

ATELIERS AUTOUR DU PROJET

JE SUIS UNE LIBRE

*La balançoire, c'est toujours plus drôle
quand quelqu'un voit à quel point on monte haut,
peut-être même que ce n'est drôle
que si quelqu'un nous regarde nous amuser.
La vie, c'est pareil.*

Juste avant l'oubli **Alice Zeniter**

INTENTION DES ATELIERS

Se sentir libre, s'accorder à notre besoin d'être maître de son corps et de son esprit, se libérer quelque peu des conditionnements dictés par la société... Ces nécessités humaines sont difficiles à contacter sans un minimum de confiance en soi et en les autres. Il est important d'avoir les outils et le cadre pour plonger à l'intérieur de soi, de nos sensations et de nos émotions.

Nous souhaitons vivement partager cette recherche avec des personnes adultes et des enfants. Nous avons envie de mettre en valeur la parole de ceux qui n'ont pas la chance d'être entendus.

La volonté de la compagnie est d'aller à la rencontre de la population, de partager des questions, des recherches, des savoir-faire, des colères, des joies, de la beauté...

Ces ateliers de pratique et de recherche sont une belle occasion de continuer ce voyage infini vers l'autre et de permettre une lecture plus sensible du spectacle *Je suis une libre*.

Il nous semble juste et important que ces ateliers puissent avoir lieu en amont du spectacle.

Nous vous proposons des formats et horaires qui peuvent être modifiés et agencés selon vos possibilités et vos envies.

L'idéal est de faire au minimum 3 à 4 ateliers de 2h le soir avec 2 intervenant.es et/ou un stage de 2 jours le week-end.

OSER DIRE

Ces ateliers seront axés sur le désir de “dire”, de “s’exprimer”, de “sortir de soi”. Ils seront, si l’envie est là, amorcés par un atelier philo-ludique accessible à tous.tes.

L’écriture sera centrale, notre souhait est de la compléter par d’autres pratiques artistiques : support corporel en mouvement (danse) et visuel (dessins, photos).

Nous voulons monter une exposition avec l’ensemble des œuvres physiques, visuelles et écrites avant le spectacle, pour que les écrits puissent circuler dans les associations et lieux culturels avec lesquels nous travaillerons.

Nous souhaitons qu’une exposition puisse être réalisée avec les œuvres produites, en fonction des ateliers choisis, deux semaines avant que le spectacle ne soit joué. Ce qui nous laissera le temps de faire les montages audio, s’il y en a, et de réaliser une dernière répétition.

Nous pourrions travailler avec des groupes de 12 personnes maximum.

Il peut être intéressant, selon les besoins, d’avoir des groupes exclusivement féminins, afin que la parole puisse être plus libre. Nous pouvons aussi intervenir auprès de groupes d’enfants en milieu scolaire.

L’écriture, pratique centrale de notre proposition

En amont d’une série d’ateliers, nous souhaitons rencontrer le groupe autour d’un atelier philo, afin d’ouvrir les réflexions et questions autour de la liberté. *Coût pour 1 séance de 1h : 130 euros*

Nous créerons la rencontre autour d’**ateliers d’écriture ludiques** dans lesquels chacun.e pourra révéler l’auteur.ice qui est en lui/elle. Nous souhaitons que les personnes rencontrées puissent découvrir la richesse des mots et leur propre capacité à inventer. Nous inventerons des jeux d’écriture autour de la thématique de la liberté, de la peur et de tout ce qui en découle : le plaisir d’être libre, la difficulté, la beauté et la peur qui nous empêche de dire et de faire ce qui nous rend libre, etc.

Nous proposerons des **caviardages** à partir de vieux livres (le caviardage consiste à garder quelques mots d’une page et d’en faire un poème), de **l’écriture automatique**, des **poésies de l’instant** inventées à partir de contraintes multiples, ainsi que de l’écriture vouée à être slamée.

Nous souhaitons aussi faire découvrir des auteur.ices poétesses et chanteuses inspirants, donner accès à la poésie et la désacraliser.

Danse et écriture

Une personne pour l’atelier d’écriture et une chorégraphe

Nous proposons de chercher en groupe comment un corps en mouvement peut faire résonner les mots, et, à l’inverse, comment les mots peuvent faire résonner ce corps en mouvement.

