

COMPAGNIE KALIJO

DUO CHOREGRAPHIQUE POUR DANSEUSE ET CIRCASSIEN

Chorégraphie et interprétation: Rémy BENARD et Aurore CASTAN-AÏN

Collaboration artistique: Nathalie AZAM

création costumes: Gingolph GATEAU création lumières: Frédéric GIBIER

REGION
CHAMPAGNE
ARDENNE

Reims

Troyes

COMPAGNIE KALIJO

directrice artistique
Melle Aurore CASTAN-AÏN
06/88/58/92/99
compagniekalijo@gmail.com

Chargée de diffusion :
Melle Justine DeCruz
06/74/61/55/59
Prod.ciekalijo@gmail.com

Site : <http://compagniekalijo.wix.com/cie-kalijo>

Facebook : Cie kalijo

crédits photos : Sophie Khamvongsa, Alain Destrieux

MEMB-OO !!

Duo pour danseuse et circassien
créé le 20 Février 2014 au Théâtre de la Madeleine, Troyes
40 mn

Chorégraphie et interprétation : Aurore Castan-Aïn, Rémy Benard
; collaboration mise en scène et montage son: Nathalie Azam
costumes : Gingolph Gateau ; lumières : Frédéric Gibier

« L'appel du corps à une vibration charnelle est un désir sain, vital même. La sexualité, composante de l'espèce humaine, est la vie. (...) Les mains, les yeux, les bouches, les peaux qui se touchent, caressent, enveloppent et se mêlent dans une même danse insufflent cet élan vital » Marcel NUSS, Handicap et sexualité.

Memb'oo !! est une chorégraphie, théâtrale, acrobatique qui met en jeu le corps et les représentations que nous en avons, concernant « ces êtres à part », « étranges étrangers », que sont les personnes âgées, « nos vieux » et les personnes handicapées physiques. Memb'oo !! joue sur des figures, des corps emblématiques pour nous inviter à aller au delà de l'emblème et du masque. La pièce met en scène et interroge leurs attributs particuliers : fauteuil, déambulateur ; ce sont leurs outils-partenaires de vie, ces véhicules qui « dérangent » généralement le regard des autres car ils mettent mal à l'aise leur sont indispensables et vitaux, ils ne résistent pas longtemps sans eux.

La chorégraphie théâtralise des rencontres apparemment improbables; de celles qui dépassent nos imaginaires communs et collectifs, de celles qui sont suffisamment à la marge, pour nous permettre d'en faire des miroirs de nos réalités intimes.

Des corps contraints, coincés, cassés, prisonniers de l'objet indispensable, de l'âge, de la situation sociale, de la solitude et surtout de l'image qu'ils véhiculent.

Un, puis deux, puis plusieurs personnages emblématiques se laissent entraîner par la musique, le son, des duos s'engagent... Armature d'acier et contact charnel ...

De l'impossible, du rejet, de la lutte, au dé-chaînement, à la trouvaille, au dépassement : au delà des interdits et des limites, histoire d'évasions, les « jambes de substitution » deviennent camarades de jeu, partenaires de danse, le temps d'un mambo...

Memb-oo !! tente donc d'interroger par une histoire simple, nos sociétés soi-disant plus tolérantes, plus ouvertes sur le monde grâce aux nouvelles technologies : l'handicapé et le vieux ne sont pas des étrangers comme les autres, eux ne sont pas assez performants.

Où en sommes nous vraiment face à l'intime, à l'existentiel du hors norme ?

Pourquoi la question de l'intimité et de la sexualité chez les personnes handicapées et âgées restent-elles tabous ? Parce qu'elles nous renvoient à nos propres tabous, nos propres fantasmes.

L'amour, le désir sont des droits et des besoins fondamentaux et vitaux, et peuvent s'exprimer sous diverses formes, pourquoi alors certains n'y auraient-ils pas droit sous prétexte qu'ils sont diminués physiquement ou mentalement, « empêchés » puisque c'est le terme à présent utilisé ?

« Memb-oo !! » ne parle précisément ni du handicap ni de la vieillesse, juste de ces corps transformés en objets de soin, et pose la question : qui des « valides » ou des personnes « empêchées » sont les plus handicapées ?

Aurore Castan ain, a commencé sa carrière de danseuse dans une compagnie où danseurs valides et non valides dansaient ensemble (la Cie Tadoo) ; elle connaît de près ces réalités corporelles. Son approche est aussi portée par une grande réflexion autour de l'accès pour tous à l'amour, tant dans sa dimension affective que charnelle.

