

Chaillet en partage
à la Goutte d'Or
et à La Chapelle

En partenariat avec la Compagnie HKC

Chaillot – Théâtre national de la Danse

Chaillot – Théâtre national de la Danse met en œuvre depuis de nombreuses années de multiples projets réalisés avec les artistes associés à sa programmation. Ces actions visent à sensibiliser et former aux œuvres et aux démarches créatives les publics les plus diversifiés tant par l'âge que les origines sociales ou culturelles. L'artiste, parce qu'il crée, invente, questionne, remet en question codes établis et certitudes, ouvre sans cesse à des champs et des mondes nouveaux. Cette puissance inventive, cette aptitude au sensible, sont communes à toutes et à tous et constituent une dimension essentielle à l'épanouissement individuel et à la capacité d'échanger et de partager, c'est à dire de vivre ensemble. Créer ensemble, c'est se reconnaître soi et reconnaître l'autre quel qu'il soit comme doué et ayant droit - chacun à sa manière - à ce qui donne sens et soif à la vie.

Didier Deschamps, directeur de Chaillot - Théâtre national de la Danse

PRÉAMBULE

Chaillot – Théâtre national de la Danse s'est engagé à mettre en œuvre une action triennale d'action culturelle s'inscrivant dans le cadre de la feuille de route du Gouvernement relative à la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers prioritaires, prévoyant de développer les jumelages de grands établissements publics culturels (EPC) avec les quartiers de la politique de la ville (QPV). L'objectif des jumelages EPC / QPV consiste à construire des actions spécifiques pour les habitants de ces quartiers, et à rendre les publics eux-mêmes acteurs des processus culturels. Ce jumelage s'élabore avec les structures culturelles et à vocation sociale présentes sur les territoires des QPV ou à proximité, en privilégiant de véritables partenariats permettant de créer des dynamiques durables en association avec les acteurs partenaires du champ éducatif et social.

En favorisant l'accès à la culture des publics qui en sont éloignés, le programme se donne pour ambition de contribuer à la réduction des inégalités sociales, culturelles et territoriales.

LES QUARTIERS ET LES PUBLICS CHOISIS

La préfecture de la région Île-de-France avait déjà sollicité Chaillot dans le cadre de son plan d'action en faveur de la Zone de Sécurité Prioritaire de la Goutte d'Or dans le XVIIIème arrondissement de Paris, de 2016 à 2018. Fort de cette première expérience, qui a permis la mise en réseau et la confiance de nombreuses associations ainsi que l'appui de la mairie du XVIIIème, Chaillot a décidé de prendre en compte un territoire plus large, qui s'étend de la Goutte d'Or à La Chapelle, et de placer les jeunes de 12 à 25 ans, prioritairement en difficulté d'insertion et résidant dans ces quartiers, au cœur de son action.

Comme dans la majorité des actions qu'il entreprend sous l'appellation *Chaillot en partage*, Chaillot vise à donner corps au «Vivre ensemble». Aussi, aux côtés des bénéficiaires directs de l'action, d'autres jeunes de ces quartiers seront associés au projet.

LA THÉMATIQUE DU PROJET

Le projet s'appuie sur le processus de création du spectacle *Urgence* de la compagnie HKC qui sera présenté à Chaillot-Théâtre national de la Danse à l'automne 2020. Nous l'avons choisi parce qu'il questionne ce sentiment d'urgence qui appelle la nécessité d'un mouvement, d'un changement, qui permet de déjouer la passivité et de désobéir aux attentes de la norme, de s'émanciper de ses déterminismes sociaux.

Urgence rassemble cinq danseurs émergents issus des quartiers difficiles de l'agglomération de Lyon, sous la direction du metteur en scène Antoine Colnot et de l'auteure Anne Rehbinder qui ont choisi de travailler avec le chorégraphe Amala Dianor.

Il nous tient d'autant plus à cœur de travailler autour de cette création que celle-ci accueille dans sa distribution des jeunes danseurs qui ont participé, alors mineurs et encore amateurs, à l'aventure de la création de *Babel 8.3* à l'initiative de Dominique Hervieu à la Maison de la danse de Lyon, dans le cadre d'un jumelage avec une zone de sécurité prioritaire de la région lyonnaise, lancé par le préfet Jean-François Carencu en 2014.

