

CND

week 1

workshops camping

Pantin / Paris / Île-de-France

14 > 18.10.2024

IDA - Institute of Dance Arts ©Philippe Gerlach

Workshops Pantin / Paris / Île-de-France

Semaine 1 / Week 1

14 > 18.10

Hortense Belhôte	3
Jonathan Capdevielle & Guillaume Marie	4
Rébecca Chaillon	5
Pierre Godard & Liz Santoro	6
Wen Hui	7
Kubra Khademi	8
Latifa Laâbissi	9
Josepha Madoki	10
Simon Mayer	11
Pierre-Benjamin Nantel	12
Calixto Neto	13
Julie Nioche & Lex Frattini	14
Manon Santkin	15

Hortense Belhôte France

14 > 18.10

EN

hortensebelhote.com

Hortense Belhôte est actrice, autrice et historienne de l'art. Elle est la créatrice de *Merci de ne pas Toucher*, une web série Arte réalisée par Cécilia de Arce, qui décrypte les chefs-d'œuvres de l'art classique européen dans une perspective féministe, queer et décoloniale. En tant que comédienne elle a joué pour le théâtre et le cinéma et a enseigné l'art dramatique. En danse contemporaine, elle est interprète depuis 2017 sur *Footballeuses* de Mickaël Phelippeau. Titulaire d'un Master 2 en histoire de l'art, elle a longtemps enseigné. À la croisée de ses pratiques, elle s'est créé une forme sur mesure : la conférence spectaculaire, dont le catalogue se déploie au fil des ans. *Une histoire du foot féminin* tourne depuis 2019 ; en 2021 *Histoires de Graffeuses* voit le jour à la demande du CDN de Besançon ; en 2022 sont créées *Performeureuses* (une histoire de la performance en danse contemporaine) pour le Théâtre de Vanves, puis *Et la marmotte ?* (une approche historique et sociologique de la montagne) commande du CCN de Grenoble, et *1664* (déboulonnage en règle de l'absolutisme de Louis XIV) au CN D. En 2023, *Portraits de Famille - les oubliés de la Révolution française*, produit par L'Espace 1789 de Saint-Ouen, s'inscrit dans cette vaste relecture patrimoniale au-delà des frontières des arts et des idées reçues. En 2024, Hortense Belhôte est artiste en résidence au musée d'Orsay et y crée *Escape Game XIX* une visite spectaculaire dans les collections, puis présentera sa forme plateau dans l'auditorium du musée au printemps 24.

Pour *Camping*, Hortense Belhôte propose de partager sa méthodologie autour du dialogue entre art ancien et art de la scène à l'aide d'un vidéo projecteur. Le dispositif est un prétexte au dépassement des supposés contraires : passé et présent, patrimoine historique et création contemporaine ; tradition et émancipation ; arts plastiques et spectacle vivant ; science et création ; projection numérique et corps humain ; mots et peaux... L'autobiographie, la pop culture et le dévoilement de soi seront volontiers conviés dans cette quête des angles morts de la culture dominante, vers la construction d'un horizon individuellement et collectivement plus accueillant.

Pas de prérequis

*Hortense Belhôte is an actress, author and art historian. She is the creator of *Merci de ne pas Toucher*, an Arte web series directed by Cécilia de Arce, which looks at masterpieces of European classical art from a feminist, queer and decolonial perspective. As an actress, she has performed in plays and films and taught drama. She has been a contemporary dance performer since 2017, for the piece *Footballeuses* by Mickaël Phelippeau. She holds a Master in art history, and has taught for many years. At the crossroads of her practices, she has created a bespoke form for herself: the performance-lecture, whose catalog has unfolded over the years. A history of female soccer has been touring since 2019; in 2021, *Histoires de Graffeuses* was commissioned by the Besançon CDN; in 2022, *Performeureuses* (a history of performance in contemporary dance) was created for the Théâtre de Vanves, followed by *Et la marmotte?* (a historical and sociological approach to the mountains) commissioned by the Grenoble CCN, and *1664* (a thorough debunking of Louis XIV's absolutism) at the CN D. In 2023, *Portraits de Famille - les oubliés de la Révolution française*, produced by L'Espace 1789 in Saint-Ouen, was part of this vast rereading of heritage beyond the boundaries of the arts and conventional wisdom. In 2024, Hortense Belhôte will be artist-in-residence at the Musée d'Orsay, where she will create *Escape Game XIX*, a spectacular tour of the collections, which will be presented in its final form in the museum's auditorium in the Spring of 2024.*

*For *Camping*, Hortense Belhôte proposes to share her methodology around the dialogue between ancient and performing art, using a video projector. The device is a pretext for overcoming supposed opposites: past and present, historical heritage and contemporary creation; tradition and emancipation; visual arts and live performance; science and creation; digital projection and the human body; words and skins... Autobiography, pop culture and the unveiling of the self will be readily invited into this quest for the blind spots of mainstream culture, towards the construction of an individually and collectively more welcoming horizon.*

No prerequisites

Jonathan Capdevielle & Guillaume Marie ^{France}

14 > 18.10

FR

poppydog.fr
tazcorp.org

Formé à l'École supérieure nationale des arts de la marionnette, Jonathan Capdevielle est metteur en scène, acteur, marionnettiste, ventriloque, danseur, chanteur. Collaborateur de Gisèle Vienne, il est interprète au sein de nombreuses de ses pièces. Il travaille également au cinéma, avec Patric Chiha (*Boys like us*, 2014), Safia Benahim (*Le sang noir*, 2018) et Sébastien Betbeder (*Tout fout le camp*, 2022). Il crée en 2010 le solo *Adishatz/Adieu*. Avec *Saga* (2015), il ouvre un nouveau chapitre du récit autobiographique. En 2017, il signe *À nous deux maintenant*, une adaptation du roman *Un Crime* de Georges Bernanos ; en 2019, *Rémi*, une pièce à partir de 8 ans, adaptée du roman *Sans famille* de Hector Malot ; en 2021, *Music All*, cosignée avec Marco Berrettini et Jérôme Marin. Il prépare actuellement une mise en scène de *Caligula* d'Albert Camus, pour 2023 au T2G - Théâtre de Gennevilliers. Depuis 2021, Jonathan Capdevielle est artiste associé au T2G et membre de l'Ensemble Associé au Théâtre des 13 vents, CDN de Montpellier.

