

Anne Collod ... & alters

CommUne Utopie

Création jeune public automne 2021

Diffusion saison 2021/2022

A partir de 8 ans

Production : ... & alters - Coproduction (en cours) : Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée, Le Gymnase - CDCN Roubaix Hauts de France, Le Pacifique – CDCN de Grenoble

En recherche de résidences et de soutiens en coproduction

Contact: La Magnanerie **+33 (0)1 43 36 37 12**

Production Victor Leclère ***victor@magnanerie-spectacle.com***

<https://annecollod.com/>

DISTRIBUTION

Direction artistique et chorégraphie Anne Collod, à partir de l'œuvre *Parades & Changes* d'Anna Halprin

Interprétation Sherwood Chen, Calixto Neto et une interprète (distribution en cours)

Création sonore Mathias Delplanque

Création lumière Henri-Emanuel Doublier

Création costumes et accessoires Rachel Garcia

Production association ... & alters

Coproduction (en cours) Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée, Le Gymnase- CDCN de Roubaix , Le Pacifique-CDCN de Grenoble

En recherche de résidences et de soutiens en coproduction

L'association ... & alters est soutenue par la DRAC Ile de France au titre de l'aide à la structuration.

Production, diffusion, administration La Magnanerie – Victor Leclère, Anne Herrmann, Martin Galamez et Lauréna De la Torre

CALENDRIER

Résidences 2020/2021 et création automne

Hiver-printemps 2020-21

2 semaines de préparation pour Anne Collod

Printemps - été 2021

2 semaines de répétition avec les trois interprètes

4 semaines de répétition avec les trois interprètes

accompagnés des créateurs son, lumière et costumes dont 1 semaine de travail avec une classe.

Automne 2021

Création et tournée lors de la saison 2021/2022

CommUne Utopie – note d'intention

CommUne Utopie est une invitation à s'initier de façon jubilatoire à la performance et à la danse contemporaine. Il s'agit d'emmener les spectateurs au cœur de la notion **d'utopie** et de partager avec eux **un art du mouvement ouvert et collectif**.

La dimension participative est au cœur de la création : les enfants-spectateurs et spectatrices sont invités à participer à l'action en cours et au processus de fabrication de la pièce. *CommUne Utopie* utilise le jeu avec ses règles, ses surprises et ses transgressions pour inventer des façons inédites d'être ensemble dans un rapport en perpétuelle transformation au lieu et au public.

***CommUne Utopie* est un jeu d'inventions et de spéculations : « Et si ... ? » :**

... *l'art était un jeu ?*

... *le théâtre était un terrain d'aventures ?*

... *nos gestes de tous les jours étaient de la danse ?*

... *on modifiait la vitesse du temps ? La taille de l'espace ? Le son du silence ? Le mouvement des choses immobiles ?*

... *ensemble on pouvait réaliser nos rêves ?*

Le projet s'inspire de la pièce ***Parades & Changes***, de la chorégraphe américaine Anna Halprin, créée en 1965. Chorégraphe révolutionnaire, bientôt centenaire et toujours active, Anna Halprin déploie depuis soixante-dix ans une œuvre profondément touchante et innovante. Explorant le processus créatif avec des artistes de toutes disciplines, faisant entrer les gestes du quotidien dans le champ de la danse avec ses célèbres « tâches », travaillant avec de grands groupes d'amateurs au cœur de la nature ou en pleine ville, mêlant l'art et la vie, s'attachant au pouvoir transformateur de la danse face aux questions sociales et politiques, **son œuvre inaugure dans les années soixante une transformation radicale de l'art chorégraphique**. Revisiter son travail ouvre une multitude de possibles fertiles aujourd'hui.

Anne Collod a recréé *Parades & Changes* en 2008 sous le titre ***Parades & changes, replays***, qui a tourné plus de quatre-vingt fois en France et aux États-Unis. Avec ***CommUne Utopie*** elle prolonge encore son interprétation de cette pièce et réinvente ses scores pour en expérimenter, pour et avec des enfants, de nouveaux devenirs.

