

CO.DA.S.I.

Danse Contemporaine - Durabilité et Inclusion

Recommandations pour les compagnies de danse et les professionnels

Publication : Juillet 2024

Élaboré par les partenaires du projet CO.DA.S.I.
KULTURANOVA, Serbie
DAME DE PIC / Cie Karine Ponties, Belgique
L'ESPACE / Zappulla DMN Company, Italie
NOWA FALA / collectif HOTELOKO movement makers, Pologne
LA GALERIE CHORÉGRAPHIQUE, France

Édition et coordination : Kulturanova

Ce document est publié en français

D'autres versions ont été publiées en anglais, néerlandais, polonais, serbe et italien.

Le projet « CO.DA.S.I. - Danse Contemporaine pour la Durabilité et l'Inclusion » portant le numéro de référence 2022-2-BE01-KA220-ADU-000094993 a été financé avec le soutien de la Commission européenne (programme Erasmus Plus). Cette publication reflète uniquement les opinions des auteurs, et ni la Commission ni les agences nationales ne peuvent être tenues responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Co-funded by
the European Union

Sommaire

03

Introduction

06

**Les groupes cibles
du projet CO.DA.S.I.**

07

**Les compagnies de danse
et producteurs contributeurs
des recommandations**

42

Conclusions

43

Réseaux sociaux

Introduction

COntemporary DAnce for Sustainability and Inclusion

CO.DA.S.I. « Danse Contemporaine – Durabilité et Inclusion » est un projet de 18 mois, lancé en 2022 et financé par le programme Erasmus+ (KA220-ADU - Partenariats de coopération pour l'éducation des adultes). Coordonné par **Dame de Pic/Cie Karine Ponties** (Belgique), ce projet réunit plusieurs partenaires européens : **L'espace ASP/ASL** (Italie), **La Galerie Chorégraphique** (France), **la Fundacja Rozwoju Teatru "NOWA FALA" / collectif Hoteloko movement makers** (Pologne) et **Kulturanova** (Serbie).

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Mettre à disposition des enseignants et des compagnies de danse de nouveaux supports pédagogiques pour enrichir leurs compétences en enseignement de la danse contemporaine et en recherche chorégraphique.
- Promouvoir des méthodes chorégraphiques novatrices auprès des jeunes générations de danseurs et intégrer des outils créatifs et innovants pour faciliter l'apprentissage des danseurs professionnels.
- Redonner à la danse contemporaine une image positive en transformant les perceptions, afin de la rendre plus accessible et durable auprès d'un public élargi.

03

Les activités du projet sont organisées en "Work Packages" (lots de travaux). Cette publication fait partie du WP4.

Tout au long du projet, les partenaires ont travaillé ensemble pour élaborer et partager les meilleures pratiques issues de leurs pays et de leurs expériences respectives. L'objectif final est de produire des livrables concrets : un rapport collectif sur l'état des lieux dans chaque pays, une méthode visant à renforcer les capacités des compagnies de danse et des professionnels, ainsi que des recommandations destinées à être diffusées dans toute l'Europe.

WP3 – La méthode CO.DA.S.I. pour le renforcement des compagnies de danse et des professionnels

Après la finalisation du WP2, consacré à l'analyse de la situation dans chaque pays, et du WP3, qui détaille la méthode CO.DA.S.I. pour renforcer les compagnies de danse et les professionnels, le consortium propose ce WP4 **Recommandations pour les compagnies de danse et les professionnels.**

Cette publication présente chaque organisation partenaire, leurs principales activités, objectifs, publics cibles, méthodes de travail, ainsi que certains projets significatifs déjà réalisés. Bien que les contextes et les publics varient, des éléments communs se dégagent, comme le montre le rapport collectif. Chaque partenaire adapte ses techniques en fonction de son contexte, mais l'éducation non formelle reste un pilier pour toutes les organisations, qu'il s'agisse de travailler avec leurs publics, leur personnel ou le grand public.

La deuxième partie de la publication examine l'impact du projet sur le travail des organisations participantes. Elle met en lumière des moments clés, souvent imprévisibles, qui émergent lors de l'adaptation et de la mise en pratique de la méthode. Ces moments, enrichis par les expériences et réalités de vie des participants eux-mêmes, dynamisent le travail artistique et chorégraphique, ainsi que le développement des formateurs et des équipes. C'est ainsi que le processus créatif, le développement personnel et professionnel, la coopération, et l'apprentissage mutuel et continu prennent forme.

Tous les partenaires soulignent également l'importance de la coopération internationale à l'échelle européenne, ainsi que l'apport de l'échange d'expériences pour renforcer et enrichir leurs pratiques respectives.

La dernière partie de cette publication partage les expériences des partenaires avec la méthode CO.DA.S.I., sous forme de conseils et recommandations destinés aux professionnels, praticiens de la danse, éducateurs, travailleurs sociaux et enseignants.

Nos méthodes, techniques et approches sont variées, tout comme les profils de nos formateurs et la diversité des publics cibles. Ce contexte a permis aux partenaires d'expérimenter l'adaptabilité de la méthode CO.DA.S.I. dans un véritable laboratoire vivant. Tous l'ont mise en œuvre lors d'ateliers intensifs de plusieurs jours, et certains l'ont même intégrée dans leurs pratiques régulières. Chaque partenaire a adapté la méthode en fonction de ses objectifs et des capacités de ses groupes, permettant ainsi de formuler des recommandations spécifiques.

Un conseil partagé par tous : expérimentez et collaborez activement pour optimiser les résultats.

Ce document constitue le résultat final du projet CO.DA.S.I. Structuré par organisation partenaire, il présente leurs parcours et recommandations : KULTURANOVA (Serbie), DAME DE PIC / Cie Karine Ponties (Belgique), L'ESPACE / Zappulla DMN Company (Italie), NOWA FALA / collectif HOTELOKO movement makers (Pologne) et LA GALERIE CHORÉGRAPHIQUE (France).

- En quoi le projet CO.DA.S.I. a-t-il impacté votre travail ?
- Quelles sont vos recommandations pour les praticiens qui souhaitent l'expérimenter ?

Telles sont les questions auxquelles chaque partenaire apporte des éléments de réponses dans cette publication

En tant que consortium, nous pensons intégrer ces enseignements dans les processus de recherche artistique, les performances, les formations en éducation non formelle, la conception de nouveaux projets associant de futurs acteurs.

Nous sommes également convaincus que cette méthode peut répondre aux défis contemporains en renforçant les personnes les plus vulnérables et en favorisant la coopération à travers la diversité, à l'échelle de toute l'Europe.

Groupes cibles de CO.DA.S.I.

Les principaux groupes cibles de cette publication sont les enseignants et formateurs de danse des écoles publiques et privées, ainsi que les élèves en danse et les danseurs professionnels. Le personnel des organisations partenaires constitue également un public clé, ayant supervisé la mise en œuvre du contenu du manuel auprès des étudiants en danse et d'autres professionnels du secteur lors des sessions pilotes.

Les sessions pilotes ont bénéficié à l'ensemble des groupes cibles impliqués dans le projet :

- les enseignants et formateurs de danse des écoles et centres de danse publics et privés ;
- le personnel des organisations partenaires.
- les étudiants en danse et les danseurs professionnels suivant des cours pour apprendre ou se spécialiser en danse.
- les danseurs professionnels.

Environ 60 compagnies de danse et professionnels des 5 pays partenaires ont participé à la phase pilote des supports de formation CO.DA.S.I., en fournissant des retours sur leurs qualités et leurs conceptions.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

Dame de Pic/Cie Karine Ponties (Belgique)

La Compagnie Dame de Pic/Cie Karine Ponties a été créée en 1996 par Karine Ponties. Avec 49 créations présentées dans 39 pays, plus de 1000 dates de représentations et sur 4 continents, elle a développé une écriture du corps singulière. Ancrée à Bruxelles, la compagnie a construit son identité sur le territoire belge autour de partenariats structurants et d'artistes de la communauté française. Progressivement, la compagnie a acquis une reconnaissance internationale débouchant sur de nombreuses collaborations à l'étranger.

Explorant formes et formats avec une grande ouverture vers les publics, la recherche chorégraphique s'est articulée autour de la traduction. Traduire, réécrire, non pas nous dans le monde, mais le monde en nous, comme des êtres vivants parmi d'autres êtres vivants. Une traduction comme médiation entre la pluralité des cultures et l'unité de l'humain.

Du dialogue entre les cultures au dialogue entre les arts, chacun des projets de la compagnie est le point de rendez-vous entre danseurs, acteurs, illustrateurs et musiciens nationaux ou internationaux, proposant un horizon transversal, faisant de la danse une plateforme, un moyen d'aller à la rencontre de l'autre.

Au fil du temps, la compagnie a construit son propre réseau de diffusion international avec des liens particulièrement forts en Europe de l'Est (Rép. Tchèque, Slovaquie, Lituanie et Russie), en Asie (Vietnam et Corée), en Afrique (Sénégal) et en Amérique (Canada)

Si la qualité du travail développé a également garanti la construction de fidélités avec les principales structures de diffusion de la danse en Belgique, la Cie continue de développer des outils pour étendre son empreinte et gagner des publics non-initiés à l'art chorégraphique. Elle axe son travail autour de différentes lignes d'objectifs, la création et diffusion du répertoire, les collaborations artistiques internationales, l'enseignement artistique et médiation et l'accompagnement de la jeune création.

