

ROCK THE CASBAH

Projet pour une jeunesse bouillonnante de vie

La Ruse

Créée en juillet 2013, La Ruse est une compagnie de danse contemporaine engagée dans la création et la diffusion de dispositifs toujours résolument interActifs. Ce désir permanent à fabriquer des projets collaboratifs avec les publics est pour La Ruse, sa manière de questionner la place de l'artiste dans notre société, de l'artistique dans le quotidien de chacun. Mais aussi de défendre le spectacle vivant comme un espace d'expériences et de pratique(S) en tout sens et en tout genre : pratique de la contemplation, du don de soi, corporelle, sensorielle, de l'écoute...

Tous les projets artistiques soutenus par La Ruse (spectacles, performances, ateliers, visites in situ...) cherchent donc à faire émerger l'art comme un possible vecteur de lien social. Ceci par la valorisation d'une construction sensible de l'individu...

Au coeur de cette réflexion, la volonté de pouvoir faire contempler, parler et faire pratiquer la danse contemporaine par un large public. Et donc chercher les ruses pour y parvenir...

LA RUSE soutient les projets conçus par Bérénice Legrand. Après de nombreuses propositions portées directement par des partenaires fidèles (LE VIVAT / scène conventionnée d'Armentières, Le Gymnase / CDCN de Roubaix, A.I.M.E. / Julie Nioche...), LA RUSE entend lui permettre de poursuivre et développer ce type d'échanges et de partenariats grâce à une structuration associative, soucieuse de réflexions collectives et engagées.

La Ruse est compagnie associée à L'ARC, Scène Nationale du Creusot de 2019 à 2021. Elle sera également compagnie associée à La Comédie de Clermont-Ferrand, Scène Nationale à partir de la saison 2022- 23. Bérénice Legrand intègre en janvier 2022 la ruche d'artistes soutenus par La Minoterie de Dijon, Scène conventionnée Art, Enfance et Jeunesse.

La Ruse bénéficie du soutien de la DRAC Hauts-de-France, au titre de l'aide à la structuration. Depuis 2019, elle est soutenue par la Région Hauts-de-France dans le cadre du dispositif de Création d'Emplois Associatifs Pérennes (CREAP). La Ruse a reçu depuis 2014 le soutien ponctuel pour des aides au projet de : la DRAC Hauts-de- France, la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental du Pas-de-Calais, la Ville de Lille, l'Agence Régionale de Santé des Hauts-De-France.

Elle fait partie du collectif Entre Scènes rassemblant plus de 30 compagnies autour d'un projet de gestion commune et solidaire d'un hangar de stockage de matériel et décor.

En 2021, La Ruse est soutenue par le mécénat de la Caisse des dépôts pour la mise en place de Rock The Casbah en partenariat avec L'ARC-Scène Nationale du Creusot et Le Safran-Scène Conventionnée d'Amiens.

DISTRIBUTION & MENTIONS

Conception et chorégraphie : Bérénice Legrand

Composition et musique live : Benjamin Collier

Collaboration à l'écriture chorégraphique : Julie Botet et Maxime Vanhove

Regard extérieur : Chloé Simoneau

Artistes Rockeur.euse.s de Casbah : en alternance, Julie Botet, Maxime Vanhove, Laura Simonet, Céline Lefèvre, Céline Dély, Chloé Simoneau et Bérénice Legrand

Textes : Julie Ménard

Costumes : Mélanie Loisy et Julie Collier

Création lumières : Rémi Vasseur

Régie lumières et générale : Franck Titécat

Création vidéo : Marie Langlois, Julie Colpaert, Tim Moreau

Régie vidéo : Julien Colpaert

Production, administration et diffusion : Céline Luc

Photos : Frédéric Iovino

Projet initié par Le Grand Bleu, Scène conventionnée d'Intérêt National Arts Enfance et Jeunesse (Lille).

En collaboration pour la saison 20-21 avec Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier (Loos-en-Gohelle), Le Safran, Scène conventionnée (Amiens) et Mars – Mons arts de la scène (Mons - Belgique).

Production : La Ruse

Coproductions : Le Grand Bleu - Scène conventionnée d'Intérêt National Arts Enfance et Jeunesse à Lille, L'ARC- Scène Nationale du Creusot, Culture Commune - Scène nationale du Bassin Minier à Loos-en-Gohelle, Le Safran - Scène conventionnée à Amiens, Mars - Mons arts de la scène et le soutien de DSN - Dieppe Scène Nationale. Prêt de Studio : Ballet du Nord Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France.

Avec le soutien de la DRAC-Hauts-de-France au titre de l'aide à la structuration, de la Région Hauts-de-France au titre de l'aide à la création, et du Département du Pas-de-Calais.

En 2021, La Ruse est soutenue par le mécénat de la Caisse des dépôts pour la mise en place de Rock The Casbah en partenariat avec L'ARC-Scène Nationale du Creusot et Le Safran-Scène Conventionnée d'Amiens.

Note d'intention

Octobre 2019

En 1982, The Clash écrivait le titre mythique « Rock the Casbah » en réaction à l'interdiction de l'Ayatollah Khomeini d'écouter toute musique rock ou disco en Iran.

