Rapport d'activité

Collectif Protocole

2011-2020

Sommaire

CHAPITRE 1
Historique & intention

CHAPITRE 2
LES CRÉATIONS

CHAPITRE 3
PROJETS TRANSVERSAUX

CHAPITRE 4
PROJETS INTERNATIONAUX

CHAPITRE 5
PARTENARIATS & RAYONNEMENT

CHAPITRE 6
Budgets & financements

CHAPITRE 7
Projets en cours & perspectives

Chapitre 1 :
HISTORIQUE & INTENTION

Avec Protocole nous voulons donner à voir l'ordre du monde de façon brute. Le jonglage avec sa densité physique en est pour nous, le meilleur moyen. Nous vivons le jonglage comme une force joyeuse, un art populaire, une mise en danger, un questionnement permanent. Le cirque est pour nous une forme mouvante, puisqu'il puise dans les matières transversales, de la danse, du théâtre, des performances et de la musique. Avec Protocole, la discipline du jonglage que nous nous imposons de manière personnelle depuis plus de dix ans, nous invite à raconter l'indiscipline et la désobéissance en questionnant les cadres et le fond de notre pratique. Le corps y est investi, présent, indissocié. Le cirque a cette force ancestrale de réunir autour de ce qui était, autrefois, la piste. Pour nous, la piste est partout, dans le sous-sol du théâtre, au fond d'une forêt, derrière le gradin, sous le pont d'une autoroute, dans un bâtiment en construction. Notre jonglage est une forme de langage. Protocole est dans la recherche d'un langage commun avec toute sa complexité, permettant de nous exprimer de manière improvisée. Le jonglage peut ainsi permettre de goûter tous les espaces, les situations, les textures et d'être en position de prise directe avec l'instant. Lorsque Protocole se projette dans l'espace public, c'est pour donner à voir le réel des situations des espaces, donner à voir l'inaperçu.

Créé en 2011 pour regrouper 4 jongleurs et 2 jongleuses utilisant le même objet (massue blanche Henrys Pirouette), le Collectif s'est d'abord retrouvé régulièrement dans une dynamique de laboratoires artistiques expérimentaux, en espace public.
C'est à travers l'improvisation dans des lieux non dédiés que l'identité du collectif s'est construite. A la recherche d'un langage commun avec toute sa complexité, Protocole cherche à ouvrir de nouveaux espaces de jeux, et à donner à voir l'inaperçu et la poésie cachée des lieux délaissés.

L'équipe artistique du Collectif est actuellement composée de :
• Jongleur.euse.s : Paul Cretin, Thomas Dequidt, Sylvain Pascal, Valentina Santori, Pietro Selva Bonino et Johan Swartvagher
• Musicien : Alexandre Verbiese
• Techniciens : Erwan Sautereau, Thibault Condy

Chapitre 2 :

les créations

One Shot

Performances à géométrie variable, événements non reproductibles joués dans des contextes et selon des formats très divers depuis 2012.

Partenaires et diffusion :

2020 tournée Serbie-Croatie, novembre / La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque d'Occitanie, juillet

2019 Festival Seoul Street Arts, Corée du Sud / Festival Seto la Piste, Kotohira, Japon / Festival Tainan Streets Arts, Taiwan / Festival Résurgence, Lodève / Le Manège, Scène Nationale de Reims / Festival La Défriche, Bobigny / Festival Les Toiles dans la Ville, Lille / Festival La Voix est Libre, Théâtre de la Cité internationale, Paris / Festival Il était une fois un Chapiteau, Chinon.

2018 Pecquencourt / Festival Rastelli, Bergamo (Italie) / Cirqu'ônflex, Dijon / L'Occitanie fait son Cirque en Avignon

2017 CNAREP L'abattoir, Chalon-sur-Saône / Coup de Chauffe, Cognac / Atlast 2, La Marbrerie

2016 Festival La Grande Echelle, le Monfort, Paris / Jonglissimo, Reims / Festival Eclat, Aurillac / La Nuit des Musées, Mons, (Belgique) / Festival Rues et vous, Rioms / Festival de Joué-les-Tours / Festival Et 20 l'été, Paris

2015 Festival T'es belle et tu sens bon, Tours / La Maison des Jonglages, La Courneuve / Festival Eclat, Aurillac / Festival Turbul en Chap', Valdegour / Animakt, Saulx-les-Chartreux