En plus du travail de création et de diffusion du répertoire, la compagnie s'est investie dans plusieurs projets d'éducation artistique avec une diversité de groupes, autant local que national.

07

Karine Ponties

Expérience Professionnelle

De 1989 à 1995

Collaboration avec Riccardo Muti et Roberto de Simone, Liliana Cavani, Interprète pour Frédéric Flamand, la Cie Mossoux-Bonté, Michèle Noiret, Pierre Droulers, Claudio Bernardo, José Besprosvany, Charleroi/Danses (chorégraphies de Steven Petronio, Adriana Borriello, Lucinda Childs, Merce Cunningham), Nadine Ganase, la Cie x2x3 ('On the wave', avec Aka Moon et 'Passages' avec Het muziek Lod).

Depuis 1995

Chorégraphe, interprète et directrice artistique de la compagnie Dame de Pic (46 pièces au répertoire, plus de 1000 dates de représentations sur 4 continents et dans 38 pays). Dame de Pic/Cie Karine Ponties est conventionnée depuis 2003 par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale des arts de la scène, service de la danse. Elle crée un langage ciselé et minutieux où se répondent humour, monstruosité et intensité pure, puisée dans la singularité organique des interprètes et leur absolue nécessité de mouvement. La traduction chorégraphique de ce matériau brut sert de passerelle vers un univers matériel, mêlant animation, dessin, musique, fondé toujours sur d'étroites et solides collaborations.

Depuis septembre 2015

Professeure de Mouvement Scénique à l'Ecole supérieure des Arts – Arts2 à Mons (Arts² est une école supérieure des arts publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, situé à Mons, capitale culturelle de la Fédération ainsi que capitale européenne de la Culture en 2015. L'école résulte de la fusion du Conservatoire royal de Mons (Musique et Théâtre) et de l'École supérieure des Arts plastiques et visuels (ESAPV) à Mons).

Professeure de Formation Corporelle dans le cadre du master en Art de la Marionnette à l'Ecole supérieure des Arts – Arts² à Mons

Coordinatrice du master marionnette ARTS2 entre Mons et l'Académie des Beaux-Arts de Tournai habilité par l'A.R.E.S. – (Académie de Recherche de l'Enseignement Supérieur)

En quoi le projet CO.DA.S.I. a t'il impacté le travail de Dame de Pic/Cie Karine Ponties?

C'est une opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires venus d'horizons divers, avec des méthodes de travail, des financements et des défis souvent très différents, et de partager nos expériences, nos pratiques et nos savoir-faire. À travers nos recherches et rencontres, nous prenons également conscience des difficultés communes que nous rencontrons, notamment en ce qui concerne les publics et la diffusion, et nous réfléchissons ensemble à de nouvelles façons de travailler afin de continuer à partager l'art et la création de manière plus inclusive et durable.

Lorsque nous nous interrogeons sur nos publics dans les arts vivants, plusieurs questions fondamentales émergent : Comment attirer des publics plus diversifiés, représentatifs de la société d'aujourd'hui ? Quelles sont les barrières qui empêchent certaines communautés d'accéder à nos spectacles et comment les surmonter ? Comment évaluer l'impact de nos activités sur les publics et utiliser ces retours pour améliorer nos pratiques de façon continue ? Enfin, comment encourager la participation active et l'engagement durable de nos publics dans le processus créatif ? Ces interrogations nous poussent à repenser nos approches et à innover pour garantir que les arts vivants demeurent un vecteur puissant de cohésion sociale et de transformation culturelle.

Ce projet est aussi une occasion de partager et de découvrir des pratiques qui prennent soin du corps et de l'esprit simultanément, sans jamais les dissocier, car c'est cette approche qui nous permet de créer un environnement plus bienveillant, durable et inclusif dans une société qui oublie trop souvent l'importance du corps.

Recommandations de Dame de Pic

La danse contemporaine a perdu des publics en cherchant à intellectualiser excessivement ses performances, rendant ainsi la danse parfois impénétrable pour de nombreux spectateurs. Ce qu'il faut, c'est une véritable biodiversité artistique. Laissez-la coexister, pour qu'elle s'enrichisse mutuellement, comme dans un sous-bois où les arbres ne sont pas seuls, mais où les champignons, les fougères et les autres formes de vie viennent compléter l'ensemble. Cette métaphore de la biodiversité illustre l'idée que la coexistence de différentes formes artistiques enrichit le paysage culturel, stimule la créativité et attire un public plus diversifié.

Voici quelques recommandations :

- Introduire la danse à l'école permet aux élèves issus de milieux sociaux variés de découvrir la danse dès leur plus jeune âge, et ainsi de l'intégrer naturellement dans le programme éducatif.
- Créer un comité de spectateurs impliqué dans la programmation, pour poser la question essentielle : « Que voulez-vous voir ? » Cette démarche permet de donner une voix directe au public dans le choix des spectacles, favorisant ainsi une participation active et une programmation plus en phase avec les attentes du public.
- Ouvrir la danse à d'autres lieux que les théâtres traditionnels.
- Mettre en place des initiatives inclusives, telles que la création de théâtres de paille en Italie, l'utilisation de containers pour créer des espaces artistiques accessibles en Croatie, ou la rénovation de lieux abandonnés au Danemark pour en faire des espaces de vie et de rencontre. Ces exemples montrent comment des espaces ouverts à tous peuvent être créés, en plaçant l'art et la danse au cœur de lieux de rencontre, loin de l'élitisme parfois associé aux salles de théâtre.
- Offrir une entrée gratuite et un accès libre aux activités culturelles.
- Mélanger art et convivialité, en organisant des événements où l'art est partagé autour d'un verre ou d'un repas.
- Adapter les horaires des spectacles pour les rendre plus accessibles à différents publics.
- Organiser des discussions ouvertes autour des performances.
- Inviter les spectateurs à venir avec leurs familles, et mêler spectacles amateurs et professionnels, afin que les spectateurs puissent prolonger leur expérience en assistant à un spectacle amateur avec leurs enfants en fin de soirée. Les soirées ne doivent pas être trop longues.
- Utiliser un langage simple pour communiquer, et privilégier des émotions claires et accessibles. Les descriptions doivent être plus transparentes pour toucher un public plus large.
- Organiser davantage de festivals. Les festivals attirent plus de spectateurs, génèrent plus de ressources financières et bénéficient d'une plus grande couverture médiatique.
- Diversifier les modalités de réservation des billets : téléphone, e-mail, pas uniquement internet, afin de lever les barrières pour certaines personnes.
- Privilégier les lieux culturels, qui sont des espaces plus vivants que les théâtres traditionnels, et où l'on vient aussi pour socialiser.

Recommandations de Dame de Pic

La transmission d'outils permettant aux danseurs d'acquérir de l'indépendance, de prendre soin de leur corps et de leur esprit, de renforcer leur confiance en soi et de s'appuyer sur la communauté plutôt que sur la compétition constitue une pratique durable. Il est essentiel de développer des moyens pour mieux comprendre son propre corps, par exemple en s'ouvrant à d'autres disciplines telles que la médecine chinoise ou d'autres approches holistiques, et en adoptant une perception énergétique du corps, tout en réapprenant à être à l'écoute de ses sensations.

Prendre du recul par rapport à sa propre pratique permet d'acquérir une perspective plus objective, facilitant ainsi la gestion de son énergie sur scène, aussi bien sur le plan physique que psychologique. L'enseignement de la proprioception — ce sens interne qui permet de prendre conscience de la position du corps dans l'espace, de ses mouvements et de la tension musculaire — est fondamental. La proprioception soutient la stabilité articulaire en favorisant la conscience corporelle et aide ainsi les danseurs à éviter les surcharges susceptibles de provoquer des blessures à long terme. C'est un sens crucial à développer, non seulement pour les danseurs, mais pour tous.

L'inclusivité générationnelle peut revitaliser la pratique de la danse en favorisant l'échange de savoirs et en mettant en valeur l'importance de prendre soin de son corps tout au long de la vie. Elle participe également à l'acceptation du vieillissement, tant dans la danse contemporaine que dans la société en général.

Partager des compétences, des savoirs, des réseaux, des espaces, des outils communs et du temps : Dans la danse contemporaine, cela ne se limite pas aux techniques formelles, mais consiste aussi à impliquer un plus grand nombre de personnes par l'écoute et l'attention. Il s'agit de créer de la confiance, de percevoir les besoins et de partager les ressources de manière authentique.

Le temps occupe une place centrale dans la manière dont l'imagination et la pensée se tissent et influencent notre pratique. Offrir et recevoir du temps est essentiel pour nourrir les processus créatifs. Nous faisons partie d'un tout, ici et maintenant, et c'est dans cet écosystème collectif que les idées peuvent émerger.

Recommandations de Dame de Pic

Il est essentiel de créer des points d'accès pour établir un réservoir d'opportunités, en créant des espaces où chacun peut s'engager et contribuer selon ses propres approches. Il est impératif de **concevoir des environnements inclusifs et partagés, où le temps, l'espace et les outils sont rendus universellement accessibles.**

Ces ressources doivent être disponibles pour un usage à la fois individuel et collectif, en privilégiant des principes d'exploration et de recherche, plutôt que des critères dictés par la popularité ou le succès immédiat.

