

... & alters

CommUne Utopie

Création jeune public 2021/2022

A partir de 8 ans

Direction artistique et chorégraphie

Anne Collod

à partir des scores de

Anna Halprin

Contact diffusion : La Magnanerie

+33 (0)1 43 36 37 12 / martin@magnanerie-spectacle.com

<https://annecollod.com/>

CRÉATION ET TOURNÉE 2021/2022

08 - 10.11.2021 – **Création Théâtre de Nîmes, scène conventionnée / tous les jours - 10h et 14h30 sauf le 10.11 – 18h**

06.12.2021 - **Le Gymnase CDCN, Roubaix / 14h30 et 19h**

08 - 09.12.2021 - **Le Pacifique - CDCN, Grenoble / 08.12 - 15h + 09.12 - 10h et 14h30**

24 - 28.01.2022 - **Théâtre d'Orléans, Scène nationale / 24.01 - 14h30 + 25.01 - 10h et 14h30 +**

26.01 - 10h et 19h + 27.01 - 10h et 14h30 + 28.01 - 10h

15 - 16.02.2022 - **Points communs, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise / 15.02.22 - 10h et 14h30 + 16.02.22 - 19h30**

14.04.2022 - **La Maison CDCN Uzès / 14h30 et 19h**

21.04.2022 - **Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, scène conventionnée / 10h et 14h30**

31.05 - 03.06.2022 - **Théâtre Paul Eluard de Bezons, scène conventionnée / tous les jours - 10h et 14h sauf le 01.06 – 18h**

Direction artistique et chorégraphie Anne Collod, à partir des scores d'Anna Halprin

Interprétation Sherwood Chen, Zoë de Sousa, Calixto Neto

Création sonore Mathias Delplanque

Création lumière Henri-Emanuel Doublier

Création costumes et accessoires Rachel Garcia

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

Production Association ... & alters Coproduction **Théâtre de Nîmes - scène conventionnée danse, Le Gymnase - CDCN de Roubaix Hauts-de-France, Le Pacifique CDCN Grenoble, CCNO Centre Chorégraphique national d'Orléans, Points communs, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, Escales Danse – Réseau conventionné danse et territoire** Avec l'aide à la création du **Conseil Régional d'Île-de-France**

L'association ... & alters est soutenue par le **Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France** au titre de l'aide à la structuration des compagnies de danse

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 jeunes spectateurs et spectatrices au cœur de la notion **d'utopie** et de partager avec eux **un art du mouvement ouvert et collectif**.

La dimension de fabrication est au cœur de la création. Les enfants sont invités à participer au processus de composition de la pièce : Ils et elles sont invités à imaginer, à partir des différents éléments (gestuels, sonores, plastiques et lumineux) qui composent la performance, un nouveau déroulé possible. Nous imaginons aussi des modus operandi, adaptés au contexte, où les enfants seront également conviés à se joindre ponctuellement à l'action en cours.

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 innovante et profondément touchante. 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 devenir.

« *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 liées. 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

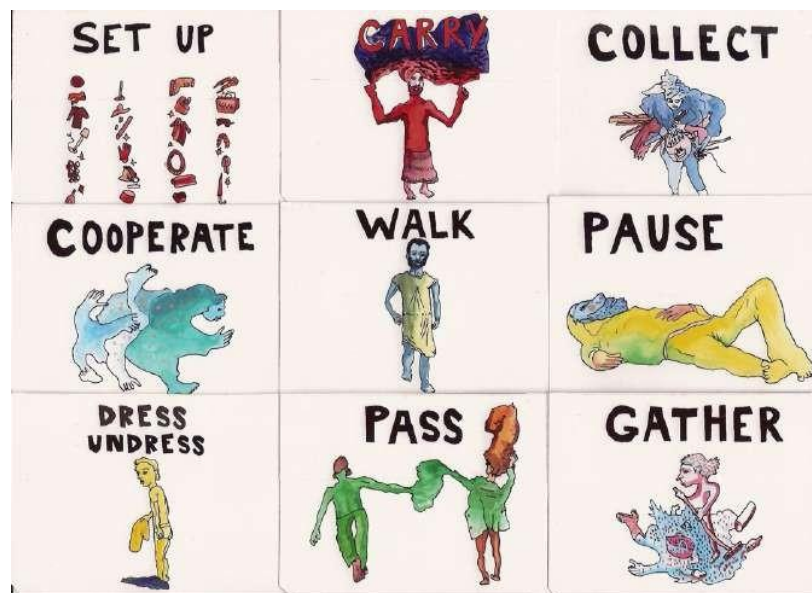
Trois danseur-ses accomplissent ensemble, dans l'aire de jeu ou dans l'espace dévolu aux spectateurs une série d'actions guidées par des consignes et des règles du jeu. Ce peut être faire sonner le sol ou les éléments du lieu par un jeu de frappés rythmiques, secouer et faire voyager de grandes bâches 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 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 : leurs volumes ou leurs intensités, leurs rythmes, leurs différentes textures 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 et musiques acoustiques 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 :

- Dans la première partie, les trois interprètes proposent la performance **de quatre actions** dont l'ordre est déterminé en amont de la représentation. 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.

