

CERCLES

Atelier de recherche chorégraphique en plein air

France — Allemagne

Boris Charmatz
Artiste complice

29 30 JUIN
1ER JUILLET DE 18H À 21H
STADE DE BAGATELLE

Boris Charmatz donne rendez-vous au public du Festival dans un stade pour assister à un atelier à ciel ouvert, entre passé et présent. Le chorégraphe s'intéresse au cercle, forme qui a toujours hanté la mémoire de la danse – qu'elle soit traditionnelle ou moderne, classique ou contemporaine. Comment donner à nos rondes de nouvelles dimensions ? Conçu comme un surgissement chorégraphique travaillé au fil des jours par 200 personnes amatrices ou professionnelles, *CERCLES* inaugure un espace de recherche inédit. Souhaitant autant bousculer notre héritage que se laisser déplacer lui-même, le chorégraphe rêve d'étendre notre perception de la danse en la sortant des formats habituels. Il nous convie au cœur de l'élaboration de ce projet.

Création Festival d'Avignon 2024

Boris Charmatz invites the audience of the Festival to join him in a stadium to attend an open-air workshop, between past and present. The choreographer explores the circle, a shape that has always haunted the memory of dance, whether traditional or modern, classical or contemporary. How can we give our round dances new dimensions? Conceived as a choreographic emergence developed over the course of days by 200 amateurs and professionals alike, *CERCLES* inaugurates a new space of research. In his desire to shake up our heritage and to allow himself to be moved, the choreographer dreams of extending our perception of dance by breaking away from the usual formats. He invites us into the heart of his process for this project.

Boris Charmatz transmite una colección de danzas en círculo a un grupo de 200 aficionados y profesionales. Una eclosión coreográfica al aire libre que se construirá a lo largo de los días.

Créé le 29 juin 2024
au Festival d'Avignon.

Avec Régis Badel, Guilhem Chatir, Ashley Chen, Olga Dukhovna, Çağdaş Ermiş*, Julien Gallée-Ferré, Simon Le Borgne*, Johanna Elisa Lemke, Azusa Seyama-Prioville*, Asha Thomas, Solène Wachter
* danseuses et danseurs du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch

et la participation de Nadia Abid, Laure Adler, Stéphanie Adou, Kyann Aghsaei, Justine Agalor, Alain Alfonsi, Tara Arigela, Marie-Laure Arouna, André Attia, Théo Aucremanne, Celine Balduini, Myriane Baret, Nour Batailh, Arnault Beghin, Swan Bélémy, Ludivine Bertrand, Adrian Blancard, Nicole Blanloeil, Thibaut Boidin, Agnes Bonnet L'Homme, Noémie Boplé, Angélique Bosdeveix, Elsa Bouillanne, Sylvain Bouillet, Amal Boukrime, Eugénie Bourdeau, Caroline Boutin, Émilie Bouyssou, Jean-Baptiste Braud, Thomas Braus, Jean-Marc Brune, Léa Buisson, Marine Burgevin, Ana Calero, Vincent Chaudanson, Ariane Chauprade, Jeanne Chauvin, Louise Chenneviere, Anastasia Coudron, Elisabeth Cozian, Alain Creste, Emanuela Croce, Claudine Dall Orso, Christine De Lavigerie, Bruno Debize, Sophie Dejode, Claudine Deladerriere, Antoine Delepiere, Delphine Demangeon, Stéphanie Dessales, Manon Devauchelle, Catherine Driessens, Magali Ducros, Aurélie Dufresne, Maxime Dupont, Marlène Dupuy, Stéphanie Dussine, Choumicha El Azzaoui, Nezha El Haloui, Nicole El Medioni, Aurélie Fardel, Jean-Marc Fauré, Joelle Faye, Julien Febvre, Nina Flores, Jade Formosa, Sabine Garcia, Marina Gato, Marie Genoud, Sandra Genre-Grandpierre, Marie-José Giacomelli, Camille Gillet, Olivier Giordana, Flavie Giret, Eda Gjelstrup, Stéphane Goasmat, Colette Gosse, Fabrice Gottini, Gladys Goudou, Audrey Goukassian, Lilou Gourdan, Mélina Gremeaux-Barbuscia, Laetitia Grimaldi, Florence Grundeler, Léna Guessab, Myriam Guibert, Robin Guivarc'h, Clarisse Guy, Noémie Guyot, Pascal Hamant, Timothée Hamel, Sami Hamida, Leila Hamidaoui, Lucie Hansberger, Suzanne Henry, Patricia Horváth, Cecile Huet, Arnaud Jacquin, Céline Joliot, Maya Kawatake Pinon, Vincent Kedinger, Stéphanie Kuntzelmann-Valette, Frederic Labarre, Véronique Lacroix, Sylvain Lamothe, Ghislaine Lamy, Helene Langlet, Eliora Larès, Sébastien Lauro Lillo, Marie Yannick Le Borgne, Olivier Le Corroncq, Mona Le Fur, Jessica Le Pape, Vincent Ledieu, Marc Legrand, Violette Legrand, Natacha Liège, Catherine Liotier, Mado Lizzi, Jean-Marc Lopez, Lise Lopez, Christophe Loridan,