La création de tels espaces constitue **une réponse constructive à la fermeture croissante des opportunités dans le domaine artistique, en offrant un cadre qui favorise le développement de pratiques durables, inclusives et autonomes.** Il est essentiel de promouvoir la mutualisation et l'inclusivité comme des engagements volontaires plutôt que des obligations, afin de favoriser une participation sincère et un engagement authentique.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

Kulturanova (Serbie)

L'Association Kulturanova, fondée en 2001 à Novi Sad, en Serbie, s'est imposée comme un acteur majeur dans les domaines des arts, de la culture et de l'engagement communautaire. Née de la volonté d'offrir aux jeunes une plateforme pour exprimer leur potentiel créatif, Kulturanova est devenue une organisation polyvalente, dédiée à l'accompagnement de l'expression artistique, à la promotion du dialogue et à la défense du développement culturel et de la jeunesse.

Un catalyseur d'expression créative : Kulturanova a vu le jour face à un besoin urgent dans la société : celui des jeunes de créer, de communiquer et de relever des défis. Ce besoin a été clairement exprimé lors de l'Assemblée Fondatrice, réunissant plus de 200 jeunes passionnés. Depuis ses débuts, Kulturanova s'efforce d'être le phare de ces esprits créatifs, en leur offrant le soutien, les ressources et les plateformes nécessaires à la réalisation de leurs ambitions artistiques.

Kulturanova repose sur quatre axes programmatiques, chacun dédié à un aspect spécifique de l'expression créative et de l'exploration culturelle :

Teatarnova : Amplifier les voix par le théâtre, est un programme qui offre aux jeunes la possibilité d'aborder des sujets importants à travers le théâtre. Au fil des années, Kulturanova a développé une méthodologie unique, combinant les techniques du théâtre appliqué et l'engagement des jeunes. Ce programme a également permis des collaborations avec des artistes régionaux de renom, donnant lieu à des productions théâtrales qui ont été présentées sur des scènes à travers l'Europe et au-delà.

Muzikanova : Soutenir les jeunes créateurs musicaux, est l'initiative de Kulturanova pour accompagner les jeunes talents musicaux. Le programme crée un environnement propice au développement des compétences des musiciens émergents, leur offrant les ressources nécessaires pour affiner leur art.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

Kulturanova (Serbie)

Medianova : Explorer le contenu audiovisuel et médiatique, se consacre à la création et à l'exploration de contenus audiovisuels et médiatiques, offrant ainsi une plateforme pour des récits innovants et une expression créative.

Futuranova : Forger l'innovation dans les industries culturelles et créatives, incarne l'engagement de Kulturanova en matière d'innovation au sein des secteurs culturels et créatifs. Ce programme vise à repousser les frontières et à explorer de nouveaux horizons dans les domaines artistiques et culturels.

Un engagement pour le dialogue et le changement : La mission de Kulturanova dépasse l'exploration artistique. L'organisation initie activement des dialogues interculturels et intersectoriels, favorise la créativité à travers l'éducation artistique, milite pour le développement de politiques culturelles et agit comme catalyseur de changements positifs dans la société.

Plaidoyer pour l'inclusivité et l'impact social : L'inclusivité et l'impact social sont au cœur de la mission de Kulturanova. L'organisation œuvre sans relâche pour surmonter les barrières à la coexistence à Novi Sad et en Voïvodine, en favorisant le dialogue entre divers groupes marginalisés, tels que les migrants, les nouveaux arrivants, les Roms, les personnes LGBTQ+ et les personnes en situation de handicap.

Favoriser la collaboration transfrontalière : Au-delà de ses actions locales, Kulturanova s'efforce de développer une culture du dialogue entre les jeunes de Serbie et ceux des pays voisins. Cette collaboration va au-delà des frontières géographiques et culturelles, en s'étendant à la production conjointe de contenus culturels et en créant des liens significatifs.

Décentraliser la culture pour tous : L'engagement de Kulturanova en faveur de la décentralisation culturelle se reflète dans ses initiatives visant à amener la culture dans les zones sous-desservies de Novi Sad et de Voïvodine. L'organisation œuvre pour enrichir des régions où la scène culturelle indépendante reste sous-développée, garantissant ainsi que la culture et l'expression créative soient accessibles à un public plus large.

Un havre de paix pour tous : Plus que tout, Kulturanova aspire à devenir un sanctuaire pour ceux qui se sentent marginalisés ou sans voix. Leur conviction en la danse et au théâtre comme moyens d'expression pure et de communication est au cœur de leur mission. Cette forme d'expression artistique transcende les barrières linguistiques, permettant à ceux qui ont souffert profondément de partager leurs besoins, leurs espoirs et leurs rêves. Kulturanova s'efforce de créer un espace, tant physique que mental, où chaque individu peut retrouver sa voix et son sentiment d'appartenance.

En quoi le projet CO.DA.S.I. a t'il impacté le travail de Kulturanova?

Le projet CO.DA.S.I. a laissé une empreinte profonde et durable dans l'histoire de l'Association Kulturanova, élargissant ses perspectives et redéfinissant radicalement son approche de l'engagement culturel et de l'impact social. Dans cette section, nous examinerons comment le projet CO.DA.S.I. a métamorphosé le travail de Kulturanova.

Grâce à CO.DA.S.I., Kulturanova a enrichi ses pratiques en s'inspirant de partenaires internationaux et en adoptant des techniques modulables, applicables à des contextes sociaux divers. Cette approche a permis d'inclure des groupes aux profils variés, notamment ceux considérés comme particulièrement vulnérables, tout en s'attaquant à des enjeux sociaux complexes de manière innovante et ciblée.

L'un des aspects les plus novateurs de la méthodologie CO.DA.S.I. réside dans sa capacité à transcender les barrières linguistiques. Bien que Kulturanova ait une solide expérience dans les arts de la scène et le travail social, cette méthode a ouvert de nouvelles voies pour collaborer et échanger à l'international, même face aux défis de la diversité linguistique.

Le projet CO.DA.S.I. a offert à l'Association Kulturanova une expérience d'apprentissage véritablement transformatrice. Il a approfondi leur compréhension du potentiel de la danse contemporaine et des arts comme outils de changement social, tout en renforçant leur capacité à avoir un impact positif dans leur communauté. Ce projet a agi comme un levier de croissance personnelle et organisationnelle, consolidant Kulturanova dans son rôle d'acteur majeur du changement.

En quoi le projet CO.DA.S.I. a t'il impacté le travail de Kulturanova?

Des collaborations diversifiées et inspirantes

Le projet CO.DA.S.I. a stimulé des partenariats variés et enrichissants, poussant Kulturanova à s'associer avec des collectifs de danse contemporaine tels qu'OSSA pour explorer de nouveaux horizons. Ces collaborations ont présenté des défis uniques : bâtir la confiance, appréhender des dynamiques de groupe inédites et intégrer des idées novatrices. Toutefois, ces épreuves ont aussi permis de tisser des liens profonds et d'encourager l'autonomisation des participants, renforçant ainsi les fondations des projets communs.

Documentation et transmission des apprentissages

La volonté de Kulturanova de documenter chaque étape de son parcours avec le projet CO.DA.S.I. témoigne de son engagement envers un apprentissage continu et une évolution partagée. En diffusant les enseignements de cette expérience, Kulturanova contribue à la création d'outils et de pratiques contemporains, permettant ainsi aux acteurs de la danse contemporaine de s'inspirer de son cheminement et de ses innovations.

Un héritage transformateur et durable

En somme, le projet CO.DA.S.I. a été une expérience profondément transformatrice pour Kulturanova, élargissant ses perspectives, approfondissant sa compréhension des arts comme vecteurs de bien-être et inspirant des liens durables. Ce projet a enrichi leurs programmes d'une valeur nouvelle et renforcé leur capacité à générer un impact social positif. Par son engagement à documenter et partager ses expériences, Kulturanova garantit que l'empreinte du projet CO.DA.S.I. continuera de résonner dans la communauté artistique et bien au-delà.

Recommandations de Kulturalanova

Association Kulturalanova's journey with the CO.DA.S.I. project has yielded valuable insights and experiences. These recommendations, born from their collaborative Le parcours de l'Association Kulturalanova avec le projet CO.DA.S.I. a permis d'acquérir des enseignements et expériences précieux. Ces recommandations, fruits de leur travail collaboratif et de leur engagement à renforcer l'impact social de l'art, constituent un guide pour les praticiens et les organisations souhaitant entreprendre des initiatives similaires :

Créer de Nouveaux Publics:

- Intégrer des événements d'actualité et des thèmes émotionnels pour capter et engager les spectateurs.
- Exploiter les médias, les réseaux sociaux, les flyers et les canaux numériques pour promouvoir la danse contemporaine.
- Identifier et cibler des groupes spécifiques via des canaux et lieux adaptés.
- Sensibiliser un public plus large à la danse contemporaine, notamment en organisant des ateliers d'initiation.
- Accroître la visibilité et la compréhension du terme « danse contemporaine » auprès du grand public.
- Adapter les espaces existants pour les artistes indépendants et encourager les performances en plein air afin d'améliorer la visibilité.
- Étudier et répondre aux besoins des groupes marginalisés en utilisant la danse contemporaine comme forme d'expression.
- Collaborer avec les écoles et les communautés locales, en particulier dans les groupes marginalisés et les petites villes.

