

Fondation d'entreprise Hermès

Conception et soutien de Transmission Impossible

Tous les engagements de la Fondation d'entreprise Hermès sont guidés par une seule et même conviction : « Nos gestes nous créent et nous révèlent ». Autrement dit, les gestes grandissent celles et ceux qui agissent en faveur de l'intérêt général. La Fondation met en place les conditions nécessaires pour transmettre des savoir-faire, créer des œuvres, protéger l'environnement et encourager les gestes solidaires à travers plusieurs programmes qui lui permettent d'accompagner ses bénéficiaires dans la construction du monde de demain.

"Our gestures define us and show who we are."
Every commitment made by the Fondation d'entreprise Hermès is guided by this single, unifying conviction. Put another way, by acting for the well-being of all, we grow and become better human beings. The Fondation puts in place the necessary conditions for the transmission of skills and know-how, the creation of new work across the arts, of social solidarity and the protection of our environment, through several programmes designed to accompany its beneficiaries as they build tomorrow's world.

Pour vous présenter cette édition, plus de 1500 personnes, artistes, techniciens et équipes d'organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Plus de la moitié relève du régime spécifique d'intermittent du spectacle.

Festival d'Avignon, Cloître Saint-Louis,
20 rue du Portail Boquier, 84000 Avignon
Tél. + 33 (0)4 90 27 66 50 - festival-avignon.com

FONDATION
CREDIT
COOPÉRATIF

78e édition
2024

Transmission Impossible

Un projet du Festival d'Avignon,
de la Fondation d'entreprise Hermès
et de Mathilde Monnier

f @ in d #FDA24

Téléchargez l'application du Festival d'Avignon
pour tout savoir de l'édition 2024 !

Visuel 78e édition © Permeable
Licences Festival d'Avignon :
L-R-22-010889, L-R-22-010887
et L-R-22-010888

Transmission Impossible

Un projet du Festival d'Avignon, de la Fondation d'entreprise Hermès et de Mathilde Monnier

DU 15 AU 20 JUILLET
ÉGLISE DES CÉLESTINS

Comment transmettre les arts vivants ? C'est la question que pose ce programme en forme d'agora, imaginé cette année avec la Fondation d'entreprise Hermès et Mathilde Monnier. *Transmission Impossible* réunit cinquante jeunes artistes français et internationaux – pour la plupart boursiers de la Fondation d'entreprise Hermès – pour vivre le Festival d'Avignon comme un laboratoire de réflexion au rythme des spectacles, répétitions et rencontres. En compagnie de l'autrice et chorégraphe Cristina Morales, du cinéaste Patric Chiha et du dramaturge Stéphane Bouquet, Mathilde Monnier invite ces jeunes artistes à transformer la pensée mouvante en performances lors de sessions ouvertes au public.

Restitutions publiques
les 19 et 20 juillet à 19h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Public presentations
19 and 20 July at 7pm
Free admission, according to availability

How to pass on the performing arts? That's the question asked by this programme, conceived in 2024 as an agora with the Hermès Foundation and Mathilde Monnier. *Transmission Impossible* brings together fifty young French and international artists—most of them recipients of a Hermès Foundation grant—to experience the Festival d'Avignon as a laboratory of reflection thanks to shows, rehearsals, and encounters. Accompanied by author and choreographer Cristina Morales, filmmaker Patric Chiha, and playwright Stéphane Bouquet, Mathilde Monnier invites those young artists to transform fluid thought into performances during sessions open to the public.

Cincuenta jóvenes artistas franceses e internacionales se sumergirán en los espectáculos, debates, talleres y entre los bastidores del Festival y vivirán esta edición como un laboratorio para inventar el mañana.

