

Compagnie EKTOS

Jean-Christophe Boclé

Le chorégraphique comme langage

EKTOS

<http://www.ektoscie.com>

Historique et axes de travail

La compagnie EKTOS, orientée vers la création et la recherche, s'est développée dans un esprit de liberté jusqu'en 2002 pour ensuite s'ouvrir progressivement au grand public.

Les premières créations de Jean-Christophe Boclé questionnent la relation entre modernité et baroque. Des formes plus abstraites en silence ou en rapport avec des textes sont ensuite explorées.

La démarche artistique du chorégraphe se situe à présent au croisement de l'invisible et des écritures, entre mouvements, gestes et signes suivant une ligne directrice sous tendue par la relation entre vibrations et formes, danse et musique.

Le fil créatif de ce travail prend sa source dans l'acceptation et le questionnement de nos mondes intérieurs à l'écoute de ce qui nous traverse, nous marque, nous échappe, nous assemble et nous construit invisiblement.

En 2017 Jean-Christophe Boclé participe à la formation expérimentale *Edition spéciale #1* organisée par le CN D et La Belle Ouvrage. Un esprit renouvelé souffle alors au sein de la compagnie affirmant un positionnement artistique et structurel à la fois plus ouvert et plus conscient de ses spécificités et de ses potentialités.

Dans cette dynamique est élaborée et créée en 2018 *Coltrane Formes* au Théâtre de Beaune dans le cadre du festival Art Danse Bourgogne, avec notamment les soutiens de micadanses, du CN D et du Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, sa diffusion donnant une visibilité au travail de la compagnie.

Entre l'Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté se dessine alors le projet *D&PLI* qui synthétise les axes de travail d'EKTOS : création, transmission et nouveaux rapports avec les publics, sur les fondements d'une relation entre danse et musique vivante.

Dans cette énergie s'inscrivent le projet *Entretien chorégraphique*, une performance imaginée par Jean-Christophe Boclé et Jean-Christophe Paré (création 2020), les *Petites formes*, et la reprise de *Parler, créer, danser* dans une version in situ réactualisée (productions en cours).

La création de *D&PLI*, prévue initialement en avril 2020 au Théâtre, scène nationale de Mâcon, est reportée à une date ultérieure.

Les premières d'*Entretien chorégraphique* ont eu lieu en septembre et octobre 2020 au Festival *Bien fait !* à micadanses - ADDP, Paris, et au Festival *Question de danse*, Klap - Maison pour la danse, Marseille.