Viviane Loridan, Sophie Lucarotti, Julia Maïnetti, Mireille Majourel, Marion Malbrun, Elisa Manke, Claire Mayot, Magali Mazars Veillé, Zahra Mechergui, Stanley Menthor, Éloïse Mercier, Lucie Merle, Valeria Micheli, Chantal Monnier, Célia Morel, Claudia Niro, Lucile Notin-Bourdeau, Jenjac Pabion-Debaret, Félix Paré, Camille Pedrielli, Luc Pelletier, Matthias Pingel, Sandrine Plagne, Cathy Pollini, Rachel Poulenard, Dominique Poupinet, Sandrine Ragusi, Parisa Rasouli, Lucas Resende, Veronika Reva, Arsène Richard, Nathalie Richard, Christian Riou, Bernadette Roche, Amélie Rodier, Céline Rodriguez, Yoann Rollo, Joanna Rommelaere, Julien Ronzon, Lola Roussin, Jonas Roux, Claire Ruppli, Enzo Russo, Christine Satrin, Patrick Sauthier, Bernar Sentucq, Emmanuelle Sokolowski, Thomas Soldano, Héliène Solère, Marie-Anne Steiner, Delfina Stella, Jean Pierre Strauch, Marion Sutre, François Tardy, Alexandre Tessier, Claire Thiriet, Hugo Tippet, Eric Tourneur, Jacques Touzain, Alina Tskhovrybova, Matthew Van Oss, Florence Vasseur, Violaine Vezolle, Gilles Viandier, Céline Victoria, Pauline Vincent, Smila Vita Hoppe, Marie Vonderscher, Carlota Weber, Catherine Yelnik, Akima Zerourou, Abdeslam Zhiri, Lina Zhiri

Conception Boris Charmatz
Assistanat à la chorégraphie Magali Caillet Gajan
Musique Meute

Régie générale François Aubry « Moustache »

Régie son Péric Menez

Direction déléguée Héliène Joly (Terrain)

Direction administrative Dr Daniel Siekhaus (Tanztheater Wuppertal Pina Bausch)

Production Tanztheater Wuppertal Pina Bausch + Terrain

Coproduction Pina Bausch Zentrum (Wuppertal), Festival d'Avignon

En partenariat avec le Centre national de danse contemporaine d'Angers

Avec le soutien de Kunststiftung NRW (Düsseldorf), Stadtparkasse Wuppertal, la ville de Wuppertal, Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Ministère de la Culture Drac Hauts-de-France, Région Hauts-de-France

Matériaux chorégraphiques *Étude révolutionnaire* d'Isadora Duncan, Boris Charmatz, propositions inspirées de danses traditionnelles par Régis Badel, Magali Caillet Gajan, Guilhem Chatir, Ashley Chen, Olga Dukhovna, Çağdaş Ermiş, Julien Gallée-Ferré, Simon Le Borgne, Johanna Elisa Lemke, Azusa Seyama-Prioville, Asha Thomas, Solène Wachter

DANSE

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

FOUNDATION
COOPÉRATIVE

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

Les annonces en salle en espagnol ont été enregistrées grâce à l'aimable collaboration du Centro Dramático Nacional d'Espagne. The Spanish announcements in the venues have been recorded thanks to the kind collaboration of the Centro Dramático Nacional of Spain.