2014 Jonglissimo, Reims / EHPAD Antoine Moreau, Bourges / Festival Chalon dans la rue, Chalon sur Saône / Château de Blandy, Blandy-les-Tours / Marché de Noël, Saint Denis / Le Carroi, Menetou-Salon / Festival Melting Pot, Strasbourg / Les Dimanches de cirque, Brinon-sur-Beuvron

2013 Association Emmetrop, Bourges / Festival Carnaval Sztuk-Mistrzow, Lublin, Pologne / Maison du lac, Louvain la neuve, Belgique / Protocole Tour (Cherves Châtelars, Coulans-sur-Gée, Centrale 7 à Nyoiseau, L'Hectare en Vendôme, Le Plan B à Poitiers, Musée du textile à Cholet, Greffon Plastique à Clermont Ferrand) / Atelier du Plateau, Paris / Théâtre Foirail, Chemillé-en-Anjou

2012 Collectif Kitach, St Agnan sur Erre / Festival Rencontre des Jonglages, La Courneuve / Maison des Jonglages, La Courneuve

2011 La Châtre

LIEN VIDÉO

Monument

Pièce de 4 jours pour 5 jongleur.euse.s, un musicien, un musicien invité et des participant.e.s locaux, créée en 2017. *Monument* est un spectacle en deux chapitres, une enquête poétique jonglée dont le décor sera la ville et ses habitants, créée pour un espace monumental non dédié.

Coproductions et soutiens :

La Maison des Jonglages, Scène conventionnée La Courneuve ; Le Hangar, Pôle Cirque d'Amiens ; Festival SPRING, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie ; La Transverse et le Club des 6, Corbigny ; La Cascade, Pôle Cirque Bourg St Andéol ; La Paperie, CNAREP Angers ; Scènes de Pays dans les Mauges, Beaupréau ; Théâtre Foirail, Chemillé-en-Anjou ; Le POlau, pôle des arts urbains de Saint-Pierre-des-Corps ; La Carrosserie Mesnier, St Amand Montrond ; Emmetrop, Bourges
Région Centre-Val de Loire ; DRAC Région Centre-Val de Loire ; Auteurs d'espaces SACD ; DGCA Ministère de culture.

Budget de création : 145 386 euros

Diffusion :

2020 A venir : Communauté de communes des Coëvrons

2019 Le Jardin de Verre, Cholet / Transfert, Rezé / Festival Le Mans fait son cirque / PNAC Le Prato, Lille / Les Turbulentes, CNAREP Le Boulon, Vieux Condé

2018 Travellings, CNAREP Lieux Publics, Marseille / Cirqu'ônflex, Fontaine d'Ouche, Dijon / Festival Constellations Imaginaires, Culture Commune, Loos-en-Gohelle

2017 PNAC Le Prato, Lille / Théâtre Foirail et Scène de Pays, Chemillé-en-Anjou / Festival Todos, Lisbonne (Portugal) / Festival Chalon dans la Rue (IN), Chalon-sur-Saône / Festival Cratère Surface, Alès / La Rue est à Amiens, Amiens / Festival Furies, Châlons-en-Champagne / Première en Région Centre – Le Carroi, Menetou-Salon / Première – Festival Rencontre des Jonglages, La Courneuve / Avant-première - Coopérative De Rue et de Cirque (2r2c), Paris / Avant-première - Festival Ay-Roop, Rennes.

LIEN VIDÉO

Périple 2021

Performance continue de 5 mois et demi, à travers toute la France, créée en mars 2021, à la recherche de la poésie cachée des territoires traversés.

Coproductions et soutiens :

Lieux publics, CNAREP Marseille ; La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque d'Occitanie ; la Maison des Jonglages, Scène conventionnée La Courneuve ; Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie ; la Paperie, CNAREP Angers ; l'Entracte, Scène conventionnée Sablé-sur-Sarthe ; la Cité du cirque, Le Mans ; Pôle culturel des Coëvrons ; les Monuments nationaux ; Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c), Paris ; le Cheptel Aleikoum, St Agil ; la Transverse, Corbigny ; le POlau, Centre des Arts Urbains de Saint-Pierre-des-Corps ; SACD (Ecrire pour la rue) ; Parcours de Production Solidaire, Région Centre-Val de Loire ; autres en cours.

