

Bilan

Résidences Culture en Terril et Festival **DEHORS DEDANS**

Saison 2021 à Nœux-les-Mines

Bilan moral de l'opération de la compagnie Libre d'Esprit : « Culture en Terril ».

Contact : Nikson Pitaqaj – 06 76 80 73 42 – direction@libredesprit.net

1. HISTORIQUE DU PROJET

Depuis 2019, la compagnie *Libre d'Esprit*, en étroit **partenariat avec le *Secours Populaire Français***, inclut dans ses projets de résidences des **ateliers** de découverte artistique et la création de **festivals pluridisciplinaires** favorisant la **rencontre entre différentes populations**. La compagnie œuvre à une **ouverture sur les cultures**, sur des **questions de société** et sur des métiers des arts et du spectacle et pose **l'altérité comme fondement du vivre ensemble**. Elle s'associe à différents partenaires locaux et invite des artistes professionnels de différentes disciplines.

Les expériences des résidences précédentes à Gravelines sont motrices de nouvelles explorations : la création collective théâtrale et musicale *Les Martyrs* avec le *Village International des Enfants Copain du Monde* et l'association sociale *ALEFPA* en août 2019 et le *Festival Grand Large* en août 2020 dans le centre de formation de l'*ALEFPA-Paul Machy*. La rencontre avec le Comité de Nœux-les-Mines du *Secours populaire* et des habitants du territoire donne **naissance au projet de résidence *Culture en Terril*** à Nœux-les-Mines. Ce projet se déploie **sur trois temps** : les ateliers de rencontre (juin-juillet août 2020), le Festival *Dehors Dedans* (septembre 2020) et le lancement d'une création collective (à partir de décembre 2020). Perturbée par la crise sanitaire, la réalisation de ces trois étapes a pu se faire avec une capacité inégalée d'**adaptation aux contraintes et une forte réactivité** de l'ensemble des équipes. Chaque événement s'est construit, déconstruit, réinventé au fil des semaines pour **trouver des formats et des temporalités adaptés**. Fort de cette expérience, le projet *Culture en Terril* a repris en mai 2021 et la deuxième édition du festival *Dehors Dedans* a de nouveau investi la ville de Nœux-les-Mines en septembre 2021 en dépit de la situation sanitaire toujours instable.

2. LES TEMPS DE RÉSIDENCES

➤ CALENDRIER DES RÉSIDENCES 2021

Dates	Nœux-les-Mines	Gravelines
17 – 22 mai	Résidence à Noeux Ateliers théâtre, musique, danse	← Visite d'un groupe de l'ALEFPA à Nœux-les-Mines
22 – 24 mai		Résidence à l'ALEFPA Ateliers théâtre, musique, danse
4 – 7 juin		Résidence à l'ALEFPA Ateliers théâtre, musique, danse
7 – 12 juin	Résidence à Noeux Ateliers théâtre, musique, danse	
13 – 17 août		Préparation du festival <i>Grand Large</i>
18 – 28 août	Visite d'un groupe de Noeux sur 3 jours du festival	→ Festival <i>Grand Large</i>
17 – 25 septembre	Festival <i>Dehors Dedans</i>	

➤ OBJECTIFS

- **Permettre la rencontre, la découverte, le partage entre des artistes et des habitants** par des résidences immersives avec pour pilier des ateliers de création collectives mêlant participants et membres de la compagnie
- **Impliquer et rassembler les noeuxois autour de projets communs** : création artistique, création d'un événement : le festival *Dehors Dedans*
- **Rendre la culture attractive et accessible à tous**
- **Éveiller la citoyenneté**

➤ SE RETROUVER

Après six mois d'interruption à cause de la crise sanitaire et de ses restrictions, le projet *Culture en Terril* a pu reprendre. Le mois de mai a marqué les retrouvailles avec les équipes et les bénévoles du *Secours Populaire Français* de Nœux-les-Mines. Le premier objectif de la résidence était de **renouer le contact** avec eux en leur proposant des ateliers **d'improvisation théâtrale, d'écriture, de dessin et des séances de courts métrages** suivies de débats. Très vite, les bénévoles qui avaient participé activement au projet en 2020 se sont de nouveau impliqués dans les différents ateliers proposés.

➤ ÉCHANGER, PARTAGER, CRÉER

Grâce à l'implication d'un groupe du *Secours Populaire*, les projets initiés en 2020 se sont poursuivis. **Les répétitions de la pièce *La Famille Populaire***, créée par une bénévole l'an passé, ont été au centre de plusieurs ateliers. Un groupe de jeunes de l'*Alepha-Gravelines*, accompagné d'un éducateur, s'est déplacé à Noeux-les-Mines pour participer à un atelier de théâtre et à une séance de courts métrages. L'objectif **d'ouverture à la mobilité entre les départements par des formats collaboratifs du projet de résidences** a ainsi pu être mis en oeuvre.