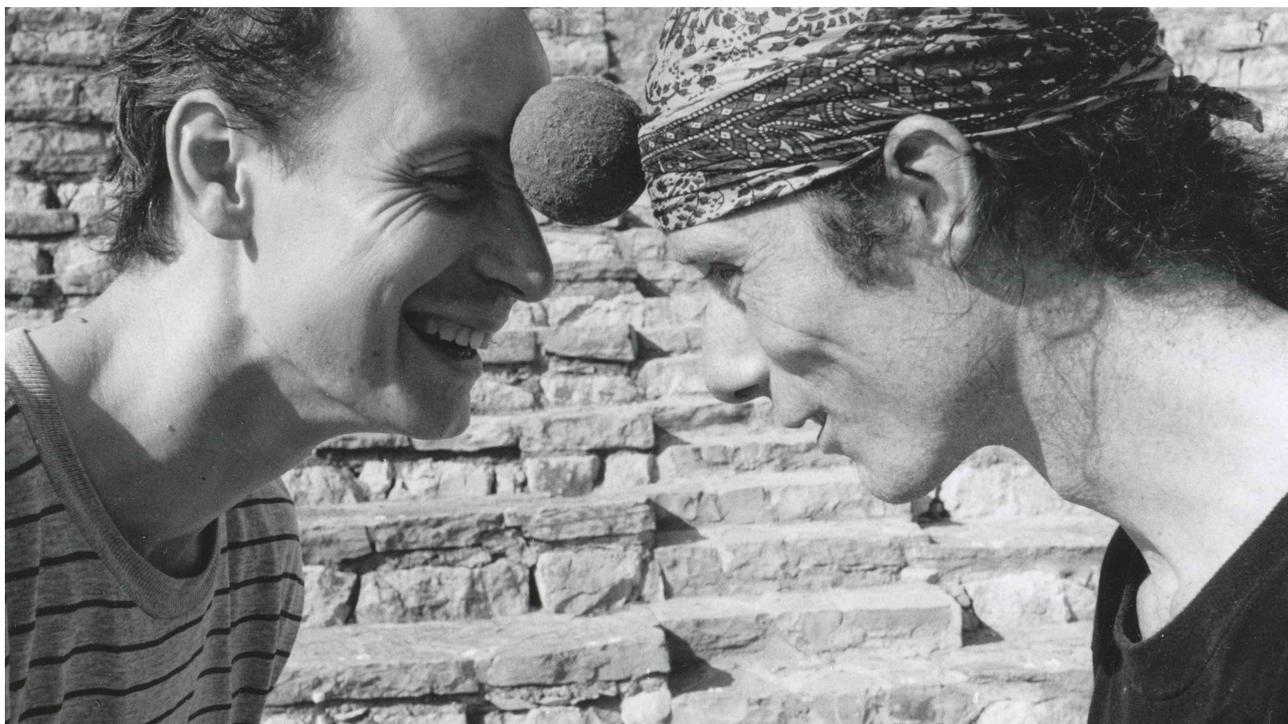
Vidéo

EKTOS au Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry, 2mn :

<https://vimeo.com/418384624/d50abf0918>

Entretien chorégraphique

Jean-Christophe Boclé / Jean-Christophe Paré
Création 2020

Les météores de François Raffinot, Châteauvallon 1993 © Guy Thouvignon

En écho à une amitié datant de leurs débuts de danseurs, Jean-Christophe Paré, interprète, et Jean-Christophe Boclé, chorégraphe, se rencontrent régulièrement afin de questionner tout ce qui concerne la danse, leurs parcours d'artistes, de chercheurs et d'enseignants. Du désir de partager ces conversations avec différents publics est né le projet *Entretien chorégraphique*.

Ils y créent, dansent, parlent des danses et de la manière dont elles se forment. C'est le moment mystérieux de la recherche et de son incarnation. Les intentions de l'auteur rencontrent les mémoires multiples de l'interprète. Se révèle l'acte créatif, un jeu d'interactions, d'adaptations, de constructions, à l'écoute des spectateurs.

A chaque *Entretien* se dessine progressivement l'écriture d'un solo pour Jean-Christophe Paré.

Sortie de résidence

MA scène nationale - Pays de Montbéliard / Vendredi 11 septembre 2020

CRÉATION

Festival *Bien fait !*, micadanses - ADPP, Paris / Mercredi 16 septembre 2020

Festival *Question de danse*, Klap - Maison pour la danse, Marseille / Lundi 12 octobre 2020

Entretien chorégraphique

Jean-Christophe Boclé / Jean-Christophe Paré
Création 2020

Un dialogue

Une rencontre de travail constructive sur le plateau du Théâtre Firmin Gémier/La Piscine à Châtenay-Malabry en juillet 2019 leur permet de questionner en pratique la pertinence de leur démarche et de préciser leurs intentions. En septembre Jean-Christophe Boclé assiste Jean-Christophe Paré pour un travail sur *Inlet's 2* de Merce Cunningham (Journées Cunningham/Cage, CN D Pantin), une collaboration qui confirme la pertinence des fondements de leur projet. Le dialogue entre eux se poursuit actuellement, affinant encore la proposition à chaque étape de travail.

Un chorégraphe et un danseur à l'œuvre

Entretien chorégraphique est une proposition où l'on danse, parle de la danse, des danses et de la manière dont elles se forment.

Dès son entrée le public se retrouve dans l'espace-temps de d'une danse en cours d'élaboration. C'est entre le chorégraphe et l'interprète le moment mystérieux de la recherche, de la mise en œuvre, de l'écoute intérieure et de son incarnation. Gestes et mots traduisent les intentions, éveillent la curiosité, donnent à voir, à ressentir, à imaginer. Les paroles échangées entre les deux protagonistes deviennent progressivement audibles des spectateurs.