Travailler sur le corps contraint, de la « mobilité réduite » afin d'explorer ce que ces réalités de corps vécues par les personnes en situation de handicap, peuvent nous raconter sur nos libertés et enfermements intimes à tous.

Conscients des tabous qui existent dans la société autour de la sexualité des personnes handicapées et des personnes âgées, notamment en institutions, nous travaillerons sur les images du corps désirant, point d'appui à nos imaginaires ; sur le monde fantasmé de nos propres peurs et angoisses face au « normal » et à « l'anormal » ; sur l'élan vital sexuel et le corps dit « empêché ».

« Petit-vieux-en-déambulateur », « Femme-en-fauteuil » Nous travaillons sur ces drôles d'identité doubles, composées : l'humain et l'objet qui lui est associé... en faisant vivre ce monde de l'accessoire, ce rapport entre l'homme et ses assistants de vie, ces appendices, qui interrogent vitesse et lenteur ; performances et limites, liberté et assistanat... Dans un monde moderne où hommes et femmes passent leurs journées affublées de béquilles technologiques ou affectives, d'objet-substituts, prolongation de nos membres, téléphones-bouches-oreilles, ordinateurs -filtres, cerveau de substitution, avilissant ou transcendants nous pourrions sans doute nous entrevoir à travers la personne en fauteuil ou l'homme-béquilles.

Scénographie et son

Espace vide : celui de la piste où tout se joue ; l'espace du déplacement ; une page blanche où doit être possible toutes les projections de l'intime.

Le son : Le spectacle est nourri d'interviews auprès de personnes âgées et de personnes handicapées sur leur rapport à l'amour et au sexe.

Il voyage donc entre le monde des réalités sociales et celui plus mystérieux, complexe et riche de l'intime. celui de ce monde de l'étrange où paroles documentaires du quotidien, mambo et tango des cœurs ou bruits des objets-ferrailles, se mêlent.

Un son soucieux de travailler sur le dedans et le dehors de chaque être, toujours présents en même temps : réalité et rêve, social et intime, apparence extérieure et monde intérieur

Le choix de travailler en duo avec un circassien (dans le cas présent le circassien faisant partie de cette création est aussi danseur) fait partie aussi de la volonté de la compagnie Kalijo d'allier différents arts du mouvement, de fondre ces deux techniques, sans jamais être dans la performance « gratuite », toujours rester dans le sensible et le poétique.

La collaboration avec une comédienne, metteur en scène de théâtre participe de ce besoin de croisement des arts et des points de vues.

vidéo disponible sur youtube : <http://youtu.be/6A2CrOYxOGI>.

EXTRAITS DE PRESSE

L'Est Eclair, 23 février 2014

Etrange duo poétique

Aurore Castan-Aïn est danseuse, Rémy Benard est circassien. Ensemble, ils forment la compagnie Kalijo et, à l'occasion de leur nouveau spectacle, ils nous proposent un duo plutôt inattendu mais pour le moins original : celui d'un fauteuil roulant et d'un déambulateur. Bien qu'ils n'aient en réalité besoin ni de l'un, ni de l'autre, ils vont s'en servir pour nous raconter une histoire, celle d'une personne âgée et d'une personne handicapée. Ensemble, ils nous invitent à suivre l'évolution d'un vieil homme dépendant de son déambulateur et d'une femme engoncée dans son fauteuil. Deux personnes qui, au départ, n'ont rien en commun mais qui vont se rencontrer, s'observer, apprendre à se connaître et s'approprier, tout en se laissant petit à petit porter par la musique, jusqu'à ce que leurs montures, indispensables et vitales, deviennent de véritables partenaires de jeu et de danse, et que leurs semelles de plomb ne se transforment en semelles de vent. « Nous avons tous en nous une représentation de ces êtres à part, de ces étranges étrangers que sont les personnes âgées et les personnes handicapées physiques », expliquent les deux concepteurs du spectacle. « Memb-oo !! joue des figures, des corps emblématiques pour nous inviter à aller au-delà de l'emblème et du masque... ». Memb-oo !!, un spectacle hors du commun qui ne parle pas vraiment de vieillesse, ni vraiment de handicap, mais avant tout de rencontre et de dépassement de soi, peu importe que l'on soit jeune, vieux, malade, en bonne santé, motorisé ou non, habile ou maladroit.

Memb-oo !!, mardi 11 mars 2014 à 19h – Salle Sabine Sani à Aÿ.

