

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

rites de passage

ETHNOBRUT

UNE EXPOSITION

Une chorégraphe lauréate du 1 % artistique

En 2022, Sylvie Balestra est lauréate du 1 % artistique sur un nouveau bâtiment construit pour le Ministère de la Justice pour accueillir, en milieu fermé, des mineurs. Elle a proposé d'élaborer une création partagée par le biais de **l'art et de l'artisanat**. En janvier 2023, elle a passé 5 semaines avec ces jeunes en Centre Éducatif Fermé (CEF).

C'est la singularité de la démarche de Sylvie Balestra, chorégraphe avec une approche transdisciplinaire, associant danse et anthropologie, qui a été retenue par les Ministères de la Justice et de la Culture.

Je m'appuie sur la méthodologie anthropologique avec laquelle je travaille depuis 10 ans. J'ai développé un travail de terrain, d'observation pour la création artistique. C'est avant tout un art de la relation qui est au centre de mon travail. Je crée à partir de communautés et avec les personnes en prenant en compte les contextes et les territoires d'accueil.

Cette commande artistique fut un défi à relever : celui de mener un projet artistique dans un centre éducatif fermé avec des mineurs dans un moment charnière de leur vie. Plusieurs mots me sont tout de suite venus à l'esprit : la fin de l'adolescence, l'enfermement, la dépense, la peau - ce qui nous colle à la peau - la transformation, le rituel et les rites de passages. C'est à partir de cela que j'ai commencé à bâtir ce projet expérimental : un 1% relationnel qui associe anthropologie, danse, artisanat et art visuel. — Sylvie Balestra

Sylvie Balestra a conçu ce projet avec le soutien de la Maroquinerie Nontronnaise (Pôle Artisanat Sud-Ouest de l'entreprise Hermès) qui a mis à disposition les savoirs-faire de l'entreprise avec trois artisans dédiés au projet, des outils et des cuirs. Elle a passé 5 semaines en immersion avec les jeunes du CEF. Ensemble, ils et elles ont plongé dans un processus artistique, en mettant en jeu leurs cultures. Ces temps de rencontres ont été filmés par la réalisatrice Camille Auburtin.

Ce projet a mis en jeu plusieurs disciplines - l'anthropologie, la danse, la vidéo et l'artisanat - qui ont permis :

- La mise en relation entre l'artiste et les jeunes.

- L'engagement commun des jeunes dans un projet.

- L'engagement physique à travers le mouvement dansé et sportif.

- La découverte d'un musée : le Quai Branly, via une Micro-folie, et de ses objets ethnographiques.

- La découverte de compétences et de métiers d'art : rencontres et création avec des maroquiniers.

- La création d'œuvres plastiques : des parures

- La mise en image par des portraits vidéos qui retracent l'expérience et qui mettent en corps les masques-parures.

LE PROCESSUS DE CRÉATION

Constituer une culture commune par la diversité —

Entrer par la porte de l'anthropologie c'est signifier l'ouverture à l'autre, à d'autres cultures et une attention portée à nos différences.

Les premières rencontres ont été des échanges autour de l'art, de l'anthropologie accompagnées de films et de la visite virtuelle du Quai Branly grâce à une Microfolie : une façon de commencer à entamer le dialogue et à se raconter.

Se mettre en mouvement —

La nécessité du mouvement dans le contexte du centre d'éducation fermé a été primordiale. S'occuper de soi, de son corps, se dépenser, à travers des mouvements simples : courir, marcher, accélérer, ralentir, sauter, se déplacer. Rentrer petit à petit, dans l'entraînement de la danse contemporaine, sans en avoir l'air. Les balles de foot, basket et rugby ont été nos intermédiaires pour franchir de nombreuses barrières.

Savoirs-faire par l'artisanat —

Rencontrer des artisans du cuir pour découvrir leur métier, leur façon de travailler, leur parcours. Initiation aux pratiques autour du cuir et du travail manuel. Confection des masques : à la fois parure et armure. Ces masques ont été faits à partir de cuir naturel et de ballons de sport découpés. Pour la mise en œuvre et l'apprentissage des techniques, nous avons fait appel à la Maroquinerie Nontronnaise située en Dordogne. Pendant 4 semaines, 3 artisans coupeurs et maroquiniers se sont rendus au CEF avec tout le matériel, outils, cuirs nécessaires à la fabrication des parures. Ce lien avec des artisans, d'une entreprise implantée sur le territoire, a été majeur pour consolider le projet.

Donner corps —

Pendant la confection de ces masques, les jeunes les ont mis en jeu à travers la caméra de la réalisatrice Camille Auburtin. Ces vidéos accompagneront l'exposition des masques.

Créer une exposition —

Dès le départ l'objectif d'une exposition a été posé : ces masques-parures, les vidéos, et d'autres documentations autour du projet deviendront des œuvres promises à être exposées dans divers lieux en France avec le soutien des Ministères de la Culture et de la Justice et d'autres partenaires. Cette ambition, l'exigence artistique et la confection de ces objets ont été stimulantes pour tous et toutes mais également valorisantes pour les mineurs.