Comment le corps peut-il devenir poème ? Gestes et écritures poétiques font lien pour exprimer la liberté et la peur, l’humour, le décalage, comme une partition musicale où tout a valeur à faire entendre, voir, ressentir, goûter et explorer. Nous créerons, à partir de textes, des chorégraphies-chorales qui seront restituées avant le spectacle *Je suis une libre*.

Coût pour 4 séances de 2h : 900 euros

Poésie, dessin ou photo

Une plasticienne ou un photographe et une personne pour l'écriture

Il s'agira d'inventer, de quitter le réel, de retrouver un lien avec le dessin comme quand on était enfant ou de visiter les alentours et de prendre des photos avec des contraintes qui nous permettent de regarder autrement notre environnement.

Par cette pratique, nous prendrons soin de nos sensations. Notre regard sur l'environnement, c'est aussi une façon de révéler nos désirs de liberté et nos peurs. C'est une belle occasion d'exprimer nos imaginaires.

Nous proposons d'écrire un poème au dos ou sur l'image en lien avec les thématiques du spectacle et à partir du dessin qui sera réalisé.

Nous pourrions les faire circuler dans les différents lieux où nous jouerons. Cette autre façon de tisser des liens est la ligne de conduite de la compagnie.

Coût pour 3 séances de 2h : 700 euros

Carte postale sonore

Une personne formée au montage audio

À partir de photos ou de dessins réalisés par des participant.es, nous proposerons une création sonore. Il s'agira de s'imaginer rentrer dans l'image, pour en faire une histoire personnelle : la personne racontera cette évasion sous la forme d'une fiction ou d'un récit à la première personne.

Première journée

- Choix de l'image/photo
- Prise en main de l'appareil d'enregistrement
- Écriture de la création sonore selon la forme de son choix (poème, fiction, témoignage, lettre)
- Début des enregistrements

Deuxième journée

- Fin des enregistrements
- Accompagnement dans le montage de leurs projets

Coût du stage de 2 jours avec une intervenante : 800 euros

Atelier chant et écriture

Une chanteuse et une personne à l'écriture

Travail sur le chœur en chant arabe et aussi en parole slamée à partir des écrits réalisés

