

Association du château de Monthelon

Rapport d'activités 2011

Sommaire

I) LA VIE DE CHÂTEAU...	P.3
II) LES RÉSIDENCES EN FORCE.	P.4
III) EDITION 2011 DES « RENCONTRES », RETOUR AUX SOURCES.	P.6
IV) MOT DE TRANSITION.	P. 11

I) LA VIE DE CHÂTEAU...

A part notre vocation : l'accueil des artistes en résidence, qui de plus en plus sont des expériences intenses, du vrai vécu, des frottement et des échanges, une activité en pleine fleur ; notre cible principale de cette année était la création d'une administration "aussi belle que l'idée artistique et philosophique" .

La création de l'administration, activement soutenu par les membres du bureau, à commencé justement il y a un an avec des entretiens "coaching" d'Adeline, de Ueli, de Sylvie et de Sky, avec notre conseillère Marie-Charlie. Un état des lieux et une analyse sur les besoins, stratégies à développer ainsi que la hiérarchie des mesures à prendre ont été évaluées dans plusieurs réunions. Concrètement une fiche de poste était élaborée avec la priorité de trouver des financements en plus de ceux qui nous sont attribués aujourd'hui.

L'administration a donc bien fonctionné cette année, sous forme de Services civiques pour travailler avec Ueli : Adeline, et tout récemment Juliette.

Chantiers administratifs 2011 :

- Subventions publiques et privées -

Toutes les demandes de subvention publiques et privées

Suivi des subventions

Recherches de nouvelles sources

- Bases administratives -

Secrétariat, courriers, gestion quotidienne

Budget prévisionnel 2012

Comptabilité (bientôt avec logiciel, reprise de tout 2011)

Rédaction des comptes rendus et bilans d'activités 2011

- Développements -

Agrément pour accueillir un service civique (jusqu'en mai 2012)

Mise en place d'un emploi aidé pour l'accueil des résidents et suivi (jusqu'en juin 2012)

Initier un nouveau site internet, suivi du projet jusqu'en juin 2012

Contacts avec différent acteurs locaux et régionaux, publics et privés en vue de partenariats, mise en réseau

- Vie associative -

Conseil d'administration et Assemblée générale au printemps 2011, les comptes rendus étant envoyés ou publiés sur notre site

Association devenue d'intérêt public, peut recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux

Dynamiser et gérer l'association

Prochain lancement de la campagne d'adhésion pour 2012

- Projet de formations -

Agrément d'organisme formateur obtenu

Création d'un programme des formations

Organisation de premières formations

Accompagnement par la Fédération des Foyers Ruraux de l'Yonne pour cette nouvelle activité économique

- Structuration pour l'avenir -

Construction juridique de fonctionnement : créer un bail emphytéotique

Études sur la transmission de la SCI à une fondation

Règlement de la succession de Ueli

- « Rencontres 2011 » -

Développer de nouveaux axes et idées pour les "Rencontres"

Les organiser et administrer les aspects juridiques et logistiques

Le constat montre qu'il y a une activité artistique complètement en déséquilibre économique. Monthelon est chroniquement sous-financé et la pression des sur-exploitations de quelques bénévoles présentent un risque sérieux pour l'avenir. Donc la première priorité est de trouver le financement pour pouvoir rémunérer un/une administrateur/trice dignement.

Autres activités :

- Isolation et rénovation de la salle de méditation pour pouvoir la chauffer et maintenir des activités (réduites) en hiver grâce à un prix de la fondation Ecart Pomaret,

- Rénovation de la cuisine,

- Travail sur un plan e gestion d'énergie,

- Travail sur le concept de nouveau chauffage avec l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie,

- Études sur les investissements nécessaires et urgents,

- Fête de nettoyage de printemps, des journées pour peindre des couloirs, des chambres, faire des réparations, poser de nouveaux rideaux et passer deux soirs ensemble autour de la grande table dans la cuisine rénovée.

II) LES RÉSIDENCES EN FORCE.

Cette année encore plus de 30 projets (venus de tous les horizons artistiques et représentant environ 120 personnes) ont été accueillis à Monthelon, et ce, malgré la relative « hibernation » du lieu (faute de chauffage).