Il s'agit à ce moment là d'éclairer l'acte créatif, de le faire apparaître au public comme résultant de nombreux paramètres. Les intentions du Jean-Christophe-chorégraphe et les mémoires multiples du Jean-Christophe-interprète révèlent un jeu d'interactions, d'adaptations, voire de négociations qui donne forme à la chorégraphie. En échos multiples, le vécu des danses et des réflexions de Jean-Christophe Paré avec d'autres chorégraphes* ressurgit, questionnant et complétant la chorégraphie en cours. C'est l'indispensable aparté dansante où se traite la diversité des approches chorégraphiques et la manière dont les mémoires gestuelles nourrissent l'acte de création.

Revenant à la danse initiale en cours, passant du plateau à la salle, le chorégraphe, riche de nouvelles résonances, prolonge maintenant le travail avec l'interprète, retrouvant la place de premier spectateur et transformant de ce fait les spectateurs en potentiels chorégraphes ! A l'écoute de leurs réflexions la danse se modèlera à nouveau. Chacune, chacun, devenant concerné par cette vibration bien particulière que diffuse une danse en train de s'écrire.

Une forme solo sera créée pour Jean-Christophe Paré à partir de l'assemblage des séquences de mouvement élaborées lors des représentations d'*Entretien chorégraphique*.

Ces éléments seront les premières lignes de *PARTITION(S)*, création 2021, en lien avec les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach.

* Merce Cunningham, Carolyn Carlson, Daniel Larrieu, Andy Degroat, François Verret, Lucinda Child, Francine Lancelot ...

Entretien chorégraphique

Jean-Christophe Boclé / Jean-Christophe Paré
Création 2020

Répétitions au Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry, juillet 2020 © Marie Maquaire

Conception : Jean-Christophe Boclé en collaboration avec Jean-Christophe Paré

Chorégraphie : Jean-Christophe Boclé

Interprètes : Jean-Christophe Boclé et Jean-Christophe Paré

Assistant : Vincent Lenfant

Régie lumière et son : Rodolphe Leroux

Production : EKTOS

Co-production : micadanses - ADDP, Paris

Soutiens : Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry ; MA scène nationale, Montbéliard ; Théâtre de Beaune, Conservatoire de Musique et de Danse de Châtenay-Malabry.

Tout public, publics d'enseignement artistique

Durée : 55 mn

Lieu : Théâtre, espace muséal, studio aménagé, salle avec plancher ou pouvant accueillir un tapis de danse
Jauge : 250 max.

Dimension du plateau : 8 x 8 m.

D&PLI

Le miroir de l'autre
Création 2020

Répétitions au CN D, Pantin, décembre 2019 © Marie Maquaire

Dans un déploiement qui concerne autant les envols de la conscience que les énergies du corps, *D&PLI* ouvre à la contemplation d'un rituel chorégraphique où l'écoute relie.

Géographies mouvantes et colorées, écritures brutes, travaillées, organicités s'épanouissent et résonnent. Par sa structure, ses motifs, et les relations mises en jeu, la pièce révèle les corps comme lieux dansants de nos verticalités.

D&PLI est une création pour quatre danseurs et quatre musiciens dans un espace quadri frontal.

Les géométries premières, lignes, points, carrés, cercles, spirales sont des signes et des symboles qui structurent nos vies, qui accueillent les mouvements et les gestes. Ces formes animent l'humain dans son désir de se connaître ou de se reconnaître. La volonté et l'acceptation de ces aspirations sont déclinées en vibrations chorégraphiques et musicales, là où la volonté porte l'acte et où l'acceptation accueille les forces qui nous traversent. Un jeu universel où l'écoute relie.

L'espace partagé est puissamment et symboliquement dès le début de la performance dégagé de la métaphore du champ de bataille qui inconsciemment peut nous rassurer ; la différence entre la relation duelle et le chaos. Le quadri frontal est ici une métaphore multi sens, points cardinaux, quadrature, stabilité. L'horizontalité du plateau y génère des trajectoires, des flux, sortes de tissages propre à recevoir les corps. Trame et lisse marquées à leurs croisements à même le sol accueillent les motifs chorégraphiques et leurs symbolisations.

D&PLI

Le miroir de l'autre
Création 2020

Dans un rapport naturel, se régulent et se superposent des écritures brutes et travaillées, des géographies mouvantes, des sensibilités, des organicités dans les écoutes chorégraphiques et musicales.