« *Parades & Changes* est une œuvre totalement emblématique pour moi, d'une pertinence et d'une richesse inépuisable. C'est elle également qui a confirmé mon désir d'ancrer mon travail dans les utopies du collectif. *Parades & Changes* déploie à partir d'une série de tâches quotidiennes un voyage sensoriel et poétique qui transforme nos perceptions et révèle la dimension extra-ordinaire du quotidien. **Basée sur le plaisir du jeu et du faire ensemble**, la pièce s'appuie sur une série de scores (programmes d'activité) qui permettent de travailler à une conscience profonde du geste, des images et des émotions changeantes qui lui sont liés. Sa dimension transformative et transdisciplinaire, le jeu entre contrainte et liberté que ses scores permettent, les questions qu'elle continue de poser sur le mouvement, l'être-ensemble et le processus créatif ne cessent depuis que je l'ai recréée pour la première fois en 2008 de m'inspirer. » Anne Collod

Sur le plateau : la danse en jeux

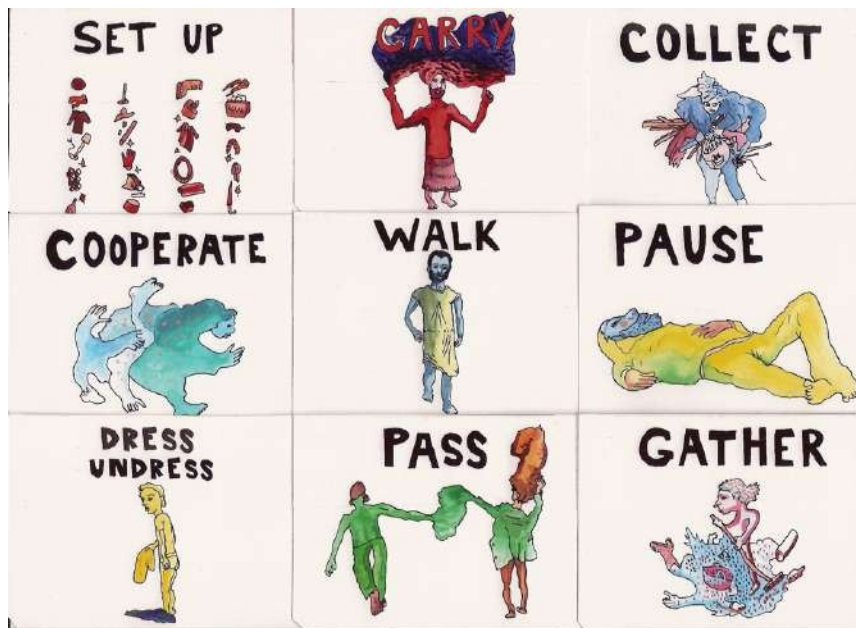
Trois danseur-ses accomplissent ensemble, dans l'aire de jeu ou dans l'espace dévolu aux spectateurs une série d'actions guidées par des consignes et des règles du jeu. Ce peut être déployer un jeu de frappés rythmiques sur le sol ou les éléments du lieu, secouer et faire voyager de grandes bâches blanches, s'étreindre, porter et emmener avec soi des objets du théâtre pour déployer une parade chatoyante et changeante, déchirer lentement d'immenses feuilles de papier kraft brun puis en faire une mer volcanique, etc.

Les jeunes spectateurs sont invités ponctuellement à participer à l'action. Ils sont soit préparés : une classe ayant répété une tâche plus complexe (exemple la Paper Dance) lors d'un atelier en amont vient performer l'action avec les danseurs ; soit sans préparation au préalable : guidés par les danseurs, des enfants viennent participer à une action simple (exemple : secouer ensemble une bâche ou disposer des objets sur le plateau)

Les actions, inspirées de la pièce *Parades & Changes* ou nouvellement créées, seront expérimentées et déterminées lors des phases de résidence de création et notamment lors de résidence-laboratoires avec des classes de CE2, CM1 ou CM2 (lors de la saison 20/21).

Les danseuses et danseurs rendent visible la fabrication du geste et proposent une amplification des sensations kinesthésiques, sonores et visuelles. Dans un rapport direct et ludique aux objets et à l'environnement, ils et elles trouvent des solutions drôles ou imprévues pour effectuer leurs tâches avec l'aide des jeunes spectatrices et spectateurs. Les règles sont tantôt limpides tantôt mystérieuses. Les interprétations et les façons de faire, bien que cadrées, sont infinies.

