosm : Intentions de directeurs artistiques

Agiter, décroisonner : toute entreprise fondée sur la curiosité permet d'investir des champs d'activité sensiblement éloignés. Ainsi, nous ne venons pas avec l'idée de proposer une mise en commun de règles déjà instituées. Nous venons avec l'ambition d'élaborer ensemble des trajectoires sans destinations préétablies, des stratégies et des bifurcations.

Eclatés, fougueux, audacieux, graves ou drôles, les spectacles de la Compagnie sont à l'image de notre quotidien, des périodes de la vie, parfois chaotiques, parfois révoltées ou follement euphoriques mais toujours à fleur de peau.

L'écriture de nos spectacles se fait « à quatre mains ». Ce qui nous a lié dès les débuts de notre travail était déjà cette idée parfaitement partagée qu'il n'y aurait pas d'un côté une écriture musicale et de l'autre une chorégraphie qui viendrait respirer dans les temps et tempi de cette dernière.

Présentation de la compagnie

Initialement fondée par Thomas Guerry & Camille Rocailleux, la compagnie est depuis 2016 dirigée par Thomas Guerry seul.

Chaque création portée par la compagnie Arcosm reflète un désir de réunir des personnalités et des univers forts. Depuis la fondation de la compagnie en 2001 à Lyon, le chorégraphe Thomas Guerry aime s'entourer d'une équipe dont la constellation se définit à mesure de chaque projet, motivée par les rencontres artistiques et portée par des collaborations fécondes autour de thèmes fédérateurs travaillés en commun. Danseurs, scénographes, musiciens, comédiens et costumiers oeuvrent ensemble à la naissance d'un univers poétique où la danse entre en dialogue avec d'autres formes d'art.

Poussé par une vraie curiosité et une soif de renouveler la relation aux spectateurs (à partir de 7 ans ?), Arcosm se saisit d'une pluralité d'outils : chant, texte, danse, musique, mime, travail d'acteur, le corps est pris dans son entier. Danse physique, travail de la voix, expressivité de la mise en scène qui va puiser dans des codes du théâtre corporel, la danse d'ARCOSM se nourrit ainsi à plusieurs sources et renouvelle son vocabulaire au fil du temps. Faire danser les musiciens ou parler les danseurs, le travail de Thomas Guerry brouille les pistes pour développer au fil du temps un vocabulaire propre aux mises en scène de la compagnie.

Si Thomas Guerry aime partir d'un thème comme base du travail, que ce soit la résilience et l'échec (*Bounce !* 2012), nos rapports à l'image (*Sublime* et *Subliminal* 2015 et 2016), le dépassement du sens logique (*Sens*, création 2018) il cherche dans l'écriture à initier un terrain de création commun. Il fait appel pour cela à des interprètes polyvalents pour imaginer à leurs côtés une forme de spectacle total. Son travail s'autorise volontiers l'humour, engage des saillies du côté du registre burlesque, souvent pour mieux éclairer la part mélancolique de nos façons d'être. Avec huit spectacles à son actif, la compagnie a développé autant de variations sur la condition humaine, sans peur de questionner la gravité avec un soupçon de recul et d'auto-dérision.

Après avoir largement exploré la relation musique-danse depuis la création d'*Echoaen* 2001, la compagnie poursuit sa belle route tout en questionnant ses fondamentaux. Pour ouvrir d'autres imaginaires, continuer à surprendre et s'aventurer vers de nouveaux terrains, portée par les valeurs qui fondent son identité. *Sens*, créée en 2018 sera le premier jalon de cette envie de revisiter sa signature ancrée dans l'alliance musique-danse-théâtre.

Perturber le cours des choses avec fougue, jouer avec le déséquilibre, la surprise et l'imprévu au sein d'une écriture cadrée et maîtrisée, imaginer un monde à partir d'éléments scénographiques forts sont autant de lignes directrices qui guident à ce jour le travail d'Arcosm. Entre théâtre onirique et rêverie dansée, chaque pièce est emmenée par une énergie communicative et un univers expressif qui interpellent le spectateur, qu'il soit petit ou grand.

par Marie Pons

QUELQUES PISTES DE TRAVAIL EN AMONT...