Guillaume Marie fait ses études à l'École de danse de l'Opéra de Paris puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. En 2000, il commence sa carrière d'interprète et collabore avec de nombreux chorégraphes et metteurs en scène internationaux tels que : Maryse Delente, Itzik Galili, Thierry Smits, Gaël Depauw, Martin Butler, Jonathan Capdevielle, Marlène Saldana & Jonathan Drillet, Guilherme Botelho, David Wampach, Gaëlle Bourges, Cindy Van Acker, Jan Fabre, Romeo Castellucci ou encore Gisèle Vienne. Depuis 2005, Guillaume Marie développe son propre travail au sein de l'association Tazcorp/ où collaborent des artistes venant aussi bien de la danse et de la performance que de la philosophie, de la musique, des costumes, du maquillage et des effets spéciaux, ou encore de la vidéo. Ses créations s'inscrivent sur différents médiums, de la performance à des pièces chorégraphiques jusqu'à la réalisation de courts-métrages.

À partir de différentes expériences somatiques et d'improvisations, Jonathan Capdevielle et Guillaume Marie explorent les potentiels entre le corps et la voix. Ils souhaitent mettre en pratique l'idée d'isolation qui permet de travailler les aspects d'incarnation et de dissociation, révélant ainsi des dynamiques tant harmonieuses que conflictuelles. Pour engager ce travail, ils proposent de fournir aux campeurs et campeuses différents outils issus de la danse, du texte et de la culture populaire dans le but de créer des entités polymorphes et de les explorer ensemble.

Pas de prérequis

Bon niveau en français requis

Contact présent dans le workshop

Having studied puppetry at the École supérieure nationale des arts de la marionnette, Jonathan Capdevielle is a stage director, actor, puppeteer, ventriloquist, dancer, and singer. He works alongside Gisèle Vienne and has appeared in many of her plays. He has also worked in film, with Patric Chiha (Boys like us, 2014), Safia Benahim (Le sang noir, 2018) and Sébastien Betbeder (Tout fout le camp, 2022). Jonathan Capdevielle created the solo performance Adishatz/Adieu in 2010. Saga (2015) is another chapter in his autobiographical story. In 2017, he penned À nous deux maintenant, adaptation of the novel Un Crime by Georges Bernanos; in 2019 he wrote Rémi, a play for 8+ year olds, adapted from Hector Malot's much-loved novel Sans famille; and in 2021, Music All, with cowriters Marco Berrettini and Jérôme Marin. He is currently working on a production of Caligula by Albert Camus at the T2G theatre in Gennevilliers, to open this year. Jonathan Capdevielle became an associate of the T2G in 2021 and is also a member of the associate ensemble at the Théâtre des 13 vents in Montpellier.

Guillaume Marie studied at the Opéra de Paris, and at the national conservatory of music and dance in Paris. Since he began his career in 2000, he has worked with numerous world-class choreographers and stage directors, namely Maryse Delente, Itzik Galili, Thierry Smits, Gaël Depauw, Martin Butler, Jonathan Capdevielle, Marlène Saldana & Jonathan Drillet, Guilherme Botelho, David Wampach, Gaëlle Bourges, Cindy Van Acker, Jan Fabre, Romeo Castellucci and Gisèle Vienne. Since 2005, Guillaume Marie has been creating his own works with the association Tazcorp, a group of artists from the world of dance and performing arts, philosophy, music, costume, make-up and special effects and video. His work is incredibly varied, ranging from dance to short films.

Based on various somatic experiments and improvisations, Jonathan Capdevielle and Guillaume Marie explore the potential between body and voice. They wish to put into practice the idea of isolation, which enables them to work on aspects of embodiment and dissociation, revealing both harmonious and conflicting dynamics. To initiate this work, they propose to provide campers with various tools drawn from dance, text and popular culture, with the aim of creating polymorphous entities and exploring them together.

No prerequisites

Good level in French required

Contact in the workshop

Rébecca Chaillon ^{France}

14 > 18.10

FR & EN

dansleventre.com

Rébecca Chaillon est metteuse en scène, performeuse, autrice, membre du collectif RER Q et scorpion ascendant taureau. Elle milite comme elle respire, adore faire des débats et jouer nue. Sa famille : la compagnie Dans le Ventre. Mise en confiance par Rodrigo Garcia, elle travaille depuis 2014 des spectacles performatifs où elle est sur scène, seule, à 2 ou à 11, mais toujours là. Pour aborder les systèmes de domination à travers le football féminin comme dans *Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute*. ou écrire un conte afro-futuriste où les femmes noires sont au centre dans *Carte Noire nommée Désir*. Rébecca Chaillon aime raconter les désirs, les faims, les violences et les corps avec beaucoup d'amour, d'humour, et de nourritures. Elle est artiste associée à La Manufacture de Nancy et au Pôle européen de création - campus Amiens Valenciennes. Représentée par L'Arche dans son écriture et accompagnée par L'œil Écoute pour son travail en compagnie.

Performer l'intime

« Utiliser notre corps comme une carte à légender, à inscrire dans un territoire plus grand encore. User de peau, de membres, de courbes, des fluides comme autant de creux et de bosses dans lesquels on randonne. C'est difficile et jouissif. S'amuser des choses qui poussent et repoussent en nous et autour de nous. Et si possible s'atteler à faire fiction politique de notre intime, et s'écrire en direct avec vulnérabilité et toute puissance. Une histoire dans l'Histoire. Peindre le monde qui nous entoure, le cartographier en s'entourer des outils que sont l'écriture, la performance et tous les savoirs que nous possédons nobles et ignobles. » *Rébecca Chaillon*

L'atelier comprend de l'écriture

Prévoir une tenue de rechange

Possibilité de partager avec le groupe ; costumes, instruments, images, maquillage, livres...