Rendre la Danse Contemporaine Plus Accessible :

- Encourager le dialogue avec les acteurs locaux et la coopération avec les établissements scolaires.
- Promouvoir la reconnaissance officielle et institutionnelle de la danse contemporaine.
- Améliorer l'accès aux espaces de représentation et s'attaquer aux défis de financement.
- Mettre en lumière des projets réussis pour démontrer l'impact et la valeur de la danse contemporaine.
- Intégrer l'inclusivité, la durabilité et l'engagement social dans les pratiques professionnelles quotidiennes.

Recommandations de Kulturalanova

Axes d'Amélioration

- Approfondir les connaissances et pratiques en matière de durabilité, d'engagement social et d'inclusivité.
- Mettre en avant les bienfaits thérapeutiques et sociétaux de la danse contemporaine.

Création d'Opportunités pour les Danseurs :

- Innover et proposer de nouvelles idées pour attirer l'attention et générer des opportunités professionnelles.

Partage de Compétences et de Stratégies

- S'inspirer de modèles réussis dans d'autres pays, tels que les initiatives communautaires de Zagreb et de Fruška Gora.
- Encourager la collaboration internationale et l'échange de savoir-faire et de stratégies.

Résilience en Périodes Difficiles

- Valoriser la danse comme mode de vie, thérapie et moyen de gestion du stress.
- Nourrir un enthousiasme constant pour la recherche, la collaboration et l'apprentissage continu.
- Utiliser la danse comme outil d'activisme, d'expression et de communication.

Motivations et Inspirations

- Reconnaître l'importance du soutien des collègues, de l'énergie des répétitions et de la capacité de transmettre des messages à travers la danse.
- Souligner l'impact des récompenses et des reconnaissances pour soutenir la motivation et l'engagement envers la danse.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

L'espace APS/ASD (Italie)

L'Espace APS/ASD a été fondé en 2012 à Palerme pour promouvoir et faire connaître la danse contemporaine, en mettant l'accent sur l'innovation et la recherche artistique, aussi bien au niveau local qu'international. Grâce à ses productions, ses actions de diffusion et ses programmes éducatifs, l'association est devenue un acteur clé dans ce domaine.

L'association a été créée par Giovanni Zappulla, chorégraphe et danseur, qui dirige la compagnie Zappulla DMN. Il est également l'inventeur de la méthode "Danza Movimento Naturale" (Danse Mouvement Naturel), qui associe la danse contemporaine avec des pratiques comme le Taijiquan et le Zhineng Qigong. Cette méthode vise à développer le corps et l'esprit de manière harmonieuse, en s'appuyant sur des principes physiques et énergétiques. Annachiara Trigili, danseuse et présidente de l'association, co-dirige la compagnie aux côtés de Giovanni. Ils travaillent sur les productions chorégraphiques avec le compositeur Giuseppe Rizzo, la danseuse Roberta D'Ignoli et l'artiste visuelle Petra Trombini.

L'un des principaux objectifs de la compagnie est de proposer une danse authentique et naturelle, en mettant en valeur la relation entre le corps et l'esprit. Ils cherchent à toucher le public à travers des performances à la fois visuellement captivantes et émotionnellement puissantes.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

L'espace APS/ASD (Italie)

Le répertoire de la compagnie est composé des spectacles suivants : Apollo et Daphné (2015), un duo avec musique de Giuseppe Rizzo ; Memories from the future (2016), un trio sur la Septième Symphonie de Beethoven ; Sul Sentimento (2017) / musique de Fabio Badalamenti ; Natural Landscapes (2016), fruit de la collaboration entre la compagnie Zappulla DMN et le Collectif M.I.M. Arte Escénico de Mexico, pièce pour 10 danseurs / musique de Giuseppe Rizzo ; Wunderkammer (2021), trio / musique de Giuseppe Rizzo ; Dafne et Apollo (2022), duo / musique live de Giuseppe Rizzo et vidéo mapping de Petra Trombini..

En 2020, un premier partenariat avec La Galerie Chorégraphique de Carcassonne (FR), dirigée par Thierry Gourmelen, conduit l'association L'espace APS/ASD à être partenaire de trois projets européens Erasmus+ pour partager les bonnes pratiques dans le secteur de la danse contemporaine. Ces projets, Dance Highways, Viral Visions et IN.TO.DA.TE., ont permis de créer un réseau de partenaires européens avec des organisations de danse contemporaine comme La Fundación - Asociación Puertas Abiertas (Bilbao, Espagne), Dansearena nord (Trømso, Norvège), Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' (Varsovie, Pologne), Theater der Klänge (Düsseldorf, Allemagne), Body Architects (Vienne, Autriche) et Mala akademija umjetnosti (Ernestinovo, Croatie).

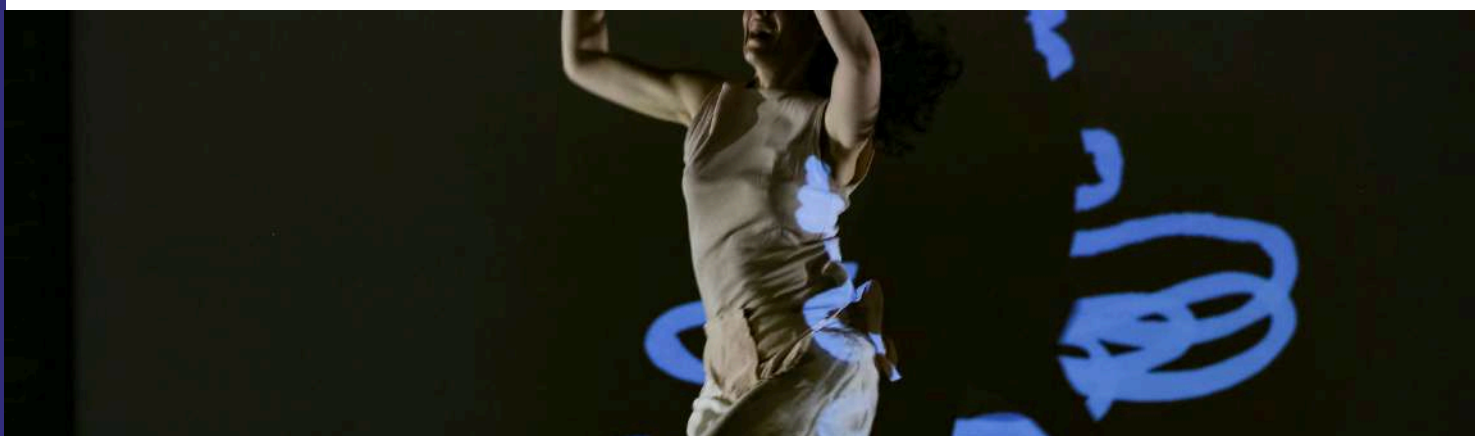
En mai 2021, l'association a organisé la première édition du Festival Dissidanza à Palerme, rassemblant des artistes nationaux et internationaux autour de projets de performances expérimentales et innovantes, alliant influences artistiques variées et nouvelles technologies. La compagnie Zappulla DMN a également réalisé plusieurs projets internationaux, dont une collaboration en 2016 avec le Collectif M.I.M. Arte Escénico de Mexico, qui a donné lieu à une résidence artistique et à la création du spectacle *Natural Landscapes* pour 10 danseurs, présenté à Palerme et à Mexico.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

L'espace APS/ASD (Italie)

La compagnie a également participé en septembre 2020 au festival Dance Cités Carcassonne, à la plateforme chorégraphique Rencontres mouvementées à Toulouse en décembre 2020, au festival Dissidanse à Ajaccio en septembre 2021 et au festival U:New à Varsovie en décembre 2021 et septembre 2022.

L'association s'engage également dans la formation professionnelle et amateur à travers des cours hebdomadaires, des stages et des ateliers animés par le chorégraphe Giovanni Zappulla et la compagnie Zappulla DMN, ainsi que des collaborations avec des artistes nationaux et internationaux, tels que Damiano Bigi, Patrice Usseglio, Marina Rocco, Michèle Etori, Fabien Delisle, tout en poursuivant la diffusion de la méthode Danza Movimento Naturale, qui constitue une innovation dans le domaine de la formation des artistes interprètes et danseurs.

En quoi le projet CO.DA.S.I. a t'il impacté le travail de L'espace ?

Le projet CO.DA.S.I. nous a permis d'observer de manière plus attentive et éclairée la réalité sociale et artistique de notre territoire local, et de la comparer aux situations observées dans d'autres pays partenaires du consortium. Cette démarche a posé les bases d'une action concrète pour le développement territorial.

Nous avons ainsi constaté certains retards dans le domaine de la danse contemporaine : localement, le secteur se compose d'une mosaïque d'activités amateurs peu connectées au réseau international, soulignant un besoin urgent de constituer une masse critique de professionnels. Attirer ces talents nécessite une base de financement adéquate pour encourager le retour et la rétention des créateurs artistiques dans le pays.

Ce développement ne pourra se concrétiser qu'en intégrant aux besoins artistiques des considérations sociales, l'impact touristique (et donc économique), et la valorisation du territoire.

En Sicile, plusieurs programmes artistiques poursuivent déjà cet objectif, tels que le Segesta Theatre Festival, Le Orestidi, le réseau Teatri di Pietra et d'autres, qui visent à mettre en valeur le patrimoine architectural et archéologique par le biais de représentations théâtrales et chorégraphiques.

Dans un contexte où la nécessité de rendre l'art aussi inclusif et durable que possible est plus forte que jamais, le projet CO.DA.S.I. nous a permis de constater que divers acteurs artistiques européens, pourtant très différents, orientent leur mission vers l'inclusion et la durabilité, que ce soit dans leur processus de création ou dans les thèmes abordés. En confrontant et partageant ces diverses perspectives, nous avons pu prendre conscience des forces et faiblesses de notre propre réalité et de notre manière d'agir.