Coordination artistique et accompagnement pédagogique Mathilde Monnier (chorégraphe)
En complicité avec Stéphane Bouquet (auteur et dramaturge), Patric Chiha (cinéaste), Cristina Morales (autrice et chorégraphe)
Avec les artistes bénéficiaires des bourses d'études Artistes dans la Cité de la Fondation d'entreprise Hermès Jessim Belfar, Malick Cissé, Luciana Costa-Piallat, Stéphane Delille, Nina Depays, Marina Escobar, Barbara Ford, Pomme François-Ferron, Ramo Jalil, Tristan Leroy, Vladimir Leroy, Woodina Louisa, Michael Nana, Lucas Resende, Hugo Serre, Ametonyo Silva, Julia Touam, Alina Tshkovrebiva, Zaïna Yalioua
et six jeunes artistes internationaux Mélanie Ferreira, In Hwa Jin, Laura Kutkaitė, Marco Mendonça, Eunsil Noh, Hung Wei-Yao
Avec la participation des artistes, créateurs et créatrices, techniciens et techniciennes de la 78e édition du Festival d'Avignon

Cette édition de *Transmission Impossible* est dédiée à la mémoire de Titouan Maire.

Production Festival d'Avignon, Fondation d'entreprise Hermès
Coproduction National Theater & Concert Hall (Taipei), Korean Foundation for International Cultural Exchange, Seoul Performing Arts Festival, Fondation Calouste Gulbenkian (Lisbonne), Lithuanian Theatre Information Centre, Association MM
Avec le soutien de l'Ambassade de France en Bolivie, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Mexique), Lithuanian Culture Institute
En partenariat avec La Garance Scène nationale de Cavaillon
Remerciements La Criée Théâtre national de Marseille, Les Tréteaux de France Centre dramatique national

À propos du projet About the project

Transmission Impossible est un projet d'immersion, d'échange et de recherche pour des jeunes artistes, étudiantes et étudiants d'arts vivants au sein du Festival d'Avignon. Ce projet post-diplôme réunit pour beaucoup de jeunes talents des arts de la scène soutenus par la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son dispositif de bourses Artistes dans la Cité.

Sous la coordination de Mathilde Monnier, les participantes et participants vivent le Festival d'Avignon comme un espace d'apprentissage et de tentative artistique, grâce à des ateliers et master classes.

C'est aussi une agora du regard, où ces jeunes professionnels des arts disposent d'un accès privilégié à des spectacles, répétitions et rencontres avec les artistes de la programmation de cette édition du Festival.

Chaque groupe de 25 participants et participantes vit une aventure qui dure une semaine, au sein d'un groupe composé de personnes venues de toute la France ainsi que d'autres pays et continents, avec l'opportunité de participer à des restitutions du projet ouvertes au public et aux professionnels.

Transmission Impossible is an immersion, exchange, and research project for young artists and performing arts students taking place within the Festival d'Avignon. This postgraduate project brings together many young talents of live arts supported by of the Fondation d'entreprise Hermès as part of its Artists in the Community programme, which aims to promote access to the performing arts professions with particular attention to the issue of equal opportunities.

Under the coordination of Mathilde Monnier, the participants will experience the Festival d'Avignon as a space of learning and artistic experimentation, thanks to workshops and masterclasses.

It will also be an agora of the gaze, where these young professional artists will be given privileged access to shows, rehearsals, and encounters with the artists of this year's edition of the Festival.

Each group of 25 participants will embark on a week-long adventure, as part of a group made up of people from all over France and from other countries and continents, and will be given the opportunity to take part in open to the public and to professionals performances.

Note d'intention artistique Concept note

Au sortir de leur formation, de jeunes artistes venus de toute la France mais aussi de l'étranger sont invités à plonger dans l'immensité des nuits d'Avignon comme dans le chaudron de tous les possibles : voir ensemble des spectacles, suivre des artistes au travail sur des plateaux hors normes, parler avec des scénographes, des éclairagistes, une inconnue, pénétrer les cuisines du festival. Quelque chose se transmettrait ainsi, non pas comme un savoir organisé, mais selon des hasards heureux, des circulations imprévues dans cette réserve inépuisable de savoir-faire, d'expériences et d'outils qu'est le Festival d'Avignon. *Transmission impossible*, non pas parce que rien ne peut jamais se transmettre de l'histoire des formes mais parce qu'est rêvée ici la possibilité que les idées esthétiques suivent des chemins détonants, improbables – c'était impossible mais c'est arrivé.

La règle du jeu est donc celle-ci : proposer à de jeunes artistes d'inventer leur façon d'être spectateurs de la machine-festival (ses scènes et ses coulisses). Leur offrir ensuite la possibilité de partager leurs façons de sentir, de comprendre et de réagir, sous forme de work-out dans l'église des Célestins qui sera dédiée à ce projet et qui ouvrira ses portes chaque fin de semaine pour des moments de performances, d'échange... et qui sait de transgression.