L'histoire de la danse contemporaine

Bounce ! est un spectacle de **danse contemporaine**. Ce n'est pas un ballet classique ou une pièce de théâtre. La danse contemporaine est une danse récente qui est apparue au milieu du XXème siècle, en contradiction de la danse classique et de tous les codes du ballet : l'en-dehors des danseurs, les tutus, les pointes, la hiérarchie de l'espace scénique, les rôles hiérarchisés des danseurs d'une même compagnie, les pas codifiés, etc.

En danse contemporaine, les corps des danseurs sont **libérés de toute contrainte** physique, ils ne sont pas obligés d'être face au public, les musiciens, quand il y en a, comme dans *Bounce !*, peuvent être sur scène. C'est à chaque compagnie de décider de l'univers de ses spectacles, il n'y a aucun code général.

La compagnie Arcosm est une compagnie originale dans le paysage contemporain parce qu'elle **mélange les arts, la danse et la musique** et ne se limite pas à une seule discipline. Les artistes sont tous spécialisés dans un art mais pratiquent également d'autres disciplines.

Les éléments du spectacle

La musique : les instruments présents dans *Bounce !* sont de la famille des cordes, et plus particulièrement des cordes frottées. La musicienne joue du **violon** le plus petit de la famille au son très aigu, et le musicien, de la **contrebasse**, le plus gros de la famille, au son bien plus grave.

Outre les instruments, d'autres choses sont présentes sur scène pour produire de la musique, et notamment le **cube**, fabriqué de telle façon qu'il devient caisse de résonance sur laquelle les artistes tapent et produisent ainsi des rythmes que l'on pourrait reproduire sur des percussions classiques.

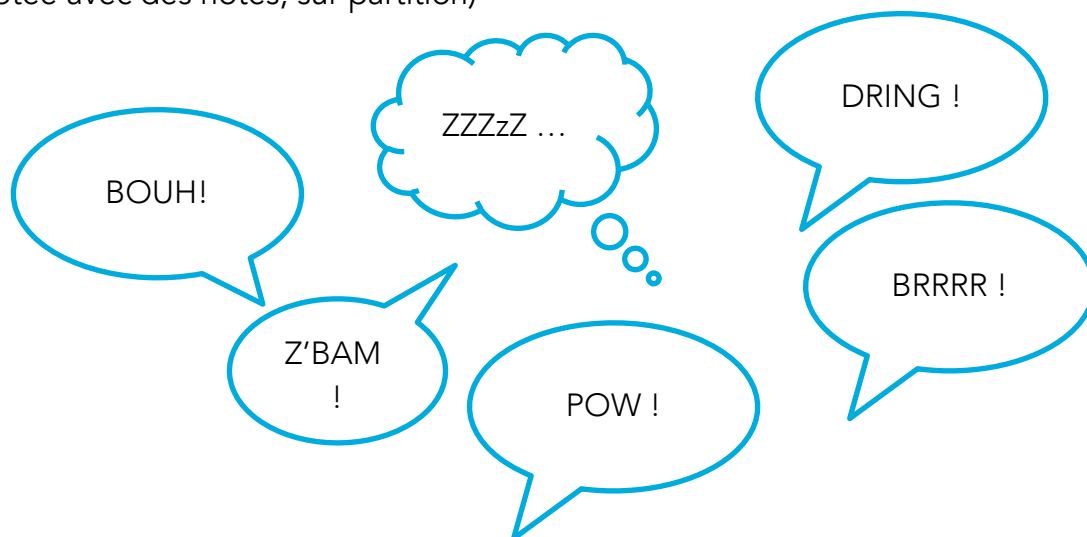

La Danse : La notion d'obstacle est à l'origine du mouvement dansé. **L'obstacle (ou la mise en échec, la difficulté)** en danse peut être amené de plusieurs façons : obstacle sur le chemin du danseur (le cube), empêchement par un autre danseur, contraintes chorégraphiques

(accélération, ralentissement). Il s'agit à chaque fois de trouver une **solution** de contournement de cette mise en échec, soit par un nouveau chemin, soit par l'apprentissage d'une technique spécifique, soit par la consolidation des liens du groupe.

Les techniques de compositions que l'on peut retrouver dans *Bounce !* sont notamment la **technique de l'accumulation** : la première phrase chorégraphique du spectacle est répétée en boucle, et à chaque fois, les danseurs ajoutent un mouvement, une intention, et il en est de même pour la musique jouée en live à ce même moment. On note aussi l'utilisation du principe du « **lacher-rattraper** » : les 4 artistes dansent à l'unisson une phrase chorégraphique et par moment, un des danseurs lâche le groupe, essaie d'empêcher les autres de continuer, puis reprend la phrase et ainsi de suite, toujours dans l'esprit de l'échec !

