

LA GRÀANDE FINÀLE/ CIE VOLUBILIS

/Spectacle créé en 2013 et repris en 2021/

Marathon de la danse contemporaine pour 12 interprètes en fin de course!

SYNOPSIS COURT

Il s'agira d'une sorte de concours de danse en public, une épreuve où la règle du jeu sera rythmée par la répétition systématique d'une figure imposée.

L'arrivée de musiciens en live et la montée du tempo, la folie du bookmaker, les paris et les encouragements du public seront autant d'ingrédients d'une guerre d'usure qui poussera les concurrents vers l'épuisement et conduira à leur élimination progressive, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un...

NOTE D'INTENTION

Au départ il s'agissait d'une interrogation : comment, au delà de l'épuisement et de la lassitude, la répétition d'un mouvement pouvait-il nourrir la danse et les danseurs ?

Cette interrogation est devenue peu à peu un parti-pris chorégraphique : avec les danseurs de Volubilis, nous avons eu envie d'aller voir au-delà de nos propres limites physiques, pour chercher à savoir comment se comportaient les corps et les esprits usés et quelles en étaient les ressources.

Nous avons retrouvé des traces de ce dépassement des limites du corps, volontaire ou forcé, dans certaines mascarades contemporaines, comme certaines émissions de télé, nouveaux jeux du cirque où l'usure extrême fait du survivant un héros.

Comment transformer tout cela en un spectacle, comment aborder la gravité tout en conservant l'acuité du regard critique et décalé qui caractérise l'expression artistique de la compagnie ?

Comment questionner tout en conservant la part du rire, récurrent de nos spectacles ?

Quelle place proposer au public, témoin d'un acharnement, et comment convaincre au-delà du cercle des initiés de la danse ?

Alors, pour être plus forts face à l'enjeu, nous nous sommes regroupés entre « acteurs » du spectacle vivant, danseurs, comédiens et musiciens, afin que la danse devienne, comme une évidence, le porte parole de l'insupportable.

DÉROULEMENT

L'entrée du public a lieu alors que l'épreuve de sélection est en cours : il ne reste sur la piste qu'une dizaine de concurrents en dossards numérotés qui semblent soumis à la contrainte d'un exercice imposé. Le compteur nous indique que plusieurs concurrents ont déjà été éliminés. Il s'agit d'une phase qualificative pour la Grande Finale, sorte de sélection de second plan...

Au vu de la fatigue apparente inscrite sur leurs corps et leurs visages, le processus éliminatoire semble avoir commencé depuis quelques heures. Combien de temps encore tiendront-ils ?

La première partie montrera des corps mécaniques et résignés, transis par l'enjeu du challenge et marqués par l'ennui d'une phrase répétitive.

Cette demi-heure sera quasi silencieuse, ponctuée par les stigmates sonores de l'effort des danseurs et par quelques commentaires subjectifs et invisibles d'un « micro ouvert ».

Ce « micro ouvert » est une sorte de VOIX-OFF à 2 niveaux : les ordres d'un « exécuteur », chargé d'annoncer à voix haute les numéros des candidats éliminés, et à voix basse ses commentaires inopinés, apportant un contrepoint cynique et burlesque sur le spectacle de ces corps en distorsion.

La seconde partie sera résolument dynamique et « spectaculaire », la bascule dramaturgique coïncidant avec l'arrivée du bookmaker et de l'orchestre.

Les spectateurs seront alors invités à parier sur les plus « endurants » : concurrents finalistes déterminés à aller jusqu'au bout d'eux mêmes pour remporter cette épreuve qualificative, malgré les rivalités et la fatigue.

Le bookmaker et l'orchestre, en accélérant le tempo et en imposant des défis absurdes, les conduiront vers une sorte de vertige où ils découvriront progressivement les ressources insoupçonnées de leur propre épuisement.

CRÉATION MUSICALE « MONOFOCUS »

La création musicale de la Gràande Finale est réalisée par le groupe de musique « Monofocus ». Elle sera la 3ème dimension du spectacle.

En effet, leur présence au cours de la Gràande Finale ne se limitera pas qu' à l'illustration musicale. Aux cotés de l'animateur, ils incarneront la silhouette d'une organisation marginale, grand instigateur de ces grinçants concours de 3ème zone...