L'IMPRÉGNATION AVEC CHAILLOT

Visites du théâtre, rencontres avec les équipes et découverte des métiers du spectacle seront systématiquement proposées. Nous répondrons aussi aux demandes spécifiques des jeunes sur l'apprentissage de certains métiers (son, lumière, costumes...). Les bénéficiaires viendront régulièrement assister à des répétitions et des spectacles.

L'OUVERTURE VERS LE MONDE DE L'ART

Les différents partenariats que sommes en train de mettre en place avec des établissements culturels vont permettre aux bénéficiaires de découvrir d'autres lieux de culture. L'Etoile du Nord, le musée du Louvre, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, le musée de l'Homme et le musée d'Art moderne de la Ville de Paris sont déjà acquis.

Les danseurs d'Urgence
Marwan Kadded, Freddy Madodé, Mohamed Makhoulouf, Elliot Oke et Karym Zoubert

La compagnie HKC

« Nous voulons poursuivre la dimension vertueuse et contagieuse de cette aventure, en permettant notamment aux jeunes artistes du projet d'aller à la rencontre de leurs "petits frères et sœurs". Adolescent.e.s qui comme eux pourraient s'emparer de cette opportunité, et la faire fructifier en tant qu'artistes ou dans la voie qui sera la leur.

En tant que compagnie, nous créons tous nos projets en incluant des publics dans le processus de création, c'est notre façon de rester reliés au réel, de l'imprégner et de nous en nourrir.

Nous voulons accompagner un groupe d'adolescent.e.s des quartiers de la Goutte d'or et de La Chapelle à travers des actions artistiques multiples : danse, théâtre, écriture, création visuelle vidéo et photo. Nous voulons les inviter à s'engager dans un projet où chacun pourra explorer cette notion d'urgence et d'émancipation. Un projet qui sera l'occasion d'inscrire leur singularité dans l'engagement du corps et l'exploration chorégraphique, dans une prise de parole, dans le développement d'une esthétique textuelle et visuelle.

L'adolescence, charnière dans l'existence, est ce moment extraordinaire où la tentation de se fondre dans le groupe côtoie le besoin brûlant d'exprimer et d'inscrire une singularité dans son rapport au monde. C'est une période de bouleversements extrêmes et de quête d'absolu.

La création artistique, nous en sommes convaincus, est une réponse précieuse, un refuge ou une rampe de lancement, dans ce temps de mutation troublant et périlleux. Du film *Billy Elliot* au documentaire *Les Rêves dansants* sur le travail de Pina Baush, de nombreuses œuvres et expériences attestent du levier particulier que constitue la création artistique dans l'affirmation et le développement de soi ; tout comme dans l'ouverture à l'autre et à la puissance positive et créatrice des émotions. Une pratique artistique menée de manière régulière, avec un groupe constitué, conduit à prendre conscience de l'importance du travail et de la rigueur, et de la force que procure «l'esprit de troupe», la solidarité dans l'accomplissement d'une œuvre ou d'un projet. L'appartenance tissée dans ce contexte avec d'autres est une précieuse source d'ancrage pour les participants.»

MISE EN OEUVRE DU PROJET

Pour nous appuyer sur des partenariats solides, essentiels au bon déroulement d'un projet au long cours, nous souhaitons dès la saison 2018-2019 aller à la rencontre des territoires de la Goutte d'or et de La Chapelle, faire la connaissance des acteurs forts des quartiers, et nous mettre à l'écoute des enjeux intrinsèques. Nous souhaitons expérimenter, et évaluer les possibles en mettant en place des ateliers découverte sur les grands axes du projet : l'urgence, l'émancipation, l'élan vital, l'énergie créative. Pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, nous proposons de mettre en place des ateliers hebdomadaires dans ces quartiers et lors des répétitions de l'équipe, auprès d'un groupe de 20 à 30 adolescents et jeunes adultes, menés en duo ou trio et en alternance par les membres du projet *Urgence* - metteur en scène, auteure et photographe, chorégraphe, danseurs, vidéaste.

Nous souhaitons utiliser plusieurs espaces d'écriture et d'expression pour aborder les thèmes forts du projet : danse, théâtre, écriture, création visuelle.