Le théâtre musical : Habituellement, le terme de théâtre musical est employé pour désigner un spectacle de théâtre, danse et musique. Même si dans *Bounce !* il y a de la musique et de la danse, on ne peut pas parler de théâtre musical complètement. Par contre, il y a des moments de théâtre musical dans le spectacle, notamment quand les artistes rient selon des intonations toutes particulières, et transforment petit à petit les rires en **onomatopées**. Ces rires et onomatopées sont précisément écrits et sont interprétés selon une partition choisie (comme une musique, notée avec des notes, sur partition)

Le human beat box : Ce terme anglais signifie « boîte à rythmes » humaine. Cette technique consiste à **imiter avec la voix**, les sons produits par les instruments de musique, et notamment les percussions. Dans le jazz, une technique similaire est utilisée : le scat. Le Beat box est issu de la musique Hip Hop. Dans le spectacle, c'est le contrebassiste qui, fasse au micro et à une prise de parole en public transforme son discours en partition de beat box.

ARCOSM EN ACTION (CULTURELLE)

* 1h autour de *Bounce !* – préparation en classe avec un médiateur

La venue au spectacle se prépare et nécessite que les jeunes spectateurs soient informés quant au type de spectacle qu'ils vont voir. Cette heure est d'autant plus utile quand les enfants n'ont pas l'habitude de fréquenter les théâtres. Pendant cette heure de médiation, l'intervenante, qui n'est pas artiste, mais dont le travail est de faire le lien entre les publics et les œuvres, présente le travail de la compagnie, le spectacle en particulier et les sensibilise à l'univers de la compagnie Arcosm et ce qui fait ses spécificités : relation ténues entre danse et musique, interdisciplinarité des artistes, théâtre musical, etc. La médiatrice en profitera pour écouter et répondre aux appréhensions et questions des enfants soulevées par la venue imminente au théâtre.

Cette heure de médiation sera notamment l'occasion d'aborder les thèmes principaux de *Bounce !*, notamment celui de l'échec, point de départ de la création : comment l'échec peut-il se transformer en nouveau départ ? Comment appréhender le rebond, et d'une situation a priori sans issue parvenir au tracé d'une nouvelle voie ?

Il sera également possible de travailler, avec la médiatrice, sur une série de questions à poser aux artistes lors des rencontres en « Bords de scène » régulièrement organisées à l'issue des représentations dans les théâtres.

* *Bounce ! en pratique* – ateliers pratiques découverte du spectacle

Ces ateliers proposent d'explorer les liens entre pratique musicale et pratique corporelle, entre percussions et danse plus précisément. Les exercices proposés, les thématiques abordées lors des ateliers sont similaires à la méthode utilisée par les chorégraphes et compositeurs au moment de la création du spectacle, adaptées au public de l'atelier.

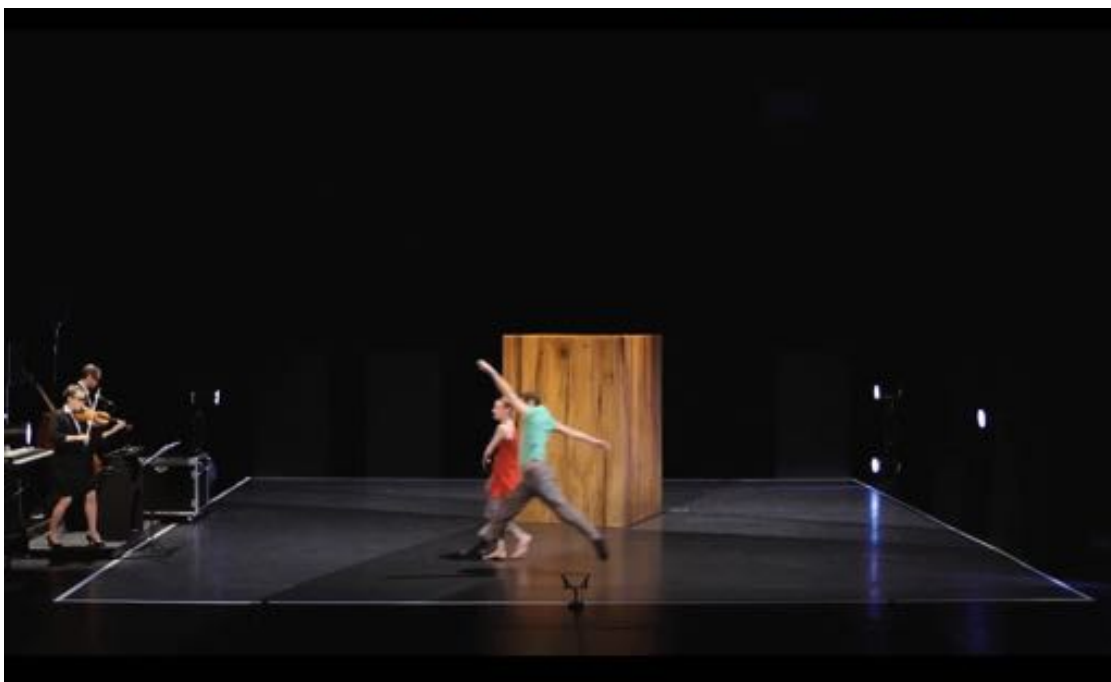
Par l'exemple du geste.