«... Issus des baraques de foire de la Cie 2 rienmerci, les musiciens de ce collectif déploient un univers musical fascinant au charme brut et raffiné. Trempés dans les Arts de la Rue, les frères Monofocus distillent une sensibilité moderne un rien datée, à base d'étranges archives sonores à la gouaille électro, de guitares distordues, d'orgues avec des oreilles au bout des doigts et de tubas aux vibrations ventriculaires...»

REFLEXIONS D'AGNÈS PELLETIER AUTOUR D'UN SIMULACRE DE DANSE « SPECTACLE » POUR DES CORPS « SPECTACLES »

S'agirait-il d'un spectacle d'anticipation? D'une histoire qui nous raconterait un monde futur où les danseurs n'auraient pas d'autre alternative que de participer à des paris sur leur obéissance et leur endurance ?

Nous ne sommes peut-être pas très éloignés de cette hypothétique réalité...

J'ai tout d'abord eu envie de savoir où étaient nos limites, physiques et mentales, face à l'épuisement, à la répétition, à la contrainte absurde...

J'ai pensé à l'omniprésence du corps spectacle, à cette insupportable marchandise télévisuelle ou publicitaire qui se banalise dont nous sommes les otages et nous laisse passifs.

J'ai aussi repensé aux « rituels » auxquels nous avons été confrontés en qualité d'interprètes chorégraphiques à un moment donné de notre carrière : en effet, lors des concours ou auditions, les conditions de recrutement des danseurs sont elles si éloignées des celles qui seront imposées aux concurrents de la Grande Finale?

Enfin, j'ai posé un énième regard panoramique sur les difficultés que traversent nos professions, sur l'avenir des créateurs et des interprètes, sur nos langages difficilement consensuels...

Alors, j'ai cherché un endroit où le spectateur serait placé en position de voyeur de ces limites et je me suis amusée à envisager une situation qui vienne mêler un propos plutôt « conceptuel » à une performance plutôt « populaire ».

J'ai imaginé une sorte de simulacre cruel où le public serait poussé à s'interroger, à réagir, où il n'aurait d'autre alternative que de participer ou de s'ennuyer. C'est à cet endroit qu'un plaisir pervers pourrait apparaître ...

Dans Zone Extrême, le vrai faux jeu télévisé diffusé récemment par France 2, la souffrance physique d'un candidat fait monter l'audimat. Cette souffrance lui est infligée par son propre partenaire qui, pour gagner, n'hésite pas à lui envoyer de la haute tension dans le corps.

Ce documentaire fiction, car c'en est un au final, s'est inspiré d'expériences réelles menées en 1961 par le psychologue social Stanley Milgram. Elles visaient à estimer à quel point un individu peut se plier aux ordres d'une autorité qu'il accepte, mais qui entre en contradiction avec sa conscience.

Il y aura de ça dans la relation entre les concurrents de la Grande Finale et les spectateurs.

D'un côté, une sorte d'abnégation, de résignation, mais aussi du sursaut pour rester vivant, même mis à distance de ses émotions et de ses sensations physiques.

De l'autre, une forme de complicité avec le « tortionnaire » peut-être pour se sauver soi-même.

Le burlesque, l'émotion et la sincérité des sensations seront-ils nos échappatoires ?

SCÉNOGRAPHIE

Le spectacle pourra intégrer tous types de lieux (théâtre, salle des fêtes) Un parcours sera inscrit au sol (adhésifs), façon marquage de terrain de sport .

Un compteur multifonction affichera la durée de la performance, comptera les tours et recensera les concurrents éliminés.

L'orchestre jouera sur une estrade en fond de scène.

Les éclairages seront bricolés de manière à être à vue, mi bruts – mi pops...

DURÉE : 1H05

INTÉGRATION DE 4 À 7 DANSEURS AMATEURS PAR REPRÉSENTATION : (voir fiche annexe)

A l'entrée du public, parmi les 10 ou 12 concurrents, seulement 6 danseurs professionnels appartiendront au projet ; les autres concurrents seront des danseurs invités (danseurs amateurs de la ville ou de la région appartenant à une structure de type conservatoire ou école de danse).