Article web du 1/03/2014 de Claire Laorange

« Votre spectacle est vraiment très bien, très original, très intelligent, très bien chorégraphié et très bien dansé. Vous êtes impressionnante. J'ai juste envie de dire « encore ! » J'ai même eu la surprise d'entendre ma voix... Vous avez dû faire un sacré travail de recherche ? Connaissez-vous le monde du handicap auparavant ? Il y a tant de choses à faire, à créer, en mélangeant les arts. D'avoir vu ce spectacle met en branle mon imagination de poète, de passionné de tous les arts. Je rêve d'un spectacle où on mélangerait danse, musique et poésie, ainsi que photographie et/ou peinture en décor. Surtout continuez dans votre voie »

Marcel Nuss »

témoignage de Marcel Nuss, le 30 avril 2014

CULTURE

Seniors sur le devant de la scène

En mai, à l'initiative du Manège, une action culturelle sur la thématique du souvenir amoureux a été réalisée à destination des personnes âgées de la résidence Val-de-Meuse à Givet. Le but : les faire participer à la première partie du spectacle Membo'o de la compagnie Kalijo qui s'est joué le 17 mai. Aujourd'hui, une rencontre professionnelle Art et santé, intitulée « l'art d'accompagner les personnes à mobilité réduite » reviendra notamment sur cette expérience peu banale qui a été menée.

« L'objectif de cette projection est de valoriser les personnes âgées et handicapées, précise Charlotte Schwartz, chargée du spectacle vivant au Manège. Il y aura d'abord un visionnage de vidéo suivi d'un échange avec les professionnels de la santé et de la culture. Un médecin gériatologue, la directrice de la maison de retraite et bien sûr la Cie Kalijo seront présents. »

La première partie du spectacle Membo'o avait mis à l'honneur des personnes âgées.

Une soirée gratuite et ouverte à tous qui sera donc l'occasion de voir ou revoir les résidents sur scène et permettra également d'ouvrir le débat et d'envisager différemment le rapport entre soignant et soigné.

J-G.V.
► Rencontre professionnelle art et santé « L'art d'accompagner les personnes à mobilité réduite », vendredi 3 juillet à 18 heures au Manège. Gratuit, ouvert à tous. Renseignements au 03 24 40 14 40.

AY

Émotion autour du handicap

C'est audacieux que de danser en fauteuil roulant ou accroché à un déambulateur... C'est le pari fou tenté, réalisé et réussi par la compagnie Kalijo, ce mardi soir à la MJC d'Ay par Aurore Castain-Aïnet et Rémy Bernard. Le titre de la pièce, Memb-Oo, fait d'ailleurs référence aux membres (MEMB) et aux deux roues d'un chariot (OO).

Les thèmes du handicap et de la vieillesse ont été abordés à l'aide d'une chorégraphie dynamique, en n'excluant aucun domaine : la maison de retraite et l'isolement, le droit à la sexualité chez les personnes invalides, l'affectif chez les pensionnaires des établissements de fin de vie, le carcan d'un chariot... Les deux artistes ont voulu alerter sur notre société en théorie plus tolérante, mais qui met à l'index le handicapé et le vieux qui ne sont pas ou plus assez performants.

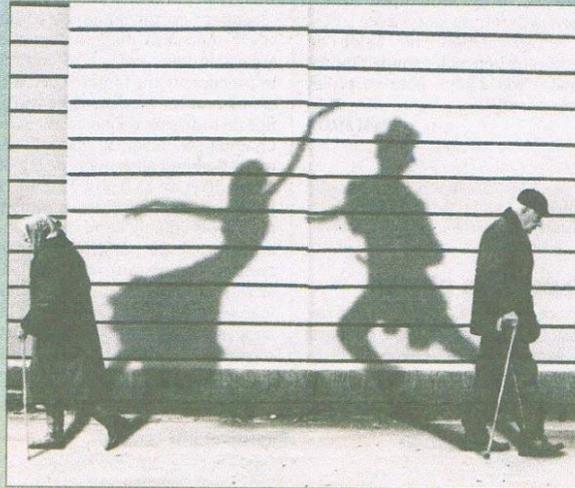

Le handicap et la vieillesse étaient abordés dans une chorégraphie dynamique.

Le message est passé auprès d'une salle comble et enthousiasmée par la performance des artistes. Ceux-ci sont d'ailleurs restés longtemps pour répondre aux propos du public et ont échangé des moments forts avec les spectateurs handicapés, de l'association d'accueil rémoise « La

Sève et le Rameau » qui ont servi de base au projet du metteur en scène Nathalie Azam. Le point d'orgue de la soirée fut la longue et chaleureuse accolade avec Aurore Castain-Aïnet une jeune handicapée sur son fauteuil, qui a apporté sa contribution à la mise en place du spectacle.