*Rébecca Chaillon is a director, performer and author, a member of the RER Q collective and a Scorpio, Taurus rising. She fights like she breathes, loves to debate and perform naked. Her family is the Dans le Ventre company. With the support of Rodrigo Garcia, she has been working since 2014 on performative shows where she is on stage, alone, with 2 or 11 people, but always there. To tackle systems of domination through women's soccer as in *Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute* or write an Afro-futurist tale where black women are at the center in *Carte Noire nommée Désir*. Rébecca Chaillon loves to talk about desires, hungers, violence and bodies with love, humor and nourishment. She is an associate artist at La Manufacture in Nancy and at the Pôle européen de création - campus Amiens Valenciennes, represented by L'Arche for her writing and accompanied by L'œil Écoute for her company work.*

Performing intimacy

"Using our body as a map to be captioned, to be inscribed in an even larger territory. Using skin, limbs, curves, fluids like so many hollows and bumps in which we hike. It's both difficult and pleasurable. Having fun with the things that grow and regrow in and around us. And, if possible, to make political fiction out of our intimacy, writing ourselves live with vulnerability and omnipotence. A story within history. To paint the world around us, to map it using the tools of writing, performance and all the knowledge we possess, noble and ignoble." Rebecca Chaillon

The workshop includes writing

Bring a change of clothes

Possibility of sharing with the group: costumes, instruments, images, make-up, books, etc.

Depuis 2011, les chorégraphes franco-américains Liz Santoro et Pierre Godard collaborent étroitement à la création d'objets chorégraphiques génératifs et algorithmiques qui tentent de déjouer les habitudes de notre attention. Chez Liz Santoro, une formation classique au Boston Ballet, un diplôme en neurosciences à Harvard, et une carrière comme interprète sur la scène expérimentale new-yorkaise, ont forgé une curiosité inépuisable pour ce que le corps humain peut faire. Chez Pierre Godard, c'est un chemin délibéré de la science vers la mise en scène et la chorégraphie, en passant par une thèse en intelligence artificielle, qui nourrit une pensée sur l'avenir de la danse et son lien à l'ensemble de la société. La singularité de leurs parcours respectifs les a amenés à élaborer des systèmes d'écriture chorégraphique originaux, centrés sur le mouvement et le texte, qui proposent au spectateur des expériences ludiques et hypnotiques. Ils ont créé diverses pièces des groupes, comme *The Game of Life* en 2022, ainsi que des performances in situ, comme *Contrepoints* en 2023, oeuvre lauréate du dispositif « Mondes nouveaux » initié par le ministère de la Culture. Leur travail a été présenté en France, en Europe, en Amérique du nord et en Asie.

« Nous croyons que la danse peut et doit occuper une place centrale dans une société traversée par des technologies nouvelles qui mettent en question l'usage de nos corps, et nous prémunir ainsi d'un usage de plus en plus virtualisé du monde. Notre travail convoque ainsi des algorithmes, des intelligences artificielles, des processus aléatoires, afin de les éprouver, de les déformer, de les digérer par le corps et le mouvement, et de créer ensuite des danses imprévisibles, comme la vie elle-même. Dans ce workshop, nous partagerons toute une panoplie d'outils, de concepts, et de méthodes compositionnelles que nous développons depuis plus de dix ans pour concevoir, construire et performer notre travail. Nous transmettrons de manière conjointe des pratiques physiques et des principes théoriques en expérimentant des « embodied lectures », et nous construirons collectivement une performance générative à partir de ces principes. » *Liz Santoro & Pierre Godard*

Niveau avancé en danse requis

*Since 2011, Franco-American choreographers Liz Santoro and Pierre Godard have been working closely together to create generative and algorithmic choreographic objects that attempt to thwart the habits of our attention. Liz Santoro trained in classical ballet with Boston Ballet, and she holds a degree in neuroscience from Harvard; Santoro had a career as a performer on the New York experimental scene, which has forged an inexhaustible curiosity for what the human body can do. Pierre Godard followed a deliberate path from science to directing and choreography, via a thesis in artificial intelligence, that nourishes his thoughts on the future of dance and its link to society as a whole. The singularity of their respective backgrounds has led them to develop original choreographic writing systems, centered on movement and text, which offer spectators playful, hypnotic experiences. They have created various group pieces, such as *The Game of Life* in 2022, as well as site-specific performances, such as *Contrepoints* in 2023, a prize-winning work for the "Mondes nouveaux" program launched by the French Ministry of Culture. Their work has been presented in France, Europe, North America and Asia..*

"We believe that dance can and must occupy a central place in a society traversed by new technologies that call into question the use of our bodies, and thus guard against an increasingly virtualized use of the world. Our work calls on algorithms, artificial intelligence and random processes to test, deform and digest them through body and movement, and then create unpredictable dances, like life itself. In this workshop, we'll share a whole panoply of tools, concepts and compositional methods that we've been developing for over ten years to conceive, construct and perform our work. We will jointly transmit physical practices and theoretical principles by experimenting with embodied readings, and collectively construct a generative performance based on these principles."

Liz Santoro & Pierre Godard

Advanced level in dance required

Wen Hui ^{Chine}

14 > 18.10

EN

Wen Hui est l'une des pionnières de la danse théâtrale contemporaine chinoise. Chorégraphe et danseuse, elle réalise également des documentaires et des installations. Diplômée en chorégraphie de l'Académie de danse de Pékin en 1989, elle a étudié la danse moderne à New York en 1994. En 1994, elle fonde avec le cinéaste Wu Wenguang la première compagnie de danse-théâtre indépendante de Chine, le Living Dance Studio. Son travail examine la manière dont le corps conserve les archives de la documentation sociale personnelle et joue de la façon dont la mémoire corporelle induit le lien entre l'histoire et la réalité. Dans son œuvre *The Report on Giving Birth* (1999), elle a interviewé un groupe de femmes sur leurs expériences de l'accouchement et a utilisé le corps comme stratégie de résistance pour montrer la complexité des femmes à cette époque. *Red* (2015) est une réflexion sur l'opéra en tant que symbole politique et culturel et sur son rôle dans la conscience collective pendant la révolution en Chine. En 2023, elle crée *New report in giving birth* au Mousonturm de Francfort. La pièce est présentée au Théâtre de la Ville dans le cadre du festival d'Automne. En 2004, *Report on Body* de Living Dance Studio a remporté le prix du mécénat du ZKB au Zürcher Theater Spektakel. Le travail de Wen Hui a fait l'objet d'une grande attention internationale. En 2021, elle a reçu l'ordre officiel du mérite de la République fédérale d'Allemagne, la médaille Goethe.