Ces danseurs amateurs participeront au début du spectacle pour une durée allant de 1 à 10 minutes.

Un atelier de 2 heures sera animé le soir précédant le spectacle par la chorégraphe de la Cie.

DISTRIBUTION

Conception et Chorégraphie : Agnès Pelletier

Dramaturgie: Pascal Rome

Mise en jeu: Pascal Rome, Chantal Joblon, Agnès Pelletier

Danseurs et comédiens : Virginie Garcia, Vincent Curdy, Raphael Dupin, Agnès Pelletier, Christian Lanes, Laurent Falguiéras, Cyril Cottron, Mathieu Sinault.

Musiciens : Freddy Boisliveau, Vincent Petit, Yann Servoz

Lumière : Guénael Grignon

Son : Raphaël Guitton

Costumes : Cathy Sardi

Décors : Bertrand Boulanger

Graphisme/réalisation d'objets : Tezzer

Remu-méninges : Tomas Cepitelli

Remerciements : Fred Werlé

SOUTIENS et PARTENARIATS

Scène Nationale Carré/Colonnes/St Médard en Jalles

Scène Nationale Le Fanal à St Nazaire

Scène Nationale du moulin du Roc, Niort

Les éclats chorégraphiques/La Rochelle

le Centre National des Arts de la Rue et Espace Public / La Rochelle

Scène de Territoire Agglo 2b / Festival Terres de Danse/ Bressuire

Culture O Centre (Laboratoire d'idées Artistiques)

L'Oara /Aide à la reprise

DRAC Nouvelle Aquitaine

ADAMI

SACD (Auteur d'espace)

Région Nouvelle Aquitaine

Ville de Niort

Conseil Départemental des deux- Sèvres

La Cie Volubilis est conventionnée par la Région et la DRAC Nouvelle Aquitaine

COLLABORATION

Pascal Rome, de la compagnie OPUS ; Auteur et metteur en scène.

Il s'agit de notre troisième collaboration, après l'écriture textuelle de « my system for gentlemen et for ladies aussi » et la co-réalisation du « P.A.R.D.I ».

Son travail au sein de la compagnie OPUS est axé sur une forme de théâtre invisible qui joue avec la justesse et la sincérité des personnages et qui reflète, à travers de vraies fausses histoires, quelques savoureux échantillons du genre humain.

Son apport sur la Grande Finale se fera au niveau de la lecture et de l'écriture dramaturgique ; il interviendra également sur la mise en jeu lors des résidences, en proposant des situations exploratoires et en imaginant les articulations nécessaires entre comédiens, danseurs et musiciens.

Contact artistique : 06 80 42 04 81

Contact administratif : 06 80 32 11 33

Contact technique: 06 82 11 84 20

site internet : compagnie-volubilis.com

mail : cie.volubilis@wanadoo.fr

cie volubilis 12 rue joseph Cugnot 79000 niort

FICHE ANNEXE : APPEL À PARTICIPATION À UN GROUPE DE DANSEURS AMATEURS

La Cie volubilis recherche entre 4 et 7 danseurs/seuses pour participer à son spectacle "LA GRÀANDE FINÀLE"!

- Vous êtes âgés de 17 ans minimum, vous êtes élève au conservatoire, en association ou en école de danse?

- Vous êtes danseur adulte amateur?

- Vous avez 2 heures à nous consacrer pour apprendre la phrase chorégraphique dont il sera question dans le spectacle?

Vous pouvez donc participer à une sorte de marathon de la danse et plus exactement aux sélections régionales qui auront lieu dans votre ville...Votre participation durera entre 2 et 10 minutes puis vous vous ferez "éliminer" comme les autres interprètes de la cie le seront...mais un peu plus tard dans le spectacle!

- Il vous faudra vous munir d'une paire de baskets souples, à semelles fines dans lesquelles vous êtes alaises et d'une paire de grosses chaussettes.

vous avez la liberté de vous habiller comme vous le souhaitez, dans l'idée que vous participez à un concours de danse avec la présence d'un jury...libre à vous de vous inventer un "candidat" pouvant être discret, excentrique, coloré, sobre...