EN IMAGE À AY

En voilà une idée ! Danser avec un déambulateur et un fauteuil roulant ! La Compagnie Kalijo ose pour montrer qu'on peut être capable de se dépasser et accomplir des prouesses, ne serait-ce qu'un bref instant. Vivre, c'est surtout toujours essayer d'aller au-delà des limites qui sont imposées. A voir mardi 11 mars à 19 heures à la salle Sabine Sani.

VITRY-LE-FRANÇOIS

Deux très beaux spectacles de danse au théâtre vitryat

Une soirée était organisée au théâtre de Vitry vendredi dernier avec deux spectacles autour de la danse, du slam, de la vidéo et des arts du cirque. En première partie, la pièce « A b@as le mot » était proposée par la jeune compagnie « En Lacets : une interrogation sur les stimuli de plus en plus présents et oppressants de notre société actuelle. Un duo sonore, physique où la danse, les mots et le numérique se marient plutôt bien. Le spectacle est interprété par de Maud Marquet danseuse - chorégraphe et de Damien Guillemain, slameur et danseur. Pour le changement de plateau les spectateurs ont droit à une déambulation de petits fours et

La pièce « Memb'oo' » de la compagnie Kalidjo.

les membres de l'association du « Réseau d'échanges réciproque des savoirs ». En deuxième partie de compagnie Kalidjo conduite par Aurore Castan-Ain et Rémy Bernard. Une proposition assez inat-

moins originale puisque les comédiens ont dansé avec un déambulateur et un fauteuil roulant. Ces deux objets leurs servent à raconter l'histoire d'une personne âgée et d'une personne handicapée. Deux êtres qui, au départ, n'ont rien en commun vont se rencontrer, s'observer puis s'apprivoiser. Ils se laissent de plus en plus porter par la musique jusqu'à l'oubli de leurs handicaps pour devenir de véritables danseurs avec leurs appareils. Un spectacle hors du commun qui ne parle pas vraiment du handicap ou de la vieillesse mais de la rencontre et du dépassement de soi. Plus de 110 personnes ont fait le déplacement pour voir ces spectacles émouvants

SENSIBILISATION ET PEDAGOGIE

ACTIONS PEDAGOGIQUES

Depuis quelques années, la compagnie Kalijo développe des actions pédagogiques et de sensibilisation sur le territoire aubois en partenariat avec le Théâtre de la Madeleine et la région avec des projets tels que les PAG danse dans les collèges et lycées aubois ou l'option facultative de danse.

Des masterclasses et des stages de danse contemporaine sont régulièrement donnés sur Troyes, mais aussi sur Reims, dans différentes structures, des MJC jusqu'au conservatoire, à destination donc de public amateur à confirmé

Nous cherchons à développer ces actions, afin de pouvoir toucher un public encore plus large et investir des lieux où la danse n'est pas forcément « attendue »

ACTIONS DE SENSIBILISATION:

En relation avec la création « Memb'oo ! », en amont et/ou en aval d'une représentation nous proposons des actions de sensibilisation à destination de différents publics, dans différents contextes, avec pour but la rencontre et l'échange.

Nous mettons en place des actions soit ponctuelles soit étalées sur un temps donné sous forme d'ateliers ou de stages, pluridisciplinaires, des ateliers accessibles à tous les corps, tous âges.

Nous proposons ces ateliers et sessions de stage aussi bien en milieu scolaire, milieu spécialisé, que dans les structures culturelles, sociales et socioculturelles.

FESTIVAL TABOO

Un projet fédérateur a d'ailleurs été organisé en Juin 2017, la **Festive Taboo**, présentant le travail effectué lors d'ateliers pluridisciplinaires en milieu spécialisé, avec le désir commun de pouvoir rassembler plusieurs structures « spécialisées », plusieurs artistes d'horizons divers régionaux. Le but de ses actions de sensibilisation est bien sûr de confronter deux mondes soit disant différents, de se rencontrer, d'échanger, mais surtout d'amener valides et invalides sur scène, ensemble, à trouver un langage commun et sincère.

Permettre à ce public si injustement défini par les institutions comme « public empêché » de les sortir de leur quotidien, d'oublier leurs différences et les transformer en atouts.

Liens vidéos présentant ces actions :

<https://youtu.be/t2rFiPtUjw>: reportage France3, ateliers TABOO avril 2016

<https://youtu.be/3zImbf5wfT4>: « A nos corps amoureux », film doc, ateliers maison de retraite Givet

L'EQUIPE ARTISTIQUE

AURORE CASTAN-AÏN

Formée au conservatoire de Troyes, médaillée d'or en danse jazz en 2000, elle continue sa formation chez Rick Odums, où elle rencontre Florence Meregalli qui l'engage dans la Cie Tadoo en 2003 pour « La légende du Corail Rouge », une pièce mêlant danseurs valides et handicapés.