Rencontres avec la mémoire corporelle

“Le thème de notre atelier sera la mémoire corporelle. Le corps est l'archive de la mémoire personnelle, et les rencontres donnent aux gens l'occasion d'entrer en contact avec leur passé et d'appréhender l'avenir. Nous soutenons que la mémoire corporelle personnelle a un lien avec le changement social et les traces de l'histoire. Nous explorerons également la tension entre l'expérience du temps. L'atelier disséquera mes créations passées, traitant de la relation entre le corps et l'image, impliquant des techniques d'interview et de filmage avec lesquelles nous étudierons la mémoire, la sensation, la transmission et le passage du temps. Pendant une interview, vous réfléchissez soigneusement à votre question avant de la poser... c'est un état très intense et “l'écoute” devient un mouvement physique. Cet atelier mettra en valeur la voix des jeunes et, au cours de la semaine, un artiste vidéo présentera également la manière dont il travaille avec les chorégraphes et les danseurs. Nous nous appuyerons sur le concept selon lequel le corps contient une archive interne comme point de départ d'une documentation infinie. Nous recherchons de multiples possibilités d'expression corporelle et expérimentons le processus par lequel l'indifférence et la curiosité se revitalisent l'une l'autre.” *Wen Hui*

Pas de prérequis

*Wen Hui is one of the pioneers of Chinese contemporary dance theatre. A choreographer and dancer, she also makes documentary films and installations. She graduated in choreography from the Beijing Dance Academy in 1989 and in 1994 studied modern dance in New York. In 1994, together with film-maker Wu Wenguang, she founded China's first independent dance-theatre company, the Living Dance Studio. Her work examines the way in which the body preserves archives of personal social documentation and experiments with how bodily memory induces the connection between history and reality. In her work *The Report on Giving Birth* (1999), she interviewed a group of women about their experiences of childbirth and used the body as a strategy of resistance to show the complexity of women at that time. *Red* (2015) is a reflection on opera as a political and cultural symbol and its role in the collective consciousness during the revolution in China. In 2023, she created *New report in giving birth* at the Mousonturm in Frankfurt. The play was presented at the Théâtre de la Ville as part of the Festival d'Automne. In 2004, Living Dance Studio's *Report on Body* won the ZKB Patronage Prize at the Zürcher Theater Spektakel. Wen Hui's work has received a great deal of international attention. In 2021, she was awarded the official Order of Merit of the Federal Republic of Germany, the Goethe Medal.*

Encounter with Body Memory

“The theme of our workshop is bodily memory. The body is the archive of personal memory, and meetings give people the opportunity to make contact with their past and to grasp the future. We argue that personal bodily memory has a connection with social change and the traces of history. We'll also explore the tension between the experience of time. The workshop will dissect my past creations, dealing with the relationship between the body and the image, involving some interviewing and filming skills with which we will study memory, sensation, transmission and the passage of time. During the interview, you think very carefully about your question before you ask it... it is a very intense state and “listening” becomes a physical movement. This workshop values the inclusion of young people's voices, and during the week we'll also have a video artist presenting how he works with choreographers and dancers. We will draw on the concept that the body contains an internal archive as a starting point for infinite documentation. We search for multiple possibilities of bodily expression and try out the process of how indifference and curiosity revitalise each other.” Wen Hui

No prerequisites

Kubra Khademi Afghanistan + France

14 > 18.10

FR & EN

Kubra Khademi est une artiste performeuse et plasticienne féministe afghane, basée à Paris. Son travail est nourri par sa vie en tant que femme et réfugiée. Après l'exécution de sa performance *Armor* en 2015, elle a été forcée de fuir son pays d'origine. Elle continue son travail performatif en Europe, accompagnée par *Latitudes Prod.*, et développe sa pratique du dessin et de la peinture, représentée par la galerie *Eric Mouchet*. En 2022, elle réalise l'affiche du festival d'Avignon et y présente une exposition personnelle à la collection Lambert ainsi qu'au *Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern* en Allemagne. En 2023, la première de sa nouvelle création scénique *The Golden Horizon* (افق طلایی), a vu le jour au Théâtre de la Ville, à Paris. D'octobre 2023 à février 2024, ses œuvres sont exposées au musée *Ludwig* à Cologne aux côtés de la *Suite 156* de Pablo Picasso au sein de l'exposition éponyme.

Kubra Khademi propose aux participantes et participants de se plonger au cœur de ce qui motive leur pratique artistique, pour créer, collectivement une performance unique. Quelles sont les préoccupations, socio-politiques et / ou artistiques, qui motivent la création ? Comment lier nos histoires et nos pratiques pour créer ensemble ? Pendant ces cinq jours, Kubra Khademi guidera le groupe dans un processus de création basé sur une dynamique de dialogues et de questionnements constants.

Pas de prérequis

*Kubra Khademi is an Afghan feminist performance and visual artist based in Paris. Her work is informed by her life as a woman and refugee. After her piece *Armor* was performed in 2015, she was forced to flee her home country. She continues her performative work in Europe, accompanied by *Latitudes Prod.* and develops her drawing and painting practice, represented by *Galerie Eric Mouchet*. In 2022, she designed the poster for the Avignon Festival and presented a solo show at the *Collection Lambert* and at the *Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern* in Germany. In 2023, her new stage creation, *The Golden Horizon* (افق طلایی), premiered at the *Théâtre de la Ville, Paris*. From October 2023 to February 2024, her works will be on display at the *Ludwig Museum* in Cologne alongside Pablo Picasso's *Suite 156* in the eponymous exhibition.*

Kubra Khademi invites participants to delve into the heart of what motivates their artistic practice, to collectively create a unique performance. What are the socio-political and/or artistic concerns that motivate creation? How can we link our histories and practices to create together? Over the five days, Kubra Khademi will guide the group through a creative process based on a dynamic of constant dialogue and questioning.