Sur un autre plan, *D&PLI* propose l'expérience progressive du passage de l'état de simple spectateur à celui d'observateur.

A l'écoute des *spectateurs hôtes*, le public est invité, s'il le souhaite, à intégrer l'espace de jeu durant la dernière partie de la performance.

Cette modification de l'espace influe sur la chorégraphie, son développement et l'écoute transversale accrue.

A l'image d'un chef d'orchestre, le chorégraphe mène la performance vers un final à l'unisson.

La participation du public est entrevue sous une approche somatique.

Au préalable sont menés des ateliers de sensibilisation avec un groupe de spectateurs, les initiant à percevoir ce que sont les états traversés par les interprètes, par capillarité énergétique, par vibration commune transmise organiquement, afin d'être en capacité d'accueillir et de transmettre de ces états.

Ils deviennent les *spectateurs hôtes* et ont un rôle de relais auprès des autres spectateurs.

Le projet musical est mené en parallèle avec le projet chorégraphique à travers des recouvrements compositionnels et sensibles. L'approche se fera sur les fondements d'un jazz actuel infusé de données issues de la musique contemporaine.

Une partie du travail d'élaboration de la chorégraphie s'appuiera sur la Cinétographie Laban (notation du mouvement) prise comme support de création. Avec ce médium le fil du chorégraphique peut s'extraire et évoluer en de multiples transformations.

C'est un outil d'appropriation et de distanciation extrêmement subtil par rapport aux matières chorégraphiques.

D&PLI

Le miroir de l'autre

Création 2020

Répétitions au CN D, Pantin, décembre 2019 © Marie Maquaire

Conception et chorégraphie : Jean-Christophe Boclé

Danse : Pauline Bigot, Steven Hervouet, Justine Lebas, Constance Diard

Musique : Ricardo Izquierdo saxophone, Mâtÿàs Szendai basse électrique et contrebasse, Nelson Veras guitare et guitare électrique, Simon Bernier batterie

Compositeur musique jazz actuel : Jean-Baptiste Boclé

Assistant et notateur en cinégraphie Laban : Vincent Lenfant

Lumières : Nicolas Galland

Co-production : Le Théâtre, scène nationale de Mâcon ; Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry ; EKTOS

Soutiens : micadanses - ADDP, Paris ; CN D, Pantin

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l'aide au projet

Tout public

Durée prévue en salle : 1h15

Durée prévue pour lieux non dédiés : 50mn

Lieu : Théâtre, salle, et adaptable en extérieur

Jauge : Selon la configuration du lieu d'accueil jusqu'à 250 personnes

Dimension du plateau : 12 x 12 m.

Ateliers :

10 à 15 participants, tout public

12h d'ateliers à répartir + 3h de répétition sur le plateau

Intervenant : Jean-Christophe Boclé

Coltrane Formes

L'entre deux des êtres

Création 2018

© EKTOS

A la croisée d'une danse qui déploie ses élans intérieurs et d'un jazz actuel qui se réapproprie les thèmes de *A love Supreme* de John Coltrane, *Coltrane Formes* est un travail chorégraphique contemporain performatif, actuel, qui offre au public des espaces d'imaginaires non référencés.

Le spectacle pose la trame chorégraphique comme objet/sujet palpable ayant ses données propres et résonant avec la musique. La danse y est élaborée à partir du croisement entre les dialogues intérieurs de chaque interprète. Il s'agit d'ouvrir l'entre deux et faire émerger des gammes d'états physiques et mentaux, sortes d'alphabets à partir desquels se construisent les figures et les espaces. De la séquence des tableaux naît un univers où le bruit parasite du monde s'efface, amenant spectateurs et interprètes à voir, à entendre, ce qui répond à l'intérieur de chacun, ce qui de l'ordre du vibrant génère le vivant, le transforme ensuite et l'ouvre pour interroger ce qui advient.