Projet porté par quatre artistes :
Stéphane Bouquet, Patric Chiha,
Cristina Garcia Morales, Mathilde Monnier

Mathilde Monnier, janvier 2024

After completing their training, young artists from all over France and abroad are invited to immerse themselves in the vastness of the Avignon nights, as if in a cauldron of endless possibilities: to see shows together, to shadow artists at work on extraordinary stages, to talk to scenographers, to lighting engineers, to strangers, or even to visit the kitchen of the Festival. Perhaps something can be transmitted this way, not as organised knowledge, but through happy accidents and unexpected interactions within this endless well of know-how, experiences, and tools that is the Festival d'Avignon. *Transmission Impossible*, not because nothing can ever be shared of the history of forms, but because we are dreaming here of the possibility that aesthetic ideas could follow explosive and unexpected roads—it was impossible, yet it happened.

So here's the rule of the game: to offer young artists the opportunity to come up with their own way of being spectators of this machine-festival (both on-and offstage). Then to give them a chance to share the way they feel, understand, and react, as part of a work-out in the Église des Célestins, which will open its doors every weekend for this project to offer a moment of performance, exchange... and maybe transgression.

Project led by four artists :
Stéphane Bouquet, Patric Chiha,
Cristina Garcia Morales, Mathilde Monnier

Mathilde Monnier, January 2024

Entretien avec Mathilde Monnier, Tiago Rodrigues et Olivier Fournier

Le programme *Transmission Impossible* – imaginé par le Festival d'Avignon, la Fondation d'entreprise Hermès et la chorégraphe Mathilde Monnier – réunit pendant deux semaines cinquante étudiantes et étudiants de tous pays, issus de disciplines diverses telles que le théâtre, la danse, le cirque ou les arts visuels. Son titre – qui prend la forme d'une contradiction – semble interroger l'idée même de transmission. Pourquoi ?

Tiago Rodrigues, directeur du Festival d'Avignon : Parce que transmettre le spectacle vivant est un processus infini – toujours en cours – et qu'il repose sur un paradoxe. Le Festival d'Avignon s'inscrit dans une histoire. Il est dépositaire d'un héritage, d'une mémoire. Nous pouvons célébrer cette mémoire en publiant des textes, en exposant des photographies ou des captations vidéo. Mais comment transmettre l'immatériel, ce qui s'écrit sur le vide et qui échappe justement aux textes, aux photographies, aux captations, aux enregistrements ? Comment transmettre ce qui est en vie dans les arts vivants ? Que reste-t-il des arts vivants au-delà des corps qui les portent ? À ces questions essentielles, nous avons choisi de répondre par ce programme en forme d'agora. *Transmission Impossible* invite de jeunes artistes français et internationaux à vivre Avignon à travers des spectacles, rencontres et workshops avec les créatrices et créateurs, à s'emparer de l'héritage du Festival pour se l'approprier, le recréer et le partager. Il s'agit d'assumer l'idée que toute transmission est recréation.

De nombreuses participantes et participants bénéficient d'une bourse de la Fondation d'entreprise Hermès. Qu'est-ce qui a incité la Fondation à s'engager pour soutenir ce projet ?

Olivier Fournier, président de la Fondation d'entreprise Hermès : La Fondation est très engagée en faveur de la transmission et de la solidarité, deux piliers de son action que l'on retrouve dans le programme Artistes dans la Cité et qui irriguent *Transmission Impossible*. Ce programme a été développé pour permettre aux artistes de demain de se consacrer pleinement à leurs études et à l'apprentissage des métiers des arts de la scène, notamment à travers un dispositif de bourses d'études déployé depuis 2018 avec dix-neuf écoles nationales supérieures de danse, de théâtre et de cirque. En fin de cursus, la Fondation propose à chaque boursier de réaliser un projet post-diplôme dans des conditions professionnelles en faisant appel à un artiste confirmé et en s'associant à une structure culturelle de territoire. Cette année, après Cyril Teste au Théâtre de la Cité internationale (Paris) en 2022 et Marlène Saldana et Jonathan Drillet aux Subs (Lyon) en 2023, la Fondation s'associe avec la chorégraphe Mathilde Monnier pour réaliser *Transmission Impossible*. C'est pour nous une façon très concrète de favoriser l'égalité des chances, le partage et la transversalité, d'offrir à ces jeunes diplômés un tremplin vers les réseaux professionnels nécessaires au déploiement de leur talent.