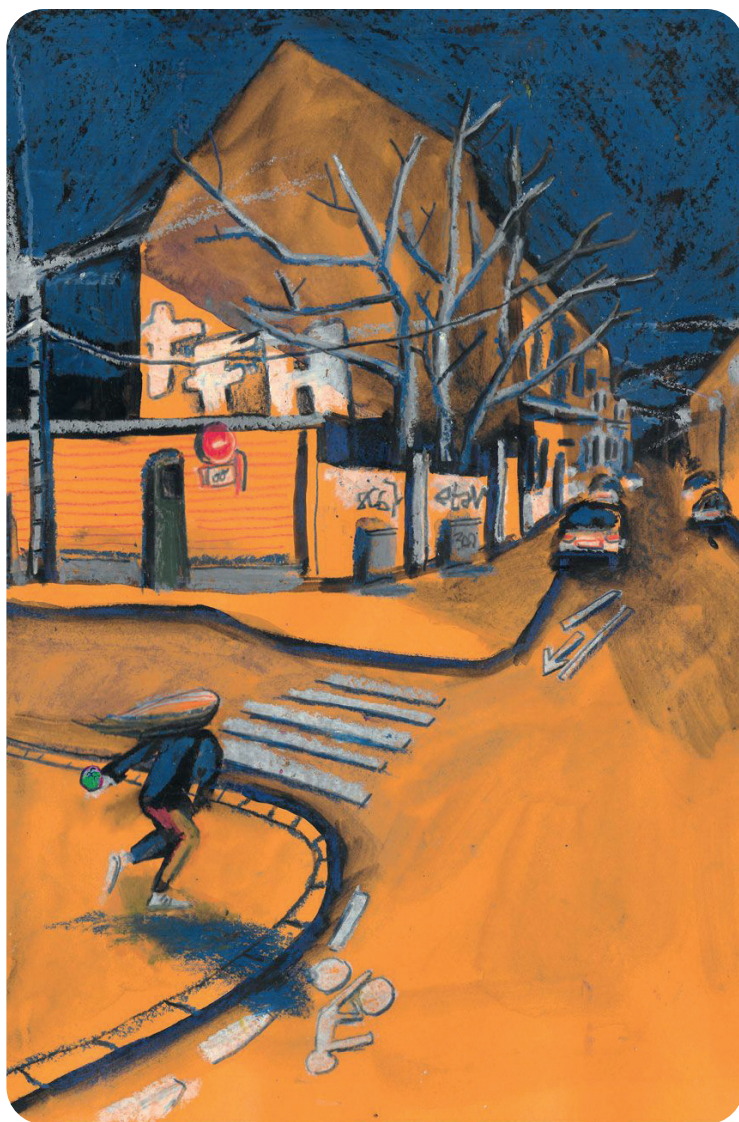
Coût de 4 séances de 2h : 900 euros

LES INTERVENANT.E.S

Stéphanie Constantin

Initiatrice des projets de la compagnie, comédienne, clowne • Intervenante pour l'atelier écriture

Formée à l'École Théâtre du Passage, j'apprends à créer collectivement. Je crée une compagnie à la sortie de l'école et nous écrivons deux spectacles engagés sur la guerre du Liban. Je mets en place des ateliers pour les enfants de la rue dans différents pays. Je travaille avec différents metteurs en scène (Bruno Lajara, Christophe Piret, Laurent Cappe, François Chaffin, J.-L. Hourdin, etc.). Je me forme au clown.e avec Gilles Defacque, Alain Gautré, Gilles Cailleau, Anne Cornu, Vincent Rouche, Éric Blouet et Ludor Citrik. En 2011, je co-crée avec Fanny Chevalier un solo de clowne *El Niño*, en production déléguée avec La Comédie de Béthune.

Je mets en scène plusieurs spectacles : avec l'Association Quanta, *La mort ça m'intéresse pas !*, avec la Compagnie L'Étourdie, *Mia l'enfant mer*, avec la Compagnie La Bicaudale, je participe à la création collective *L'Oeil de la bête*, avec la Compagnie La Plaine de joie, spectacle cirque. Je travaille sur l'écriture et le jeu du *Bureau d'Enregistrement des Rêves* de Pauline Delerue, avec la Compagnie La Gazinière, je travaille en direction de jeu clown.e pour *Jacqueline Verger* de Sylvie Bernard, *L'amour n'a pas d'écailles* de Justine Cambon, et *Un jour sans pain* de Fanny Bérard.

Je donne des stages clown.e, en binôme avec Anaïs Gheeraert. J'interviens au CRAC de Lomme et à l'Envol à Béthune. J'ai également été clowne hospitalière. Je participe à un collectif de sept clowns qui s'engagent sur des projets de territoire à Tergnier et, actuellement, dans le Vexin-Thelle. Je monte avec une belle équipe un solo de clowne tout terrain, *Il faut venir me chercher*, qui a été joué 45 fois en deux ans. J'ai travaillé avec le collectif Métalu à Chahuter. Je monte une nouvelle création avec six femmes, *Je suis une libre*.

Je pratique la danse contemporaine depuis 25 ans, le trapèze et la trompette depuis 4 ans.

Sabine Anciant

Danseuse, chorégraphe, pédagogue • Intervenante pour l'atelier danse

Je quitte ma ville natale pour Paris en 1987 et j'intègre une école de danse pendant trois ans, on me dit que ma danse est très théâtrale ! Qu'à cela ne tienne, je vais vers ce qu'il me plaît : danse contemporaine-improvisation et mime corporel dramatique (Corrine Soum), Comédia Del'Arte. J'intègre la Compagnie Proscénium, en tant que danseuse/chorégraphe et, pour remplacer au pied levé une comédienne, fais ma première vraie rencontre avec les "mots". Croiser toutes ces disciplines me fait prendre conscience que j'aime et j'ai besoin de me sentir libre dans ma pratique !

Je quitte Paris pour Lille en 2000. Nouvelles rencontres, nouveaux projets, et, selon les besoins, je suis parfois chorégraphe / metteuse en corps / œil extérieur / comédienne / danseuse (Théâtre Diagonale, Compagnie Dans l'Arbre, Collectif Plateforme-Ecole de musique de Somain, La Roulotte Ruche, Cie Sensitrope, Du Vent dans les mot). Je travaille avec la cinéaste et réalisatrice Camille Gallard (L'inventaire artothèque d'Hellemmes-Cie I avec le sourire - Cie La vache Bleue - Cie Femmes et Hommes Debout).