Une danse peut-elle résonner comme un tel hymne à la fraternité et à la résistance ?

Rock the Casbah entend sacraliser la force expressive et l'engagement du geste, d'autant plus portée par un peuple d'adolescent.e.s. Et si une horde rayonnante, bouillonnante de vie, venait réchauffer nos corps et nos cœurs d'adultes ?

La casbah du corps ?

Rock the casbah est un projet sur l'énergie du corps adolescent. Au trop « la flemme », s'infiltrant trop de colère, de cris, de mélancolie, d'amour, de boutons, de galère, de silence, d'ennui, de révolte, de tiraillement, d'espoir, de honte. TROP DE TOUT. Les tumultes de la vie au final.

A tout âge, il est complexe de se faufiler dans la casbah de notre corps. C'est un cheminement vertigineux. Pourtant l'ado se sent plus particulièrement observé.e par les adultes, tel un phénomène. On parle DES adolescents, comme d'une communauté uniforme qu'on imagine sortie d'une chaîne de production industrielle, fabriquant des « sujets » calibrés, stéréotypés avec pour passage obligé : la fameuse crise d'adolescence.

Souvent vu par l'adulte comme l'image même de la nonchalance et de la léthargie, le corps adolescent mérite bien plus de tolérance. Les adultes sont d'ailleurs certainement tout aussi responsables de cette inhibition, diffusant largement aux jeunes générations des symboles de perfection physique, infligeant un mobilier mal adapté à leur physiologie dans le milieu scolaire...

En quête d'identité, pas étonnant qu'il faille trouver refuge dans des bandes de potes, des « frères » ou « sœurs » de substitution pour y chercher un espace pour être soi. Une autre symbolique de la casbah, pour se construire mais aussi se fabriquer une manière d'habiter son corps, avoir une dégaine, délirer et défier la vie. Ce sont souvent dans ces cercles amicaux que naissent des sursauts d'énergie, des pulsions, des moments d'euphorie inoubliables.

ANTI RACISME
ANTI SEXISME
ANTI AGISME

NOS VIES
N'ONT PAS
LA FLEMME

SI TU SAVAS
COMME J'AI
LE FEU EN MOI

ROCK
&
FUCK

MAIS NO

Un mouvement engagé. L'engagement du mouvement.

"JE SUIS TELLEMENT PLUS QU'UN.E ADO"

Cette revendication enflammera les cœurs. Elle enjaillera les corps. Elles/ils ont le feu et se rassemblent pour le crier et le transcender physiquement, tel une manif lumineuse et bouillonnante de vie.

Faire corps et se laisser porter par la foule, ses trépignements, ses élans et sa furieuse envie d'être ensemble. Créer quelque chose de grand. Le rassemblement devient public et politique. Il devient un rite de passage sublimé sur un plateau de théâtre.

A l'heure du puissant engagement des jeunes générations sur les urgences climatiques ou les violences policières, comment expliquer encore aujourd'hui la sévérité de certains adultes quant à cette « prise de pouvoir » ? Force est de constater que toutes les générations tentent de réinventer de nouveaux modèles, de nouveaux cadres de résistance sociale et politique. *Rock the casbah* en sera une possible démonstration. La boule d'énergie contaminante recherchée résonnera comme le symbole d'une envolée créatrice. Un message d'engagement que les ados livreraient aux adultes. En accordant à la danse toute la confiance envers sa force expressive.

Le projet amènera donc chaque jeune à convoquer une raison intime, une cause, une lutte, un espoir lui permettant de trouver certes le moteur de l'explosion physique recherchée mais aussi du sens à sa présence dans ce projet, sur scène, au sein du groupe et dans sa manière de voir le monde. Pour ceci, des collectes de témoignages, atelier d'écriture, des visionnages de films et documentaires seront partagés avec le groupe de jeunes au tout début du processus de création.

Nous souhaitons leur demander : C'est quoi être adolescent.e ? C'est quoi être ado aujourd'hui ? Comment les adultes entendent-ils, décrivent-ils un.e ado ? Qu'en penses-tu ? Et toi, comment te vois-tu ? Comment vis-tu la transformation de ton corps ? Quels sont tes rêves, tes colères, tes espoirs ? Qu'est-ce qui peut te procurer une énergie explosive, te faire bouillonner, bondir, t'enflammer ? Qu'est-ce que tu aurais envie d'hurler parfois, souvent, jamais ? C'est quoi la musique qui te transcende corporellement ? Racontes un événement qui t'a procuré une émotion intense ? Qu'attends-tu de l'avenir et de ton avenir ? Qu'attends-tu du « peuple » adolescent ? Qu'est-ce qu'une manifestation pour toi ? Où et comment manifester autrement ?...

Rock LA casbah

Rock the Casbah...ce titre mythique a marqué une génération. Il est l'expression même d'un acte de résistance lumineux, stimulant le pouvoir de l'énergie collective au service de revendication politique et d'une quête de liberté. Son message universel livré grâce au vecteur poétique et électrisant de la musique, peut et doit traverser le temps. Unir les générations.