- La deuxième partie consiste en **un échange et un vote**. Nous proposons aux jeunes spectateurs et spectatrices de modifier le spectacle par un choix collectif qui détermine un nouvel ordre des actions et de nouvelles associations avec le son et la lumière. Un dispositif spécifique basé par exemple sur des cartes, sera élaboré par Anne Collod et la plasticienne Rachel Garcia pour permettre aux enfants de recombinaison les éléments et de manifester leurs choix lors d'un vote. Le nouveau déroulé 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 enfants peuvent être invités à participer à l'action en cours lors de cette troisième partie. Des jeunes spectateur-trices pourront par exemple être convié-es à prêter main forte aux interprètes pour secouer rythmiquement de grandes bâches, les rouler et les transporter.

- Pour le final, chaque performeur-se pourra inviter une dizaine d'enfants volontaires à venir sur scène pour performer la *Danse de papier* dans laquelle ils vont déchirer ensemble d'immenses feuilles de kraft puis déployer un geyser de papier jaillissant vers le ciel. Certains de ces enfants pourront avoir traversé l'expérience de cette tâche en amont lors d'un temps d'immersion en classe proposé par l'un-e des interprètes.

A l'issue de la représentation, l'ensemble du public pourra être invité sur scène à mettre librement en mouvement les feuilles de papier kraft.

Si les conditions sanitaires le demandaient, les performeurs et les enfants invités à participer à l'action seraient équipés de masques conçus par la costumière Rachel Garcia pour faire de cette transformation du visage un élément plastique à part entière s'intégrant dans la séquence.

Chaque enfant aura 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.

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

« La récréation 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 générée par ce travail, le goût du jeu, de la liberté 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 a eu **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 invite également dans le projet la jeune danseuse **Marie Albert**, tout juste sortie du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, afin d'ouvrir et transmettre ce travail à une personne de la nouvelle génération et de constituer une équipe diversifiée.

Il s'agira lors des répétitions :

- de réinterpréter certains 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. Ces modes opératoires, notamment le dispositif de vote, seront testés en amont des premières répétitions avec des classes lors de laboratoires menés par Anne Collod et Rachel Garcia au printemps 21 à Vanves et Orléans notamment. Le processus de travail sera résolument transdisciplinaire et inclura très tôt dans le travail de recherche et de création le créateur sonore **Mathias Delplanque**, l'éclairagiste **Henri-Emmanuel Doublie** et la plasticienne et créatrice de costumes **Rachel Garcia**.

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 recréation 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* recréation 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 recréation 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. Elle signe en juillet 2019 une nouvelle création, *Moving alternatives*, qui interroge les représentations du genre et de l'exotisme créées au début du 20e siècle par les chorégraphes étatsuniens Ruth Saint-Denis et Ted Shawn. Anne Collod est également pédagogue et formée à la méthode Feldenkraï.

Marie Albert

Née à la Réunion, Marie Albert commence sa formation par le flamenco et la danse classique. En 2015, elle est admise au Conservatoire National Supérieur de Paris où elle suit sa formation de danse contemporaine accompagnée par Edmond Russo, Nathalie Pubellier, et d'autres. Elle s'initie alors à la danse contact, la composition, l'improvisation et participe à divers projets interdisciplinaires. Marie fait maintenant partie de l'Ensemble Chorégraphique du Conservatoire, elle participe dans ce cadre à la création de *Scales* de Liz Santoro et Pierre Godard ainsi qu'à la reprise du répertoire de Benjamin Millepied, Emmanuel Gat et Trisha Brown. Elle travaille aussi aux côtés de Raphaëlle Delaunay pour la reprise de son duo *Ginger Give*.

Zoë De Sousa

Zoë De Sousa est née en 1999 et a vécu en Seine Saint Denis avant de découvrir la danse à l'âge de 14 ans. C'est avec ce premier pas hasardeux dans la pratique que naît chez elle le désir de se former aux arts et en particulier à la danse contemporaine. Dès 2014 elle étudie au Conservatoire Régional de Paris, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Pendant sa formation, elle travaille avec Tatiana Julien, Liz Santoro et Pierre Godard, Johanne Leighton, Jérôme Bel et Kathleen Fisher, danseuse de Trisha Brown. Elle suit parallèlement une licence en Philosophie à Paris 1 Panthéon - Sorbonne. Zoë est aujourd'hui en Master au CNSMDP, accompagnée par Myriam Gourfink et Pauline Le Boulba. Elle développe aussi son propre travail chorégraphique. En tant qu'interprète, Zoë a travaillé pour Jérôme Bel et Dominique Brun.

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.