J'encadre également depuis de longues années des ateliers hebdomadaires de danse contemporaine pour adultes et j'ai initié un collectif d'une cinquantaine de danse-ureuses amatrices-teurs, La Turbulente (en perpétuel mouvement !) avec lequel j'écris une pièce tous les ans, proposée en espace public.

J'interviens également dans des écoles et collèges, et des établissements spécialisés, et donne des cours de gymnastique douce pour des personnes dites "d'un certain âge !".

Ce qui m'anime ? J'aime transmettre, faire expérimenter, partager, faire "oser". La création collective est magnifique ! Rendre Chœur : c'est ce qui m'anime.

Aïcha Haskal

Chanteuse musicienne compositrice • Intervenante pour l'atelier chant

Je suis née et j'ai grandi en Belgique. J'ai suivi une formation de chant lyrique et de théâtre dans les académies bruxelloises. J'ai, en parallèle de ma formation classique, appris la musique Arabe avec des musiciens marocains habitants à Bruxelles et avec ma maman mélomane marocaine.

En 2012, je rencontre le brass band Gantois Va fan fahre avec qui je vais enregistrer 5 titres dans l'album *Al wa Debt* qui va me faire voyager au Brésil et dans toute l'Europe. Ensuite, en 2023, sort le premier album (*Ana Aïcha*) de mon groupe Gaïsha. L'album décrochera une première place au classement du Music World charts Européen.

Je suis aussi chanteuse soliste à mes heures perdues dans la chorale Ré Becarre de l'académie de Woluwe-Saint-Pierre. Je ne me définis pas comme chanteuse de world music mais comme chanteuse de la musique de mon monde.

Anaïs Gheeraert

Comédienne, clowne, auteure-réalisatrice • Intervenante pour les ateliers philo et écriture

Formée au conservatoire d'art dramatique de Roubaix et au Studio Michael Chekhov de Bruxelles, j'ai commencé à travailler en tant que comédienne en audiovisuel (TV et cinéma) auprès des réalisatrices Sophie Reine, Chris Briant, Jean-Christophe Delpias, Nicolas Picard-Dreyfuss, Pierre Lamotte, Xavier de Choudens et Frédéric Berthe, et au théâtre avec diverses compagnies, notamment La Lune qui gronde, Les Bourgeois de Kiev, La Manivelle Théâtre, la Cie Thec, le Di mini teatro...

Il y a une dizaine d'années, la découverte du clown avec Stéphanie Constantin éclaire ma route. J'y découvre une place poétique, intuitive, sensible et grinçante. Mon chemin artistique endosse son habit de joie ! Je me forme auprès d'Éric Blouet et, en 2018, nous créons avec Stéphanie un collectif de recherche clownesque qui voit le jour au sein de la Compagnie des vagabondes. J'ai également assisté Éric Blouet sur la formation Afdas "L'acteur-clown" organisée par Pontempeyrat, j'ai mené des laboratoires clown en conservatoires de région et j'ai co-animé une quinzaine de stages clown pour les professionnels avec Stéphanie.

Par ailleurs, j'ai régulièrement assisté à la mise en scène et je suis également auteure-réalisatrice de documentaires. En 2022, mon premier film *Les âmes fortes* voit le jour et je suis actuellement en post-production de mon prochain film *Les drôles de dames*, un documentaire TV sur le clown, co-réalisé avec Bertrand Arnould et produit par A2dock Films.

Je suis également formée à l'animation d'atelier-philo et je suis l'auteurice de *Poésie Barrée*, un format d'écriture poétique à partir de ca- viardages, pour lequel je donne régulièrement des ateliers d'écriture.