Boris Charmatz
Artiste complice
CERCLES
Atelier de recherche chorégraphique en plein air

78e édition
2024

Juin 2025
CERCLES ateliers
Centre Pompidou-Metz

À venir...
22 septembre 2024
CERCLES happening
Sportplatz Höfen (Wuppertal, Allemagne)
5 6 | 8 9 juillet à 21h30 au Stade de Bagatelle
Une tempête chorégraphique dansée et chantée par des interprètes du Tanztheater Wuppertal et de Terrain, traversée par la puissance de l'orgue, des volées de cloches et du silence.
A choreographic storm danced and sung by the performers of the Tanztheater Wuppertal and of Terrain, carried by the power of the organ, or peals of bells, or silence.
• **Forever (Immersion dans Café Müller de Pina Bausch)** de Boris Charmatz
14 15 | 17 18 | 20 21 juillet de 13h à 20h à La Fabrika
Un autre rapport au temps et à l'espace pour plonger dans l'une des plus célèbres œuvres de la chorégraphe Pina Bausch.
A different relationship to time and space to delve into one of the most famous works by choreographer Pina Bausch.

• **Un café complice avec Boris Charmatz**
7 juillet à 10h30 dans la cour du cloître Saint-Louis
Conversation entre l'artiste complice de cette 78e édition et Elizabeth Diller, Patrick Boucheron, et Emma Bigé pour explorer les correspondances entre danse, philosophie et architecture.
A conversation between the featured artist of this 78e edition and Elizabeth Diller, Patrick Boucheron, and Emma Bigé to explore the parallels between dance, philosophy, and architecture.

☞ **Café des idées**

Dates de tournée
après le Festival

Entretien avec Boris Charmatz

Avec trois projets et un certain nombre de rendez-vous publics, vous êtes l'artiste complice de cette 78e édition. Comment avez-vous choisi les spectacles que vous présentez ? Quel a été le fil rouge de cette « complicité » ?

Boris Charmatz

J'ai beaucoup dialogué avec Tiago Rodrigues et son équipe sur la présence du Tanztheater Wuppertal au Festival d'Avignon, cinquante ans après sa création et quatorze ans après la disparition de Pina Bausch, sa mythique fondatrice. Faire venir cette compagnie – dont je suis directeur depuis 2022 – n'est pas anodin ! Très vite, nous avons décidé de créer des espaces de rencontres et de débat plus vastes, qui ne soient pas uniquement orientés sur mon travail ou celui de Pina Bausch. Il s'agit plutôt d'échanger autour de thèmes qui traversent les pièces présentées au regard de la philosophie du Festival d'Avignon : un Festival qui interroge nos fondamentaux dans une perspective d'avenir. D'une certaine manière, c'est ce que propose ce programme. Avec *Forever*, créé à partir de *Café Müller*, je me demande comment amener une pièce majeure du répertoire contemporain vers le futur. *Liberté Cathédrale*, ma première création pour le Tanztheater Wuppertal, représente plutôt le présent de la compagnie. *CERCLES*, qui n'est pas une pièce mais plutôt un espace ouvert de recherche, me permet d'interroger ce que pourrait être le futur de la compagnie.

« Dans ces trois pièces, passé, présent et futur se mêlent. En quelque sorte, ce programme est un jeu avec le temps. »

CERCLES est un atelier qui invite 200 personnes à participer à une recherche sur les danses circulaires. Comment est née l'idée de ce projet ?

Je voulais me pencher sur cette figure récurrente du cercle dans l'histoire de la danse. Les formations en cercle ont une tradition importante qui va des représentations antiques aux danses folkloriques traditionnelles de tous les continents, en passant par le ballet classique, jusqu'aux chorégraphies contemporaines. Au départ, j'ai eu envie de reprendre le principe de *La Ronde*, que j'ai créée en 2020, composée de duos inventés pour l'occasion et de moments iconiques issus du répertoire chorégraphique occidental (de *Don Quichotte* aux pièces d'Anne Teresa De Keersmaeker). Finalement, j'ai abandonné l'idée d'extraits chorégraphiques et j'ai préféré voir comment nous pourrions donner de nouvelles formes et dimensions à ces cercles, notamment à partir de la mémoire des danseuses et des danseurs.

« Ce moment de recherche exceptionnel et unique en soi est aussi, pour le public, une occasion de voir et de comprendre ce qu'est le travail de danse. »

Tout au long de votre carrière, vous avez très régulièrement dansé avec et fait danser des amateurs et amatrices. Concrètement, comment travaillez-vous avec ce groupe XXL ? Qu'est-ce que cela vous apporte ?