No prerequisites

Latifa Laâbissi France

14 > 18.10

FR & EN

Latifa Laâbissi est danseuse et chorégraphe. Elle marque son entrée sur la scène artistique internationale en 2006 avec *Self Portrait Camouflage* ; point de départ d'un parcours artistique explorant une variété de formes et caractérisé par une collaboration étroite avec Nadia Lauro. Sa rencontre avec Antonia Baehr en 2018 donne naissance à la performance *Consul et Meshie*. Latifa Laâbissi a également imaginé *La Nuit tombe quand elle veut*, une veillée conçue avec Marcelo Evelin. En 2022, elle crée *Fugitive Archives* une commande pour le CCN Ballet de Lorraine. Sa collaboration avec l'artiste Manon de Boer a abouti à de nombreuses œuvres, *Ghost Party (1) & (2)*, et *Persona*. Son travail a été le sujet de plusieurs ouvrages, *Grimaces du Réel* en 2016 et *Another Ghost Party* en 2023. En 2023, elle retrouve Antonia Baehr pour créer *Cavaliers Impurs*. Depuis 2020 elle est artiste associée au Théâtre national de Bretagne à Rennes. Latifa Laâbissi est directrice artistique du festival de danse Extension Sauvage.

« Ce workshop s'adosse à ma pratique de composition par le collage et le montage. Tout est prétexte à créer des situations propices à la mises en mouvement, à travers des techniques d'improvisation visant à orienter les imaginaires vers des gestes qui transforment et tordent les danses en laissant apparaître des figures et des récits alternatifs, infiltrant les signes de l'époque comme une grimace du réel. Nous allons jouer à faire feu de tout bois en multipliant les interprétations des images produites, afin d'inventer des liens souterrains, des registres hétérogènes, critiques, satiriques, sorcières et sorciers. Il s'agira de jeux de composition joyeux et permissifs, mêlant histoire des représentations et imaginaire collectif. » *Latifa Laâbissi*

Pas de prérequis

Latifa Laâbissi is a dancer and choreographer. She made her debut on the international artistic scene in 2006 with Self Portrait Camouflage, the starting point of an artistic career exploring a variety of forms and characterized by close collaboration with Nadia Lauro. Her encounter with Antonia Baehr in 2018 gave rise to the performance Consul and Meshie. Latifa Laâbissi has also imagined La Nuit tombe quand elle veut, a vigil conceived with Marcelo Evelin. In 2022, she created Fugitive Archives, a commission for the CCN Ballet de Lorraine. Her collaboration with artist Manon de Boer has resulted in numerous works, including Ghost Party (1) & (2), and Persona. Her work has been the subject of several books, Grimaces du Réel in 2016 and Another Ghost Party in 2023. In 2023, she reunited with Antonia Baehr to create Cavaliers Impurs. Since 2020, she has been an associate artist at the Théâtre national de Bretagne in Rennes. Latifa Laâbissi is artistic director of the Extension Sauvage dance festival.

"This workshop is based on my practice of composition through collage and montage. Everything is a pretext for creating situations conducive to movement, through improvisation techniques designed to direct the imagination towards gestures that transform and twist dances, revealing alternative figures and narratives, infiltrating the signs of the times like a grimace of reality. We're going to play with all kinds of wood, multiplying the interpretations of the images produced, in order to invent underground links, heterogeneous registers, critical, satirical, witches and wizards. These will be joyful, permissive compositional games, blending the history of representations and the collective imagination." Latifa Laâbissi

No prerequisites

Joseph Madoki France

14 > 18.10

FR & EN

Josépha Madoki aussi connue sous le nom Princess Madoki est une artiste plurielle. D'abord danseuse/interprète pour Damien Jalet, Wayne Mc Gregor, Pierre Rigal, Ousmane Sy ou encore Robyn Orlin, elle commence son travail de chorégraphe avec la création de la compagnie Madoki et le solo *Mes mots sont tes maux* (2010). En 2016 débute sa collaboration avec Sidi Larbi Cherkaoui : elle danse alors dans des pièces telles que *Babel 7.16*, *Stoic* ou *l'Opéra Satyagraha*. Ce dernier l'invite également à collaborer avec Beyoncé dans le clip *Apeshit* tourné au musée du Louvre. En 2016, elle co-fonde le premier collectif de waacking français *Ma Dame Paris* (créations *Waackez-vous Français ?* et *Oui, et vous ?*) Depuis 2019, elle crée son propre festival, *All Europe Waacking* qui devient très vite un marqueur important pour toute la scène waacking européenne. En 2022, elle crée le spectacle *D.I.S.C.O. - Don't Initiate Social Contact with Others*, mettant à la fois à l'honneur l'univers du clubbing et la culture waacking sur scène, avec comme toile de fond l'impact social de la distanciation forcée pendant le confinement. Toujours avec Sidi Larbi Cherkaoui devenu au fil des années une sorte de mentor, elle participe à la création chorégraphique de *L'Opéra Rock, Starmania*. En 2023, elle signe la chorégraphie du spectacle *Roméo et Juliette* mis en scène par Thomas Jolly à l'Opéra national de Paris. Fin avril 2024, avec le Musée d'Orsay, elle propose un événement qui met à l'honneur la culture waacking. En 2025, elle pousse le waacking encore plus loin en créant une pièce pour le Ballet de Lorraine.

Le waacking est une *social dance* née dans les clubs de Los Angeles, créée par la communauté gay afro-américaine et latino-américaine, qui se danse à l'origine sur de la musique disco. Cette danse s'illustre entre autres par des mouvements de bras lancés avec force et contrôle. Lors de ce workshop, Josépha Madoki partagera avec les campeurs l'histoire de la culture waacking ; ses bases et codes, tels que le punking, le waacking, les funky steps, le posing... Elle abordera aussi le travail du freestyle en donnant des outils pour s'exprimer pleinement et librement. Enfin, elle abordera le répertoire de la compagnie Madoki en transmettant un court extrait d'une de ses créations.