Aurélié Bozzelli

Comédienne, clowne, réalisatrice • Intervenante pour l'atelier carte postale sonore

Après avoir suivi une formation professionnelle de comédienne aux Ateliers du Sudden à Paris, je joue dans plusieurs spectacles, notamment jeune public. Je découvre parallèlement le clown et immédiatement, je me retrouve dans la liberté et l'authenticité que cette pratique m'offre. Je rencontre en 2015, celle qui va devenir ma partenaire de clowneries, Mylène Calà. Nous jouons ensemble dans deux spectacles de la compagnie Umbral au Festival d'Avignon. En 2019, nous créons ensemble le spectacle : *On Nez des Femmes ! (Si tu m'appelles encore fillette, je ferai craquer les allumettes)*, une aventure féministe tout public. Je continue mon chemin clownesque en suivant différents stages et ateliers auprès de Katia Charmeaux, Éric Druel et Fred Robbes puis, lors de mon arrivée à Lille, avec Stéphanie Constantin, Anaïs Gheeraert et Sylvie Bernard.

J'ai également le bonheur d'intervenir en tant que clowne à l'Hôpital avec l'association Les Clowns de L'espoir. Très intéressée par la pratique de la danse, je joue en tant qu'amatrice dans trois spectacles de la compagnie zone-poème.

Enfin, en tant que vidéaste, j'ai réalisé plusieurs courts-métrages documentaires, dont le film *Paroles de Burkinabées* et *13ème Ciel* qui ont été sélectionnés en festivals. J'ai collaboré avec la compagnie des tournesols au spectacle *Liza et moi* pour laquelle j'ai interviewé des femmes sur le thème des relations mères/filles. Je m'intéresse de plus en plus à la création sonore. J'ai ainsi écrit et partagé en direct des chroniques pour l'émission *Violette sur Les ondes* à Radio Moulins et j'ai réalisé des interviews de fans de Véronique Sanson. Je travaille en ce moment à partir d'une interview d'une amie sur la découverte de son TDAH (Trouble de déficit de l'attention avec/sans hyperactivité). La découverte de l'image/photo sonore a été une révélation. Je trouve que l'image est un outil et un prétexte merveilleux pour laisser aller son imagination et écrire des histoires.

Oréli Paskal

Illustratrice, auteure • Intervenante pour l'atelier dessin

Illustratrice indépendante depuis 2007, je collabore à divers projets artistiques autour de la narration illustrée : livres d'artistes, carnets de voyage, reportages illustrés, fresques, décors, courts métrages d'animation, création d'objets illustrés interactifs, etc.

Dans mon travail, trajets et enquêtes se croisent au gré des collaborations, avec différents collectifs d'artistes (La Ferblanterie, Zoom'Allure, Rabistok, Laboratoire d'humanité, La feuille, Compagnie des vagabondes) et des rencontres avec les gens, en lien avec le territoire et leurs pensées sauvages.

Expressionnistes et colorées, mes créations se nourrissent de strates, de matières, de glanages, de rencontres et d'itinérance...

Illustrations oréli Paskal • Mise en page Poil aux Dents

Bertrand Arnould

Graphiste, photographe, réalisateur • Intervenant pour l'atelier photo

Très tôt impliqué dans l'entretien des clichés sur le Nord, je servais, dès l'âge de six ans, des bières dans le bistrot de mon grand-père. Ainsi immergé dans les arts de la table, de la discussion et des chansons paillardes, il ne me manquait plus que les arts... visuels, pour retranscrire l'univers à la fois populaire et multiculturel dans lequel je baignais.

Après avoir suivi une formation en graphisme à Roubaix, puis en illustration aux Beaux-Arts de Tournai, j'ai d'abord été salarié en tant que directeur artistique junior, pour ensuite rapidement connaître la précarité l'indépendance, en me mettant à mon compte sous le nom de "Poil aux Dents". J'ai d'ailleurs réalisé l'identité visuelle de la Cie des vagabondes, le teaser de *L'amour n'a pas d'écailles*, les photos et le teaser de *Il faut venir me chercher*.

En parallèle du graphisme, je réalise de la photo de rue au gré de mes balades et voyages et continue l'illustration en explorant différentes techniques telles que l'acrylique, la linogravure et le monotype. Depuis quelques années, je me suis également lancé dans la réalisation de films documentaires. Je coréalise actuellement, aux côtés d'Anaïs Gheeraert, *Les drôles de dames*, un film sur le clown, produit par A2dock Films, qui verra le jour courant 2025.

Artistique

Stéphanie Constantin

06 61 79 07 62

stephanieconstantin@gmail.com

www.ciedesvagabondes.fr

Administration

Célio Ménard

06 62 51 84 57

ciedesvagabondes@gmail.com