Plus précisément, nous faisons référence à notre méthodologie de production artistique, le Danza Movimento Naturale. Il s'agit d'une approche hautement inclusive, fondée sur l'idée que chaque être humain possède en lui un patrimoine commun de connaissances et de sensations qui, une fois conscientisé, lui permet d'exprimer son potentiel dansant. Les qualités holistiques de cette méthode encourage également une relation consciente avec l'environnement naturel, créant ainsi les conditions propices à une action durable, bénéfique tant pour la santé de l'individu que pour celle de l'environnement.

Recommandations de L'espace

L'art contemporain a toujours joué un rôle réactif et critique vis-à-vis des dynamiques de pouvoir et des enjeux sociaux. Cependant, dans le contexte actuel en Italie, où l'on privilégie souvent l'héritage artistique classique et académique, l'art contemporain peine à trouver sa place et à gagner en visibilité.

Pour répondre à cette problématique, il est essentiel de créer des espaces spécifiques dédiés à l'art contemporain, tels que des théâtres pour la danse contemporaine, qui favorisent la diffusion de ces formes d'expression.

Il est également important de renforcer la collaboration entre les théâtres et les structures à vocation sociale, telles que les écoles ou les établissements pour personnes âgées, afin d'élargir et diversifier le public.

Une autre approche efficace consisterait à promouvoir l'éducation artistique par des méthodes non formelles, facilitant ainsi l'inclusivité et l'accès à l'art pour tous.

Le dialogue entre les producteurs artistiques et les décideurs locaux constitue également un levier crucial pour unir les forces autour d'intérêts communs en faveur de la société.

De plus, il est fondamental de réfléchir activement au rôle de l'art dans le contexte social, territorial et touristique, afin de valoriser et de promouvoir le patrimoine artistique local.

Enfin, améliorer la communication et la promotion des productions de spectacles vivants pourrait accroître la visibilité et l'attractivité de l'art contemporain, attirant ainsi un public plus large et plus diversifié.

En définitive, une série de stratégies ciblées et d'interventions s'avère nécessaire pour soutenir la reconnaissance et la diffusion de l'art contemporain dans un contexte culturel encore fortement ancré dans les formes artistiques traditionnelles.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

Fondation pour le développement du Théâtre 'Nouvelle Vague' [Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' Cie HOTELOKO (Pologne)]

La Fondation pour le Développement du Théâtre « Nouvelle Vague » (Fundacja Rozwoju Teatru « NOWA FALA ») est une organisation à but non lucratif fondée en 2009 à Varsovie par Agata Życzkowska. Elle a pour mission de soutenir les artistes de danse contemporaine et de théâtre expérimental, en favorisant la création de spectacles et d'événements de danse. La fondation encourage également les échanges entre les danseurs polonais et ceux d'autres pays, en Europe et dans le monde. Elle organise en outre des ateliers et des projets destinés aux jeunes et collabore avec diverses institutions culturelles à Varsovie.

Depuis 2011, le collectif de danse HOTELOKO movement makers fait partie intégrante de la fondation, avec une orientation marquée vers la chorégraphie expérimentale et la danse contemporaine innovante. Agata Życzkowska travaille au sein de ce collectif avec les danseurs Mirek Woźniak, Karina Szutko et Maciej Feliga. Ensemble, ils conçoivent des projets artistiques, éducatifs et sociaux explorant des thématiques telles que l'écologie, la communauté, le bien-être, la liberté, l'identité, l'empathie, l'acceptation, l'éducation et la vie urbaine.

Le collectif a monté plusieurs spectacles présentés en Pologne et à l'international, dont « LUXA », sélectionné pour la Plateforme de la Danse Polonaise 2024. Leur spectacle « Absolutely Fabulous Dancers » a également remporté le prix « Coup de cœur » au Festival Quartiers Danses à Montréal en 2019. HOTELOKO collabore régulièrement avec des centres culturels tels que le Centre de Promotion de la Culture (CPK), le Centre Culturel Ochota (OKO) et l'Institut de Théâtre Z. Raszewski à Varsovie.

Découvrez leurs réalisations sur Instagram : [HOTELOKO Instagram](#) et sur Vimeo : [HOTELOKO Vimeo](#).

24

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

Fondation pour le développement du Théâtre 'Nouvelle Vague' [Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' Cie HOTELOKO (Pologne)]

Agata Życzkowska est aussi la fondatrice du festival U:NEW DANCE WAVE à Varsovie, qui vise à favoriser la collaboration entre des artistes polonais et internationaux. Le festival met l'accent sur des sujets importants comme l'avenir de la planète, les droits humains, l'identité culturelle et le patrimoine culturel européen. Entre 2021 et 2023, 14 soirées ont été organisées, présentant 36 spectacles et œuvres chorégraphiques, ainsi que 16 films vidéo, en collaboration avec des artistes venus de Pologne, France, Allemagne, Espagne, Italie, Ukraine, États-Unis, Mexique, Autriche, Hongrie et Slovaquie. Le festival comprend aussi des ateliers de danse et des rencontres avec le public après les spectacles.

[https://www.instagram.com/u_new_festival]

La Fondation « Nouvelle Vague » collabore avec des partenaires étrangers depuis sa création. Elle a mené des projets tels que "Turista", dans le cadre du Festival Central de la Migration à Varsovie, conçu par l'artiste allemand Thomas Harzem (2010), "Pracownia Ludica" (2011), un projet de l'artiste argentine Solange Bonfil présenté à Madrid, et "frau / mujer / femme", en collaboration avec l'artiste espagnol Alfredo Bautista et l'artiste allemande Ellen Gronwald, présenté à Berlin (2017). La Fondation a travaillé avec des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France, la Suisse, l'Ukraine, l'Espagne, l'Argentine, le Chili, l'Autriche, le Canada, la Croatie, la Norvège, la Serbie et la Belgique.

La Fondation a réalisé plus de 40 projets culturels et éducatifs, avec le soutien du Bureau Culturel de la Ville de Varsovie, du Ministère polonais de la Culture et du Patrimoine, de l'Institut Polonais de la Musique et de la Danse, du Centre National de la Culture, de l'Institut du Livre, la Fondation pour la Coopération Germano-Polonaise, l'Ambassade d'Allemagne à Varsovie, et le Forum Culturel Autrichien.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

Fondation pour le développement du Théâtre 'Nouvelle Vague' [Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' Cie- HOTELOKO (Pologne)]

La Fondation « Nouvelle Vague » a géré le Centre des Arts de la Danse à Varsovie (CST) de 2016 à 2019. Ce projet artistique et éducatif, mené en collaboration avec 24 organisations non gouvernementales, a permis à la Fondation de renforcer son expertise en danse contemporaine et de tisser des partenariats diversifiés. Elle a joué un rôle clé dans la démocratisation de la danse à Varsovie.

Au cours de cette période, la Fondation a produit 9 spectacles en partenariat, organisé 152 ateliers (de danse, d'écriture sur la danse et de vidéodanse), ainsi que 105 événements éducatifs et sociaux. Plus de 100 spectacles ont été présentés et 70 rencontres entre artistes et spectateurs ont eu lieu. Le projet comprenait également 2 conférences sur la danse, 2 expositions et la publication de 47 articles critiques sur des événements de danse. Sous la direction d'Agata Życzkowska, plus de 200 professionnels de la danse, à Varsovie, en Pologne, en Europe et d'ailleurs, ont contribué au projet, qui a touché plus de 10 500 personnes, dont 5 400 spectateurs. L'organisation possède ainsi une solide expérience dans la gestion de productions chorégraphiques et d'activités diverses liées à la danse, telles que des spectacles, des ateliers et des vidéos.

La Fondation « Nouvelle Vague » possède une solide expérience dans la création et la gestion de sites web, gérant son propre site ainsi que celui d'un projet d'envergure, le « Centre des Arts de la Danse à Varsovie », actif de 2016 à 2019. Promouvoir ce projet et partager ses résultats faisaient partie des missions de la fondation, incluant la conception, la mise en ligne et la maintenance du site en polonais et en anglais. La Fondation collabore également depuis longtemps avec divers graphistes, ce qui lui a permis de produire des romans graphiques au format ebook.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

Fondation pour le développement du Théâtre 'Nouvelle Vague' [Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' Cie HOTELOKO (Pologne)]

La Fondation organise aussi des projets dans le domaine de la danse contemporaine et soutient les danseurs à Varsovie, en particulier les jeunes et les débutants. De 2019 à 2023, elle a produit cinq éditions de l'événement « NOC TAŃCA-FALA TAŃCA » (« NUIT DE DANSE-ONDULATION DE DANSE »), qui, chaque année, présente à la fois des artistes confirmés et de jeunes talents, offrant à ces derniers une opportunité unique de rencontrer un large public. L'événement favorise également les échanges entre artistes émergents et établis. Les soirées incluent des performances, des projections de vidéos et des extraits de créations d'artistes variés, explorant des styles tels que la danse contemporaine, l'improvisation et la chorégraphie expérimentale.