La musique, les lumières, les objets et les costumes sont des acteurs à part entière du jeu : leur texture, leurs volumes ou leurs intensités, leurs rythmes, leurs différentes natures et couleurs, leurs associations changeantes avec le mouvement, la manipulation à vue des éléments lumineux (projecteurs sur roulettes, lampes frontales, énorme ballon gonflé à l'hélium, etc.) transforment la perception et participent à la mise en visibilité de la fabrication du spectacle. Le compositeur **Mathias Delplanque** mêlera compositions électro-acoustiques et musiques préexistantes de différentes natures, facilement repérables pour le jeune public (pop, techno, etc.). L'éclairagiste **Henri-Emmanuel Doublier** réinventera les lumières de la pièce en accentuant le côté expérimental et manipulateur des partitions lumineuses. La plasticienne et costumière **Rachel Garcia** travaillera une identité plastique forte de la pièce à l'attention des jeunes spectatrices et spectateurs.

Déroulé du spectacle et détail de l'aspect participatif

CommUne Utopie dure environ 60 minutes et se compose de trois parties et d'un final. Chacune et chacun a ainsi la possibilité d'être alternativement spectateur, acteur et décideur au cours de la pièce, et de revoir les mêmes matériaux et séquences, performées différemment.

- Dans la première partie, les trois interprètes proposent une première séquence composée d'une **succession de quatre actions** dont l'ordre est déterminé en amont de la performance. Ces tâches sont cadrées par des contraintes de temps et d'espace et sont associées à des musiques et des lumières spécifiques choisies au préalable. Cette première partie inclue la participation très ponctuelle de quelques jeunes spectateurs : par exemple pour le jeu de frappés rythmiques un enfant ayant travaillé en amont lors d'un atelier sur place d'un après-midi se joindrait aux performeurs ; pour une action comme celle de secouer et transporter de grandes bâches ou amener des objets et les disposer sur le plateau 4 à 6 enfants du public peuvent être invités à participer à l'action.

- La deuxième partie consiste en une **discussion**. Nous proposons aux jeunes spectateurs et spectatrices un choix collectif pour déterminer un nouvel ordre des actions, de nouvelles associations avec le son et la lumière, et éventuellement de nouveaux endroits pour la performance. Des cartes représentant les tâches, les musiques, les éclairages sont distribuées aux enfants, leur permettant ainsi de manifester leurs choix. Un nouveau déroulé des actions est déterminé à la majorité des souhaits.

- La troisième partie met en jeu la **performance de ce nouveau déroulé**, où les mêmes tâches sont donc effectuées dans un ordre différent, avec d'autres lumières et musiques. Des groupes d'enfants sont invités à participer à l'action en cours au long de cette troisième partie. Par exemple pour le jeu des étirements 4 à 6 enfants ayant travaillé en amont pourraient participer à l'action. De même, pour la séquence de frappés rythmiques, on peut imaginer qu'une classe préparée lors d'un atelier se joigne aux performeurs. Pour les grandes bâches, une quinzaine d'enfants du public peuvent être invités par les performeurs à venir leur prêter mainforte.

- Pour le final, les performeurs convient les enfants, accompagnés de leurs professeurs, à explorer et performer ensemble la *Danse de papier*. Des groupes auront travaillé en atelier cette danse et permettront de cadrer la performance.

Transmettre l'esprit du travail d'Anna Halprin aux jeunes générations

« La recréation de *Parades & Changes* (1965) que j'ai proposée en 2008 a permis de faire découvrir au public français le travail novateur de la chorégraphe californienne Anna Halprin. Cette pièce, qui est aujourd'hui considérée comme un chef d'œuvre intemporel, a été vue par beaucoup d'adultes mais par très peu d'enfants, alors qu'elle porte en elle un esprit de liberté et d'utopie qui est pour moi emblématique de l'enfance. Cela me paraît essentiel aujourd'hui de prolonger et d'activer, pour un jeune public, le caractère utopique et solaire de ce travail qui a changé le cours de la danse. Je souhaite transmettre la jubilation et les libertés générées par ce travail, le goût du jeu et du collectif qu'il suscite, à une époque où ces dimensions ont de moins en moins la possibilité d'être expérimentées. C'est aussi pour moi la possibilité de continuer à explorer les potentialités de cette œuvre, notamment sa dimension participative et modulatoire, approfondissant les notions d'art comme expérience et comme jeu, d'œuvre comme lieu des possibles et de remise en cause des normes. *CommUne Utopie* souhaite également rendre hommage au travail du Bauhaus et à l'esprit Dada qui ont inspiré Anna Halprin, et partager l'esprit innovant et contestataire des avant-gardes des années soixante.