— Dans le futur, avec le cœur que j'ai, après tout ça, tout ce qui se passe autour de moi, j'ai l'impression qu'un jour que je vais devenir un roi.

Même si je ne suis pas le roi des autres, je veux être le roi ou le maître de moi-même. Je sais que je vais réussir. J'ai l'impression, oui, parce que je me bats pour ça et c'est pour ça que je dis ça aussi. Je vais faire l'effort, je ne vais pas faire que parler, je vais faire l'effort pour réussir pour être le roi de ma vie — extrait d'un entretien au Centre Éducatif fermé

IMAGES DURANT LA FABRICATION DES MASQUES — SYLVIE BALESTRA

SKILLS — EXTRAITS DES IMAGES TOURNÉES PAR CAMILLE AUBURTIN

L'EXPOSITION

Ces réalisations - **7 parures et les images associées** - seront exposées dans une installation conçue en collaboration avec la scénographe, muséographe et architecte Isabelle Fourcade : <https://www.isabellefourcade.com/> et le [Georges Tremblay Show](#)

Ces parures exposées dialoguent avec des courts-métrages associés, réalisés par Camille Auburtin : <https://www.camilleauburtin.com/>

A partir des prises de vue faites au CEF, ces vidéos mettent les masques en mouvement : les ballons de foot, de basket et de rugby deviennent progressivement un masque, une armure, un mythe. Les mineurs, dont l'anonymat est préservé grâce aux masques, incarnent ses parures dans les vidéos.

Pour présenter cette expérience dans plusieurs lieux, cette exposition sera la plus autonome techniquement possible : la création est accueillie à la Fabrique Pola à Bordeaux, puis circulera sur les territoires de la Nouvelle Aquitaine et au niveau national, dans plusieurs lieux d'exposition et théâtres partenaires. Cette circulation permettra de partager avec le plus grand nombre cette expérience jugée "exemplaire" par les Ministères de la Culture et de la Justice.

Pour accompagner l'exposition, un livret d'exposition sera conçu et édité par le graphiste Guillaume Ruiz, regroupant sous la forme d'un journal le récit de ce projet, des témoignages et des visuels. <http://guillaumeruiz.com/>

Si j'ai convoqué à mes côtés, des artisans d'une maroquinerie de luxe, une réalisatrice et une muséographe pour concevoir cette exposition, c'était pour inscrire ce projet, dès sa conception, dans une grande exigence artistique. Les mineurs incarcérés en ont tout de suite saisi l'enjeu. Cela a instauré un respect mutuel et a permis de transcender le contexte dans lequel nous étions. — Sylvie Balestra

LE CALENDRIER DE DIFFUSION

Du 19 septembre au 20 octobre 2024 à La Fabrique Pola à Bordeaux (33)
6 au 24 Janvier 2025 à la Scène Nationale d'Angoulême en partenariat avec le Musée d'Angoulême et le Frac Aquitaine pour les PREAC (16)
Février 2025 - St André de Cubzac avec le Champ de Foire (33)
Diffusion 2025 -2026 (en cours)
Pôle Expérimentale des Métiers d'Art de Nontron et la Maroquinerie Nontronnaise
Salles d'exposition du Ministère de la Justice à Paris et en Région

PRODUCTEURS ET SOUTIEN DE L'EXPOSITION

Le Ministère de la Justice, DRAC Nouvelle Aquitaine - Politique de la ville, La Maroquinerie Nontronnaise, La Région Nouvelle Aquitaine – service Jeunesse, l'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, La Fabrique Pola (Bordeaux) – autres partenaires en cours

L'ÉQUIPE

Conception : Sylvie Balestra – Scénographie : Isabelle Fourcade – Réalisation vidéo : Camille Auburtin – Conception graphique : Guillaume Ruiz

SYLVIE BALESTRA, CHORÉGRAPHE ET CONCEPTRICE

Danseuse-chorégraphe, formée à la **danse contemporaine** (Master 2 Arts du Spectacle, Université Nice-Sophia Antipolis & BDX III) et aux **pratiques somatiques** (Feldenkrais et BMC). Son parcours est jalonné de rencontres avec des chorégraphes, artistes et performeurs : Anna HALPRIN, Julyen HAMILTON, Mark TOMPKINS, Patricia KUYPERS, Anne COLLOD, Kitsou DUBOIS, etc.