La Fondation s'investit également auprès des écoles, lycées, centres éducatifs pour jeunes et centres sociaux de Varsovie. Parmi ses initiatives figurent « Nouvelle Libération », en partenariat avec le Centre Éducatif pour Jeunes, financé par le Centre National de la Culture et le Centre de Promotion de la Culture (2015). Un autre projet, « Une Chose sur la Liberté », a été mené avec le Centre Éducatif pour Jeunes No. 4, le Centre Social pour Jeunes No. 2 et le lycée J. Słowacki de Varsovie, grâce à une subvention du Bureau de la Culture de la Ville de Varsovie (2016). En 2018, la Fondation a produit deux spectacles, « Darklena » et « Insta Show », conçus pour sensibiliser les jeunes à la danse contemporaine. En 2019, ces spectacles ont été présentés à Varsovie ainsi que dans plusieurs autres villes de Pologne.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

Fondation pour le développement du Théâtre 'Nouvelle Vague' [Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' Cie HOTELOKO (Pologne)]

Les principales activités de la Fondation sont les suivantes :

- Développer des projets permettant aux artistes d'explorer de nouvelles formes d'expression en danse et en théâtre.
- Diffuser des spectacles de danse en Pologne et à l'international.
- Collaborer avec des artistes de disciplines variées, en Pologne et à l'étranger.
- Réaliser des projets artistiques en partenariat avec des créateurs de toute l'Europe et au delà.
- Favoriser les échanges culturels et organiser des projets de danse incluant des activités éducatives pour les enfants et les jeunes.
- Promouvoir les objectifs et activités de la Fondation dans les médias.
- Produire des publications et des documents vidéo sur les projets réalisés.
-

Plus d'informations sur [le site web de la Fondation](#).

En quoi le projet CO.DA.S.I. a t'il impacté le travail de la Fondation Nowa Fala?

Le projet CO.DA.S.I. a eu un impact significatif sur les activités de la Fondation Nowa Fala et du collectif HOTELOKO :

Enrichissement du programme de formation : Grâce aux ressources pédagogiques fournies par le projet CO.DA.S.I., nous avons pu enrichir notre programme existant en intégrant des approches novatrices de la chorégraphie et de la danse contemporaine. Cela a permis d'offrir à nos danseurs et chorégraphes une formation plus diversifiée et de qualité supérieure.

Amélioration de la qualité de l'éducation en danse : Les recommandations et études de cas présentées dans le rapport général ont été essentielles pour identifier et mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière d'éducation en danse. Les 12 exemples de bonnes pratiques ont fourni des informations inspirantes, nous permettant d'améliorer continuellement la qualité de notre enseignement.

Développement des compétences professionnelles : Le projet CO.DA.S.I. est devenu une ressource utile pour nos collaborateurs, en particulier pour les chorégraphes et les enseignants. Il leur a fourni des outils nouveaux à leur développement professionnel, tout en stimulant leur créativité et en apportant de nouvelles idées.

Promotion de l'égalité et de l'inclusivité : Le projet a mis en lumière l'importance de l'égalité et de l'inclusivité dans la danse contemporaine, nous encourageant à réévaluer et à adopter des pratiques plus inclusives au sein de notre organisation. Cette démarche a renforcé nos liens avec divers groupes sociaux. Les recherches menées auprès du groupe polonais et les résultats obtenus par nos partenaires ont ainsi enrichi nos pratiques.

Augmentation de la visibilité : La participation au projet, ainsi que l'accès au rapport général, au manuel et aux ressources pédagogiques, nous ont permis d'atteindre un public plus large, tant localement qu'internationalement. Cela a largement contribué à renforcer notre visibilité dans le domaine de la danse.

En quoi le projet CO.DA.S.I. a t'il impacté le travail de la Fondation NOWA FALA?

Nouvelles collaborations : Le projet CO.DA.S.I. a facilité de nouveaux contacts et collaborations avec d'autres organisations de danse et professionnels du secteur. Cette coopération nous a permis d'échanger des expériences et des savoirs, renforçant ainsi notre position au sein de la communauté de la danse. En outre, nous avons eu accès à de nouveaux espaces de travail, tels que le Centre culturel d'Ochota (OKO) à Varsovie.

Nouvelles opportunités de financement : La participation au projet CO.DA.S.I. a ouvert de nouvelles perspectives de financement pour nos projets futurs. L'accès à un réseau international de partenaires et de sponsors nous a permis d'optimiser l'utilisation de nos ressources financières.

Le projet CO.DA.S.I. a impacté presque tous les aspects de notre activité en soutenant le développement à long terme de notre organisation. Il a renforcé la qualité de nos projets éducatifs et artistiques, tout en consolidant notre position dans le secteur de la danse contemporaine, en Pologne comme à l'international.

Recommandations de la Fondation NOWA FALA

Les recommandations sur l'utilisation et l'amélioration des supports de formation CO.DA.S.I. incluent des conseils, des suggestions et des études de cas illustrant des actions menées par des groupes de danse contemporaine, des professionnels et des danseurs. Ces recommandations se basent sur les retours des participant suite à la session pilote à Varsovie.

1. Interaction interpersonnelle : Maintenir un focus sur les échanges et les découvertes entre participants est essentiel, car cela encourage l'improvisation et le contact. Il est tout aussi crucial de continuer à promouvoir la pleine conscience et l'écoute mutuelle, qui développent la sensibilité envers les autres. Un équilibre harmonieux doit être préservé entre la pratique technique et la création d'un climat de confiance et d'inclusivité au sein du groupe.
2. Pratiques de contact sûres et innovantes : Poursuivre l'intégration d'exercices impliquant le contact, tels que le « tunnel de toucher », qui favorise un environnement convivial et bienveillant. Il est également essentiel de vérifier, en début de session, si tous les participants consentent à être touchés durant l'atelier, afin de respecter leurs limites et de garantir une expérience positive pour chacun.
3. Techniques de relaxation : Poursuivre l'intégration de techniques de relaxation est essentiel pour aider les danseurs à améliorer leurs performances en réduisant les tensions physiques et le stress mental. Un corps détendu permet des mouvements plus libres, créatifs et précis, tandis qu'un esprit apaisé favorise l'apprentissage et l'expérimentation. En cultivant un environnement serein et sans stress, les participants peuvent pleinement développer leurs compétences en improvisation et explorer leur potentiel artistique avec plus de force.
4. Diversité des axes de travail : Proposer une diversité d'axes de travail permet de répondre aux intérêts et compétences variés des participants : certains privilégieront la précision technique, tandis que d'autres se tourneront vers l'improvisation créative ou la composition chorégraphique. En explorant plusieurs approches, l'atelier réussit à engager chaque participant et à maintenir leur motivation tout au long de la session.

Recommandations de la Fondation NOWA FALA

5. Inclusion intergénérationnelle : Intégrer des participants de différentes générations est important pour assurer un soutien complet à chacun. La diversité des âges enrichit la communauté, rendant celle-ci plus inclusive et solidaire. Chaque génération apporte des contributions uniques, qu'il s'agisse de mentorat, d'encouragement ou de perspectives diversifiées. Ce mélange crée un sentiment d'appartenance qui valorise chaque individu tout en renforçant l'empathie et la compréhension mutuelle. Les interactions intergénérationnelles permettent d'apprécier et de respecter des expériences de vie variées, ce qui favorise des dynamiques de groupe harmonieuses et collaboratives.

Collaboration internationale : Maintenir un partenariat international est essentiel pour élargir les horizons et enrichir les perspectives. Ces collaborations favorisent des échanges artistiques et éducatifs dynamiques, tout en contribuant à la création d'ateliers de haut niveau professionnel. Elles stimulent l'innovation et encouragent le partage de compétences au-delà des frontières, renforçant ainsi la richesse et la diversité des pratiques.

Suggestions d'amélioration :

1. Séances de danse prolongées : Allouer plus de temps aux activités de danse et de mouvement permet aux participants de se sentir en confiance et d'explorer pleinement de nouvelles dynamiques et structures. L'extension des sessions d'improvisation encouragerait un engagement plus profond, tout en enrichissant le processus de recherche et d'expérimentation au sein des ateliers.

2. Concentration sur les thématiques : Consacrer plus de temps à chaque domaine spécifique pour approfondir la compréhension et renforcer l'implication des participants. Un temps supplémentaire consacré à chaque expérience permettrait d'en maximiser l'impact.

Recommandations de la Fondation NOWA FALA

Autres recommandations concernant la durabilité et l'inclusion dans la danse contemporaine :

1. Pratiques inclusives : Intégrer des pratiques qui favorisent l'inclusion, telles que la création de scénarios impliquant la participation du public et l'engagement avec des groupes socialement exclus.
2. Sensibilisation aux nouvelles technologies : Encourager une sensibilisation aux nouvelles technologies et à leurs bénéfices pour la communauté.
3. Présentation de performances : Multiplier les opportunités de présenter des performances de danse. Organiser des représentations dans des espaces publics, tels que le métro ou les parcs, pour atteindre et engager de nouveaux publics.
4. Cercles de discussion : Accroître les occasions d'organiser des cercles de discussion alliant mouvement et dialogue verbal.
5. Santé et gestion du temps : Offrir des formations dédiées à la gestion du temps et au bien-être, conçues pour les responsables de projets notamment.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

La Galerie Chorégraphique (France)

Fondée en 2001 par Thierry Gourmelen et Jean-Pascal Blanchard, l'agence artistique et bureau de production La Galerie Chorégraphique soutient le développement du secteur chorégraphique en Occitanie et à l'international. Cette même année, La Galerie Chorégraphique a cofondé avec Rafik Sabbagh le Festival Quartiers Danses de Montréal, un partenariat qui perdure encore aujourd'hui. De nombreuses collaborations avec des artistes et compagnies ont enrichi un réseau de partenaires et de marchés internationaux, notamment en France, au Sénégal, en Corée du Sud, en Espagne, en Inde et au Royaume-Uni. Parmi les chorégraphes soutenus figurent Jackie Taffanel, Yann Lheureux, Hélène Cathala, Fabrice Ramalingom, Germaine Acogny, Odile Azagury, Karine Saporta, Norbert Senou, Anne-Marie Porras, Catherine Froment, Franck Vigroux, Sol Picó, Aakash Odedra, Nam Jin Kim et Aditi Mangaldas.

