

CONTOUR PROGRESSIF

MYLÈNE BENOIT _____

DIOTIME ET LES LIONS

conception : Magda Kachouche et Mylène Benoit

création musicale : Nicolas Devos et Pénélope Michel (Cercueil / Puce Moment)

un spectacle musical adapté d'un récit d'Henry Bauchau I à partir de 7 ans

du 5 au 7 décembre 2018 : Festival Les Petits Pas / Gymnase CDCN, Roubaix - CRÉATION

les 16 et 17 décembre 2018 : AD HOC Festival / Le Volcan, Scène nationale du Havre

les 1er et 2 février 2019 : Festival Pharenheit / Le Havre

du 5 au 9 mars 2019 : Le phénix - Scène nationale de Valenciennes

le 22 mars 2019 : Festival Kiddanse / L'échangeur - CDCN, Château-Thierry

les 14 et 15 mai 2019 : Le Vivat, Scène conventionnée, Armentières

les 23 et 24 mai 2019 : Le Grand Bleu, Lille

CONTACT PRESSE

AlterMachine - Elisabeth Le Coënt

06 10 77 20 25

elisabeth@altermachine.fr

www.altermachine.fr

DIOTIME ET LES LIONS

Création 2018 jeune public

Durée : 40 minutes

Conception : Magda Kachouche et Mylène Benoit

Avec : Céline Cartillier

et Magda Kachouche ou Mylène Benoit (en alternance)

Création musicale : Nicolas Devos et Pénélope Michel (Cercueil / Puce Moment)

Costumes : Frédéric Denis

Administration, production : AlterMachine | Carole Willemot, Noura Sairour

Diffusion : Juliette Malot

Production : Contour Progressif

Coproduction : Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France, Le Phare CCN du Havre Normandie, L'Échangeur CDCN Hauts-de-France, Centre

NOTE D'INTENTION

« Puisque tu es lion, sois le »
Diotime et les lions, 1991, Henry Bauchau

Diotime est issue d'une grande lignée familiale, dont les plus lointains ancêtres étaient des lions. Alors qu'elle grandit, elle rêve de participer à la guerre rituelle qui oppose une fois par an, pendant deux jours et une nuit, les lions et les hommes. Mais cette tradition ancestrale exclut les femmes du combat.

Le soutien de son grand-père, la rencontre avec un jeune homme et la bataille avec les fauves vont transformer Diotime, modifier ses croyances et fonder sa puissance.

L'aventure initiatique de Diotime révèle les liens qui nous unissent à nos ancêtres et notre relation à la liberté, à l'animal, au vivant.

Cette oeuvre d'Henry Bauchau déploie un regard subversif sur les rôles qui nous sont assignés dans la société.

Adapté au plateau, DIOTIME ET LES LIONS, est un spectacle musical: les danses de Céline Cartillier rencontrent la création musicale de Nicolas Devos et Pénélope Michel. L'espace scénique est organisé comme un grand atelier ouvert où s'entrelacent récit, images projetées, lumière, danses d'hommes et de lions, chant et musique.

Avec DIOTIME ET LES LIONS, la compagnie Contour Progressif, Nicolas Devos et Pénélope Michel (Cercueil / Puce Moment) se lancent dans un nouveau champ d'exploration. Après la création des spectacles NOTRE DANSE (2014), LA MALADRESSE (2018) et GIKOCHINA-SA (2018), il s'agit de continuer à étudier les liens entre le corps, la voix, la musique et le récit en créant un spectacle pour le jeune public.

« Nous sommes partis au galop, entourés par ses gardes et ce qui n'était pour lui qu'une chasse après tant d'autres a été pour moi l'ivresse, l'invention de la vie. »

CRÉATION MUSICALE

L'écriture de DIOTIME ET LES LIONS se tisse dans la construction d'une atmosphère où la musique, la danse, la lumière, les couleurs coexistent à une importance égale pour créer une proposition chorégraphique.