Voici la liste des résidences de l'année 2011 :

Cie de Genève	Théâtre	2 jan.2011	CH/F
Cirque Végétale	Cirque	2 jan./février	F/ Japon
Cie Par-Ce-Que	Cirque	3 jan.	F
Amanda et Cie	Cirque/Théâtre	3 mars	Chili.Arg.
Flying Fish	Cirque/Théâtre	6 fev. -Juin	F/US/Esp
Laureline	Danse	1 mars	F
Nicolas Andry	Danse	2 avril	Belg.
Cie Cornelia	Perf. Théâtre	6 avril	CH/F
Trespace	Danse/ Cirque	3 mai	CH
loutop	Danse	5 Mai -Jui	Ch/ F
Jenn Benoit et Cecile	Film	2 mai	F
Sarah and Brit	Chant	2 mai	NL
Jörg Muller	Danse	2 Juin	DK/F
Exos	Exposition	4 Juin	Can/ CH/ F
Anne Marie and Ville	Théâtre / Music	2 Juin	Fin.
Les pilleurs d'Epave	Théâtre / Music	8 Juin	F
CNPK	Théâtre /Cirque	2 juin	F/CH
Compañia de Paso	Choregr.Aerienne	10 Juillet	Chili
Stav Yeini	Danse Vidéo	1 Août	Israël
Monica Klingler	Performance	8 Août	divers
Die Maiers	Cirque	3 Août	DK
Magdalena Bajamundo	Danse	2 Aout	Chili
Sullin Gonzales	Cirque	1 Août	Chili
Paula Riquelme/Javier			
Varela	Cirque	2 Août	Chili
Delphine Benaout	Musique	9	F
Morton	Ecriture	1 Août	DK
Viky	Edition Radio	1 Août	DK
Charlotte	Cirque	2 sept	Mex. F
Ayel Ramos	Musique	1 sept	F
Delphine 2	Musique	8 sept	F
Ville	Musique	1 oct	Fin.
Esmerine	Musique	6 sept	Can.
Cornelia	Perform	1 oct	CH
Hyacinte	Danse/Th./Cirque	3 oct	F
Acrobats	Cirque	6 oct	Aus.

35 Projets dont :

121 personnes

15 nationalités

4 Théâtre
 9 Cirque
 9 Danse
 2 Performance
 7 Musique
 2 Ecriture/scenario
 1 Feature radio
 1 Creat. Expo.

**Plus 80 personnes pour les
 Rencontres 2011**

21 Projets présentés

III) EDITION 2011 DES « RENCONTRES », RETOUR AUX SOURCES.

Redéfinition : retour aux objectifs

Les «Rencontres de Monthelon» sont depuis 2006 une vitrine, et l'ouverture d'un lieu dédié à la recherche et à la création, normalement plutôt fermé. Les éditions précédentes étaient tellement appréciées, que ce succès risquait de détourner l'idée de base vers un festival banal et consommable. L'édition 2011 était donc un challenge pour l'équipe du château, comme pour les artistes et le public, dont les repères habituels étaient dissous. Il fallait en effet revenir aux sources, et être plus ensembles, artiste et public, dans la problématique d'un processus créatif.

Dans cette optique, renouvellement et innovation étaient essentiels, pour donner une nouvelle impulsion à l'évènement. L'équipe de Monthelon a voulu, pour les Rencontres de 2011, insister sur la mise en place d'un cadre plus intime que les éditions précédentes, pour un meilleur échange entre les spectateurs et les acteurs. Le principe de la libre participation de chacun grâce au chapeau était toujours de mise.

Préparation :

La plupart des 51 artistes participants et bénévoles se sont donc réunis deux semaines en amont, à Monthelon. Ils ont cherché, discuté, se sont entraîné, ont répété ensembles, ils ont constitué des petites équipes, se sont observé et se sont retrouvé ensembles dans des séances de Yoga ou d'autres formes de travail physique. L'issue de cette période de travail se concrétise en 21 projets « In Situ ». Autant de petites formes artistiques autonomes, nécessitant le moins de matériel technique possible, et présentées simplement.

Deux jours avant les « Rencontres » nous ne savions pas encore ce qui allait être présenté au public, donc le concept ne permettait plus de présenter une programmation avec la possibilité de choisir, mais une invitation pour un voyage vers l'inconnu. Notre communication était fondée sur le mystère et tentait de susciter l'intérêt du public pour pouvoir réaliser une VRAIE rencontre surprise! Un challenge et un risque artistique et logistique considérable.

Mercredi 27 juillet :

18 heures, enfin, le public arrive. Curieux, il joue le jeu, il participe au « voyage vers l'inconnu ». Les premiers groupes se constituent et partent, ils suivent leur « guide » et n'ont aucune idée de ce qui les attends.

Par la suite il y a 21 départs de groupes qui comptent entre 10 et 40 participants. Ils seront guidés vers des installations, des performances, et deviennent eux même parties des spectacles. Ils sont confrontés avec le silence, provoqués par des actions, emmêlés dans des discussions, tout ça partout dans le parc, dans divers endroits du château, dans des salles, dans la carrière, dans la forêt, dans des caves et des grottes.