Pas de prérequis

Josépha Madoki, aka Princess Madoki, is a versatile artist. Initially a dancer/performer for Damien Jalet, Wayne Mc Gregor, Pierre Rigal, Ousmane Sy and Robyn Orlin, she began her work as a choreographer with the creation of Compagnie Madoki and the solo Mes mots sont tes maux (2010). In 2016, she began collaborating with Sidi Larbi Cherkaoui, dancing in pieces such as Babel 7.16, Stoic and Opéra Satyagraha. Cherkaoui also invited her to collaborate with Beyoncé in the Apeshit video shot at the Louvre Museum. In 2016, she co-founded the first French waacking collective Ma Dame Paris (with pieces such as Waackez-vous Français? and Oui, et vous?). In 2019, she created her own festival, All Europe Waacking, which quickly became an important marker for the entire European waacking scene. In 2022, she created the show D.I.S.C.O. - Don't Initiate Social Contact with Others, featuring both the world of clubbing and waacking culture on stage, against the backdrop of the social impact of forced distancing during lockdown. Still working with Sidi Larbi Cherkaoui, who has become something of a mentor over the years, she took part in the choreographic creation of L'Opéra Rock and Starmania. In 2023, she choreographed Thomas Jolly's production of Romeo and Juliet at the Opéra national de Paris. At the end of April 2024, together with the Musée d'Orsay, she proposed an event celebrating waacking culture. In 2025, she will take waacking one step further by creating a piece for the Ballet de Lorraine

Waacking is a social dance that originated in the clubs of Los Angeles, created by the gay African-American and Latin-American community, and originally danced to disco music. Among other things, this dance is characterized by arm movements thrown with force and control. During this workshop, Josépha Madoki will share with campers the history of waacking culture; its basics and codes, such as punking, waacking, funky steps, posing... She will also cover freestyle work, giving the tools to express oneself fully and freely. Last but not least, she will present a short extract from one of her pieces.

No prerequisites

Simon Mayer ^{Autriche}

14 > 18.10

EN

Simon Mayer, né en Autriche en 1984 est chorégraphe, musicien et interprète. Il a étudié à l'école de ballet de l'Opéra de Vienne et à PARTS à Bruxelles, et a dansé avec le Ballet de l'Opéra de Vienne. En tant que musicien et chanteur, Simon a fondé et joué dans plusieurs groupes (Rising Halfmoon, C.O.P.), a publié des interprétations audio de ses productions théâtrales et créé sa propre musique. En tant que danseur, chorégraphe et musicien, il a participé à des productions d'Anne Teresa de Keersmaeker/Rosas (The Song), de Wim Vandekeybus et de Zita Swoon. Son répertoire chorégraphique comprend des solos, des duos, des pièces de groupe, ainsi que des événements socialement engagés et immersifs - ses pièces sont jouées dans le monde entier.

La fête du Moi: "Être é-mu par ce dont j'ai besoin".

"Tout d'abord, nous nous célébrerons nous-mêmes. Nous commencerons par prendre soin de nous-mêmes par le biais de nos pratiques artistiques, en nous posant la question suivante : "Cher corps, de quoi as-tu besoin en ce moment ? / Que voudrais-tu m'apprendre ?" et nous nous laisserons émouvoir par lui. De cette manière, nous inviterons les états de corps en mouvement (états de flux) et découvrirons comment ils soutiennent notre processus artistique et notre bien-être. Ensuite, nous entrerons dans l'état d'être mu et ému par le pouvoir de la célébration et la reconnexion à la joie à travers nos pratiques artistiques. Nous partagerons des méthodes traditionnelles de célébration et inventerons notre propre We-care-Party. Nous explorerons également la formation d'interprète-facilitateur - en partageant des façons d'utiliser notre formation à la scène dans des projets participatifs et immersifs, afin d'accueillir des espaces dans le contexte de la célébration. Tout ce processus sert à créer du matériel artistique/de danse. Comment nos mouvements de célébration et de bien-être peuvent-ils devenir notre chorégraphie ?"

Simon Mayer

Pas de prérequis

Simon Mayer, born 1984 in Austria, is a choreographer, musician, and performer. He studied at the Vienna State Opera Ballet School and at the PARTS in Brussels and was a member of the Vienna State Opera Ballet. As a musician and singer, Simon founded and played in several bands (Rising Halfmoon, C.O.P.), released audio performances of his stage productions and creates his own music. As a dancer, choreographer and musician, he has been involved in productions by Anne Teresa de Keersmaeker/Rosas (The Song), Wim Vandekeybus and Zita Swoon. His choreographic repertoire includes solos, duets, group pieces, as well as socially engaged and immersive events - his pieces are performed internationally.

Me-Party : "Being moved by what I need".

"First we celebrate ourselves. We start with self-care through our artistic practices, work with the question: "Dear body, what do you need right now / What would you like to teach me?" and let ourselves be moved by it. Like this we invite the states of Being Moved (flow states) and discover how they support our artistic process and well-being. After that we enter the state of Being Moved by the power of celebration and the reconnection to joy through our artistic practices. We will share traditional ways of celebration and invent our own We-care-Party. And we dive into the performer-facilitator training - sharing ways of using our performance training within participatory and immersive projects, to host spaces in the context of celebration. All the process serves to create artistic/dance material. How can our movements of celebration and well-being become our choreography?"

Simon Mayer

No prerequisites

Pierre-Benjamin Nantel^{France}

14 > 18.10

FR & EN

Pierre-Benjamin Nantel, chorégraphe, performeur et chirurgien-dentiste, vit et travaille depuis Aubervilliers. Après dix années d'apprentissage du karaté, il s'initie à la danse contemporaine en 2006 par le biais de l'atelier chorégraphique mené par Hélène Paris à l'université de Rennes. Entre septembre 2015 et juin 2017, Pierre-Benjamin Nantel partage ses recherches et expérimentations au sein du master exerce au CCN de Montpellier. En 2019, il est lauréat du dispositif Tridanse et il est accompagné dans sa structuration par le CDCN d'Avignon. En septembre 2021 il intègre la FAIAR à Marseille. Il est aujourd'hui accompagné via une résidence longue par les laboratoires d'Aubervilliers afin de développer une agence de chorégraphie de proximité. Il est également associé à Boom'Structur dans le cadre du dispositif long cours de soutien à la recherche.