Elle a décidé de sortir des studios de danse au sens propre du terme pour danser dans des lieux non-dédiés au spectacle (musées) et en extérieur (dans les espaces publics et la nature) en collaboration avec des chercheurs en urbanisme, paysage, architecture et sciences humaines. Elle reprend des études universitaires en **anthropologie de la danse et des pratiques corporelles** pour acquérir et intégrer ce point de vue scientifique dans sa démarche artistique. Depuis 2010, elle développe, avec la cie SYLEX, **des créations à partir de communautés qu'elle observe et accompagne** : travailleurs et travailleuses dans des usines, agents communaux, joueurs et joueuses de rugby, habitants et habitantes d'un quartier, infirmières en formations, etc. Elle rend compte de son travail de terrain par des pièces chorégraphiques sur scène ou dans des espaces contextualisés.

Elle utilise la vidéo et d'autres outils numériques (cartographies, blogs, installations) pour rendre compte de sa démarche et l'ouvrir à de nombreuses personnes (Lauréate de la SMART RÉSIDENCE, Scène Nationale Pays de Montbéliard et ETOPIA, Centro de arte y tecnologia, Institut Français). En 2022, elle a conçu une [encyclopédie du geste au travail](#) qui retrace et rend accessible 10 années d'enquêtes et de terrain.

Son rituel dansé GRRRRR, créé en 2016 et toujours en diffusion avec 500 représentations dans des CCN, CDCN, Scènes Nationales, Scènes Conventionnées, festivals et petites salles en milieu rural, en France et en Europe.

Son écriture s'appuie sur le réel, des récits de corps et rend visible des rituels contemporains.

LE SOLO CHORÉGRAPHIQUE

En 2016, Sylvie Balestra a créé *Grrrrr*, un rituel dansé tout public, à partir de 3 ans. Cette pièce sauvage, ludique, empreinte d'anthropologie fêtera sa 500ème représentation en 2023 au Volcan, scène nationale du Havre. Toujours en diffusion, elle est accueillie en France et en Europe dans des CCN, des Scènes Nationales, des CDCN et des Scènes Conventionnées, petits lieux et festivals en ville et en milieu rural.

J'attendais de trouver la nécessité pour créer de nouveau une pièce avec une adresse jeunesse. En 2023, étant lauréate d'un 1% artistique, j'ai conçu un projet avec des adolescent.e.s en milieu fermé. Un rituel de transformation mêlant arts et artisanat. La puissance de l'expérience que nous avons partagée m'a déterminée à concevoir un nouveau solo avec une adresse aux adolescent.e.s et à toutes les personnes. — Sylvie Balestra

rites de passage est un solo rituel à partir de 10 ans.

Il évoquera l'adolescence, l'image de soi, la prise de risques, les enfermements, les vulnérabilités et la puissance des transformations.

Qu'est ce qui fait que l'on devient adulte dans une société où les marqueurs de passage sont flous?

Partir d'un dribble, balle de foot au pied pour aller jusqu'à la transe, c'est le parcours que mènera cette soliste à la recherche du seuil, du passage de son enfance déjà derrière elle vers le monde adulte encore inaccessible.

Dossier de présentation de la création chorégraphique sur le site : sylex.fr

L'exposition peut accompagner la diffusion de ce solo dans les théâtres et ainsi créer un temps fort autour du spectacle. Certains éléments comme les vidéos et des masques parures compléteront la mallette pédagogique autour du spectacle, lors de rencontres avec les jeunes, les classes et lors des ateliers chorégraphiques, workshop et formations.

PRODUCTEURS ET SOUTIEN DE SOLO CHORÉGRAPHIQUE

Le Théâtre du Cloître - scène conventionnée à Bellac, l'Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord, le Glob Théâtre - scène conventionnée Art & Création à Bordeaux, l'Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine (OARA), le Théâtre d'Angoulême - scène nationale, La Manufacture CDCN Bordeaux La Rochelle, Format Danse Ardèche, l'Agora - Pôle national Cirque de Boulazac
Avec le soutien du CCN Mille plateaux de la Rochelle

L'ÉQUIPE

Chorégraphie : Sylvie Balestra – Interprétation : Janice Bieleu – Création lumière : Yvan Labasse – Création costumes : Aude Desigaux – Collaboration à la mise en scène : Cyrielle Bloy – Répétitrice : Garance Bréhaudat – Création Sonore : Simone Aubert

COMPAGNIE SYLEX SYLVIE BALESTRA

SYLEX est une compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la Dordogne

Chorégraphe

Sylvie Balestra,

06 81 87 93 75

sylvie.balestra@sylex.fr

Directrice de production

Anne Berger

06 17 42 20 19

anne.berger@sylex.fr

Administratrice de production

Mathilde Idelot

06 63 75 42 32

mathilde.idelot@sylex.fr

Administratrice

Gaëlle Marty

06 49 17 29 94

admin@sylex.fr

Communication

Marie-Pierre Bourdier - Overjoyed

06 60 66 36 38

mpbourdier@gmail.com

website : sylex.fr

Siège Social : LA MONERIE 24310 PAUSSAC-et-ST VIVIEN
SIRET 505 343 053 000 35 - APE 9001Z - Licence: 2-1037981