La création musicale de Nicolas Devos et Pénélope Michel (Cercueil/Puce Moment) répond à une triple fonction dramaturgique: accompagner la scansion du texte parlé et chanté d'une part, créer un décor musical pour le conte d'autre part, et adapter musicalement une partie du récit dans le présent du plateau.

La création musicale de Nicolas Devos et Pénélope Michel pour DIOTIME ET LES LIONS, portant une des voix du récit et participant à la création d'espaces rituels en lien avec la danse, le chant et le dispositif scénographique.

DRAMATURGIE ET SCENOGRAPHIE

La scénographie de DIOTIME ET LES LIONS est un atelier plastique. Ce dispositif, activé en direct par les interprètes, se transforme sous nos yeux.

Les paysages qui accueillent l'histoire de Diotime se construisent au fur et à mesure du récit, sont filmés, vidéo et rétroprojetés au plateau où se déploient danses et chants, d'humains et d'animaux.

Dans la poursuite du travail lumineux interactif mené par Mylène Benoit et la compagnie Contour Progressif, des projecteurs-totems réagissent aux voix des personnages et les incarnent de façon immatérielle, magique.

Les spectateurs de DIOTIME ET LES LIONS dès leur arrivée dans l'espace scénique participent de la fête rituelle qui accompagne le combat de Diotime, à travers des gestes simples (se maquiller, intervenir dans la scénographie, chanter).

L'AUTEUR

Né en 1913 en Belgique, Henry Bauchau est romancier, poète et dramaturge. Membre de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, il vit à Paris de 1975 à sa mort en 2012.

La petite enfance d'Henry Bauchau est marquée par l'invasion allemande et l'incendie de la maison maternelle à Louvain. Il fait des études de droit et, avant d'être mobilisé en 1939, il exerce des activités dans le journalisme et milite dans des mouvements de jeunesse chrétiens. Pendant la guerre, de juillet 1940 à juin 1943, il sera responsable du Service des Volontaires du Travail pour la Wallonie (SVTW), avant de rejoindre un mouvement de résistance armée. Blessé dans un maquis des Ardennes, il termine la guerre à Londres. Durant une longue partie de sa vie, Bauchau mène une psychanalyse auprès de Blanche Reverchon, l'épouse du poète Pierre Jean Jouve. Cette analyse marquera profondément sa pensée.

Il publie son premier recueil de poèmes, *Géologie*, en 1958. En 1960, Ariane Mnouchkine monte sa pièce *Gengis Khan* aux Arènes de Lutèce. En 1985, il reçoit le Prix quinquennal de littérature pour l'ensemble de sa carrière. Il a entrepris un cycle mythologique avec *Œdipe sur la route* (1990), *Diotime et les lions* (1991) et *Antigone* (1997). Bauchau mêle l'enthousiasme mystique et la connaissance de l'Antiquité à la psychanalyse, aux philosophies asiatiques et à la foi chrétienne.

EXTRAITS

“Par sa mère, Cambyse appartenait à une lignée perse dont les plus lointains ancêtres étaient des lions. Peut-être des dieux lions, car c'est en eux qu'il se reconnaissait. Il avait étendu à tout notre clan ce lien de sang avec les lions. Il en avait étrangement transmis, à mon père et à moi, le culte qui faisait horreur à ma mère et à ma sœur aînée. La lutte avec les lions ne durait qu'une partie de l'année et on ne pouvait s'attaquer qu'à un fauve à la fois. Une fois par an, avait lieu entre eux et nous une guerre rituelle qui durait deux jours et une nuit. C'était la plus grande fête de l'année, il y avait toujours plusieurs morts et de nombreux blessés, mais il n'y avait pas, pour les chasseurs du clan et des tribus voisines, de plus grand honneur que d'y être admis par Cambyse. En grandissant, j'éprouvais un désir croissant de participer à cette fête, j'en ai parlé à ma mère, elle m'a suppliée d'y renoncer en me disant que ce n'était pas la place d'une jeune fille et que la tradition ne le permettait pas. Je pensais au contraire qu'à l'origine de notre clan il y avait eu des déesses lionnes aussi terribles, aussi puissantes que les lions. Je descendais sûrement de l'une d'elles et si, pour des raisons évidentes, il était dans notre guerre interdit de tuer les lionnes et leurs lionceaux, elles prenaient au combat une part redoutable et provoquaient parmi nous autant de morts et de blessures que les mâles.