En effet, la gestuelle de l'instrumentiste se trouve détournée, séparée de son contexte originel, puis réutilisée, fragmentée ou enrichie par le danseur qui se l'approprie et l'intègre à sa propre gestuelle. De là peut naître une chorégraphie permettant plusieurs connections avec le musicien. Inversement, un mouvement dansé peut se retrouver à l'origine d'un son, et sa répétition, d'un rythme.

Par l'exemple du souffle.

Le souffle, qui est toujours présent dans la danse et qui accompagne les mouvements, ponctue un enchaînement comme un rythme, comme une musique à part entière, organique, parfois violente et sauvage, parfois seulement suggérée, avec ses accents, ses respirations, ses nuances et ses points d'orgue, une musique intrinsèque au discours chorégraphique.

La pratique de ces ateliers aide à faire découvrir comment deux disciplines artistiques distinctes possèdent des fondements communs dont l'exploration repousse un peu plus loin les frontières quelque peu "étriquées" que peuvent véhiculer différentes formes d'enseignement artistique tendant à la spécialisation. Les ateliers *Bounce ! en pratique* varient autour de la danse, du théâtre musical, des percussions corporelles, du beat-box.. en fonction des intervenants qui les mènent.

* Quelques jours avec Arcosm – Les Sorties d'École

Depuis 2 saisons, la compagnie mène des projets de « ré-enchantement du monde et du quotidien ». Ce projet, modulable en fonction des territoires et écoles porte ses fruits, et la compagnie souhaiterait pouvoir multiplier les expériences.

Ainsi, lors de ces Sorties d'école, pendant plusieurs jours, l'ensemble des élèves d'un établissement rencontre plusieurs artistes de la compagnie autour d'ateliers pratiques et de temps d'échanges sur le projet, sur le métier d'artiste, sur la création en cours et sur le spectacle qu'ils auront vu.

Au cœur du travail, l'envie de transformer un acte quotidien, un passage obligé de la vie d'écolier, et de le réenchanter, d'en faire un moment poétique, d'y porter un regard neuf, et de forcer les gens autour à le voir d'une façon différente. Ainsi, le choix est fait de transformer ce moment de la sortie de l'école. Ce moment où chaque enfant quitte l'établissement pour retrouver ses parents, ce moment où il passe du collectif de la classe à l'intimité de la cellule familiale, cette transition, cette marche en avant, ce mouvement vers une autre réalité.

Plusieurs artistes de la compagnie, danseurs et musiciens passent plusieurs jours, ensemble, dans l'école afin de rencontrer les différentes classes et de travailler ensemble, classe par classe, puis toutes ensemble, à ré-inventer cette sortie quotidienne de l'établissement. Il est important que les enfants aient accès à cette émulation induite par la présence simultanée de plusieurs artistes de la compagnie dans l'établissement. A la fois acteurs de la création en cours, ils sont aussi les spectateurs de la création qui lie les membres d'une compagnie.

Le public est déjà convié, et est d'office présent sur les lieux du spectacle (la cour ou le hall de l'école). Ce sont les parents qui viennent chercher leurs enfants, les nourrices, les frères et sœurs qui attendent le petit dernier, les chauffeurs de bus qui font le ramassage scolaire, les passants...

* Quelques jours avec Arcosm – Extradanse

Le fil conducteur du projet « Extradanse » est la programmation danse du théâtre, avec un choix de plusieurs spectacles pour lesquels les participants au parcours seront spectateurs « ensemble ».