Également engagée en Afrique subsaharienne, La Galerie Chorégraphique organise plusieurs tournées de la compagnie franco-béninoise Fabre Sénou et a coproduit une résidence chorégraphique au Bénin dans le cadre des fonds de développement européens. En 2017, La Galerie Chorégraphique a cofondé avec Hélène Ferracci le festival Orizzonti Paralleli à Porto-Vecchio, en Corse, une région où, depuis début 2018, le bureau de production s'implique également dans le développement de la création chorégraphique en partenariat avec des pays méditerranéens et avec le soutien de la Collectivité de Corse.

À Carcassonne, une ville remarquable pour ses deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, La Galerie Chorégraphique contribue depuis 2012, au développement de la danse contemporaine et des arts connexes ainsi qu'à leur démocratisation. À Carcassonne, elle conçoit et produit les événements Femmes En-Jeux, Horizon Parallèle, puis Mixité en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, et enfin le festival Danses-Cités-Carcassonne depuis 2020. Au total, neuf événements ont été réalisés dans le cadre de programmes d'action culturelle, éducative et artistique visant à sensibiliser un public éloigné de l'offre culturelle, notamment dans le quartier prioritaire de La Conte à Carcassonne.

La Galerie chorégraphique élargi son champ d'action en liant création artistique et enjeux sociaux tels que la lutte contre les inégalités, les droits des femmes ou l'accueil des mineurs immigrés. Les actions sont menées avec des artistes-enseignants accueillis en résidences longues. Le mélange des publics, qu'il soit culturel, social ou générationnel, est encouragé grâce à un partenariat durable avec les structures du secteur social et éducatif de la ville, avec lesquelles sont conçus nos programmes de formation et de sensibilisation à la danse contemporaine.

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

La Galerie Chorégraphique (France)

Activités

2002

Conception et co-production du Festival Quartiers Danses à Montréal dans le cadre des politiques publiques et des actions sociales et culturelles au Canada visant à démocratiser la création chorégraphique. [www.quartiersdances.com]

2006-2008

Production de l'événement inaugural du nouveau bâtiment du TAP, scène nationale à Poitiers. Conception et mise en œuvre d'un projet sur l'ensemble du territoire régional en Poitou-Charentes, avec la participation de 15 chorégraphes professionnels invités à travailler, durant une année sur des nouvelles créations et rencontrer régulièrement les publics locaux pour transmettre leurs savoirs à travers des ateliers pratiques ou des répétitions ouvertes. L'événement final a accueilli 6 000 spectateurs venus de toute la région et au-delà.

2007-2008

Partenaire principal d'un programme de résidence chorégraphique au Bénin, axé sur la transmission de la danse contemporaine et la recherche d'une fusion avec les danses traditionnelles locales. Cette résidence, soutenue par l'Europe dans le cadre des fonds de développement européens, a permis la production d'une œuvre incluant 6 danseurs béninois sélectionnés à l'issue des formations proposées dans ce programme. La création a ensuite été diffusée au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun et en France, rencontrant à la fois des publics locaux et des professionnels internationaux.

35

LES COMPAGNIES DE DANSE ET PRODUCTEURS ENGAGÉS DANS LE PROJET

La Galerie Chorégraphique (France)

2012-2015

Production de Femmes En Jeu(x) festival organisé dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Développement de l'action en partenariat avec l'ensemble des acteurs associatifs pour la lutte contre les discriminations et les violences sexistes à Carcassonne, dans le département de l'Aude ainsi qu'au Maroc. Coordination de tables rondes, conférences et projections publiques abordant la question de la place des femmes artistes et, plus largement, la lutte contre les discriminations de genre et les violences. Des ateliers de formation avec des artistes-enseignants professionnels ont été organisés pour un public non initié, en particulier des femmes adultes d'origine étrangère vivant dans le quartier de La Conte, ainsi que pour des lycéens. Par exemple, la création sonore Traces, résultat d'un programme d'ateliers d'écriture et d'expression créé en 2014 à la suite d'une résidence de Margarida Guia, créatrice sonore, et Sophie Couronne, écrivaine.

<https://www.youtube.com/watch?v=oj3AJ8bmFWE>
Cette création a fait l'objet d'une installation sonore diffusée pendant une semaine au Château Comtal de la cité médiévale, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et a été vue par 9 000 personnes. Le partenariat renouvelé entre le Centre des Monuments Nationaux de Carcassonne, site ultra-touristique de la cité médiévale, et notre établissement dans le quartier populaire de La Conte, deux territoires géographiquement proches, a permis d'enrichir notre programme d'activités en mettant en place des ateliers au sein des lieux patrimoniaux, afin que la population du quartier voisin puisse se les approprier.

Entre 2020 et aujourd'hui, le programme Danses-Cités-Carcassonne est en cours de développement avec des acteurs du secteur culturel et des partenariats sociaux, locaux et internationaux, notamment dans le cadre des projets ERASMUS+ auxquels la structure participe : chef de projet de Dance Highways (2020-1-FR01-KA204-080442) et Viral Visions (2020-1-DE02-KA227-ADU-008267).

En quoi le projet a-t-il impacté le travail de La Galerie Chorégraphique?

Avec le projet CO.DA.S.I., notre organisation a l'opportunité de poursuivre et d'approfondir les questionnements initiés dans les projets précédents ERASMUS+ auxquels nous avons participé. En particulier, nous continuons à travailler avec des partenaires italiens et polonais déjà impliqués dans Dance Highway (de septembre 2020 à août 2022) et Viral Visions, Deconstructing Art Immunity (de juin 2022 à mai 2023). Cette continuité renforce notre action en faveur de l'inclusion culturelle et du soutien au secteur chorégraphique dans notre territoire, Carcassonne et la Région Occitanie.

Le projet CO.DA.S.I. a démontré sa capacité à fédérer de nombreux professionnels et décideurs du secteur chorégraphique local. Par exemple, lors de la table ronde organisée en partenariat avec l'agence artistique départementale Arts Vivants 11, dans le cadre de la recherche mise en œuvre dans le WP2, une vingtaine de professionnels se sont réunis pour discuter des problématiques du secteur chorégraphique. Cette initiative a incité notre partenaire à proposer régulièrement ce type de rendez-vous, consolidant ainsi notre réseau dans la région.

En mai dernier, une nouvelle table ronde a été proposée aux professionnels de la danse lors du festival Evidanse. Une autre est déjà programmée pour le festival Danses-Cités-Carcassonne en septembre 2024. Ces événements constituent des plateformes essentielles pour discuter des défis et des opportunités du secteur chorégraphique, et pour élaborer des stratégies collectives pour l'avenir. Ces rencontres permettent aux participants de partager leurs expériences, d'identifier les obstacles communs et de proposer des solutions innovantes.

À la faveur de CO.DA.S.I., notre organisation a finalisé la conception du module de formation « Mapping Improvisation » destiné au manuel du programme. Ce module, dorénavant éprouvé par des professionnels de la danse lors de la session pilote, ouvre des perspectives d'application dans les champs de l'éducation, du social, de l'insertion et de la santé. Les retours d'expérience des participants ont été extrêmement positifs, indiquant une demande croissante pour ce type de formation qui combine art et soutien à la personne.

Le projet CO.DA.S.I. représente une étape importante dans notre mission d'inclusion et de diffusion de la culture chorégraphique à l'échelle locale. En renforçant nos réseaux, en développant des formations innovantes et en organisant des événements inclusifs, nous posons les bases d'une dynamique durable et positive pour le secteur chorégraphique.

CO.DA.S.I. nous inspire à continuer sur cette voie, en explorant de nouvelles opportunités pour faire de la danse contemporaine un vecteur de cohésion sociale et de développement culturel.

Recommandations de La Galerie Chorégraphique

Consolider la chaîne de production des spectacles chorégraphiques

La durabilité du secteur de la danse contemporaine repose sur sa capacité à produire des spectacles intégrés aux réseaux de diffusion à l'échelle nationale et internationale. Cependant, les compagnies professionnelles rencontrent des difficultés croissantes pour vendre leurs productions sur un marché où l'offre excède largement la demande. Par exemple, une étude réalisée en France par l'ONDA (Office National de la Diffusion Artistique) révèle qu'en moyenne, chaque spectacle créé n'est représenté que cinq fois.

Ce déficit de diffusion s'explique principalement par un manque de coopération entre les décideurs (subventionneurs, coproducteurs et compagnies) pour soutenir un plan commercial des projets. Cette absence de coordination compromet la viabilité des investissements nécessaires au lancement des productions.

Pour remédier à cette situation, il est impératif de réformer les méthodes d'attribution des subventions à la création chorégraphique. Une solution serait de promouvoir la mise en place de consortiums regroupant les principaux partenaires et acteurs des projets à venir. Ces consortiums favoriseraient une meilleure collaboration et une planification stratégique, maximisant ainsi les chances de diffusion et de succès des spectacles.

