

Anne Collod... & alters

CommUne Utopie

Création jeune public automne 2021 - Diffusion saison 2022/2023

A partir de 8 ans

Contact: La Magnanerie +33 (0)1 43 36 37 12 Diffusion Martin Galamez martin@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, Zoë De Sousa, Calixto Neto

Création sonore Mathias Delplanque, à partir de la musique originale de Morton Subotnick

Création lumière Henri-Emanuel Doublier

Scénographie, costumes et accessoires Rachel Garcia

Production Association ... & alters

Coproduction : Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée, Le Gymnase- CDCN de Roubaix, Le Pacifique-CDCN de Grenoble, CCN d'Orléans.

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

08 – 10.11.2021 – Création au Théâtre de Nîmes, scène conventionnée

06.12.2021 – Le Gymnase CDCN, Roubaix

08 – 09.12.2021 – Le Pacifique – CDCN, Grenoble

24 – 28.01.2022 – Théâtre d'Orléans, Scène nationale

15 – 16.02.2022 – Points communs, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise

14.04.2022 – La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie

21.04.2022 – Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, scène conventionnée

31.05 – 03.06.2022 – Théâtre Paul Éluard de Bezons, scène conventionnée

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 imaginent, à partir des différents éléments (gestuels, sonores, plastiques et lumineux) qui composent la performance, un nouveau déroulé possible. Les enfants sont 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, décédée l'année dernière à près de 101 ans, Anna Halprin a déployé pendant plus de soixante-dix ans une œuvre profondément 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 à l'international. 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 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 le corps par un jeu de frappés rythmiques, faire voyager une grande bâche métallisée, 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 blanc puis en faire une mer volcanique, etc.

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 70 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. Des cartes colorées placées sous les sièges des enfants permettent aux enfants de manifester leurs choix à l'invitation des danseurs. 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.

- Pour le final, un des danseurs invite une trentaine 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. L'éclairagiste invite également une vingtaine d'enfants à venir s'asseoir sur le plateau, muni-es chacun-e d'une petite lampe de poche pour éclairer cette Danse du papier collective.

Pour les enfants restés dans le public, d'énormes ballons blancs sont envoyés depuis le haut des gradins aux jeunes spectatrices et spectateurs à la fin de la Danse du papier. Ils et elles s'engagent alors, depuis leurs sièges, dans un jeu de relance et de renvoi des ballons avec les danseurs sur le plateau jusqu'à ce que l'ensemble des ballons soient déposés sur scène.

Chaque enfant 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.

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 est décédée à plus de 100 ans le 24 mai 2021. 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

Anne Collod travaille 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 et chorégraphe **Zoë De Sousa**, tout juste sortie du Conservatoire National Supérieur 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.

Le processus de travail, résolument transdisciplinaire, a inclus très tôt dans le travail de recherche et de création le créateur sonore **Mathias Delplanque**, l'éclairagiste **Henri-Emmanuel Doublier** et la scénographe, 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 création 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 américains Ruth Saint-Denis et Ted Shawn. Anne Collod est également pédagogue et formée à la méthode Feldenkrais.

Zoë De Sousa

Zoë De Sousa se forme au Conservatoire Régional de Paris, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Ses premières chorégraphies voient le jour au CNSMDP entre 2017 et 2019, sous la direction de Jean Christophe Paré puis de Cédric Andrieux. Elle suit parallèlement une licence en Philosophie à Paris 1 Panthéon - Sorbonne. En juin 2019, Zoë De Sousa obtient le Diplôme National Supérieur du Danseur avec le solo de la chorégraphe islandaise Erna Omarsdottir IBM 1401. Elle fait partie de la jeune compagnie du Conservatoire, puis travaille pour Dominique Brun et Jérôme Bel. Accompagnée par Myriam Gourfink et Pauline Le Boulba, Zoë est diplômée en juin 2021 d'un Master de recherche en danse. Aujourd'hui investie dans la création, sa démarche chorégraphique induit une poétique des marges et des seuils au niveau de l'espace, des corps et des regards. Créé en 2021, *Peaux - Troisième Hymne* est son premier spectacle.

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.