« L'objet de ce temps de pratique sera de mettre en partage différents outils de composition chorégraphique in situ directement issus de la recherche que je mène autour de la notion de chorégraphie de proximité. Cette notion travaille de concert : une adresse à un petit nombre de spectatrice et spectateur, une présence quasi imperceptible d'un public, une performativité furtive dans l'espace public et une présence répétée sur un site. Alternant des temps de travail en studio, des moments d'exploration hors les murs et des temps de feed-back, ce workshop visera à ce que les participantes et participants puissent repartir outillés pour créer leur propre chorégraphie de proximité proche de leurs lieux d'habitations. »

Pierre-Benjamin Nantel

Pas de prérequis

Pierre-Benjamin Nantel is a choreographer, performer and a dental surgeon, who lives and works in Aubervilliers. After ten years of karate training, he was introduced to contemporary dance in 2006 through the choreographic workshop led by Hélène Paris at the University of Rennes. Between September 2015 and June 2017, Pierre-Benjamin Nantel shared his research and experimentation within the master's program at the CCN de Montpellier. In 2019, he won the Tridanse award and was supported in his structuring by the CDCN d'Avignon. In September 2021, he joined the FAIAR in Marseille. He is currently supported by a long-term residency at the Laboratoires d'Aubervilliers to develop a local choreography agency. He is also associated with Boom'Structur as part of the Long cours research support program.

"The aim of this workshop will be to share various tools for in situ choreographic composition that stem directly from the research I'm conducting into the notion of proximity choreography. This notion works in concert: an address to a small number of spectators, an almost imperceptible presence of an audience, a furtive performativity in the public space and a repeated presence on a site. Alternating studio work, off-site exploration and feedback, this workshop aims to equip participants to create their own local choreography close to where they live." Pierre-Benjamin Nantel

No prerequisites

Calixto Neto ^{Brésil + France}

14 > 18.10

FR & EN

Originaire de Recife au Brésil et installé en France depuis 2013, Calixto Neto s'est formé au théâtre à l'université Fédérale de Pernambuco, puis à la danse au sein du groupe expérimental de danse avant de suivre le master de chorégraphie exerce du CCN de Montpellier, où il crée le solo petites explosions. Membre de la compagnie de Lia Rodrigues de 2007 à 2013, Calixto Neto est aussi interprète dans les créations de Anne Collod, Mette Ingvarstsen, Ève Magot ou Luiz de Abreu dont il reprend la célèbre pièce *O Samba do Crioulo Doido* en 2020, dans le cadre du festival Panorama au CN D. Encore en 2020, il réalise les films *O Samba do Crioulo Doido: règle et compas* et *Pro Futuro Quilombo*. Depuis 2018, Calixto a créé trois solos ; *oh!rage* (2018), *Outrar*, en collaboration avec Lia Rodrigues (2021) et *IL FAUX* (2023), et une pièce de groupe, *Feijoada* (2021). Actuellement il prépare une pièce de groupe pour l'automne 2025 et est artiste associé de la Scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d'Oise 2024-2026.

L'atelier prendra comme point de départ le processus de transmission de la pièce *O Samba do Crioulo Doido* (créée en 2004 par Luiz de Abreu) reprise par Calixto Neto en 2020. Inspirés par ce processus, nous allons traverser différents axes de pratiques et réflexions pour développer nos outils performatifs et nos considérations critiques autour d'un projet chorégraphique : le toucher, la manipulation (et le consentement), la description du mouvement, l'écriture au-delà du simple registre, l'archive, la mémoire et l'invention, la copie et l'appropriation, l'apprentissage au-delà de la suprématie de la vision, ainsi que l'invention d'une communauté artistique (réelle ou fictive) avec laquelle dialoguer.

Pas de prérequis

*Originally from Recife in Brazil, Calixto Neto has been living in France since 2013. He trained in theater at the Federal University of Pernambuco, then in dance with the experimental dance group before taking the master's degree in choreography at the CCN de Montpellier, where he created the solo petites explosions. A member of Lia Rodrigues' company from 2007 to 2013, Calixto Neto also performed in pieces by Anne Collod, Mette Ingvarstsen, Ève Magot and Luiz de Abreu, whose famous piece *O Samba do Crioulo Doido* he revived in 2020, as part of the Panorama festival at the CN D. Also in 2020, he directed the films *O Samba do Crioulo Doido: règle et compas* and *Pro Futuro Quilombo*. Since 2018, Calixto has created three solos; *oh!rage* (2018), *Outrar*, in collaboration with Lia Rodrigues (2021) and *IL FAUX* (2023), as well as a group piece, *Feijoada* (2021). He is currently preparing a group piece for autumn 2025 and is an associate artist of the Scène nationale de Cergy-Pontoise / Val d'Oise 2024-2026.*

*The workshop will take as its starting point the transmission process of the piece *O Samba do Crioulo Doido* (created in 2004 by Luiz de Abreu), revived by Calixto Neto in 2020. Inspired by this process, we'll cross different axes of practice and reflection to develop our performative tools and critical considerations around a choreographic project: touch, manipulation (and consent), movement description, writing beyond mere register, the archive, memory and invention, copying and appropriation, learning beyond the supremacy of vision, and the invention of an artistic community (real or fictional) with which to dialogue.*

No prerequisites

Julie Nioche & Lex Frattini ^{France}

14 > 18.10

EN

Julie Nioche est chorégraphe, danseuse, et formée à l'ostéopathie. Depuis les années 2000, elle allie théories et pratiques autour des savoirs du corps pour développer ses processus de créations et ses recherches. Julie Nioche croise pratiques somatiques et improvisation dansée pour développer des danses où chacune et chacun est autrice ou auteur de ses gestes. Elle fonde A.I.M.E. une « compagnie de danse » au fonctionnement atypique, définie dès sa fondation (2007) comme à la fois porteuse de ses projets artistiques, et incubatrice de projets collectifs de recherche et de création tournés vers les questions sociales. A.I.M.E. développe un pôle création et un pôle de ressource des projets artistiques socialement et corporellement engagés (Paske). Elle croit en une danse qui pose le geste et le sensible comme savoirs communs, voués à circuler à travers les corps de toutes et tous et fondant des pratiques d'émancipation. La ligne de fond du travail de Julie Nioche est la recherche d'invention d'un corps non ordinaire, puissant, même s'il se voit contraint ou vulnérabilisé, gisement d'images oniriques et de créatures imaginaires.

Lex Frattini est danseur, formateur, et militant autour des violences sexuelles. Il s'intéresse à la manière de faire l'expérience sensible, pratique, incarnée, des savoirs théoriques qui animent son désir de justice sociale. Depuis 15 ans, il consacre son temps à : accompagner des personnes touchées par les violences sexuelles, improviser/ bouger/performer, apprendre, transmettre, se soigner, lutter pour l'accès aux soins des personnes minorisées et à tenter de comprendre comment transformer les conflits en richesses, comment faire collectif, et comment faire pour garder de la joie et de l'espoir en luttant pour la justice sociale. Il aime jouer à transmettre ses recherches, sous forme de questions, pour construire ensemble, rater et recommencer, en récoltant au passage de la joie, de la force, et quelques pistes pour être de meilleures personnes.