En outre, les subventions devraient être conditionnées à l'élaboration de plans de diffusion solides et réalistes, soutenus par des engagements concrets de tous les partenaires impliqués. Ces mesures inciteraient les compagnies à développer des productions plus attractives pour les réseaux de diffusion et à envisager des stratégies de promotion et de distribution plus efficaces.

Il est également important de renforcer les capacités des compagnies en matière de marketing et de médiations artistiques. À l'ère du numérique, cela passe par la multiplicité de productions d'images sur la danse contemporaine à destination du web et des chaînes de télévision culturelle.

Recommandations de La Galerie Chorégraphique

Renforcer les liens entre danse amateur et danse professionnelle

Le secteur de la danse amateur, sous toutes ses formes et esthétiques, constitue un vivier d'audience considérable pour les spectacles de danse, mais le secteur professionnel peine à attirer ce public. Une étude réalisée par le Ministère de la Culture en France, intitulée *Les Publics de Danse*, révèle que 71% des danseurs amateurs ne vont jamais voir un spectacle de danse professionnelle. Les compagnies de danse et les artistes indépendants, principaux producteurs des spectacles chorégraphiques, ne parviennent pas à mobiliser ce public.

Cette situation s'explique en partie par la séparation structurelle entre la pratique amateur et la pratique professionnelle, et la faible interpénétration de ces deux secteurs. Pour surmonter ce défi, il serait bénéfique de renforcer la présence d'artistes professionnels dans les structures d'enseignement aux amateurs. Cela pourrait inclure des résidences d'artistes, des ateliers de création partagés, et des rencontres régulières entre danseurs amateurs et professionnels.

En intégrant davantage la dimension créatrice dans les programmes d'enseignement de la danse, les amateurs seraient non seulement formés à la technique, mais aussi initiés à la culture chorégraphique. Cela développerait leur intérêt et leur compréhension des œuvres professionnelles, les incitant à assister à des spectacles.

Par ailleurs, la mise en place de collaborations entre compagnies professionnelles et structures amateurs pourrait également être bénéfique. Les spectacles créés pourraient inclure des performances mixtes où amateurs et professionnels se produisent ensemble, renforçant ainsi les liens entre ces deux mondes.

Recommandations de La Galerie Chorégraphique

Développer la présentation de propositions chorégraphiques hors scènes

L'accès de la population générale à l'art chorégraphique, à sa culture et à son histoire reste encore limité. Une étude sur les publics de danse en France montre que la danse contemporaine, en particulier, est peu intégrée dans les activités culturelles de nos concitoyens. Les théâtres et les festivals qui présentent cette esthétique sont souvent perçus comme des lieux réservés à une certaine élite. Pour toucher des publics éloignés de l'offre artistique et culturelle, il est important de produire des œuvres chorégraphiques conçues pour des lieux non scéniques, et techniquement autonomes.

Ces productions peuvent s'inscrire dans des programmes de politique publique transversaux, tels que ceux de la politique de la ville et de la cohésion sociale. Par exemple, la saison estivale de danse contemporaine "Les Goûters Mouvementés", organisée par La Galerie Chorégraphique dans le quartier prioritaire de La Conte à Carcassonne, est une initiative qui perdure depuis 2020. Pour développer ces propositions hors scènes, il est essentiel de collaborer avec des partenaires locaux, comme les centres sociaux, les écoles, les maisons de quartier et les associations culturelles.

Investir dans des formats innovants et accessibles, tels que les performances en plein air, les interventions dans l'espace public, ou encore les spectacles itinérants, peut contribuer à rendre la danse contemporaine plus visible et attractive.

Il est également pertinent de mettre en place des ateliers participatifs et des rencontres avec les artistes pour sensibiliser les publics à la danse contemporaine. Ces activités éducatives et immersives peuvent éveiller l'intérêt des participants et les encourager à découvrir davantage cet art.

CONCLUSIONS

Le projet CO.DA.S.I. a profondément influencé le travail de ses organisations partenaires, notamment Dame de Pic/Cie Karine Ponties, Kulturanova, L'espace, HOTELOKO et La Galerie Chorégraphique. Il a apporté des perspectives nouvelles et initié des changements profonds dans leur manière d'aborder la danse contemporaine, l'engagement social et l'impact communautaire.

Dame de Pic/Cie Karine Ponties a perçu le projet CO.DA.S.I. comme une opportunité de rencontrer de nouveaux partenaires, d'échanger des expériences et de prendre conscience des difficultés partagées, notamment en ce qui concerne les publics et la diffusion. Ils ont souligné la nécessité d'attirer des publics plus diversifiés et de repenser les modes de travail afin d'assurer l'inclusivité et la durabilité de la diffusion artistique. Ils ont également insisté sur l'importance de l'harmonie entre le corps et l'esprit pour créer un environnement accueillant et durable. Parmi leurs recommandations, Dame de Pic a proposé d'introduire la danse dans les écoles, d'impliquer les spectateurs dans la programmation, d'étendre les performances à des lieux variés, de promouvoir l'inclusivité à travers des espaces innovants et de simplifier la communication pour rendre la danse plus accessible. Ils ont aussi souligné l'importance de l'inclusivité générationnelle, de l'enseignement de la proprioception et de la création d'espaces permettant à chacun de disposer de temps, d'outils et de ressources partagées.

L'expérience de Kulturanova a mis en lumière l'importance de créer de nouveaux publics à travers des thématiques émotionnelles et une diversification des canaux de promotion. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la visibilité et la compréhension de la danse contemporaine auprès du grand public, notamment via des ateliers et des actions de sensibilisation auprès des groupes marginalisés. Ils ont souligné l'importance du dialogue avec les acteurs locaux et aussi celle de la défense de la reconnaissance formelle de la danse contemporaine.

CONCLUSIONS

L'espace a constaté une disparité dans le domaine de la danse contemporaine au sein de leur région par rapport à d'autres, mettant en évidence la nécessité de créer une masse critique de professionnels. Ils ont souligné l'importance d'harmoniser les efforts artistiques avec les enjeux sociaux et économiques, en s'inspirant d'initiatives locales qui allient performance artistique et valorisation du territoire. Ce projet a permis à L'espace de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses, notamment dans son approche inclusive et globale de la danse.

HOTELOKO a tiré parti des supports de formation du projet CO.DA.S.I., enrichissant ainsi ses programmes existants par de nouvelles approches de la chorégraphie et de la danse contemporaine. Ce projet a contribué à améliorer la qualité de leur enseignement, à développer les compétences professionnelles et à promouvoir l'inclusivité. HOTELOKO a également gagné en visibilité et a ouvert de nouvelles perspectives de collaboration, renforçant sa position au sein de la communauté de la danse et explorant de nouvelles opportunités de financement.

La Galerie Chorégraphique a participé au projet CO.DA.S.I. pour renforcer l'inclusion culturelle et soutenir le secteur chorégraphique au sein de sa région. Ce projet a permis de prolonger les efforts issus de collaborations antérieures et de concevoir et tester un nouveau module de formation intitulé « Mapping Improvisation ». Cette initiative a renforcé les réseaux régionaux, amélioré les programmes de formation et créé des plateformes d'échange pour discuter des défis et des stratégies du secteur chorégraphique.

Dans l'ensemble, le projet CO.DA.S.I. a renforcé les organisations partenaires en leur fournissant des supports de formation précieux, en favorisant la collaboration internationale et en promouvant l'inclusivité et la durabilité dans la danse contemporaine. Chaque organisation a constaté des améliorations dans ses méthodologies, une visibilité accrue et un engagement communautaire renforcé, ce qui a conduit à un secteur de la danse contemporaine plus dynamique et résilient.

Sites web, réseaux sociaux et articles de blog

L'espace: <https://www.lespacepalermo.it/>

L'espace, Across sexualities (2021): <https://www.alterego-x.eu/en/acrosssexualities>

L'espace, Ascension (2022): <https://www.alterego-x.eu/en/ascension>

L'espace and HOTELOKO (2023-2024), GRESYS, Green Stories from Youth to Stage: <https://www.alterego-x.eu/en/gresys>

La Galerie Chorégraphique:

Facebook: https://www.facebook.com/lagaleriechoregraphique/?locale=fr_FR

Instagram: https://www.instagram.com/la_galerie_choregraphique/

The Theater Development Foundation 'New Wave'

[Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA'] – HOTELOKO

Facebook: <https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuTeatruNowaFala/>
<https://www.facebook.com/hoteloko>

Instagram: <https://www.instagram.com/hoteloko/>

TikTok: <https://www.tiktok.com/@hoteloko>

Dame de Pic/Cie Karine Ponties: <https://damedepic.be/en/>

Facebook: <https://www.facebook.com/cie.damedepic>

Instagram : <https://www.instagram.com/damedepicciekarinepontiesoff/>

Kulturanova: <https://www.kulturanova.org/index.php/sr/>

Instagram: https://www.instagram.com/kulturanova_org/

Facebook: https://www.facebook.com/kulturanova/?locale=sr_RS

LinkedIn: <https://rs.linkedin.com/company/kulturanova>

Merci

Financé par l'Union européenne. Les opinions et vues exprimées sont cependant celles de l'auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA). Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne peuvent être tenues responsables de celles-ci.

Co-funded by
the European Union