Mathilde Monnier, pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme que vous avez coconstruit ?

Mathilde Monnier, coordinatrice artistique : La règle du jeu est de proposer à ces jeunes artistes d'inventer leur façon d'être spectatrices et spectateurs de la machine-festival : leur offrir ensuite la possibilité de partager leurs façons de sentir, de comprendre et de réagir, sous forme de restitutions dans l'église des Célestins. Concrètement, nous allons immerger ces jeunes artistes au cœur de cette 78e édition en leur donnant la possibilité d'explorer ce chaudron de tous les possibles qu'est le Festival. Voir ensemble des spectacles mais aussi suivre des artistes au travail sur des plateaux hors normes, metteuses et metteurs en scène ou chorégraphes, parler avec des scénographes, des éclairagistes, créateurs et créatrices lumières, son, costume, décors, dramaturges, administration, production, sous-titrage, régisseurs... Nous nous intéressons à ce qui se transmet non pas comme un savoir organisé mais selon des hasards heureux, des circulations imprévues dans cette réserve inépuisable de mémoire, de savoir-faire, d'expériences et d'outils qu'est le Festival d'Avignon.

Parlez-nous de Patric Chiha, Stéphane Bouquet et Cristina Morales qui vous accompagnent dans cette école du regard...

Mathilde Monnier : Stéphane Bouquet est écrivain et poète mais aussi scénariste et critique de cinéma. Il a également occupé les fonctions de directeur du programme pédagogique Danse et Cinéma pour le Centre national de la Danse. Il intervient sur les questions dramaturgiques soulevées cet été au Festival d'Avignon et notamment sur la question centrale du récit. Patric Chiha est un réalisateur autrichien d'origine hongroise et libanaise. Il connaît bien la danse, notamment pour avoir adapté au cinéma *Crowd* de Gisèle Vienne

en 2020. Il est artiste et enseignant, travaillant sur la question des écrans et des images à une époque où tout le monde produit des images. Cristina Morales apporte une perspective unique en tant que chorégraphe, autrice et activiste. Son travail explore les liens entre le mouvement corporel, la parole et la conscience sociale. Elle est en phase avec les préoccupations de la jeunesse sur les questions du genre, de l'écologie, des minorités, du statut d'artiste et des contre-pouvoirs.

La dimension internationale du projet paraît importante tant pour les intervenants que pour les participants...

Tiago Rodrigues : Les cinquante étudiantes et étudiants de *Transmission Impossible* sont originaires de France, Bolivie, Corée du Sud, Lituanie, Mexique, Portugal, Taiwan... Avignon est un festival international depuis les années 1960 – cela fait partie de son ADN – et il a toujours été un espace de rencontres où naissent – par-delà les frontières – les collaborations futures. Pour ces jeunes artistes à l'orée de leurs carrières, il s'agit d'élargir leurs horizons, de favoriser la découverte d'autres pays, d'autres cultures, de permettre la circulation des langages, de provoquer des expériences qui pourront être transformatrices.

Entretien réalisé par Moïra Dalant, mars 2024

Interview in English

Mathilde Monnier

Mathilde Monnier se produit dans les compagnies de danse de Viola Farber et de François Verret avant de se lancer chorégraphe en 1984. D'œuvre en œuvre, elle défie les attentes en produisant des œuvres toujours plus nouvelles. Sa nomination à la direction du Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon en 1994 marque le début d'une période d'expérimentation avec d'autres domaines de l'art, et une réflexion sur le rôle de l'institution et son rayonnement. Ses spectacles tels que *Pour Antigone*, *Déroutes*, *Les lieux de là*, *Surrogate Cities*, *Soapéra et Gustavia*, *El Baile*, *Black Lights*... ont été joués sur les plus grandes scènes internationales. Elle alterne projets solo et travaux collaboratifs avec diverses figures du monde de l'art, comme Katerine, Christine Angot, La Ribot et Heiner Goebbels, ou encore Tiago Rodrigues. De janvier 2014 à juin 2019, elle est directrice du Centre National de la Danse basé à Pantin et Lyon. Depuis 2020, elle reprend son travail artistique dans un lieu appelé la Halle Tropisme, une coopérative créative et culturelle.