Je ne pouvais pas renoncer à ce désir. J'en ai parlé à mon père, Kyros immédiatement m'a comprise. Ce n'était pas, m'a-t-il dit, l'esprit ni le cœur qui s'exprimaient dans mon désir, mais le sang. Et le sang est mouvement, mouvement de la vie elle-même qui ne peut s'arrêter qu'à la mort. Je n'étais pas d'âge alors à le comprendre mais, quand il m'a permis de demander à Cambyse l'autorisation de participer à la guerre des lions, je me suis précipitée chez mon grand-père”

in *Diotime et les lions*, Henry Bauchau, 1991

MYLÈNE BENOIT

Mylène Benoit fonde la compagnie Contour Progressif en 2004 à l'issue d'une

formation artistique et universitaire (Beaux Arts & Pratique des médias contemporains) à Londres et à Paris, au Fresnoy - Studio national des arts contemporains, et dans le cadre du programme Transforme à l'Abbaye de Royaumont.

Artiste plasticienne et chorégraphe par ricochet, Mylène Benoit envisage la chorégraphie comme une écriture chorale, qui ne se limite pas à la danse, mais considère le phénomène spectaculaire dans son ensemble, sans séparer ce qui en lui est corps, matière sonore, vibration lumineuse, événements optiques ou textuels. Dans ses pièces, elle travaille la danse à tous les endroits où il est possible de la faire résonner comme un objet plastique.

Mylène Benoit défend un projet collaboratif et protéiforme, qui s'actualise dans les productions artistiques, autant que par la présence active de l'équipe sur différents territoires (rencontres avec les publics et stages de pratique, conférences, créations avec des amateurs, compagnonnage dans les lycées, travaux de recherche, veille technologique et mutualisation des outils de création). Avec ICI, elle crée pour la première fois une pièce avec des amateurs dérivée d'une création élaborée avec des danseurs professionnels. Puis le projet participatif VOTRE DANSE, conçu en miroir de NOTRE DANSE.

La démarche artistique de la compagnie se fonde sur la conviction que les arts offrent des éléments d'analyse et d'interprétation qui nous permettent de mieux appréhender le système médiatique et la société contemporaine. Les créations chorégraphiques de Contour Progressif engagent la danse dans l'analyse des nouvelles définitions - ou indéfinitions - du corps, à travers une attention particulière portée aux dispositifs de perception (dramaturgie de la lumière, relation du corps à l'espace et aux autres techniques de représentation).

Mylène Benoit a été artiste associée au Vivat, scène conventionnée danse et théâtre d'Armentières de septembre 2011 à juin 2014. Elle a assuré le commissariat des Danses Augmentées à la Gaité Lyrique à Paris, pour la saison 2014-2015.

Elle est artiste associée au CCN du Havre pour 3 ans depuis 2016, en résidence longue à L'Echangeur - CDC Hauts-de-France et artiste de l'Ensemble Associé du Théâtre des 13 vents CDN de Montpellier. Elle est lauréate de la Villa Kujoyama (Japon) en 2017.

MAGDA KACHOUCHE

Magda Kachouche déploie son travail entre l'art contemporain et le spectacle vivant.