Vers 21h, tout le public se retrouve dans le chapiteau d'accueil pour ensuite être guidé

à la carrière, à 10 minutes de marche, pour assister tous ensemble à un spectacle entre terre et ciel : la compagnie chilienne « De Paso » présente le spectacle *Un horizon quadrado*. Ensuite un retour dans le parc était prévu pour une fin de soirée conviviale autour d'un verre et d'un repas, dans une ambiance détendue.

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet :

Le concept marche et le public nous suit. Puisqu'il est impossible de pouvoir voir toutes les propositions en un jour, le public revient souvent et on commence à se connaître, à se parler et à échanger sur tout ce qu'on a vu.

Il est important de garder en tête que le public est beaucoup plus curieux et intéressé qu'on ne le pense, même ceux qui ne sont pas des « habitués » suivent avec enthousiasme et découvrent des choses pour eux complètement inconnues. Dès qu'on prend le public au sérieux, il est prêt à suivre.

Le dernier soir devient encore une fois tout naturellement une fête glorieuse, et la cerise sur le gâteau est la projection du film qui a été réalisé pendant les rencontres avec artistes et public comme participants.

<http://www.youtube.com/watch?v=SY2wMmBXGS4>

Après :

La nouvelle démarche a convaincu et elle encourage à suivre cette direction d'approfondir la recherche, les projets et démarches dans le sens du laboratoire, In Situ, étapes de travail, créations dans l'instant, découverte et partage. L'atmosphère générale était beaucoup plus détendue et conviviale que l'année passée où le stress de trouver des places pesait lourd sur l'ambiance. Le public s'est manifesté heureux et plein des bons retours, et l'association compte de nouveaux adhérents.

Étaient aussi présents une quinzaine de professionnels du spectacle, des français mais surtout des étrangers et beaucoup d'idées et projets ont trouvé des engagements. Des nouveaux partenariats entre artistes se sont créés et de nouveaux projets sont en train de naître.

Esprit de l'édition 2011, à travers un texte d'Adeline Morin (chargée de l'administration), rédigé après les rencontres :

« Après un long voyage parsemé d'aventures plus étonnantes et merveilleuses les unes que les autres, la montgolfière des rencontres a atterri au château depuis quelques jours. L'équipage a plié la toile du ballon et l'a rangé soigneusement (non sans un certain pincement au coeur) pour mieux la ressortir l'été prochain.

La nostalgie s'installe et l'on regarde tendrement les photos du pays des canards, de la forêt de palétuviers et de cet horizon qui d'un seul coup est devenu carré! On garde le souvenir de nos voyages en bus assis sur des cagettes, et de ce trajet en vélo où on a tourné en rond... On se souvient de nos entretiens avec des clowns fascinés, un musicien qui vivait avec les pigeons et une danseuse prise au piège d'un tissu. On regarde les encres de cet aventurier qui ne pouvait s'empêcher de dessiner tout ce qu'il voyait. On discute de nos impressions communes sur une chanteuse qui conversait avec une femme de l'air, cette maman qui apprenait à voler à son fils, un

homme qui vivait à l'intérieur de lui, cette femme recluse dans les bois, deux filles qui sortaient de valises à l'odeur de café et cet homme mystérieux qui faisait léviter des pierres... Quel voyage!"

Quelques chiffres :

51 artistes participants, énormément de bénévoles, 1058 repas pour les participants, 21 interventions, représentations et événements chaque jour, et plus de 1000 visiteurs pendant les 3 jours.

Noms et projets :

Monica Klingler, "Silent song" :

Les vibrations, tensions, scintillements, vacillements, le silence, les cris, les plis, les ébranlements du monde traversent un corps humain, un être humain et se répandent aux corps de ceux présents, déployant et rappelant mille aspects de ce que c'est d'être corps.

Le Cirque végétal, David Lucas et Yuko Kobayashi :

Hybridations à contre-nature, attractions spectaculaires, ou créatures fantastiques... cette création présente deux êtres hybrides, mi-humain, mi-végétal.

Qui sont-ils?

Ce sont des monstres pour certains, des phénomènes de cirque et de foire.

Personne ne connaît leur origine.

Après l'homme élastique, la femme à barbe, l'homme à trois jambes ou la femme singe, voici l'homme arbre et la femme mousse, deux âmes végétales qui forment les premières racines du Cirque Végétal.

Isona Dodero :

Invitée aux rencontres de Monthelon, j'ai pris au pied de la lettre le mot rencontres. Donc sans idée préconçue, je souhaite être à l'écoute des artistes présents et ensemble construire, esquisser, faire germer un dialogue corporel avec le public.