Budget de création : 222 000 euros

Diffusion prévisionnelle :

Lieux publics, CNAREP Marseille ; La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque d'Occitanie ; la Maison des Jonglages, Scène conventionnée La Courneuve ; Festival Spring Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie ; la Paperie, CNAREP Angers ; l'Entracte, Scène conventionnée Sablé-sur-Sarthe ; la Cité du cirque, Le Mans ; Pôle culturel des Coëvrons ; Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c), Paris ; Espace Lino Ventura, Garges-lès-Gonesse ; ville d'Aubervilliers ; la Garance, Scène nationale de Cavaillon ; ville de Puget-Théniers ; le Pôle, Revest-les-Eaux ; Le Carroi, Menetou-Salon ; Emmetrop, Bourges ; le Fourneau, CNAREP Brest ; festival Eclat, Aurillac.

Cartes blanches

Le Collectif Protocole est curieux de toutes les expériences. Plusieurs organisateurs lui ont confié des temps d'expérimentation publique, libres et de formats très variés, dans des configurations in situ spécifiques.

Festival Transmission, Tours : novembre 2018
Espace des tentatives, festival Chalon dans la Rue (IN) : juillet 2018
Fêtes du Chapiteau Bleu, Tremblay-en-France : juin 2018
Festival Effervescences, Clermont Métropole : octobre 2017
Festival In Circus, La Verrerie d'Alès, Pôle National Cirque d'Occitanie : juin 2017
Création collective, Carreau du temple, Paris : décembre 2014

Chapitre 3 :
Projets transversaux

CRAC, Lomme

Mise en scène collective du spectacle *Ne pas Toucher* – 2018/2019
Le Collectif a passé sept semaines auprès des élèves de deuxième année du Centre régional des arts du cirque de Lomme, pour créer un spectacle de fin d'année en espace public. Le spectacle a ensuite été joué dans plusieurs festivals de la Région Hauts-de-France.
Partenaires : Festival Les Turbulentes au Vieux-Condé, Festival La Rue est à Amiens, le Prato à Lille, Culture commune.

Stage avec le Lido, Toulouse

2017
Dans le cadre de *Monument en partage*, le Collectif a travaillé une semaine avec une quinzaine d'étudiants de troisième année du Lido, école supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie. Les étudiants ont été amenés à s'immerger dans le quartier, rencontrer les habitants, être en jeu en continu, proposer des performances à des endroits précis du quartier des Quatre-Routes, être ainsi partie prenante des rendez-vous publics proposés par Protocole.

Monument en partage, La Courneuve

2016/2018
Pour accompagner artistiquement la transition urbaine de l'îlot du marché des Quatre Routes de la Courneuve, le Collectif a investi tout un quartier de septembre 2016 à juin 2018. Sept actes artistiques ont été proposés, dans l'intention de construire ensemble ; habitants, usagers et professionnels, une manière d'enchanter le territoire urbain et de s'en approprier la métamorphose.

Partenaires : Maison des Jonglages, Département de la Seine-Saint-Denis, Ville de la Courneuve, Plaine Commune, la SEM Plaine Commune Développement.
http://www.monument-en-partage.fr/

Transmission

Plusieurs membres du Collectif sont régulièrement sollicités pour donner des stages de création in situ, des mises en scène, des regards extérieurs et des ateliers de pratique, en France et à l'étranger.

Chapitre 4 :
Projets internationaux

Le Collectif Protocole est curieux de tous les terrains de jeu, et friand de partager son approche de la création in situ en improvisation au-delà des frontières.

Europe

A venir
Mini *Périple* au Portugal, automne 2021 : un mois d'itinérance entre des villages d'Algarve et d'Alentejo, à la rencontre des habitants
Tournée Balkans 2020 : diffusion de *One Shot* et stages de création in situ, à destination d'artistes locaux professionnels et amateurs

Diffusion
One Shot au Festival Rastelli, Bergamo (Italie) : septembre 2018
Monument au Festival Todos, Lisbonne (Portugal) : septembre 2017
One Shot à la Nuit des Musées, Mons (Belgique) : août 2016
One Shot au Festival Carnaval Sztuk-Mistrzow, Lublin (Pologne) : août 2013
One Shot à la Maison du lac, Louvain la neuve (Belgique) : août 2013

Asie

Stages de création
• Stages avec Johan Swartvagher, Taiwan (Hualien 2020, Tainan 2019, Taipei 2018) : création en espace public avec des artistes professionnels et semi-professionnels taiwanais, en partenariat avec Hsinghoo
• Stage avec Johan Swartvagher, Tokyo (Japon), novembre 2018 : stage de création en espace public avec des artistes semi-professionnels japonais, en partenariat avec le Tokyo Metropolitan Theatre, l'Usine CNAREP de Tournefeuille, l'Institut français du Japon
• Stage avec Johan Swartvagher, Tokyo (Japon), mai 2016 : création d'une pièce in situ pour 6 artistes professionnels japonais, en partenariat avec l'Institut français du Japon, le Setagaya Public Theatre, la Fondation Sasakawa, l'Université Waseda.