« Jean-Christophe Boclé fait de la danse jazz. De la vraie danse contemporaine et du vrai jazz... Ce qui oblige à résoudre une équation redoutable : composer la danse en écho à une musique en permanente invention. Brillant. »

Philippe Verrière / Danser Canal historique

Teaser 2mn :

<https://vimeo.com/312250794>

Captation 1h07 :

<https://vimeo.com/302684022/12494860b4>

Coltrane Formes

L'entre deux des êtres

Création 2018

© EKTOS

Conception et chorégraphie : Jean-Christophe Boclé

Danse : Pauline Bigot, Steven Hervouet

Musique : Nelson Veras, guitare, Simon Bernier, batterie, Gildas Boclé, contrebasse et basse électrique, Ricardo Izquierdo, saxophone

Compositions : John Coltrane - *Lonnie's lament*, *A love supreme : Acknowledgement*, *Pursuance*, *Resolution* ; *Naima*, *Mars*, *Venus*.

Lumières : Sébastien Canet, Delphine Gruer

Co-production : Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté / Festival Art Danse 2018 ; Théâtre de Beaune ; micadanses – ADDP, Paris ; Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry ; EKTOS

Soutiens : CN D, Pantin (résidence dans le cadre d'Édition spéciale #1) ; Conservatoire Darius Milhaud d'Antony ; Conservatoire de Châtenay-Malabry

Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de l'aide au projet

Tout public

Durée : 1h05

Lieux : Théâtre, salle / adaptable en extérieur

Jauge : 350 max.

Dimension du plateau : 9 x 9 m.

Parler, créer, danser

In situ

Création 2021

© Jean-Claude Chaudy

Dans sa version première (création version longue en 2005 puis tout public en 2009), *Parler, créer, danser* est un spectacle-conférence qui ouvre sur la compréhension de la danse et des processus de création chorégraphique. C'est aussi un voyage à travers l'histoire de la danse et des signes.

Jean-Christophe Boclé y pose la question de l'acte de création en chorégraphie lorsqu'il s'agit de jouer avec les signes, les dessins, les notations, ou les mots comme révélateurs, supports et mémoires de l'œuvre.

Parler, créer, danser joue du spectaculaire, de l'historique et du didactique, se fondant sur l'expérience d'une recherche étayée par une connaissance des danses classique, contemporaine, baroque, et des systèmes de notation du mouvement Feuillet et Laban.

Reprenant ces éléments précédents, la forme in situ *Parler, créer, danser* (création 2021) est envisagée comme une présence artistique en un lieu ou en itinérance.

Cette forme hybride spectacle-conférence-atelier peut se jouer 3 fois en une journée pour 3 groupes de visiteurs différents. Un groupe tout public est constitué de 25 participants, pour le jeune public une classe.

Accessible au jeune public et au public adulte, *Parler, créer, danser* propose une immersion spatiale et temporelle : explorer le rapport à l'œuvre, découvrir les éléments qui la composent et son contexte historique, et expérimenter le geste chorégraphique.

Parler, créer, danser

In situ

Création 2021

Elle s'appuie sur les pièces du répertoire de la compagnie (*Coltranes Formes, D&PLI, Parcours*) et sur des œuvres historiques, notamment :

Désert d'Amour (1984) de Dominique Bagouet où l'analyse des dessins caractéristiques des modules permet de lire la partition de la danse.

La table verte (1932) de Kurt Joss dont l'apprentissage rythmique des premiers pas du *Solo de la mort* nous confronte à une symbolique guerrière.

L'après-midi d'un faune (1912) de Nijinsky où l'expérimentation des rotations de buste et les mouvements de bras dans les «marches à l'égyptienne» permet d'en comprendre la difficulté d'exécution et son originalité.

La Bretagne de Louis Guillaume Pécourt, danse de bal du XVIIe siècle remontée d'après partition qui questionne nos héritages chorégraphiques et socioculturels.

Véritable initiation artistique, *Parler, créer, danser* tient d'une volonté de rapprocher spectateurs et artistes, de faire résonner les imaginaires, de percevoir l'investissement qualitatif et quantitatif que nécessitent l'acte de création et sa performance.

Création 2021

Conception et chorégraphie : Jean-Christophe Boclé

Danse : Pauline Bigot, Steven Hervouet

Régisseur : Sébastien Canet

Plasticien : en cours (réalisation des objets pédagogiques)

Soutiens : Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry ; Conservatoire Darius Milhaud, Antony

Tout public, jeune public à partir de la GS

Durée : Entre 45mn et 1h selon les publics

Tous lieux (école, studio de danse, salle polyvalente, théâtre, musée...)

