

Collectif

Collectif d'artistes engagées

Projet commun et humain

*Delphine Berthod
Anna Briand
Estelle Brochard*

“ Nous sommes unes et collectives.

Nous sommes plurielles et singulières. ”

Notre identité...

>> Le Collectif L’Ouvre-Boîtes est une association artistique et culturelle d’utilité sociale implantée dans le Grand Est.

Association loi 1908 créée en janvier 2015, son siège social est établi à la Maison de la Culture et des Loisirs de Metz, Moselle.

Son siège administratif est quant à lui basé dans les locaux de l’Association La Piscine à Tomblaine, Meurthe-et-Moselle.

Porté par 3 artistes du spectacle vivant, le collectif affiche des valeurs d’inclusion, de respect, d’attention au vivant et d’équité, et les fait exister artistiquement sur un large territoire (d’action) au travers de propositions variées rassemblant une vingtaine de personnes.

La forme de collectif plutôt que celle de compagnie s'est rapidement imposée. L'action de L’Ouvre-Boîtes est fondée sur le partage de visions communes (thèmes, engagements, attention aux publics), de moyens et d’outils mutualisés (gouvernance, production, promotion, diffusion) plutôt que sur une identité esthétique spécifique.

Tout·e seul·e on va plus vite, ensemble, on va plus loin.

>> Le Collectif L’Ouvre-Boîtes existe pour casser les codes.

« Casser les codes » signifie questionner le quotidien pour développer un esprit critique. Refuser les cases, celles qui nous préexistent comme celles que l’on peut se créer soi-même.

Les 3 artistes professionnelles, Delphine Berthod, Anna Briand et Estelle Brochard, prennent l’altérité comme une richesse, remettent l’humain au centre, redonnent de la valeur à la parole comme au corps. Pour cela elles outillent, elles éclairent, elles permettent les rencontres et interactions, elles bousculent les idées reçues.

Par le spectacle, la pratique, le jeu : autoriser chacune et chacun à reprendre du pouvoir sur sa vie.

« Chacun·e de nous a un genre différent de pouvoir :

le pouvoir qui vient de l’intérieur de nous-mêmes ;

notre capacité d’oser, de faire et de rêver ;

notre créativité. »

Starhawk, Quel monde voulons-nous ?, Ed° Cambourakis, avril 2019

Nos visions...

...Regard po(é)litique : Rassembleur et humain

Nous pensons que l'art est un levier d'émancipation, un outil de réflexion et de transformation individuelle et collective. Qu'il nous permet de faire société, de penser notre condition, de partager une culture commune en évolution.

C'est un projet d'empouvoirement (empowerment), pour lequel nous mobilisons notre professionnalisme au service du l'inclusion, du féminisme, de l'écologie, de la responsabilisation des individu·e·s, de l'accès au langage, de la reconnaissance des savoir-faire de chacun·e et de la limitation des censures.

Nous nous intéresserons à la place de l'humain au sein d'une société normative qui façonne les êtres dès le plus jeune âge. Nous agissons pour reprendre en compte les corps et les esprits, pour mettre en lumière les rapports de domination, pour revitaliser le lien social.

Chaque forme créée invite à la rencontre humaine ; en douceur, avec respect, petit à petit nous initions des questionnements plutôt que prêchons la bonne parole. Car la rencontre et le partage sont nos moteurs avant tout.

Et c'est par la forme - tantôt drôle ou poétique - que nous touchons les gens, et que nous pouvons partager nos réflexions et avancer ensemble.

...Regard artistique : Trois univers

À l'intérieur de ce projet collectif, trois univers artistiques se déploient, trois facettes, trois échos, trois voix singulières en harmonie.

In-disciplinées ou multi-disciplinées, nous avons une démarche tour à tour rebelle et foisonnante, ne nous laissant pas enfermer dans un domaine mais proposant des ponts et des passerelles à chaque création. Nous travaillons le conte, la comédie, l'écriture, la mise en scène, le clown, la scénographie, l'ombre, la voix et la musique, et nous nous entourons d'autres artistes et technicien·ne·s selon les besoins d'un projet.