Diffusion
One Shot au Seoul Street Arts Festival, Seoul (Corée) : octobre 2019
One Shot au festival Seto la Piste, Kotohira (Japon) : septembre 2019
One Shot au Tainan Street Arts Festival (Taiwan) : septembre 2019

En projet
Transmission de la matière artistique de *Monument* à un groupe d'artistes taiwanais, en partenariat avec Hsinghoo, afin que les artistes taiwanais s'emparent de la démarche, du protocole de création, des outils artistiques de Monument, et puissent le jouer de façon autonome, à Taiwan et ailleurs.

Chapitre 5 : Partenariats & rayonnement

Artistes associes

Le Collectif Protocole est artiste associé au Pôle cirque national la Verrerie d'Alès, de 2019 à 2021.
Johan Swartvagher est artiste associé à la Cité du cirque du Mans, à partir de 2020.
Johan Swartvagher a été artiste associé à la Maison des Jonglages, Scène Conventionnée de La Courneuve, de 2017 à 2019.

Presse

Pour *Périple 2021*, le Collectif collabore avec Elektronlibre, agence de presse et de relations extérieures. Cette collaboration pourra ensuite évoluer vers un accompagnement de compagnie plus que de projet.

Monde universitaire

Le travail du Collectif a fait l'objet de plusieurs mémoires de fin d'études et de travaux de recherches :

- Léa Martinent, Master 2 Direction de projets et d'établissements culturels, Lyon, 2020
- Julie Copée, Master 2 en Architecture d'intérieure, Ecolé Supérieure des Arts visuels et de l'espace à Saint-Luc, Bruxelles, 2020
- Mathilde Besnier et Julie Pépin, Master Direction de projets et établissements culturels, spécialité patrimoine, ESTHUA, Angers, 2019
- Pascal Le Brun Cordier, directeur du Master Projets culturels dans l'Espace Public, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2019
- Estelle Guichard, IUP Administration des Institutions Culturelles, Faculté d'Économie et de Gestion, Aix-Marseille, 2018

Réseaux professionnels

Le Collectif Protocole a été cité dans le manifeste Cirque en actions, édité par le réseau Territoire de cirque en 2018, sur son travail de création in situ.
Le Collectif a été régulièrement invité à présenter ses projets artistiques dans le cadre de rencontres professionnelles : Fresh Circus et Fresh Street organisés par Circostrada, Monitoring organisé par le réseau européen In Situ dans le cadre du festival Travelling.

Chapitre 6 :

Budgets & financements

		2012 estimation	2013 estimation	2014 estimation	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (prévi)
Budget annuel compagnie		2 000	5 000	7 000	15 000	115 250	187 000	93 400	108 300	65 000
Dont ressources propres (cessions)		2 000	5 000	7 000	15 000	59 500	115 000	64 670	71 000	21 200
Dont coproductions						28 500	28 000	10 240	15 000	23 000
Dont subventions						27 250	42 510	12 260	21 900	20 000
Détails des subventions										
DGCA	*Aide à la création*						*10 000*			
	Ecrire pour la rue (avec SACD)								*6 900*	
Région Centre Val-de-Loire	*Aide à l'émergence*					*7 250*	*7 250*			
	Aide à la création						*2 500*	*2 500*		
	Aide pour Avignon							*8 000*		
	Parcours de Production Solidaire									*10 000*
DRAC							*10 000*			
Département (Seine-Saint-Denis)	*Aide à la création*					*20 000*				
Communauté de communes (Plaine commune, 93)							*1 760*	*1 760*		
Ville (Paris)							*4 000*			
Institut français									*15 000*	*10 000*
SACD	*Auteurs d'espace*						*7 000*			

Chapitre 7 :

Projets en cours & perspectives

Nos objectifs à moyen-long terme :