Patric Chiha

Patric Chiha est un cinéaste autrichien d'origines hongroise et libanaise, né en 1975 à Vienne. Après des études de stylisme de mode à l'Esaa Duperré (Paris) et de montage à l'Insas (Bruxelles), il réalise plusieurs courts et moyens-métrages, et documentaires (dont *Les messieurs* et *Home*) montrés dans de nombreux festivals. Son premier long-métrage, *Domaine* (2009), avec Béatrice Dalle, est sélectionné à la Mostra de Venise. Suivent *Boys like us* (2014) et les documentaires *Brothers of the night* (2016) et *Si c'était de l'amour* (2019), tous deux sélectionnés à la Berlinale. *La bête dans la jungle* (2023), également sélectionné à la Berlinale, est son cinquième long-métrage. Patric Chiha vit et travaille à Paris.

Mathilde Monnier performed in the dance companies of Viola Farber and François Verret before taking up choreography in 1984. From one work to the next, she defied expectations by producing work that was endlessly fresh and new. Her appointment as director of the Centre Choreographique National de Montpellier Languedoc-Roussillon in 1994 marked the beginning of a period of experimentation with other fields of art, and a reflection on the role of the institution and its outreach. Her dances such as *Pour Antigone*, *Déroutes*, *Les lieux de là*, *Surrogate Cities*, *Soapéra and Gustavia*, *El Baile*, *Black lights* ... have been performed on the biggest stages, as well as at international festivals. She alternates solo projects and collaborative works with various figures from the art world, such as Katerine, Christine Angot, La Ribot and Heiner Goebbels, and Tiago Rodrigues.. From January 2014 to June 2019, she has been the director of the Centre National de la Danse based in Pantin and Lyon. Since 2020 she is back to her artistic work in a place called la Halle Tropisme a creative and cultural cooperative.

Patric Chiha is an Austrian filmmaker of Hungarian and Lebanese origin, born in Vienna (Austria) in 1975. He moved to Paris at the age of 18 to study fashion design. He then studied film editing at Insas Film School in Brussels. His short films and documentaries (*Home*, *Les messieurs*) have been selected in a variety of film festivals. In 2009 he directed his first feature film, *Domaine*, starring Béatrice Dalle, which premiered at the Mostra di Venezia. Followed by *Boys like us* (2014), and the documentaries *Brothers of the night* (2016) and *If it were love* (2019), which both premiered at the Berlinale. *The beast in the jungle* (2023), which also premiered at the Berlinale, is his fifth feature film. Patric Chiha lives and works in Paris.

Stéphane Bouquet

Stéphane Bouquet a publié plusieurs livres de poésie ou autour de la poésie (*Les derniers en date*, *Neige écran* en 2023 ; *Le Fait de vivre* en 2021 et *La Cité de Paroles* en 2018). On trouve en anglais deux de ses livres traduits. Il a proposé une traduction de divers poètes américains, qui ont pris à bras le corps la matière urbaine, dont Paul Blackburn, James Schuyler, Robert Creeley et quatre livres de Peter Gizzi. Sa dernière traduction en date de la poète Lindsay Turner est à paraître à l'été 2024. Il est par ailleurs et régulièrement dramaturge pour la chorégraphe Mathilde Monnier et le metteur en scène Robert Cantarella qui a monté sa première pièce *Monstres*. Il est enfin scénariste après avoir été longtemps critique aux *Cahiers du cinéma*. Il a publié des études sur Clint Eastwood, Gus Van Sant, Eisenstein et Pasolini et a co-écrit de nombreux films notamment de Sébastien Lifshitz.