Chaque univers chorégraphique servira de base pour un atelier de pratique animé par un artiste de la compagnie Arcosm, qui permettra aux participants, avant ou après la venue au spectacle, de traverser par le corps l'univers des chorégraphes accueillis dans la programmation. C'est une lecture spécifique que cela entraîne, ce n'est pas un interprète de la compagnie accueillie qui intervient, mais un interprète d'une autre compagnie ayant un autre regard sur une pratique, ce qui permet un décalage, une prise de recul par rapport à un travail.

En plus de l'atelier pratique, des ateliers du regard et du discours sont proposés, soit de façons isolés, soit en lien direct avec un atelier pratique. Ils peuvent être systématiques ou jalonner la globalité du parcours.

Les participants devront s'engager à assister à tous les spectacles du parcours.

Le volume horaire du projet est à affiner en fonction du nombre de spectacle choisis pour faire partie du parcours.

LES ARTISTES INTERVENANTS DE BOUNCE!

Cloé Vaurillon - Danseuse

Cloé apprend la danse au Centre International de danse Rick Odums à Paris où elle suit des cours de danse et théâtre. Elle obtient diplôme d'état de professeur de danse Jazz en 2008.

Cloé a dansé avec plusieurs compagnies de danse, mais aussi de cirque contemporain (acrobaties, aérien). Elle danse également dans des compagnies de théâtre musical : danse, chant et comédie !

Quelen Lamouroux - Danseuse / Musicienne

Quelen a commencé la danse et la musique (violon, chant) à l'âge de 7 ans au Conservatoire d'Albi.

Elle passe trois ans au Conservatoire National de Région de Toulouse en danse contemporaine, y obtient un diplôme d'étude chorégraphique. Quelen joue dans des formations classiques, mais aussi dans un groupe de groove (Lovely Bones).

Pendant ses études d'arts et de musique, et encore maintenant, Quelen s'intéresse beaucoup aux liens entre musique et corps.

Thalia Ziliothis – Danseuse

Thalia étudie la danse au CNSMD de Paris et obtient son diplôme en 2010. Elle danse avec de grands chorégraphes contemporains comme Jean-Claude Gallota, du Centre Chorégraphique National de Grenoble. Elle danse également avec d'autres compagnies de danse contemporaine.

Thalia anime de nombreux ateliers pour le CCNG (amateurs, options danse,...) ainsi que pour la compagnie Scalène (scolaires).

Sylvain Robine – Musicien

Sylvain se forme à partir au Conservatoire National de Région de Caen en contrebasse classique puis en jazz. Sylvain s'intéresse aux chants de différentes cultures ainsi qu'au Human Beat Box.

Sylvain pratique beaucoup d'arts martiaux et de capoeira et est curieux des liens entre le corps et les techniques musicales. Il intervient comme accompagnateur musical lors des cours de préparation au DE de danse contemporaine.

Côme Calmelet – Danseur

Côme a fait des études de musique et de danse. Il joue de la trompette et il danse dans plusieurs compagnies. Il est très intéressé par les relations entre la danse et les autres arts. Il travaille avec d'autres chorégraphes : Davy Brun, Nadine Beaulieu, et il fait même de la danse vertivale (avec des équipements d'escalade !)

Aurélien Le Glaunec – Danseur

Diplômé du CNSMD de Lyon, il collabore depuis avec la Cie Beau Geste – Dominique Boivin sur de nombreux spectacles et événements de la compagnie. Il travaille également avec la Cie Contrepoint/Yan Raballand sur de nombreux spectacles et interventions en milieux scolaires. Il a également dansé pour d'autres compagnies comme la iX Compagnie/Philippe Vuillermet, La Vouivre/Bérengère Fournier Samuel Faccioli, Isabelle Lefèvre, François Veyrunes entre autres. Il crée la compagnie Wunderkammer en 2013.

Joakim Lorca – Danseur

Joakim apprend la danse jazz, classique, hip hop et contemporaine au CNSM de Paris. Il danse avec Angelin Preljocaj, Karine Saporta, Christian Ubl, etc. Il crée également des pièces pour sa propre compagnie. Il est à la fois danseur interprète et chorégraphe.

Pour toute information complémentaire concernant l'organisation de vos actions culturelles et les tarifs :

Audrey Jardin - audrey@mitiki.com - 06 45 02 18 10