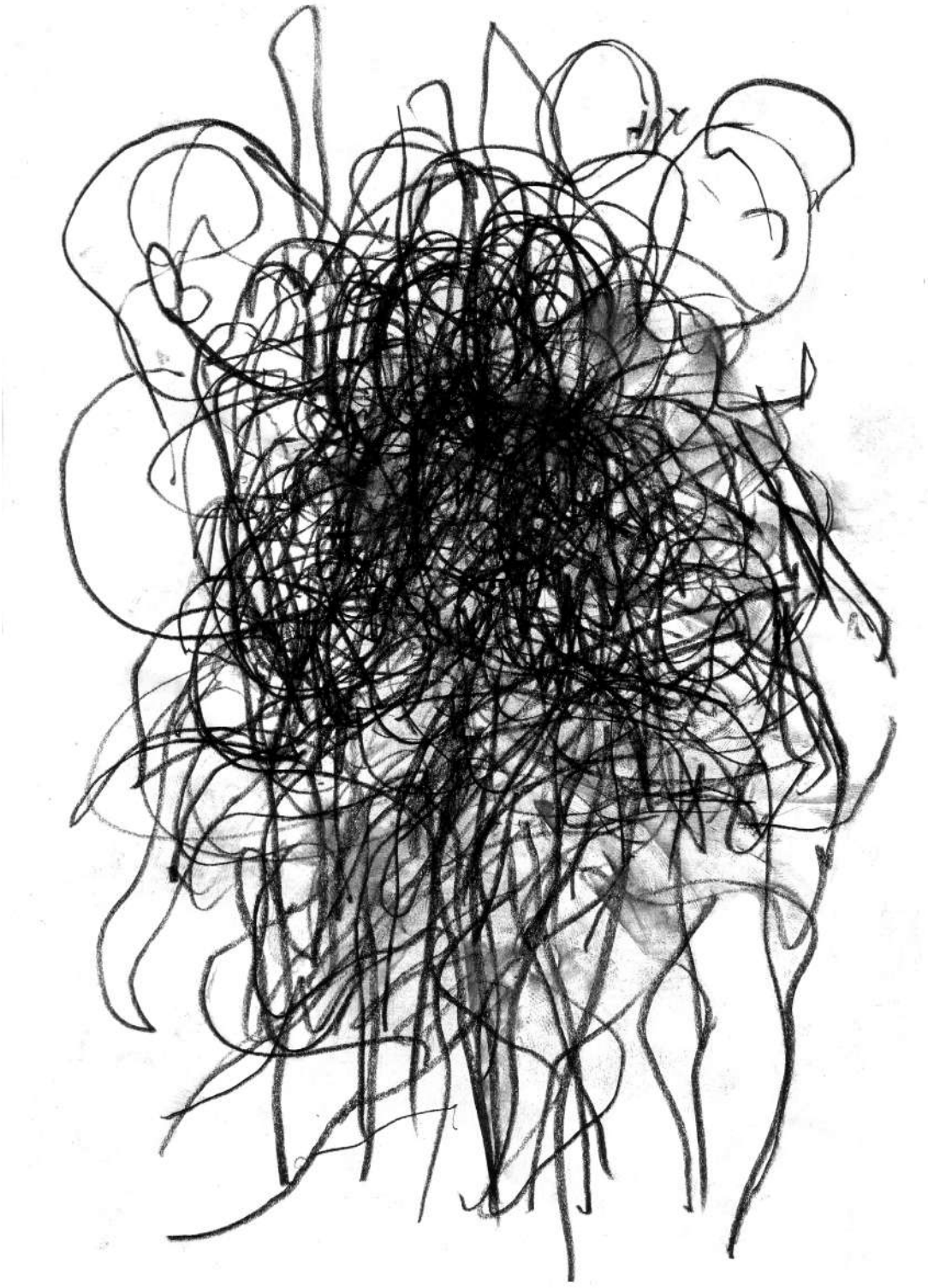
- Développer la reconnaissance et l'ancrage du Collectif en Région Centre-Val de Loire, notamment via des projets de territoire et des résidence de longue durée

- Développer la reconnaissance professionnelle et publique du Collectif à l'échelle nationale, via la diffusion des créations et l'organisation de stages

- Développer le rayonnement international, notamment via le volet transmission

- Structurer les ressources humaines et financières de l'association

Collectif Protocole



collectifprotocole.com / periple2021.com

incubateur.prod@gmail.com

Production, diffusion :
Caroline Sotta / Léa Calu
+33768581184 / +33604499850