➤ DE NOUVEAUX PARTENARIATS

Les résidences des mois de mai et juin ont été l'occasion pour la compagnie *Libre d'Esprit* de proposer des ateliers de théâtre au sein de l'*École élémentaire Saint Exupéry* et du centre de loisirs *Croqu'École*. Très positifs, ces premiers contacts ont amené de nouvelles perspectives pour l'édition 2021 du festival *Dehors Dedans*, notamment la possibilité d'installer le ***LoupGarou Théâtre*** (camion-théâtre mobile) **dans la cour de l'école le temps du festival**. De plus, ces ateliers scolaires ont permis de **toucher un public plus large et d'ouvrir le projet** au-delà du *Secours Populaire* de Noeux-les-Mines. En effet, des élèves de l'école Saint-Exupéry sont venus par la suite participer à plusieurs ateliers qui se sont déroulés au Centre socio-culturel *Georges Brassens*. La compagnie a également rencontré l'équipe du Lycée Polyvalent d'Artois en juin et est entrée en contact avec le collège Anatole France.

Répétition de la pièce *La famille populaire* créée par une bénévole avec l'appui des artistes de la Cie

Visite des jeunes de l'ALEFPA à Noeux-les-Mines : atelier théâtre et séance de court métrage

Ateliers théâtre avec les scolaires à l'école St. Exupéry et à l'espace G. Brassens

Résidences mai et juin

230 participations – 26h d'ateliers et 6h de projections ciné-débat

➤ **UN GROUPE DU SECOURS POPULAIRE AU FESTIVAL OFF D'AVIGNON**

Initié pendant la résidence du mois de mai, le projet de faire venir un petit groupe du *Secours Populaire* de Nœux-les-Mines au *Festival Off d'Avignon* s'est rapidement mis sur pieds. Quatre participantes ont été accueillies par *Motra* et par compagnie *Libre d'Esprit* à Avignon pendant 4 jours. Leur séjour a été rythmé par la découverte de spectacles variés, par des visites culturelles, par la participation à des rencontres avec différents acteurs de l'Education Populaire, dont un groupe de jeunes des MJC de Lyon.

Répondant aux **objectifs d'attractivité et d'accessibilité à la culture** pour tous et de **mobilité entre les territoires**, ce séjour a été l'occasion pour les participantes de découvrir la ville d'Avignon, d'assister à un grand nombre de spectacles de genres et formats différents et de voyager. L'une des participantes prenait le train pour la première fois. Après les retours extrêmement positifs des participantes, nous espérons **renouveler ce séjour l'année prochaine** et l'ouvrir à plus de personnes.

Visite d'un petit groupe du Secours Populaire de Nœux-les-Mines au Festival Off d'Avignon 2021

3. LE FESTIVAL DEHORS DEDANS

➤ **OBJECTIFS**

C'est en septembre-octobre 2020 que le festival *Dehors Dedans* a eu lieu pour la première fois, dans un contexte perturbé par la crise sanitaire. En septembre 2021, malgré une situation sanitaire

toujours compliquée, le festival *Dehors Dedans* a de nouveau investi la ville de Nœux-les-Mines avec les objectifs suivant :

- **Proposer une programmation culturelle professionnelle, diversifiée** avec un collectif d'artistes soucieux de faire exister la rencontre, le partage, l'accompagnement des pratiques.
- **Favoriser la participation** pour permettre la rencontre, l'ouverture à l'autre
- **Attirer des populations** qui ne fréquentent pas ou peu les établissements culturels de la ville et du territoire grâce à un festival à la forme innovante et à l'esprit convivial.

➤ **DES TERRITOIRES ET DES ORGANISATIONS INVESTIES**

Ateliers, spectacles, concerts, scènes ouvertes et échanges se sont déployés pendant 9 jours avec intensité et convivialité.

Les lieux investis par le festival en 2020, notamment la salle *Georges Brassens* et le *N°3*, n'étaient pas disponibles en septembre, l'un étant mobilisé comme centre de vaccination et l'autre étant fermé pour travaux. Cette contrainte de départ nous a poussés à **trouver d'autres lieux de représentations** et nous a donné l'opportunité de découvrir de nouveaux lieux et de **faire vivre l'événement au-delà de la ville** de Nœux-les-Mines.