Puis au fil des rencontres elle se dirige vers la danse contemporaine avec la compagnie Icosaèdre, et la compagnie Le Guetteur, pour ses trois dernières créations : « Swan », « La confiance des oiseaux », et « Cavalle ! ».

Depuis quelques années elle travaille sur une gestuelle alliant danse et cirque, son parcours ayant croisé Les Tréteaux du cœur volant, compagnie de cirque, avec qui elle travaille depuis 2010 en plus de formations au CNAC de Châlons en Champagne. Elle est également interprète en tant que danseuse et acrobate aérienne pour le chorégraphe Alfred Alerte.

REMY BENARD :

Formé au cirque de Balthazar de Montpellier, à Cannes et enfin au CNAC de Châlons en Champagne, il est acrobate (et danseur) en roue cyr et voltigeur en bascule. Issu de la 21ème promotion du CNAC, il joue sous la direction de Arpad Schilling dans « Urban Rabbit », puis intègre les compagnies Le grand Jeté de Frédéric Cellé pour « La tête dans les étoiles », Les Mauvais esprits, La Tournoyante pour « Kosm », et depuis peu la Compagnie Lapsus.

NATHALIE AZAM

Comédienne et metteur en scène (« Un Tigre dans le crâne » de Karin Serres) pour Le Turlupin (Dijon), Les Latitudes, Eutectic, Théarto, Théâtre du Lin, Tavékaet'là. Formée essentiellement au théâtre de création, auprès des comédiens du Théâtre du Soleil en clown, en tragédie, en Commedia dell Arte avec Carlo Boso. Elle pratique également l'improvisation vocale, et dansée. En 2007, elle crée le collectif de poésie sonore « Arsis Fabrica ».

Elle se consacre également à la transmission du théâtre auprès de publics dits « en difficultés » et au sein des établissements scolaires autour de la mise en scène d'auteurs contemporains jeunes publics ; ainsi que dans la formation des enseignants.

COMPAGNIE KALIJO

La Compagnie Kalijo, implantée à Troyes depuis 2006, est née de la rencontre de deux danseuses d'origines et d'horizons différents : Johanne Bro, danoise et danseuse contemporaine, et Aurore Castan-Aïn, auboise, oscillant entre danse jazz et contemporaine et qui depuis 2008 dirige la compagnie toute seule.

La Compagnie Kalijo s'appuie sur ses influences diverses; danse, cirque, marionnette, théâtre, lui permettant d'échapper à tout cadre artistique et esthétique.

Exigeante, audacieuse et engagée dans les choix de thématiques de ses créations, elle dénonce et questionne avec originalité en prenant le contre-pied des problématiques abordées.

Ces projets de coeur sont incarnés par une danse-discours expressive et performante; sensible et fragile.

Les créations, issues des différentes personnalités artistiques, sont collectives, le fil conducteur étant l'humain.

Avec humour et poésie, elle porte une volonté d'être tout terrain, populaire et accessible à tous pour franchir les tabous de notre société.

Depuis sa création, la Compagnie Kalijo a bénéficié du soutien :

- de la ville de Troyes (subvention municipale depuis 2010)
- de la ville de Reims et de la Friche Artistique de Reims pour l'accueil studio
- de l'ex région Champagne Ardenne au titre de l'Aide à l'émergence et aide à la création
- DRAC Grand Est
- Réseau Jeune Public Grand-Est
- dispositif Quint'Est et Balises, bénéficiant de l'accompagnement du LAB (Liaison Art Bourgogne)
- accueil studio/aide à la production/diffusion:
 - la Minoterie de Dijon
 - l'EPCC Bords II scène de Vitry le François et le Théâtre de Beaune
 - Le Point d'Eau (67)
 - Ville de Schiltigheim (67)
 - EPIC Espaces culturel Thann-Cernay (68)
 - le Laboratoire chorégraphique de Reims
 - l'Agence culturelle Grand Est à Sélestat
 - théâtre de la Madeleine de Troyes, scène conventionnée et de son parrainage(2012-2015)
 - Cie Alfred Alerte et la Bergerie de Soffin (58)
 - Chapiteau du Temps des Cerises à Reims (51)
 - le Nouveau Relax de Chaumont (52)
 - le Théâtre de la Foret d' Orient de Vendevre sur Barse (10)
 - la Fabrique de Savigny sur Grosne (74)
 - MAE/MAIF/Fond ACEF (BPALC)/Aubéane/ SPEDIDAM/ ADAMI