Création 2005 et 2009

Conception et chorégraphie : Jean-Christophe Boclé, sur une proposition de Jérôme Franc

Collaboration : Marie-Jo Faggianelli et Victor Duclos

Interprètes 2005 : Victor Duclos, Jean-Christophe Boclé

Interprètes depuis 2009 : Léa Lansade et Victor Duclos puis Pauline Bigot et Joachim Maudet, et Jean-Christophe Boclé

Assistante 2009 : Marine Combrade

Lumière 2005 : Evelyne Rubert

Régisseur 2009 : Sébastien Canet

Coproduction : ARCADI ; CDC Bourgogne ; EKTOS

Soutiens : Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, Châtenay-Malabry, Conservatoire Darius Milhaud, Antony

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France dans le cadre de l'aide au projet

Tout public

Durée : 1h15 et 55mn

Projets 2020-22

© EKTOS

Petites formes

Propositions danse et musique pour deux ou trois interprètes, qui questionnent l'intériorité (l'intimité ?) de chacun, la relation aux corps, le vécu des espaces personnels et interpersonnels.

Est au delà...

Solo pour la danseuse Justine Lebas sur *La Barcarolle* de Frédéric Chopin insérée dans une plage de silence.

Première ébauche en 2017, reprise et prolongement prévus pour 2021, pour les extérieurs ou lieux autres.

PARTITION(S)

Sur la thématique du décollement des sentiments et des affects *PARTITION(S)* nomme et englobe la mise en résonance induisant une forme dansée entre les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach et un processus de création spécifique qui s'ordonne et se nourrit des recherches et expérimentations des dernières créations.

Le lieu de l'être

Une danseuse, une comédienne, un musicien, une écrivaine.

A partir et en dialogue avec des écrits d'Emily Dickinson, dire/danser ce qui en émane à l'écoute de ces mots, à ces énergies, à ces sonorités, là, au XXIe siècle dans ces balancements de polarités, entre féminin et masculin, entre intériorité et extériorité, entre matière et vibration.

Jean-Christophe Boclé

Chorégraphe

Création *Entretien chorégraphique* à Klap – Maison pour la danse, Marseille, octobre 2020 © Marie Maquaire

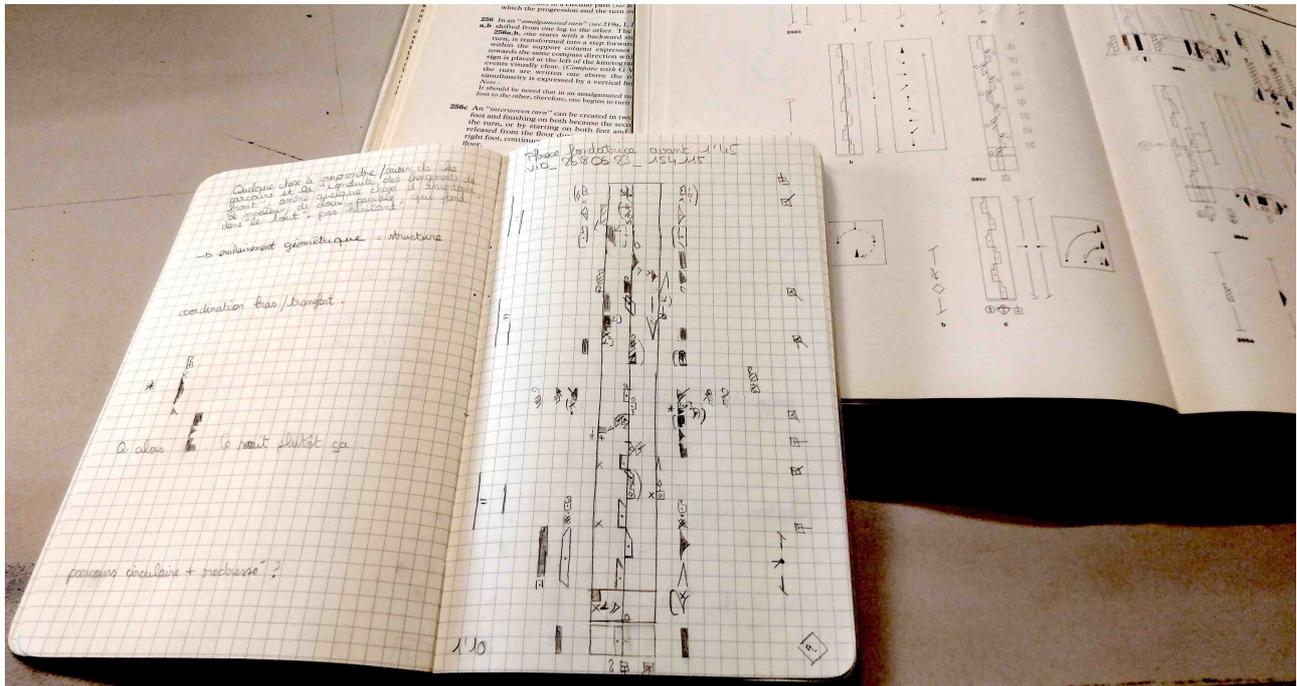
Formé en danse classique au CNSMD de Paris, Jean-Christophe Boclé étudie en même temps la Cinégraphie Laban (notation du mouvement) avec Jacqueline Challet Haas. Il part ensuite à Londres puis à New York pour finaliser ses connaissances en Cinégraphie et continuer ses apprentissages d'interprète en classique et contemporain. Comme interprète, il participe à la fondation par Francine Lancelot de la Cie Ris et Danseries et danse dans la plupart des pièces marquantes de cette compagnie, *Bal et Ballets*, *Hyppolite et Aricie*, *Bal à la Cour*, *Atys*, *La Suite d'un gout étranger* (Bagouet, Degroat, Kovic, Raffinot), *Caprice*, *Tempore et mesura*, *Le Malade imaginaire...*, travaillant parallèlement avec François Raffinot pour la Cie Barocco sur des données contemporaines, *Passacailles*, *Garden Party*, *Platée*, *Les météores...* Au début de cette période il passe une année au CNDC d'Angers auprès de Viola Farber et réalise ses premiers essais chorégraphiques. Il travaille avec Jean Pomarès, Odile Duboc, Kilina Crémona, Marc Vincent, Marie Geneviève Massé pour le baroque. Parallèlement il développe son travail de composition, d'écriture et d'improvisation, tout en suivant une formation en technique F.M. Alexander à Paris. Il rejoint ensuite pour deux saisons François Raffinot au CCN Haute Normandie avant de prendre son indépendance.

Il devient chorégraphe pour EKTOS en 1995, suivront une vingtaine de pièces, dernière réalisation, *Chopin MATERIALS*, *Céleste/Terrestre*, *KHOREIA*, *Coltrane Formes*, et actuellement *D&PLI*. Il chorégraphie par ailleurs pour le cinéma, *Ridicule* de Patrice Leconte, pour l'opéra *Castor et Pollux* de Rameau et met en scène *Via Cruxis* de Liszt ainsi qu' *Antigone recrucifiée* d'Alexandros Markéas. Il conçoit et met en scène l'Homage à Francine Lancelot au CND en 2011. Participe au projet *Tumulus* Ph. A. Braschi. Deux projets de Recherche en Danse ont été soutenus par le Ministère de la Culture en 1997 et 2003. Bourse Beaumarchais en 2003.

La transmission et l'action culturelle s'inscrivent dans son travail comme des extensions de sa création.

Compagnie EKTOS

Contacts

© EKTOS

Adresse : 1 bis rue Alfred de Musset, 94400 Vitry-sur-Seine

Site : www.ektoscie.com

Facebook : www.facebook.com/EktosCie/

Siret : 39814856900021

Présidente de l'association :

Christelle Fleury / 06 10 76 37 17 / christellemfleury@gmail.com

Equipe :

Jean-Christophe Boclé, chorégraphe / 06 14 56 67 12 / ektos.co@gmail.com

Fabien Le Priol, production / 06 98 89 76 41 / ektos.prodev@gmail.com

Marie Maquaire, diffusion / 06 03 54 67 93 / ektos.diff@gmail.com

Jean Yves Bouvet, comptabilité-gestion / 06 60 44 08 35 / jy.bouvet@gmail.com

EKTOS