Le festival *Dehors Dedans* a ainsi investi en tout 12 lieux à Nœux-les-Mines et dans ses villes environnantes.

Journée type

- **10h : Concert pédagogique**
- **14h : Spectacle conte musical**
- **15h : Spectacle magie**
- **15h45 : Séance courts-métrages**
- **16h45 : Théâtre**
- **19h : Concert**

Lieux

NŒUX-LES-MINES :

- **Locaux du Secours Populaire Français** (1 rue Lavoisier)
- **Mines de Rien** (rue Lavoisier)
- **LoupGarou Théâtre installé dans la cour de l'École Saint-Exupéry** (1 Place Sainte-Barbe)
- **Croqu'École** (rue Léon Blum)
- **Restaurant-Bar La Diablotine** (81 rue Nationale)
- **Parc Loisinord** (20 rue de Boulogne)
- **Quartier du N°3** (rue d'Arras)
- **APF France Handicap** (rue Louise Weiss)
- **Scène en plein air** (Boulevard du Général Maistre)
- **Brocante –vide grenier** – place extérieure

BÉTHUNE :

- **Comédie de Béthune** (138 rue du 11 novembre)
- **Médiathèque Elie Wiesel** (Place Georges Clémenceau)

BEUVRY :

- **Maison de la poésie** (37 rue François Galvaire)

Si 2021 marque le début d'une collaboration avec l'École Saint-Exupéry et le centre de loisirs Croqu'École, elle a également été l'occasion de **nouvelles rencontres avec de futurs possibles partenaires**. La visite à la Comédie de Béthune, les multiples participations des résidents de l'APF aux différents événements du festival et les deux spectacles dans le restaurant-bar La Diablotine en sont de parfaites illustrations.

Visite à la Comédie de Béthune : lecture et découverte des coulisses du théâtre

Théâtre à domicile à l'APF France Handicap et Atelier kuiZik avec un groupe d'usagers au SPF

Théâtre et concert au Resto/bar la Diablotine

➤ LES ARTISTES INVITÉS

La compagnie *Libre d'Esprit* et ses artistes invités sont **sensibles aux enjeux de l'Éducation Populaire** et œuvrent pour une **culture pour tous**. Afin de proposer un festival **pluridisciplinaire**, *Libre d'Esprit* fait appel à des **artistes aux univers variés et aux sensibilités différentes**. Ainsi, divers modes d'expression artistiques se font entendre tout au long du festival, ainsi que différentes cultures du monde : le Maghreb, les Amériques, les Balkans, la France résonnent au fil des spectacles et racontent des **histoires individuelles**, pourtant si **universelles**.

Parmi les artistes invités de cette deuxième édition, certains étaient déjà présents l'année dernière, notamment, **Franck Halimi** (pluridisciplinaire : écriture sonore, poétique) et **Terry Brisack** (musique). D'autres participaient au festival pour la première fois, comme le magicien **Gozfather**.

La présence d'un magicien dans la programmation a permis de diversifier les propositions artistiques.

Concert de Terry Brisack et spectacle de magie de Gozfather

➤ UN FESTIVAL AU CŒUR D'UNE ÉCOLE

Une des grandes nouveautés de cette édition était la présence du *LoupGarou Théâtre* dans la cour de l'École Saint-Exupéry. Atypique, le projet s'est avéré très enrichissant, aussi bien du côté des élèves et des professeurs que du côté des membres de la compagnie et des artistes invités. **Les 360 élèves des classes du CP au CM2** ont assisté tous les jours aux différents **spectacles de la programmation**. Cette présence quotidienne a été l'occasion **d'échanges entre les enfants et les membres de la compagnie**, notamment pendant les moments de récréations. Le fait d'installer le festival dans une école a aussi permis de **toucher un public plus large** que l'année précédente et d'impliquer non seulement les enfants dans le projet, mais aussi leurs familles.

La présence du festival au sein de l'école a également été l'occasion d'ajouter de nouveaux formats de spectacles dans la programmation. Le musicien Terry Brisack a proposé des **spectacles pédagogiques**, l'un sur l'histoire de l'enregistrement sonore, et l'autre sur l'histoire de la guitare. Ces formats ont rencontré un franc succès auprès des enfants, mais aussi des plus grands.

En plus des élèves et des professeurs de l'école, le *LoupGarou* a également accueilli des **spectateurs extérieurs à l'école** lors de représentations données en soirée. **Séances scolaires et séances tout public** se sont ainsi enchaînées pendant les 9 jours du festival.