Cristina Morales

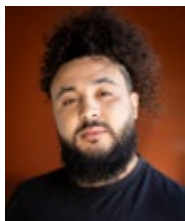
Cristina Morales (Grenade, 1985) est diplômée en droit et en sciences politiques et est membre de la compagnie de danse contemporaine Iniciativa Sexual Feminina, basée à Barcelone. Elle est l'auteur d'un recueil de nouvelles et de quatre romans. Le dernier d'entre eux, *Lecture facile*, a reçu le Prix Herralde du roman en 2018, le Prix national du récit du ministère espagnol de la Culture en 2019 et Prix Internationale Literaturpreis – Haus der Kulturen der Welt du ministère allemand de la Culture en 2022, étant la première œuvre espagnole à recevoir ce prix. En 2021, elle a été sélectionnée par la revue littéraire Granth parmi les meilleurs écrivains de langue espagnole de moins de 35 ans. Son œuvre a été adaptée au cinéma, au théâtre et à la télévision et traduite dans une douzaine de langues

Stéphane Bouquet has published several books of poetry and poetry-related works (*Neige écran*, Imec, 2023; *Le Fait de vivre*, Champ Vallon, 2021, and *La Cité de Paroles*, Corti, 2018). Two of his books have been translated into English. He has offered translations of various American poets who have taken urban matter to task, including Paul Blackburn, James Schuyler, Robert Creeley and four books by Peter Gizzi. His latest translation of the poet Lindsay Turner is due for publication in summer 2024 (ed. Joca Seria). He is also a regular dramaturge for choreographer Mathilde Monnier and director Robert Cantarella, who staged his first play *Monstres*. He is also a screenwriter, having spent many years as a critic for *Cahiers du cinéma*. He has published studies on Clint Eastwood, Gus Van Sant, Eisenstein and Pasolini, and has cowritten a number of films, notably by Sébastien Lifshitz.

Cristina Morales (Granada, 1985) has a degree in Law and Political Sciences and is a member of the contemporary dance company Iniciativa Sexual Feminina, based in Barcelona. She is the author of a book of short stories and four novels. The last of them, *Easy Reading*, received the Herralde Novel Prize in 2018, in 2019 the National Narrative Prize from the Spanish Ministry of Culture, and in 2022 the Internationale Literaturpreis – Haus der Kulturen der Welt from the German Ministry of Culture, being the first Spanish work to receive this award. In 2021 she was selected by the literary magazine Granth among the best writers in Spanish language under 35 years old. Her work has been adapted to film, theater and television and translated into a dozen languages.

Transmission Impossible

Semaine 2

Jessim
BELFAR
École du Nord – Lille

Malick
CISSE
CNDC – Angers

Luciana
COSTA-PIALLAT
Eracm – Cannes

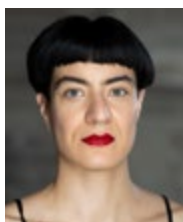
Stéphane
DELILE
École du TNB –
Rennes

Nina
DEPAYS
Eracm – Cannes

Marina
ESCOBAR
Esacto'Lido –
Toulouse

Mélanie
FERREIRA
Lisbonne, Portugal

Barbara
FORD
Esacto'Lido –
Toulouse

Pomme
FRANÇOIS-
FERRON
Ensatt – Lyon

Wei-Yao
HUNG
Taipei, Taiwan

Ramo
JALIL
École du TNB –
Rennes

In Hwa
JIN
Ansan, Corée du Sud

Laura
KUTKAITĖ
Kaunas, Lituanie

Tristan
LEROY
Ensad – Montpellier

Vladimir
LEROY
Esacto'Lido –
Toulouse

Woodina
LOUISA
École du TNB –
Rennes

Marco
MENDONÇA
Lisbonne, Portugal

Michael
NANA
CNDC – Angers

Eunsil
NOH
Jeonju, Corée du Sud

Lucas
RESENDE
CNDC – Angers

Hugo
SERRE
Ensad – Montpellier

Ametonyo
SILVA
ICI Master Exerce –
Montpellier

Julia
TOUAM
Eracm – Cannes

Alina
TSHKOVREBIVA
CNDC – Angers

Zaïna
YALIOUA
École du TNB –
Rennes

Avec 19 artistes bénéficiaires des bourses d'études Artistes dans la Cité de la Fondation d'entreprise Hermès et 6 jeunes artistes internationaux

With 19 artists receiving Artistes dans la Cité scholarships from the Fondation d'entreprise Hermès and 6 young international artists