Si les 5 jeunes danseurs émergents venus de Lyon sont tous des hommes - fruit de la constitution d'un

groupe qui se connaît depuis l'enfance et qui a participé à *Babel 8.3* -, nous tenons à la mixité pour les jeunes investis dans le projet développé avec Chaillot. Elle nous semble être le terreau nécessaire pour une vision décloisonnée de leurs identités, et un support important dans les actions artistiques pour la réflexion, la création, l'ouverture à l'autre.

ATELIERS ARTISTIQUES

Les ateliers proposeront en alternance différents champs artistiques, pour aborder chaque fois par un nouveau biais la notion d'urgence et d'émancipation. L'idée étant de partir de soi pour aller vers le monde, vers l'autre et vers une transformation. De travailler sur l'identité de chacun et du groupe, et d'éprouver les limites, les limitations auxquelles individuellement et collectivement le groupe fait face. Il s'agira d'explorer la mouvance de ces carcans, la légitimité de cette norme, le désir ou pas de confronter ces cadres.

Grâce à la danse, au théâtre, à l'écriture, à la création visuelle, nous permettrons à chacun de trouver un endroit d'expression et d'explorer en profondeur de nouveaux possibles.

PARTICIPATION AUX RÉPÉTITIONS DE LA COMPAGNIE

Dans le cadre des répétitions du projet accueillies au théâtre, les participants pourraient venir participer à des temps forts avec toute l'équipe, et poursuivre dans un contexte fertile les travaux menés lors des ateliers hebdomadaires.

IMPROMPTUS ARTISTIQUES

Des événements - performances, restitution des ateliers, expositions - ponctueront le processus créatif dans le quartier et dans l'espace public, en collaboration avec des lieux associatifs et des espaces culturels, mais aussi chez l'habitant, dans des cours d'immeubles et à Chaillot - Théâtre national de la Danse.

LA COMPAGNIE

Depuis 2015, la Compagnie HKC porte le projet artistique du duo formé par Anne Rehbinder, auteure et photographe, et Antoine Colnot, metteur en scène et comédien. HKC a l'ambition de créer un théâtre sensible, ancré dans le réel, qui traverse les profondeurs et les blessures humaines dans un foisonnement poétique qui célèbre la vie. Le désir de créer des projets transverses répond à cette identité. Le maillage des créations et des actions artistiques constitue l'ADN de la compagnie qui travaille chaque année autour de ses créations avec des jeunes et des publics en situation de fragilité.

Pour la période 2018-22, la compagnie s'empare de la notion d'émancipation et en fait le fil rouge de ses créations. En novembre 2018, elle crée *Noureev*, seul en scène à partir de la vie du danseur, présenté en 2019-2020 à l'Étoile du Nord dans le XVIIIème arrondissement de Paris. A partir de février 2019, elle prépare la création théâtre et danse, *Urgence* qui verra le jour en septembre 2020 à la Biennale de la danse de Lyon, avant une tournée nationale. Anne Rehbinder et Antoine Colnot sont artistes associés au Théâtre de Chelles.

Traces vidéo de projets menés par la Compagnie HKC avec des publics spécifiques

Avec des adultes allophones, soutenu par la DRAC, le CGET, la ville de Montfermeil

<https://youtu.be/wppzYbfRxtI> - version courte (2'30)

<https://youtu.be/flqpPR8fCjg> - version longue (20')

Teaser de Noureev

<https://www.youtube.com/watch?v=6CrPXJilBVI>

Avec des adolescents en décrochage scolaire, soutenu par la Fondation de France, la DRAC, le CGET, le Département 77, la ville de Chelles