Installation du Loup Garou théâtre dans la cours d'une école : spectacles scolaires et tout public

➤ UN FESTIVAL PARTICIPATIF

La compagnie est régulièrement à la recherche de **formats qui vont au plus près des habitants**. Cependant, les formats imaginés sur le projet invitant à créer ensemble ou à s'emparer des espaces de scènes ouvertes, voire à aboutir à une création partagée ont eu du mal à se mettre en place dans le contexte d'une année très perturbée par les contraintes sanitaires : faible capacité d'anticipation des rendez-vous, irrégularité de nos rencontres, absence de certains membres leaders du groupe, défection d'associations mobilisées.

Ceci ne nous a pas empêché de proposer malgré tout des formats suscitant l'échange et la participation.

- **Théâtre** : l'extrait de *Crime et châtiment* de Dostoïevski *Est-ce qu'on tue la vieille ?* invite le public à jouer l'affront de deux camps opposés pour ausculter les enjeux et les limites d'un acte servant une cause commune. Conçu comme un débat, ce spectacle, par mise en scène interposée, fait appel au questionnement et à la construction de l'esprit critique.
- **Magie** : certains tours de magie deviennent d'autant plus fascinants que leur réalisation requiert la participation du public.
- **Atelier Kuzik** : une casserole, une planche à découper, un couteau, une spatule, une poire, une pastèque muent en instruments de musique et ainsi accompagnés par des murmures et des chants des participants, ils fabriquent un spectacle hautement vitaminé.

Si le spectateur n'est pas systématiquement acteur au sens strict du terme, sa **participation éveillée** et sa **curiosité** sont toujours sollicitées.

- **Séances pédagogiques musicales** : l'évolution des appareils enregistreurs de son est mise en parallèle avec les expériences, les connaissances et les questions des spectateurs tout en permettant de toucher et de manipuler les machines et les disques d'époque.
- **Séances courts métrages** : à l'appui de 4 courts métrages et leurs réalisations différentes (noir et blanc, animation, images réelles) les CP/CE1 ont échangé sur les façons dont le cinéma peut susciter le rire, la tristesse, la peur et la colère.
- **Événement-lecture à la Médiathèque de Béthune et visite des coulisses de la Comédie de Béthune** : 15 usagers et bénévoles du SPF se sont rendus à Béthune pour découvrir des extraits de textes de la saison 21/22, lus par deux comédiens de la Comédie de Béthune ; cette découverte s'est prolongée par la visite du théâtre et un échange autour d'un goûter avec les deux chargés des relations avec les publics.

Participation du public : théâtre métal *Est ce qu'on tue la vieille ?* et atelier kuiZik

Séances musicales pédagogiques et courts métrages

Festival *Dehors Dedans*

27 spectacles, 2 ateliers, 2 séances de courts métrages, 1 soirée ciné-débat, 2 scènes ouvertes – 1160 participations

4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Malgré une année difficile à cause de la crise sanitaire, le projet *Culture en Terril* porte ses fruits. Les contraintes de départ liées à l'indisponibilité de la Salle Georges Brassens ou du N°3 nous ont conduits à **diversifier les lieux** du festival *Dehors Dedans* et de **rencontrer de nouveaux partenaires**. Le *Secours Populaire Français* et la *SCIC Motra*, l'un par partenariat, l'autre par accompagnement, ont remarquablement œuvré au projet *Culture en Terril* et au festival *Dehors Dedans*. Ils ont non seulement été présents à tous les rendez-vous en cette année particulière, mais encore ils ont **impulsé de nouvelles actions** de la compagnie. L'ambition de partager, d'éveiller la curiosité artistique, de créer ensemble et d'œuvrer à l'émancipation individuelle et collective ne désemplit pas et fait que les actions ainsi menées conjointement sont optimisées et enrichies d'une fois à l'autre. Pour aller encore plus loin, les contacts entrepris auprès du lycée polyvalent d'Artois, du collège Anatole France et la mise en place d'un deuxième voyage des participants volontaires au festival d'Avignon 2022 seront à développer. Il s'agira également de réfléchir aux démarches qui permettront d'**augmenter la fréquentation** du festival *Dehors Dedans* et la participation au projet *Culture en Terril*, notamment par **les habitants et les agglomérations**. Afin de poursuivre les **objectifs d'un festival participatif**, le soutien de la ville de Nœux-les-Mines serait à engager et les temps des **résidences à investir en tant que vivier de créations collectives** mêlant professionnels et citoyens. En effet, fidèle aux convictions de la compagnie, le festival *Dehors Dedans* reste ancré dans sa **démarche fédératrice** où le climat de confiance, le plaisir de découvrir et de faire, l'esprit critique et la générosité invitent au voyage, à la fête et au vivre ensemble.