Parce qu'une proposition de départ est nécessaire pour tout échange et parce que le thème de «l'instant présent» est toujours au cœur de toute recherche, j'aimerais commencer avec cette question:

Est-ce que vous savez, qu'il paraît qu'on ne peut pas refaire un acte exactement de la même manière?

Christine Bertocchi:

Je suis chanteuse, je travaille habituellement sur des projets qui mélangent l'écriture contemporaine, le théâtre musical, et l'improvisation. J'aime explorer le rapport entre la parole et la voix chantée, la musique et l'espace. Je pratique et j'enseigne la relation corps et voix. J'étais venue l'an dernier aux rencontres de Monthelon, avec un ami percussionniste, avec qui nous avons un duo de clapping et percussions vocales. Et j'avais beaucoup apprécié les rencontres inédites, comme avec Cécile (aérien, dans un arbre), et les possibilités de travailler en nature (chanter sur une branche, avec la

tête dans les nuages, quel pied!). Je viens donc, cette année, sans projet pré-conçu, pour le plaisir d'essayer, d'expérimenter ensemble des idées qui naissent ici, ou pour me mettre au service des projets qui pourraient accueillir ma contribution vocale.

Le filtre, Ayel Ramos, Ayako Watanabe, Magdalena Bahamondes, Marion Michel, Aito Lambert et Kila Guilbert :

Bakuhanseki, are a stone having a natural power to purify the dead water and bring it into the realived state.

Pelwenu c'est une compréhension des arbres, comme passerelle de circulations entre le haut et le bas. Comme l'arbre abandonne la surface.

By the inspiration of two words above, we filter sounds and movements, and ourselves from a meaningless jumble of distractive thoughts, feelings, emotions, and all.

We restart discovering unknown zones which we've never experienced before.

La Maison Homme:

Conception, écriture et jeu : Delphine Lanson et Jean-Benoît Mollet / Mise en forme : Cille Lansade.

Elle tente de représenter le corps d'un homme par une maison et ses habitants. Cette expérience s'inspire d'un projet de long métrage en cours d'écriture qui raconte l'histoire de cet homme qui pénètre à l'intérieur de son propre corps à la rencontre des multiples personnages qui composent son identité.

Un Horizonte Cuadrado :

Hector Calderon, Paula Riquelme, Sullyn Gonzales, Ilan Oxman, Javier Varela, Paz Mena, Christian Perez, Emmanuel Perez, Chris Klotz.

Se retrouver, réinventer, nourrir et de partager. Voler dans le ciel au dessus de Monthelon.

L'invitation :

Cornelia Huber / Patrick Entat / Elise Pautard / Anna Karger / Renate Müller / Valentina Crisafulli / Monika Seeholzer.

Un diner dans une carrière? Entrer dans un monde particulier, y participer, être émerveillé par des images, des sons, des mots. Une rencontre avec des prises de risque. L'envie de vivre une expérience qui sort de l'ordinaire!

Yamima, Chiharu Mamiya :

Depuis le 11 mars 2011 au Japon, ces événements de catastrophe me touchent profondément. Dans le sentiment de l'impuissance, je me mets à rechercher les actions artistiques que je peux mener pour partager l'amour que j'ai pour mon pays, pour la nature, pour cette terre...

-Un rituel relié à la nature

-Laisser venir un vœux et le déposer

-Je vous emmènerais en promenade pour arriver au lieu de l'offrande".

- Chacun prendra une poignée d'argile pour former un Yamina (une offrande)
- Devenir un lieu de passage, un instrument de communication.
- Construire un monument d'énergie, une transformation perpétuelle.

Duckland, Anne Delahaye, Moni Wespi, Nicolas Leresche, Pierre Constantin.

Et que jamais nous ne soyons privés de la richesse, qui manifeste à quel point nous sommes dépravés.

Une installation-vivante qui se divise entre les bords de la piscine et la grotte.

Amimaleta, Brit van Eijk et Sarah.

A pop up circus café carried around suitcase!

Accompanied by an accordion and a ukulele, it creates freshly brewed coffee on a melody.

Come in, scatter around and drink along.

Ni Omnibus, Jean Paul Lefevre, Patrice Wojciechowski :

8 m3 de voyage fixe,

+ petit volume pour les gestes,

+ peu de place pour les mots

= Ni Omnibus

Linet Andea

Des dessins connus et inconnus, découpés, suspendus....