Collaboratrice artistique de la chorégraphe Mylène Benoit depuis 2014, elle pilote avec elle la compagnie Contour Progressif, actuellement associée au Théâtre des 13 vents, CDN de Montpellier et aux scènes nationales du Beauvaisis et du Mans. En 2018, elles cosignent *Diotime et les lions* - premier volet d'une trilogie qu'elles conçoivent autour de l'œuvre d'Henry Bauchau. Elle cosigne la lumière et la scénographie de GIKOCHINA-SA / ぎこちなさ (2018), LA MALADRESSE (2018), et L'AVEUGLEMENT, installation (2017). Elle est assistante sur les pièces L'AVEUGLEMENT (2016) et NOTRE DANSE (2014), et regard extérieur sur *Georges* de Mylène Benoit et Julika Mayer (Sujet à Vif, festival d'Avignon 2018) et *Coalition* de Mylène Benoit et Franck Smith (festival Concordance 2017). Elle coconçoit le cycle "Les danses augmentées" en 2014-2015 pour lequel Mylène Benoit est invitée à la Gaité Lyrique à Paris et l'ensemble des performances / conférences "Mouvements de la pensée". Depuis sa fondation, la compagnie est innervée par un engagement politique et artistique qui s'actualise en dehors du dispositif spectaculaire et qui prend forme à travers la présence active des acteurs de la compagnie sur différents territoires, et à la rencontre du public au niveau régional, national et international. Magda Kachouche est responsable du pôle médiation, et mène régulièrement des créations participatives (*Votre danse, L'Aveuglement 33...*), *workshops* et stages auprès de différents publics.

Plasticienne, elle fonde en 2015 avec le duo MKNM avec Noémie Monier. Objets, installations, performances : leur travail se tisse dans une

polymodalité des formes. En 2019, MKNM sont les artistes invitées par la Galerie Cuissard. Résidentes permanentes de DOC - espace de production artistique situé dans le 19ème arrondissement, leur pratique s'articule aussi via leur engagement au sein de l'association, par la coordination d'événements (comme TV DOC / STATION MIRE pour la Nuit blanche en 2018), la participation à des expositions collectives (La danse des atomes, juin 2018) et l'application de la vie quotidienne de ce squat occupé par une centaine d'artistes et artisans. Actuellement, Magda Kachouche coordonne une exposition organisée par les étudiants de l'IESA et qui se tiendra en juin 2019 dans l'espace d'exposition du bâtiment.

En 2018, elle signe la scénographie et la lumière de *Je Suis Tous Les Dieux*, première pièce de l'association Mirage.

Elle est également membre fondatrice du collectif TURFU avec Maeva Cunci, Alexandre Da Silva, Noémie Monier et Nina Santes depuis 2016.

CÉLINE CARTILLIER INTERPRÈTE

Dramaturge, chorégraphe et danseuse, Céline Cartillier se forme en études théâtrales et à l'écriture chorégraphique (master SoDA/HZT à Berlin). Elle travaille quelques années en tant qu'assistante d'édition notamment au Centre national de la danse.

Elle intervient en tant que collaboratrice artistique et dramaturge auprès de différents artistes de théâtre ou de danse : Antoine Cegarra, Coraline Cauchi, Paulo Duarte, Céline Champinot/Groupe LA gALERIE, Bleuène Madeleine, Myriam Pruvot, Henrique Furtado et Aloun Marchal, Sorour Darabi, Clément Aubert. Elle travaille en tant que conseillère chorégraphique avec Simon Gauchet, Céline Champinot/Groupe LA gALERIE. Céline Cartillier est également interprète pour Sergiu Matis, Lina Schlageter et Zoé Philibert, Pauline Brun, Pauline Simon.

Elle joue dans les films expérimentaux de Mathieu Bouvier, *Oh ! Leviathan* et *Comment expliquer la crise à un lapin blanc*, et co-réalise avec lui *There is no desert island* et *There is still enough time before the end of the world to tell the end of the world*. Céline

NICOLAS DEVOS ET PÉNÉLOPE MICHEL (CERCUEIL/PUCE MOMENT) CRÉATION MUSICALE

Nicolas Devos, musicien-vidéaste et plasticien et Pénélope Michel, musicienne, violoncelliste et graphiste multimédia, collaborent depuis plus d'une dizaine d'années, à travers différentes créations dont le dénominateur commun est le travail de l'image et du son. Ils explorent le champ des musiques expérimentales et électroniques au sein de leurs projets Cercueil et Puce Moment. De 2003 à 2009 ils ont réalisé les bandes originales de nombreux courts-métrages, ciné-concerts, pièces de théâtre (*Lettres à Annie Besnard* d'Antonin Artaud, mise en scène par Anne Monfort en 2009) et de danse (Christian Rizzo, *Néofiction* en 2012, *De quoi tenir jusqu'à l'ombre* en 2013). Ils tournent en France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Suisse, Canada, Etats-unis, Danemark, Islande et Pays-Bas ; à l'affiche de festivals prescripteurs de choix; et réalisent des premières parties de musiciens tels Alan Vega, PVT, The Young Gods, Who made Who, Black Dice... Le premier album *Shoo straight shout* sorti sur le label Optical Sound en 2009 reçoit le prix découverte des Quartz Electronic music awards en 2010. En 2011, le deuxième album *Erostrate* (sorti sur le label le son du maquis, distribution harmonia mundi) confirme la place du groupe dans le paysage de l'électro-pop française.

Ils ont collaboré avec Christian Rizzo pour *Ad Noctum, Le syndrome lan* et *D'à côté* et avec Mylène Benoit pour les spectacles NOTRE DANSE, L'AVEUGLEMENT, LA MALADRESSE et GIKOCHINA-SA / ぎこちなさ.

CONTOUR PROGRESSIF

WWW.CONTOUR-PROGRESSIF.NET /// VIMEO.COM/CHANNELS/CONTOURPROGRESSIF

2003	EFFETS PERSONNELS pièce chorégraphique pour 3 danseuses et un triptyque vidéo	2016	L'AVEUGLEMENT - June Events - CDC Atelier de Paris - Carolyn Carlson pièce pour 3 danseurs-chanteurs, 1 éclairagiste et 1 musicien
2006	CONVERSATIONS SUR LE TEMPS spectacle pluridisciplinaire créé pour les 20 ans de la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec le philosophe Michel Serres, le paléanthropologue Pascal Picq, l'astrophysicien Marc Lachièze-Rey, et le biologiste Jean-Claude Ameisen.	2017	COALITION - Festival Concordan(s)e - un duo de et pour Mylène Benoit et Franck Smith
2007	EFFET PAPILLON pièce chorégraphique pour 3 danseuses inspirée de l'univers du jeu vidéo. Projet lauréat des "Bains numériques # 1"- Centre des Arts d'Enghien	2018	LA MALADRESSE - Pharenheit - Le Phare CCN - un trio pour une danseuse-chanteuse (Célia Gondol) et Nicolas Devos et Pénélope Michel (musiciens, Cercueil/Puce Moment)
2009	LA CHAIR DU MONDE pièce chorégraphique pour 4 danseurs		GIKOCHINA-SA / ぎこちなさ - Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis - Nouveau théâtre de Montreuil - CDN - un quatuor pour Célia Gondol, un danseur japonais (Atsuchi Heki) et Nicolas Devos et Pénélope Michel (musiciens, Cercueil/Puce Moment)
2010	ICI pièce chorégraphique pour 4 danseurs et un dispositif de délai vidéo / création primée dans le cadre du Festival VIA (CECN de Mons - Belgique)		GEORGES - Sujets à Vif - Festival d'Avignon- un duo de et pour Mylène Benoit et Julika Mayer
2012-2013	WONDER - Magali Robert [janvier 2012 au Vivat, Armentières] LE RENARD NE S'APPRIVOISE PAS - Nina Santes [mars 2012 - Le phénix, Valenciennes] COLD SONG - Romain Cappello [janvier 2013 au Vivat, Armentières]		
2014	NOTRE DANSE pièce pour 4 danseurs et 1 musicien		
2014-2015	MOUVEMENT DE LA PENSÉE - Gaîté Lyrique, Paris Dans le cadre du cycle "Danses augmentées": 9 soirées inédites et pluridisciplinaires autour de la danse conçues par Mylène Benoit.		