Anna Halprin aura **100 ans le 13 juillet 2020**. Quelle meilleure manière de célébrer la vitalité et la puissance de cette artiste et de son travail qu'en l'ouvrant et en l'adressant aux artistes en herbe et aux spectatrices et spectateurs de demain ? » Anne Collod

Equipe artistique et modus operandi en résidence

Anne Collod travaillera pour ce projet avec trois interprètes. **Sherwood Chen** et **Calixto Neto** sont deux artistes chorégraphiques de premier plan avec lesquels elle travaille depuis plusieurs années. Sherwood Chen connaît très bien le travail d'Anna Halprin et est à même d'en transmettre et d'en renouveler les enjeux kinesthésiques, esthétiques, ludiques et politiques. Calixto Neto a été interprète pendant de nombreuses années de la compagnie de Lia Rodrigues au Brésil, dont le travail collectif, sensoriel et politique offre des affinités avec celui d'Anna Halprin. Anne Collod invitera également dans le projet une jeune interprète afin d'ouvrir et transmettre ce travail à une personne de la nouvelle génération et de constituer une équipe diversifiée. (Recherche en cours)

Il s'agira lors des répétitions :

- d'élaborer des prolongements des scores de *Parades & changes*, *replays* et d'expérimenter de nouvelles tâches et déroulés.
- de penser l'adresse aux enfants et les modalités de leur participation. Pour cela, Anne Collod souhaite travailler en amont avec des classes d'enfants lors d'ateliers-laboratoires. Ce travail de répétitions et d'atelier sera transdisciplinaire, et le créateur sonore, l'éclairagiste et la créatrice de costumes seront inclus très tôt dans le travail de recherche, ainsi que dans les ateliers.

Biographies

Anne Collod

Danseuse et chorégraphe, par ailleurs diplômée en biologie et en environnement, Anne Collod a été interprète chez différents chorégraphes avant de se consacrer à la récréation d'œuvres chorégraphiques du début du XXe siècle au sein du Quatuor Albrecht Knust qu'elle cofonde en 1993. Poursuivant ce projet de réinterprétation d'œuvres sur le thème des « utopies du collectif » au sein de l'association ...& alters qu'elle crée en 2005, elle fait une rencontre décisive avec la chorégraphe américaine Anna Halprin, pionnière de la danse post-moderne. En 2008, elle recrée en dialogue avec elle sa pièce phare de 1965, *Parades and changes* - récréation qui reçoit un Bessie Award en 2009 - suivie en 2011 de *Parades and changes, replay in expansion*. D'Anna Halprin toujours, suivra, en 2016, la récréation de la *Blank Placard dance*, une performance urbaine inspirée des mouvements protestataires des années 1960. En 2014, Anne Collod crée le *Parlement des invisibles*, issu de son projet de recherches autour des danses macabres au Mexique et au Japon, lauréat du programme Villa Médicis -Hors les murs de l'Institut Français et de l'Aide à la Recherche et au Patrimoine du CND Pantin. Elle est artiste associée à La Briqueterie CDCN du Val de Marne de 2014 à 2017. Elle crée en 2017 *Exposure*, une performance in-situ immersive pour une performeuse et un site industriel de production d'énergies. Anne Collod est également pédagogue et formée à la méthode Feldenkraïs.