Laurence Lefevre, « Passage » :

Saisir l'instant pour en faire une image est un jeu très solitaire. C'est pourquoi l'on aime le partager en montrant le résultat sous forme d'exposition, d'installation, de performances... Cette série intitulée « Passage » a été réalisée en avril 2011 lors du 25 e anniversaire du Centre national des arts du cirque, qui avait pour l'occasion proposé à des artistes des différentes promotions de se rencontrer. A l'échauffement, en répétition et sur la piste du cirque de Chalons-en-champagne, certains ont joué de se confronter à des personnes qu'ils n'avaient parfois jamais côtoyées. A mes yeux, l'important est que la rencontre soit lisible sur les images: avec la matière ou le vide, avec la chair ou l'objet, avec le passé, avec la musique, avec le risque, avec soi-même et on l'espère avec le public.

Exos, Soto, J.D. Sneider :

Film démoniaque alieno gore!

Adèll Nodé-Langlios, Alexandre Demais et Estelle Beugin :

Quatre clowns au bord de la crise...

Bertrand Duval

J'aimerais développer un travail sur l'espace temps, la circulation du mouvement, de sa perception ! En binôme. Deux à deux après un temps de transport partagé dans le parc du château pour lâcher prise et partager l'inconnu avec un inconnu ! Privilégier le temps de la transe - formation pour aller vers le mouvement sa durée, sa perception, sa transmission, son énergie, la qualité du mouvement dans un espace circulaire en mouvement se questionner sur les appuis nouveaux, la liberté du mouvement que cela génère ? disponibilité du corps, fluidité, mouvement de l'esprit vers la fluidité, le cycle et le partage de l'intérieur vers l'extérieur. Une forme d'excentricité partagée, un travail corporel, sensoriel ! Le public sera spectateur de ce travail ! J'aimerais proposer à certains artistes présentent dans cette période de s'associer à ce temps de rencontre.

Pierre Constantin

Traces et témoignages sur papier

Chez moi Circus, Didier André :

Un artiste de cirque, jongleur de son état, se retrouve seul dans sa caravane. Une vieille Télé diffuse "La Piste aux Etoiles". Dans cet espace, il invite le public à réviser ses numéros, sa vie...

Moi Josefina, Miriam de Sela :

Même devenu femme, je suis restée la plus petite. Alors une piste de 2 mètres c'est juste à ma mesure.

IV) MOT DE TRANSITION.

L'année 2011 a donc été intense à Monthelon, en termes d'échanges, de « Rencontres », de projets, et de développement. Le pôle administration se renforce un peu plus chaque mois depuis qu'il a été mis en place.

La nouvelle formule des Rencontres a interpellé et séduit, autant les artistes que le public. Et l'équipe du château a pris conscience des petits détails à améliorer pour l'édition 2012. L'accueil en résidence reste soutenu malgré la saison hivernale plus calme, sans chauffage mis à part les feux de bois.

Le comité d'orientation s'est réuni comme à son habitude suite aux Rencontres, qui a permis de rappeler toutes les actions réalisées. Et chacun a pu témoigner de son enthousiasme pour les projets à venir, et de l'importance de Monthelon pour la création artistique.

L'association continue de faire face à l'inconnu concernant ses ressources financières, puisque les subventions publiques sont les principales, et que celles-ci

peuvent s'amenuiser vu la situation économique actuelle. Elle dispose de partenaires confirmés comme la DRAC et le Conseil Régional, mais elle doit en conquérir des nouveaux (publics et privés). Au fur et à mesure de la mise en place du pôle de formation nous verrons si cette activité apporte des ressources propres conséquentes ou non. Le bail emphytéotique en projet permettra à l'association de gérer les besoins de travaux, donc d'investissements, et de rechercher des fonds publics pour ce faire.

Tout le défi de l'administration réside en la recherche de structuration, de mise en réseau optimale, et de financements suffisants pour assumer l'activité de résidence, et pérenniser un poste.

Notre beau et passionnant projet est porté par l'association, donc chacun des 250 membres prend une petite partie sur ses épaules. Il reste encore de la marge pour s'engager plus activement dans le projet, soit dans les instances de l'association ; soit au château. De parler de nous, de nous associer avec des mécènes, sponsors, de payer l'adhésion et verser des dons (notez que vous pouvez en déduire 66% de vos impôts, car nous sommes reconnu « intérêt générale ») ou bien tout simplement nettoyer les vitres, coudre des rideaux, réparer des fuites dans le toit etc....

Merci à vous tous pour votre soutien.
Pour l'association du Château de Monthelon

La Présidente,
Anne Tanguy

Rencontres de Monthelon 2011

Château de Monthelon
89420 Montréal
Site: www.monthelon.org
Contacts: 03 86 32 18 24
mail: cirque@monthelon.org

Les partenaires de Monthelon:

