

CONTOUR PROGRESSIF

MYLÈNE BENOIT _____

ŒDIPE, LA VAGUE

Conception : Mylène Benoit et Magda Kachouche

D'après l'œuvre *Œdipe sur la route* d'Henry Bauchau, publiée aux éditions Actes Sud
Projet de spectacle pour la jeunesse : tout public à partir de 13 ans

CONTACTS

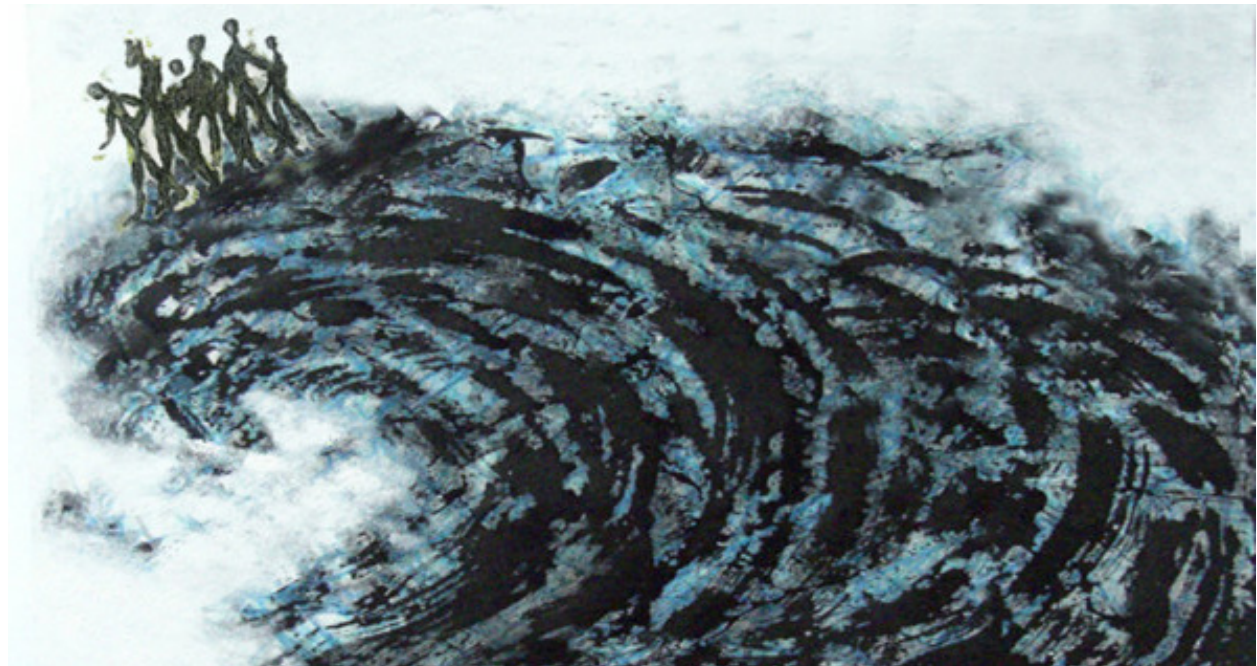
Mylène Benoit +33 676 94 42 83
artistique@contour-progressif.net

Magda Kachouche +33 684 45 47 63
compagnie@contour-progressif.net

ADMINISTRATION, PRODUCTION, DIFFUSION
Emilie Drapeau
+33 6 83 20 99 56
production@contour-progressif.net

DIFFUSION A L'INTERNATIONAL
Frauke Niemann +33 7 63 64 00 91
contour.progressif.international@gmail.com

www.contour-progressif.net

ŒDIPE, LA VAGUE (Titre de travail)

Diotime et les lions, création 2019, tout public à partir de 7 ans

DIOTIME, AUX ORIGINES DU PROJET

En 2018, Magda Kachouche et Mylène Benoit créent [DIOTIME ET LES LIONS](#), spectacle tout public à partir de 7 ans, inspiré de l'œuvre d'Henry Bauchau.

Diotime est issue d'une grande lignée familiale, dont les plus lointains ancêtres étaient des lions. Elle grandit et rêve de participer à la guerre rituelle qui oppose une fois par an les lions et les humains. Mais cette tradition ancestrale exclut les femmes du combat. Le soutien de son grand-père et la bataille avec les fauves vont transformer Diotime, modifier ses croyances et fonder sa puissance.

Introduit par un rituel d'avant spectacle, DIOTIME ET LES LIONS est un conte visuel, chorégraphique et musical. L'espace scénique est organisé comme un atelier ouvert où s'entrelacent récit, images projetées, lumière, danses d'hommes et de lions, chant et musique. La représentation se prolonge par une rencontre avec les spectateurs-acteurs, autour du lien entre les générations, du respect ou de la transgression des règles sociales. Pièce féministe et transgénérationnelle, DIOTIME ET LES LIONS est une expérience initiatique à laquelle enfants et adultes spectateurs sont invités à participer.

«Si vous avez 7 ans ou plus, venez découvrir ce conte chorégraphique, spectacle musical adapté d'un récit d'Henry Bauchau. *«Puisque tu es lion, sois le»* dit la mère de Diotime à sa fille. Cette épopée croise les arts pour les unir dans un tout incroyablement poétique : d'une montagne support de projection d'images et d'imaginaire à des mains-pattes de lion aux griffes rétractées. La voix raconte et parfois s'échappe pour laisser la musique raconter à son tour l'émancipation d'une petite fille voulant combattre les lions. Mylène Benoit et Magda Kachouche nous invitent ici à partager une expérience initiatique forte, entre Orient et Occident, qui évoque notre relation aux ancêtres, au vivant, à la liberté de grandir et de se frayer un chemin.»

— Céline Roux

ŒDIPE, LA VAGUE (Titre de travail)

« Antigone demande au vieux marin :
– Comment c’est une tempête ? Cela le fait rire, il se gratte la tête :
– On ne peut pas dire, on est pas dehors, on est dedans. »

Œdipe sur la route, 1992, Henry Bauchau

CREER POUR LA JEUNESSE

ŒDIPE, LA VAGUE, est le deuxième volet d’un triptyque pour la jeunesse inspiré de l’œuvre d’Henry Bauchau et conçu par Mylène Benoit et Magda Kachouche.

- DIOTIME ET LES LIONS, créée en décembre 2018, est une épopée chorégraphique, plastique et musicale pour tout public à partir de 7 ans.
- ŒDIPE, LA VAGUE, sera créé en octobre 2020 pour un public d’adolescents à partir de 13 ans.
- Le troisième volet, adapté d’ANTIGONE sera créé en 2022 pour et avec des adolescents.

Comment s’adresser au public adolescent ? Quelle vision du spectacle vivant ont les adolescents ? Qu’est-ce qu’être un spectateur adolescent ?

Œdipe a rêvé qu’il sculptait une falaise.
Antigone, sa fille, Clios le bandit et Œdipe le marin se jettent à cœur perdu dans la réalisation de cette vision : il faut faire naître la vague de la falaise, sculpter la montagne pour faire advenir le creux mugissant de la vague, la barque, les corps.

A l’heure où d’autres esquifs s’abiment en mer méditerranée, à l’heure intime où le corps de l’adolescent.e se cherche, à cette heure enthousiasmante et terrible où l’on a « la vie devant soi » où les émotions politiques s’agrègent en philosophie, nous proposons à la jeunesse de rencontrer Œdipe l’aveugle et le voyant. Œdipe le migrant.

Envisager une version chorégraphique d’*Œdipe sur la route*, c’est honorer la place donnée au corps dans tous les écrits d’Henry Bauchau, écrivain et psychanalyste. C’est aussi s’emparer d’un récit dont la portée est d’ordre philosophique et universelle : s’y enchevêtrent la mythologie, la sortie de l’enfance, le voyage initiatique. Où l’on apprend, avec Œdipe, « que la liberté douce n’existe pas ».

Un géant creuse et frappe la falaise.

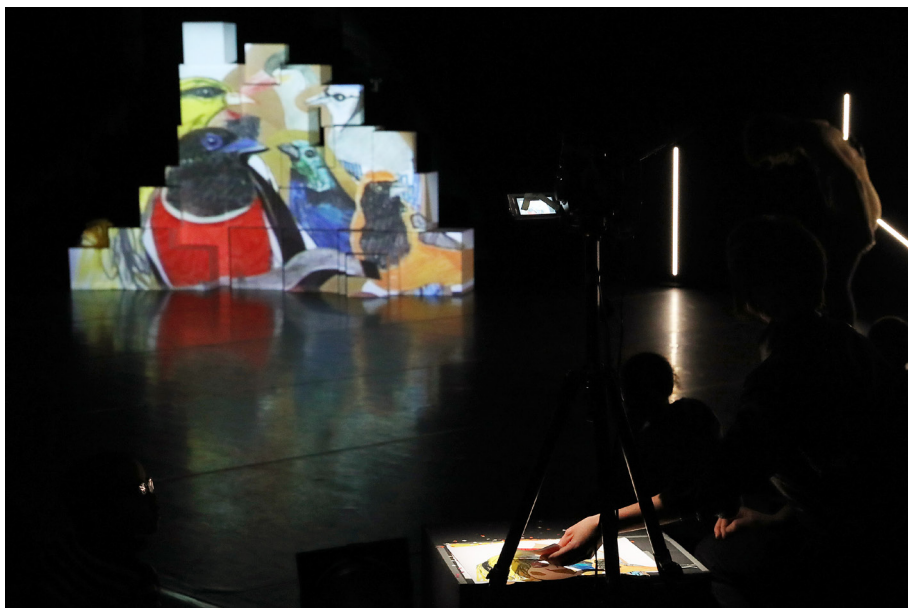
Il sculpte la pierre comme on fait advenir sa vie.

Il y a Œdipe, l’aveugle qui chante, Clios le bandit dont le corps «est taillé pour la danse», et Antigone, jeune fille «tendre et labourable comme la terre».

Ils sculptent cette vague qui s’élève et déferle à la fois.

De la falaise, ils font surgir trois corps engagés dans l’entreprise de survivre : « suspendus à la vague, c’est la frousse, le vide, le vertige quoi ! ».

ŒDIPE, LA VAGUE (Titre de travail)

Diotime et les lions, création 2019, tout public à partir de 7 ans

DRAMATURGIE ET CRÉATION MUSICALE

Dans le prolongement de *DIOTIME ET LES LIONS*, nous voulons, pour *ŒDIPE, LA VAGUE*, déployer une écriture chorale où la musique, la danse, la lumière, coexisteront pour mettre en scène la dimension polyphonique de l'œuvre d'Henry Bauchau.

Cette approche synesthésique et chorale nous semble très adaptée à un public adolescent. La recherche aujourd'hui considère l'intégration sensorielle multimodale comme le fonctionnement normal de la perception. L'entremêlement des sens, leur irrépressible association est le vécu intérieur de tous les enfants à la naissance, qui passe à l'arrière-plan de l'attention au fil du développement mais reste toujours présent. Nous pensons qu'une telle écriture dramaturgique permet de raffiner la relation au public en s'adressant pleinement à l'esprit et aux corps des spectateurs. Le dispositif relationnel proposé, la circulation des signes et du savoir entre le public et le plateau sera, comme pour *DIOTIME ET LES LIONS*, notre intention majeure.

La création musicale de Nicolas Devos et Pénélope Michel sera l'une des voix du récit et participera à la création d'espaces rituels en lien avec la danse, le chant et le dispositif scénographique.

La scénographie sera articulée autour d'une grande toile sombre manipulée par les interprètes, vague, falaise, voile, mer, organe et rétine tout à la fois.

« *La vague va déferler sur le cap et nous submergera tous.*
– *Mais la vague est en pierre, Cléos*
– *Ne crois pas cela, Antigone, la vague est en délire. Rien qu'en délire.* »

Œdipe sur la route, 1992, Henry Bauchau

ŒDIPE, LA VAGUE (Titre de travail)

Notre danse, création 2014

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.

ŒDIPE, LA VAGUE (Titre de travail)

CALENDRIER DE CREATION

> 2 au 6 septembre 2019 - Espace 188, Lille
1 semaine : conception

> 9 au 13 septembre 2019 - Théâtre des 13 Vents – CDN Montpellier
1 semaine : recherche - danse, texte, chant

> Avril 2020 - Les Quinconces / L'Espal, Scène nationale du Mans
1 semaine : résidence artistique et technique - dispositif plateau, scénographie, lumière

> Mai, juin 2020 - CCN d'Orléans
2 semaines : répétitions danse, chant, texte, musique

> Octobre 2020 - Théâtre des 13 Vents – CDN Montpellier
2 semaines : répétitions danse, chant, texte, musique, lumière

> Octobre 2020 - PREMIÈRE - Théâtre des 13 Vents – CDN Montpellier

ŒDIPE, LA VAGUE

Création 2020
D'après l'œuvre *Œdipe sur la route*, publiée aux éditions Actes Sud

Conception : Mylène Benoit et Magda Kachouche

Chorégraphie : Mylène Benoit
Création plastique : Magda Kachouche
Interprétation : Céline Cartillier, Antoine Cegarra et Magda Kachouche ou Mylène Benoit (distribution en cours)
Dramaturgie : Céline Cartillier
Musique : Nicolas Devos & Pénélope Michel (Cercueil / Puce Moment)
Costumes : Frédérick Denis
Création lumière : Juliette Romens, Mylène Benoit, Magda Kachouche
Régie générale : Matthieu Ponchelle
Production : Contour Progressif
Administration, production, presse : Emilie Drapeau
Production: Contour Progressif

EQUIPE ARTISTIQUE (EN COURS)

MYLÈNE BENOIT CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE, LUMIÈRE

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, Mylène Benoit envisage la chorégraphie comme une écriture chorale qui mêle la danse, le chant, la matière sonore, la vibration lumineuse, les éléments optiques ou textuels. Mylène Benoit défend un projet collaboratif et protéiforme, qu'elle met en œuvre 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', puis VOTRE DANSE, elle crée des spectacles avec des amateurs dérivés des créations élaborées avec des danseurs professionnels.

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 et de l'individu. 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 a été artiste associée au Phare – CCN du Havre Normandie jusqu'en décembre 2018, en résidence longue à l'Echangeur / CDCN Hauts-de-France de 2016 à 2018. Elle est lauréate de la Villa Kujoyama en 2017. Elle est actuellement artiste de l'Ensemble Associé du Théâtre des 13 Vents – CDN Montpellier, associée au Théâtre du Beauvaisis, scène nationale et à la Scène nationale du Mans, Les Quinconces / L'Espal, à partir de septembre 2020.

MAGDA KACHOUCHE CONCEPTION, CRÉATION PLASTIQUE, LUMIÈRE

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 co-signent *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* (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 Concordanse 2017). Elle co-conçoit 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". 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 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 DRAMATURGE ET INTERPRETE (sous réserve)

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, Kevin Jean. Elle travaille en tant que conseillère chorégraphique avec Simon Gauchet, Céline Champinot. Céline Cartillier est également interprète pour Sergiu Matis, Lina Schlageter et Zoé Philibert, Pauline Brun, Pauline Simon, Mylène Benoit & Magda Kachouche. Céline Cartillier développe son travail en tant que chorégraphe, intéressée par les relations entre représentation et idéalité, et mobilisée par les rapports entre composition poétique (au sens de fabrication du langage), composition musicale et écriture chorégraphique. Elle participe en 2015 au programme de recherche et composition chorégraphique Prototype 2 « La présence vocale dans la partition chorégraphique » à l'Abbaye de Royaumont. En 2017, elle a participé au programme Dialogues 2 « Des relations, dialogues et protocole de transmission entre le chorégraphe et le danseur interprète » proposé par la fondation Royaumont, et fait partie du groupe de recherche T.R.I.P réuni par Ivana Müller dans le cadre de sa résidence à la Ménagerie de verre. En janvier 2019 elle crée sa première pièce chorégraphique intitulée *Champ constant*.

ANTOINE CEGARRA INTERPRETE (sous réserve)

Danseur, comédien et metteur en scène. Antoine Cegarra étudie l'art dramatique (école du théâtre national de Chaillot à Paris, conservatoire d'Orléans) et se forme en études théâtrales (maîtrise à Paris III-Sorbonne nouvelle) entre 2001 et 2006.

En 2006, il crée la compagnie Serres Chaudes à Orléans qu'il dirige jusqu'en 2010. A partir de 2010, il se rapproche du champ chorégraphique et performatif. Il suit des workshops auprès de Fanny de Chaillé, Mark Tompkins, Loïc Touzé et Mathieu Bouvier, Lito Walkey, Tijen Lawton, I-Fang Lin. Il participe au dispositif Autour de la table initié par Loïc Touzé et Anne Kerzerho (Festival Tanz Im August à Berlin, 2011), et tourne dans deux films expérimentaux du vidéaste Mathieu Bouvier (Laboratoires d'Aubervilliers, 2012). En 2012 il est sélectionné aux Rencontres internationales de jeunes créateurs du Festival TransAmériques à Montréal, et bénéficie du dispositif d'accompagnement A.V.E.C. mis en place par le Théâtre de Vanves, Arcadi et le Bureau Cassiopée. En 2011/2012, il organise un travail de recherche intitulé ZZZZZ Les parois neigeuses (108 Orléans, CND Pantin, Théâtre de Poche Hédé, Domaine M Cérilly) qui donne lieu à plusieurs performances, un film et un texte (*Là est ma maison*). En 2012 il crée *L'Heure Bleue* au Théâtre de Vanves. En 2015 il est interprète-stagiaire dans le cadre du programme de recherche et composition chorégraphique Prototype II à l'Abbaye de Royaumont. En 2015 il est interprète dans *Edges* de la chorégraphe Ivana Müller. Depuis 2003, il poursuit également une activité d'interprète de théâtre et de danse. Il accompagne notamment l'aventure théâtrale de Sylvain Creuzevault (*Le père tralalère* 2007, *Notre terreur* 2009, *Le capital et son singe* 2013, *Angelus Novus* 2016) et joue avec la compagnie Pôle Nord (*Les barbares* 2012) et dans *Four For*, dernière création de Halory Goerger (2019).

NICOLAS DEVOS & PENELOPE 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. Ils réalisent les premières parties des musiciens 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 Ian* et *D'à côté* et avec Mylène Benoit pour les spectacles *Notre danse*, *L'Aveuglement*, *La Maladresse*, *Gikochina-sa* et *Diotime et les lions*.

CONTOUR PROGRESSIF

- 2003** **EFFETS PERSONNELS**
pièce chorégraphique pour 3 danseuses et un triptyque vidéo
- 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 Lachière-Rey, et le biologiste Jean-Claude Ameisen.
- 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
- 2009** **LA CHAIR DU MONDE**
pièce chorégraphique pour 4 danseurs
- 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)*
- 2012-2013** **WONDER** - solo pour Magali Robert
LE RENARD NE S'APPRIVOISE PAS - solo pour Nina Santes
COLD SONG - solo pour Romain Cappello
- 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 et Magda Kachouche.

- 2016** **L'AVEUGLEMENT** Pièce pour 3 danseurs-chanteurs et 1 éclairagiste.
- 2018** **LA MALADRESSE**
Trio pour la danseuse-chanteuse Célia Gondol et les musicien.ne.s Nicolas Devos et Pénélope Michel (Cercueil/Puce Moment)
- GIKochina-SA / ぎこちなさ**
Quatuor pour les danseurs Célia Gondol et Atsuchi Heki et les musicien.ne.s Nicolas Devos et Pénélope Michel
- GEORGES**
Pièce pluridisciplinaire créée avec la marionnettiste Julika Mayer dans le cadre des Sujets à Vif du Festival d'Avignon 2018
- DIOTIME ET LES LIONS Mylène Benoit & Magda Kachouche**
Pièce tout public à partir de 7 ans pour la danseuse-chanteuse Céline Cartillier et une narratrice (Mylène Benoit ou Magda Kachouche en alternance)