Le courant musical dont est issu *Rock the casbah* a aussi une résonance évidente pour notre projet. Le punk, c'est une inventivité dans LES manières d'être et d'agir, loin de tout style convenu. A l'image du slogan punk « No Future » qui est par provocation une vision du futur : celle de reconfiguration des normes sociales et de l'apparence, de l'expérience du temps présent. C'est une manière essentielle d'accompagner l'adolescence dans cette liberté d'être soi : « nous sommes notre futur ».

Une façon de se construire quand la singularité devient force et revendication.

Une façon d'être des rockeurs de casbah.

Les adolescent.e.s seront accompagné.e.s et « porté.e.s » au plateau par la musique live de Benjamin Collier . Nous assistons souvent à nos premiers concerts à la fin de l'adolescence. Il s'agit en général d'une véritable décharge émotionnelle que *Rock the casbah* cherchera à convoquer et provoquer au sein du groupe. Ceci par l'appréhension d'une musique résonnant tout auprès d'eux mais aussi par l'imaginaire de l'ambiance enflammée des salles de concerts qui nous traverse tous.

L'ivresse de la foule

Pour alimenter une mise en mouvement concrète dans les imaginaires des jeunes, l'écriture de la danse s'inspirera des mouvements de foule quotidiens qui transcendent chacun tant physiquement qu'émotionnellement. On y exulte, se sent vivant, uni, rempli d'espoir : les rites dansés des concerts (pogo, circule pit, slam, bravehaert...), les parades carnavalesques, les rassemblements sportifs (en tant que joueur ou supporter)... Il s'agira de créer un vocabulaire singulier en écho à ces meutes chorégraphiques, faisant la part belle à la charge expressive de trépignements collectifs, flux, déplacements, des bouillonnements ou encore jaillissements des corps ...

Il y a dans ces mouvements de foule, l'euphorie de l'en commun mais aussi une écoute collective très palpable. Ça pousse, percute, soulève mais chacun se tient prêt à relever l'autre en cas de chute, transporter en cas de malaise, donner son poids du corps pour faire jaillir l'autre. Ces meutes chorégraphiques bienveillantes, mixtes racontent au final le fonctionnement des meutes animales où chacun a un rôle contribuant à la survie du groupe. C'est aussi l'humanité de cette horde explosive que le projet entend partager.

La mise en oeuvre

/ La création avec les groupes

Après avoir été constitué par la structure partenaire, chaque groupe plongera dans un processus de création (à planifier et agencer en lien avec l'équipe artistique)

- 11 à 12 jours de répétitions à répartir entre 2 week-ends, une semaine intensive durant les vacances scolaires et les dernières répétitions avant la représentation
- Un temps de retrouvailles festif avec le concept : *(presque) Nuit Blanche* ou *Permission de minuit*
- La représentation publique *Rock the Casbah*
- Une possible performance XXL en extérieur pourra être organisée avec la réunion de différents groupes de jeunes ayant déjà joué le projet en théâtre (sous forme d'un extrait de 20 min du spectacle)

/ Entre les sessions de travail

Pour permettre à chaque groupe de créer et garder du lien avec l'équipe artistique entre chaque période de création, divers supports seront mis en œuvre :

- La création d'un groupe privé Whatsapp, Facebook, Instagram afin de partager des articles, photos, films, textes personnels en lien avec le projet
- Des correspondances via ces mêmes supports afin que les jeunes puissent réaliser et envoyer des «compositions» personnelles en dehors des répétitions (vidéos, croquis, textes...).

Le calendrier

Saison 2021-2022

Chorège - CDCN / Falaise - Normandie

Novembre 2021	Répétitions
30 novembre 2021	Performance publique

Le Safran – scène conventionnée / Amiens

De septembre 21 à mai 22	Répétitions
22 mai 2022	Performance publique

L'ARC – scène nationale / Le Creusot

D'octobre 21 à mai 2022	Répétitions
28 mai 2022	Performance publique

M.A.R.S. / Mons - Belgique

Mars-avril 2022	Répétitions
1 ^{ER} mai 2022	Performance publique en plein air

Saison 2022-2023

La Comédie – scène Nationale / Clermont-Ferrand

28 février 2023	Performance publique
-----------------	----------------------

Le Grand Bleu – scène conventionnée / Lille

21 avril 2023	Performance publique
---------------	----------------------

Saison 2020-2021

Groupe Culture Commune – scène nationale / Pas de Calais

9 mai 2021	Performance filmée
------------	--------------------

Groupe professionnel Le Grand Bleu – scène conventionnée / Lille

30 avril 2021	Création
---------------	----------

Groupe M.A.R.S. / Mons - Belgique

30 mars 2021	Performance publique en plein air # REPORTÉ
--------------	---

Groupe Le Safran / Amiens

16 mai 2021	Performance publique # REPORTÉ
-------------	--------------------------------

LES CONTACTS

La Ruse — 6 bis rue Christiaens — 59 800 Lille - www.laruse.org

Chorégraphe :
Bérénice Legrand - berenice.legrand@laruse.org - 06 82 32 96 33

Production et Coordination :
Céline Luc - info@laruse.org - 06 19 17 09 12