Avec Terrain, nous avons d'abord formé un groupe de onze danseuses et danseurs professionnels pour encadrer cette performance. Après un appel à participation, nous avons ensuite constitué un groupe hétérogène d'amateurs et d'amatrices de plus de seize ans et d'élèves en cursus artistique, en tenant compte d'une diversité d'âges, de cultures et de pratiques corporelles. Dès le 26 juin, et pendant trois jours, nous nous retrouvons lors d'ateliers avant de convier le public du Festival d'Avignon à assister aux sessions des 29, 30 juin et du 1er juillet, où il peut voir un artiste et son équipe au cœur d'un processus de travail. Ces rendez-vous avec de grands groupes d'amateurs et amatrices me permettent de déplier et d'élargir une certaine perception de la danse. De la donner à voir, de l'expérimenter autrement que sur une scène de théâtre. Il y a quelque chose de très concret à se retrouver avec des personnes non professionnelles. Cela m'informe et me transforme ! Pour moi, la question n'est pas de savoir ce que je peux faire avec elles mais plutôt qu'est-ce que cela nous fait, collectivement, d'appeler des matériaux chorégraphiques connus, de les interroger, de les réinventer, de les interpréter... Cela m'offre la possibilité de tester de nouvelles idées et d'explorer des formes de mouvement qui pourraient ne pas être traditionnellement associées à la danse professionnelle.

« C'est donc un moyen de repenser les normes de la performance, de permettre une expression plus libre. »

Ce grand nombre de participantes et participants vous amène à danser dans un espace non conventionnel : le stade Bagatelle sur l'île de La Barthesse...

Effectivement, cette approche s'inscrit dans une volonté de déplacer la danse en dehors des espaces traditionnels, tels que les théâtres, et d'explorer de nouvelles relations entre le mouvement et l'environnement qui l'entoure, à l'instar de ce que j'ai déjà pu faire dans la rue, sur des places, dans des musées ou encore dans des galeries. Ici, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de gradins, de plancher, que les spectateurs et spectatrices soient assis en cercle autour de nous ou puissent nous regarder depuis le pont. C'est un processus de travail très horizontal, j'ai presque envie de dire « démocratique » puisque nous sommes tous sur le même plan ! Ce type de travail et de rencontre ne crée pas seulement une richesse de mouvements et d'expressions mais aussi de points de vue.

Ce rendez-vous est-il le point de départ d'une prochaine création ?

J'aime beaucoup l'idée de réunir des gens dans des espaces non conventionnels pour assister à des *happenings*, à des surgissements. Je ne sais pas encore si cela deviendra une pièce.

« Ce qui est certain, c'est que je commence au Festival d'Avignon une nouvelle ligne de travail. »

Entretien réalisé en janvier 2024

Interview in English

Boris Charmatz

Formé au conservatoire de Grenoble et à l'École de l'Opéra de Paris, puis au conservatoire supérieur de Lyon, par ailleurs interprète incontournable – notamment pour Odile Duboc – Boris Charmatz émerge en 1993 comme une figure de la danse contemporaine française avec *À bras-le-corps*, duo cosigné avec Dimitri Chamblas. De 2009 à 2018, il dirige le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, qu'il transforme en Musée de la danse, un espace expérimental pour repenser le rapport entre le public et les territoires de l'art. Depuis, il ne cesse d'interroger, avec sa structure Terrain, les fondements de sa discipline, faisant de la danse un espace de liberté. Il a été artiste associé du Festival et a présenté *enfant* dans la Cour d'honneur en 2011. En 2022, Boris Charmatz prend la direction du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch et y développe, avec Terrain, un nouveau projet entre l'Allemagne et la France.

→ ET...

CAFÉ DES IDÉES avec Boris Charmatz dans la cour du cloître Saint-Louis

- La matinale le 30 juin et le 16 juillet à 10h30
- 11e édition *Rencontres Recherche et Création - Histoire(s) en mouvement - Prendre corps avec l'Agence nationale de la recherche* le 9 juillet à 9h30
- Foi et Culture avec le diocèse d'Avignon le 9 juillet à 12h à la Chapelle des Italiens

AVEC LA COLLECTION LAMBERT

- *Histoires de transmission*, projection *Les Rêves dansants* suivie d'une rencontre avec deux danseurs de l'Ensemble du Tanztheater Wuppertal le 2 juillet à 11h

TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES à Utopia-Manutention

- Programme de films réunis par Boris Charmatz et rencontre avec Boris Charmatz et César Vayssié le 3 juillet à 11h
- Ciné-Marathon Pina Bausch, sélection de films le 16 juillet de 10h à 23h30
- Projections de 4 films de Pina Bausch, les 17, 18, 19 et 20 juillet à 11h