Que peut la danse face aux violences sexuelles et sexistes?

« Ensemble, nous cherchons des moyens de célébrer le corps comme outil central de cette lutte. Nous proposons de croiser nos savoirs entre prévention aux violences sexuelles et sexistes et danse improvisée, pour développer des pratiques réparatrices et émancipatrices. Vous naviguerez entre des apports théoriques venant des savoirs militants et des pratiques somatiques et dansées faisant appel à vos imaginaires, vos sensations et vos expériences intimes. À travers le mouvement et la parole, plusieurs notions seront abordées comme : le soutien, la puissance, la justice, le corps collectif, la négociation, la vulnérabilité, l'écoute, le partage du poids, la présence à ses sensations, prendre ses responsabilités. »

Julie Nioche & Lex Frattini

Ouvert à tout niveau

Goût pour l'improvisation

Julie Nioche is a choreographer, dancer and osteopath. Since 2000, she has been combining theory and practice around the body's knowledge to develop her creative processes and research. Julie Nioche combines somatic practices and dance improvisation to develop dances in which each person is the author of his or her own gestures. She founded A.I.M.E., an atypical "dance company", defined from the outset (2007) as both the bearer of her own artistic projects, and an incubator for collective research and creative projects focused on social issues. A.I.M.E. is developing a creation center and a resource center for socially and physically engaged artistic projects (Paske). A.I.M.E. believes in a form of dance that sees gesture and sensibility as shared knowledge, destined to circulate through the bodies of all and sow the seeds of emancipation. At the heart of Julie Nioche's work is a search for the invention of a non-ordinary body, powerful even when constrained or made vulnerable, a source of dreamlike images and imaginary creatures.

Lex Frattini is a dancer, a teacher, and an activist around sexual violence. They are looking into how to experience, sense, embody, practice the theoretical knowledge that fuels their desire for social justice. In the last 15 years, they have been spending their time : supporting victims/survivors of sexual violence and their communities, improvising/moving/performing, learning, teaching, healing, fighting for equal access to care for minorities... and trying to understand how to see conflicts as fruitful, how to organize collectively, and how to nourish joy and hope while fighting for social justice. They enjoy teaching what they don't know, to try and build something together, fail, try again - and on the way, maybe pick a little joy, maybe some empowerment, maybe some ideas how to be better persons

What can dance do in the face of sexual and gender-based violence? "Together, we're looking for ways to celebrate the body as a central tool in this struggle. We propose to cross our knowledge between prevention of sexual and gender-based violence and improvised dance, to develop restorative and emancipatory practices. Through movement and words, we'll explore notions such as: support, power, justice, the collective body, negotiation, vulnerability, listening, weight-sharing, being present with one's sensations, taking responsibility". Julie Nioche & Lex Frattini

Open to all levels

Taste for improvisation

Manon Santkin^{France}

14 > 18.10

FR & EN

Depuis sa pratique de la danse et de la scène, Manon Santkin (1982) performe, compose, pense, conseille, écrit et fabrique des outils pédagogiques. Diplômée de PARTS en 2004, elle a complété un master en pratiques performatives actuelles à DOCH (université des arts de Stockholm) en 2015. Manon Santkin a collaboré avec des chorégraphes tels que Mette Ingvarstsen, Salva Sanchis, Sidney Leoni, Eleanor Bauer, Cecilia Lisa Eliceche, Daniel Linehan, Leslie Mannès et Fabrice Samyn. Ses réflexions artistiques ont également été nourries de ses interactions avec l'artiste sonore Peter Lenaerts, le designer Nicolas Couturier et la styliste Jennifer Defays. Elle a accompagné plusieurs générations d'étudiants en tant que tutrice à l'école PARTS (2018 - 2022) où elle enseigne et assiste les créations personnelles des étudiants. Manon Santkin s'intéresse au rapport d'influence entre nos capacités d'attention, d'imagination et de mouvement.

« Alliant mes pratiques propres à celles dérivées des créations avec Mette Ingvarstsen, nous traverserons diverses situations de mouvement où le sensoriel, l'imagination et l'image forment un continuum expressif. Prenant comme exemple des scènes et/ou stratégies chorégraphiques issues du travail de Mette Ingvarstsen, nous générerons de nouvelles scènes-situations sur base du vécu des participants et/ou d'inventions du moment. Il sera question d'évoquer, d'incarner, de décrire, de transformer une chose en « autre chose », de transformer le public (pourquoi pas ?)... Pour ce faire, nous mettrons à l'œuvre nos diverses capacités de bouger et aussi de parler. » *Manon Santkin*

Pas de prérequis

From her dance and stage practice, Manon Santkin (born 1982) performs, composes, thinks, advises, writes and devises pedagogical tools. A graduate of PARTS in 2004, she completed a master's degree in current performative practices at DOCH (Stockholm University of the Arts) in 2015. Santkin has collaborated with choreographers such as Mette Ingvarstsen, Salva Sanchis, Sidney Leoni, Eleanor Bauer, Cecilia Lisa Eliceche, Daniel Linehan, Leslie Mannès and Fabrice Samyn. Her artistic reflections have also been nourished by her interactions with sound artist Peter Lenaerts, designer Nicolas Couturier and stylist Jennifer Defays. She has accompanied several generations of students as a tutor at the PARTS school (2018 - 2022), where she teaches and assists students' personal creations. Santkin is interested in the ways our capacities for attention, imagination and movement influence one another.

*“Combining my own practices with those derived from creations with Mette Ingvarstsen, we'll move through various movement situations where the senses, imagination and image form an expressive continuum. Using scenes and/or choreographic strategies from Mette Ingvarstsen's work as examples, we'll generate new scene-situations based on the participants' own experiences and/or inventions of the moment. We'll be talking about evoking, embodying, describing, transforming one thing into “something else”, transforming the audience (why not?)... To do this, we'll be putting our various kinetic and linguistic capacities to work.”*Manon Santkin

No prerequisites