Sherwood Chen

Sherwood Chen est un performeur et pédagogue américain d'origine taïwanaise. Il danse pendant de nombreuses années avec Min Tanaka, Anna Halprin puis avec Xavier Le Roy, l'agence touriste, Ko Murobushi, Arcane Collective, Anne Collod, Grisha Coleman, Yuko Kaseki, Sara Shelton Mann, and Do Hee Lee. Sherwood Chen a créé un solo, des danses de groupe et des projets collaboratifs présentés en France, aux États-Unis et au Brésil. Il a été artiste en résidence dans différents lieux en France, Californie, Brésil, République Tchèque et Sénégal. Il dirige des workshops internationaux, en studio et dans des espaces naturels et urbains en Europe et en Amérique du Nord et du Sud, et entraîne des compagnies de danse, principalement à São Paulo. Il contribue depuis plus de 20 ans à la recherche du Body Weather initiée par Min Tanaka et ses associés. www.sherwoodchen.com

Calixto Neto

Venu de Pernambuco, au nord-est du Brésil, il est d'abord formé au théâtre à l'Université Fédérale de Pernambuco puis à la danse au sein du Groupe Expérimental de Danse de Recife. Intéressé par les intersections entre le champ chorégraphique et les notions d'identité, les représentations des corps (noirs) et la décolonialité, il suit entre 2013 et 2015 le master Ex.e.r.ce du Centre Chorégraphique National de Montpellier. Membre de la compagnie de Lia Rodrigues entre 2007 et 2013, il est interprète pour Claudio Bernardo, Volmir Cordeiro, Gerard & Kelly, et tourne également son solo *oh!rage*. Il réinterprète avec le chorégraphe brésilien Luiz de Abreu le solo de ce dernier, *O Samba do Crioulo Doido* et développe avec lui, à travers l'oralité, des procédures méthodologiques de transmission et de production de savoirs d'un corps noir à un autre corps noir.

Mathias Delplanque

Mathias Delplanque est un artiste multi-facettes, à la fois compositeur de musique électronique, producteur, performer, improvisateur, concepteur d'installations sonores, critique musical, illustrateur sonore, compositeur pour la danse et le théâtre, pédagogue (ateliers de création sonore). Auteur de multiples projets solo, membre fondateur de plusieurs ensembles musicaux, il a sorti plus d'une vingtaine de disques sur divers labels internationaux (France, Belgique, Suisse, Angleterre, Canada, Grèce, USA...), et se produit fréquemment sur scène, seul ou accompagné d'autres musiciens. Mathias Delplanque a été lauréat de plusieurs bourses de création (Cultures France, DRAC Pays de La Loire, DRAC Midi Pyrénées, Franco American Jazz Exchange, CNV, Ambassade de France en Inde...), et bénéficie régulièrement de résidences en France et à l'étranger (Canada, Inde, USA...). Il dirige le label Bruit Clair.

Henri-Emmanuel Doublier

Formé à l'école de la Rue Blanche, il crée des lumières pour le théâtre, travaille à l'IRCAM sur l'idée de la résonance entre musique et lumière avec Philippe Manoury, Gerardt Winckler ou Pierre Boulez. En danse il a éclairé les projets d'Olga de Soto et de Christian Bourigault. Il collabore avec Anne Collod pour les lumières de *parades & changes*, *replay in expansion* et du *Parlement des invisibles*. Il travaille maintenant principalement dans le champ de la performance : il fait partie depuis 2002 du collectif franco, belge, autrichien SUPERAMAS avec lequel il a créé et tourné *Big1*, *Big2*, *Big3*, *Casino*, *Empire*, *youdream*, *Les confessions d'un espion*, *Chekhov fast and furious*. Il signe les lumières de Diederik Peeters et Miet Warlop pour leurs dernières créations, et de la pièce jeune public d'Amélie Poirier, *Dadaaa*.

Rachel Garcia

Rachel Garcia est titulaire du DNSEP de design d'espace de l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse (ISDAT).

Elle s'est formée à la danse contemporaine au Conservatoire National de Toulouse, dans la Compagnie Colline à Istres, ainsi qu'au CDC de Toulouse, à New York chez Merce Cunningham et Trisha Brown et auprès de la Compagnie Damaged Goods, Meg Stuart.

Depuis 2001, elle collabore régulièrement avec les chorégraphes David Wampach, Hélène Iratchet, Heddy Maalem, et l'artiste Pauline Curnier-jardin en tant que scénographe, créatrice costumes + maquillage + coiffure + accessoires, et assistante à la mise en scène.

Elle a rencontré également dans ce travail les chorégraphes et metteur en scène Vincent Thomasset, Sylvain Huc, Julie Desprairies, Robyn Orlin, Michèle Dalhu et James Carlès.