<https://youtu.be/4Lyld7BsSX4>

Site de la compagnie

<http://compagniehk.fr/>

ANNE REHBINDER

co-direction artistique - auteure et photographe

Anne Rehbinder a d'abord mené un parcours où se sont rencontrés sa recherche photographique et des travaux de commandes. Elle a été associée aux Carnets du Théâtre du Rond-Point, et éditée chez Gallimard, Autrement ou Thierry Magnier. Depuis 2015, elle est co-directrice artistique de la Compagnie HKC. Dans le cadre de la résidence territoriale de la compagnie dans les Yvelines en 2015, elle écrit *Nuit blanche*, qui fait ensuite l'objet d'une résidence de création à la Ferme du Buisson. *Noureev* se fabrique en 2017-2018, dans un entrelacement entre actions artistiques, écriture et création, et voit le jour en novembre 2018. Anne Rehbinder accompagne en écriture et recherche visuelle les projets de la compagnie. Dans le projet *Urgence*, Anne crée un lien particulier avec les interprètes dans son processus d'écriture. Dans des échanges écrits, elle creuse avec chacun le sillon de sa singularité et de sa parole. Elle glane tout ce qui dans la spontanéité, la liberté de parole et le labeur de la pensée, vient nourrir le moulin de la réflexion qui traverse tout le projet pour écrire le texte qui par fragment sera mis en scène et dansé. Elle veille à la cohérence globale de l'aventure tant d'un point de vue humain qu'esthétique, et au déploiement des actions artistiques directement reliées au projet de création.

ANTOINE COLNOT

co-direction artistique - metteur en scène et comédien

Antoine Colnot se forme auprès d'Olivier Py, Claire Lasne, Gildas Milin, Sylvain Maurice... Il crée *Etty* (Maison des Arts de Créteil), *La petite fille qui avait perdu son coeur* (tourne plus de 200 fois en France), *Nuit blanche* (création à Avignon en 2017), *Les Feux de l'amour* (Théâtre de Chelles) et *Les Feux de la passion* (version érotique à la Ferme du Buisson) et *Noureev* (création automne 2018).

Le travail de metteur en scène d'Antoine Colnot donne priorité à une direction d'acteurs précise et exigeante qu'il applique à tous, dans une volonté d'autonomisation, celle de révéler la puissance scénique de chacun. L'esthétique qu'il développe s'appuie sur la densité des présences et l'intensité des prises de parole. Son théâtre physique allie l'épure et la radicalité poétique, et se nourrit de son ouverture pour les autres disciplines : la danse, la musique, les arts plastiques. Il s'entoure d'artistes aux identités fortes, avec qui il construit en collaboration la cohérence de chaque création. Pour le projet *Urgence*, Antoine s'appuie autant sur son énergie fougueuse de metteur en scène que sur sa qualité et son ancrage dans l'accompagnement pour faire naître ces interprètes à eux-mêmes en les bousculant, en les décalant, tout cela dans une grande exigence artistique. Ce qui se passe au plateau doit être nécessaire, glacé ou brûlant, jamais tiède.

AMALA DIANOR

chorégraphe invité

Après un parcours de danseur hip-hop, Amala Dianor intègre le cursus de formation du Centre national de danse contemporaine d'Angers. Au fil de ces années, Amala construit son écriture : il glisse d'une technique à une autre avec virtuosité, mais c'est la rencontre de ces mondes qui l'attire. À partir de 2012, il crée ses premières pièces, monte sa compagnie et interprète son premier solo *Man Rec*. En 2015, la compagnie porte un projet destiné à 18 danseurs en voie de professionnalisation. Amala devient artiste en résidence pour deux ans au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France. En 2016, il crée le trio masculin *Quelque part au milieu de l'infini* en s'appuyant sur le thème qui lui est cher, celui de la rencontre. Il devient artiste associé au 104 jusqu'en juin 2018. Pour sa pièce, *The Falling Stardust*, il convie sur le plateau des danseurs hybrides issus du contemporain, du hip-hop et du ballet classique, qui tous expérimentent sa gestuelle métissée. Amala Dianor est artiste associé à PÔLE SUD, Centre de Développement Chorégraphique National de Strasbourg ainsi qu'à la scène conventionnée Scène de Pays dans les Mauges.

Homme de rencontres, Amala est un tisserand. Il tisse avec les danses, les esthétiques, les interprètes, les cultures. Son chemin est proche de celui que s'approprient à vivre les danseurs du projet *Urgence*. Il est toujours en quête, libre de créer de nouveaux langages. La question de l'émancipation posée par le duo d'HKC interpelle Amala, qui aime travailler au contact d'autres artistes, dans l'échange et au service d'un projet. Il les rejoint pour se frotter à ce questionnement.