Estelle

Elle façonne au départ son corps et sa voix avec l'art du clown : la gaffe qui révèle, l'erreur qui accueille, la curiosité qui parle. Elle utilise son talent pour créer des formes scéniques drôles, émouvantes et militantes. Elle porte une parole forte et authentique ; l'intime sort alors du privé pour se ré-ancrer dans la sphère publique. Il en résulte des spectacles aux thèmes percutants et quotidiens concernant directement son public adolescent et adulte.

Delphine

Insatiable touche-à-tout et périgrineuse accomplie, elle part d'un texte ou d'un thème qui l'interpelle. La sédimentation pour processus et le mot pour matière première, elle travaille à l'incarnation de son propos entre réel, imaginaire et symbolique. Que ce soit par le jeu, par l'art plastique, par la voix, elle

digère le monde avec ses tripes pour créer des spectacles de théâtre très visuels et sonores, à la croisée des arts et pour tous les publics.

Anna

Artiste résolument pluridisciplinaire, elle sait jouer avec les mots, le corps, la voix et le son. Elle s'adresse en premier lieu au jeune public en passant par le rire et la tendresse pour aborder des sujets profonds mais elle aime aussi bousculer le public adulte en le mettant face à ses attentes, ses angoisses et ses résolutions. Elle crée des spectacles tout terrain et se met en scène en s'entourant d'artistes de multiples horizons.

...Regard pédagogique : médiation et actions culturelles

Passant aussi par l'action culturelle et la pédagogie, le collectif déploie des valeurs fortes et un regard sans concession sur la société. Cela peut prendre plusieurs formes : bord plateau, débat, laboratoire ouvert, atelier discussions/échanges, temps de pratique artistique, partage des processus de création...

Par la médiation autour de leurs créations, par les jeux en bois autour des mots, L’Ouvre-Boîtes redonne de la valeur à la parole et à l'écoute, facilitant la déconnexion technologique au profit d'une re-connexion à l'humain, à son ressenti, à son environnement.

La pédagogie des artistes du collectif n'est pas verticale et ne vise pas d'objectifs idéalisés, elles prônent au contraire l'art de l'échec et le droit de se tromper, l'outillage et le cheminement personnel. Elles veulent prendre le temps d'apprendre à petits pas, avec plaisir, en s'amusant, en écoutant soi et les autres.

Parfois les interventions pédagogiques peuvent aller jusqu'à la publication du travail sous des formes variées (spectacle, criée publique, exposition,...).

Et concrètement...

L'association applique des principes d'horizontalité, d'écoute et de consensus dans son fonctionnement.

...de la structure

L'association est dirigée par un Comité de Direction constitué d'administrateur·rice·s bénévoles issu·e·s du monde de l'enseignement, de la communication, de l'accompagnement socio-professionnel, de la santé et de l'éducation populaire.

Les 3 artistes associées contribuent au développement du collectif. Elles réfléchissent et créent leurs outils de travail en cohérence avec leurs besoins, dans une vision toujours commune. Elles s'entourent pour cela de professionnel·le·s aux compétences spécifiques.

...des projets

Pour mettre en œuvre le projet commun du collectif, chacune des 3 artistes associées est libre de mener les créations qu'elle souhaite, comme elle le désire. Chacune d'elle assure la mise en œuvre artistique et la coordination administrative de ses créations.

Néanmoins, elles peuvent prendre part au projet des autres, dans la réflexion, le regard extérieur ou de manière plus appuyée.

Elles prônent la collaboration transversale et aiment croiser leurs regards avec des professionnel·le·s d'autres milieux, d'autres champs, d'autres domaines.

Elles consacrent, autant que faire se peut, des temps de recherche pour nourrir leurs démarches artistiques et renforcer la culture commune du Collectif L’Ouvre-Boîtes.

Enfin, conscientes de l'incidence de leur activité sur l'environnement, les 3 artistes associées travaillent à limiter leur impact écologique. Elles tiennent notamment à recourir dès que possible à la récupération et au matériel de seconde main pour les aspects matériels de leurs créations.