

FESTIVAL
IMPACT

ARTS DU CIRQUE SOLIDAIRES

PRODUCTIONS HORS JEU

INTRODUCTION

PAGE 3

UN FESTIVAL INCLUSIF

PAGE 4

LES COMPAGNIES

PAGE 8

LIEN AVEC LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PAGE 14

PRODUCTIONS HORS JEU

PAGE 16

ÉQUIPE & CONTACT

PAGE 17

COUVERTURE : DINA SOK, ANCIEN ÉLÈVE DE PHARE PONLEU SELPAK ISSU DES BIDONVILLES DU CAMBODGE, AUJOURD'HUI SOLISTE AU CIRQUE DU SOLEIL DANS LE SPECTACLE VOLTA.

CRÉDITS PHOTO : P. 1 © CIRQUE DU SOLEIL | P. 4 © FEKATCIRCUS | P. 5 © SENCIRK | P. 6 © CLAUDE LEROUX | P. 7 © HANK HSU | P. 9 © CIRCOLOMBIA | P. 10 © SCOTT SHARICK | P. 11 © SENCIRK | P. 12 © SHEMS'Y | P. 13 © ZIP ZAP | P. 16 © JOAN WARD

IMPACT, c'est **le premier festival des arts du cirque solidaires en France**. Il mettra en lumière le travail extraordinaire effectué par deux types d'acteurs :

- Des compagnies étrangères issues de programmes d'insertion par les arts, venues de régions connaissant une grande précarité économique, sociale et politique.
- Des associations françaises travaillant à l'inclusion d'un public fragilisé, par une reprise de confiance en soi à travers le sport et la culture.

Le festival fera ainsi se rencontrer 5 compagnies d'Afrique du Sud, Cambodge, Colombie, Maroc et Sénégal, avec le tissu associatif français et les habitants, en partenariat étroit avec les collectivités territoriales et les réseaux de l'économie sociale et solidaire.

Il s'agira de montrer comment, grâce à des femmes et des hommes exceptionnels leur ayant transmis une passion, des jeunes marginalisés, en France et dans le monde, vibrent à présent d'un espoir en l'avenir et se propulsent vers l'excellence.

IMPACT donnera à voir au grand public et aux professionnels la qualité du travail de ces compagnies et de ces associations, tout en valorisant leur inestimable plus-value sociétale.

C'est un festival d'émotion, de fraternité et d'humanité.

UN FESTIVAL INCLUSIF

IMPACT EST PENSÉ COMME UN FESTIVAL SUR L'INCLUSION ET LA SOLIDARITÉ, S'APPUYANT SUR LE RÉSEAU ASSOCIATIF FRANÇAIS, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LES RÉSEAUX D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS).

Il se déploiera au printemps 2024 sur une période de 7 jours.

TEMPS 1 — 4 jours

Des rencontres, résidences, ateliers, témoignages et créations entre des associations socio-culturelles françaises et les compagnies étrangères.

TEMPS 2 — 3 jours

Sur un lieu ouvert au public, des spectacles, numéros, concerts, tables rondes, expositions et projections, pour une célébration des arts comme vecteur d'épanouissement et de développement des communautés.

TOUTE LA SEMAINE, LE FESTIVAL S'ATTACHERA À PROMOUVOIR DES VALEURS FORTES.

LA CULTURE POUR TOUS

- **Partenariats avec les associations françaises** : ateliers de cirque pour enfants, financement de places de spectacle.
- **Éducation à la solidarité internationale** : espaces pédagogiques présentant les ONG, témoignages et échanges avec les artistes.

DES CARRIÈRES DIGNES POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ

- **Visibilité accrue du cirque solidaire** auprès des programmeurs, facilitant la diffusion des spectacles.
- **Construction de carrières valorisantes** pour les artistes.
- **Effet de levier sur les communautés locales** par ruissellement des revenus.

LE PARTAGE DES SAVOIRS

- **Ouvrir les portes à de nouvelles collaborations internationales** permettant de poursuivre la professionnalisation des structures et développer leur impact.
- **Faciliter l'accès aux financements** grâce à la visibilité des actions sociales et éducatives des compagnies invitées.

LE TEMPS 2 ACCUEILLERA LE PUBLIC DE 11H À 22H
LES VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE. LES ACTIVITÉS
SERONT DIVERSES ET POUR TOUS LES ÂGES.

6

SPECTACLES

- 5 grandes formes : le spectacle complet de chaque compagnie invitée.
- 5 numéros de 20 minutes créés en collaboration.
- Des concerts par les musiciens des troupes invitées dans l'enceinte du festival.

festival **IMPACT**

➤ Un festival porté par une structure de l'ESS, **Productions Hors Jeu**, sous la direction de Xavier Gobin, ancien directeur de Phare Circus au Cambodge, et ancien danseur de ballet professionnel.

ATELIERS DE CIRQUE

- **Pour tous les publics** : initier petits et grands aux arts du cirque dans la joie de la rencontre interculturelle avec les instructeurs, eux-mêmes artistes invités venus de l'autre bout du monde.
- **Pour les associations du territoire** (éducation inclusive, insertion par le sport, éducation artistique) :
 - **Des ateliers d'échanges de pratiques** entre professionnels des associations et des compagnies invitées.
 - **Des ateliers d'initiation ou perfectionnement au cirque** pour les bénéficiaires des associations françaises partenaires.

RENCONTRES

- Des tables rondes sur les thématiques portées par le cirque solidaire (inclusion, professionnalisation, diffusion).
- Des rencontres avec des acteurs du cirque français et européens.

EXPOSITIONS

Une exposition de photographie et des installations d'art numérique sur les cirques sociaux autour du monde.

PROJECTIONS

Des documentaires rendant compte du cadre de vie des artistes, des sociétés d'où ils viennent, et des enjeux auxquels ils font face quotidiennement.

ECO-VILLAGE

- De la restauration assurée par des traiteurs solidaires et locaux.
- Des espaces de convivialité où croiser les artistes, prendre un verre ou un café.
- Des installations sanitaires écologiques, le tri des déchets et une sensibilisation aux enjeux environnementaux du festival.

LE FESTIVAL ACCUEILLERA DES ARTISTES AU DESTIN INCROYABLE VENUS DU MONDE ENTIER.

CIRCOLOMBIA | CIRCOLOMBIA.COM
 📍 **COLOMBIE**

LA COMPAGNIE

Issus de l'école nationale Circo Para Todos, qui fut en 1995 la première école de cirque au monde spécifiquement destinée aux enfants et jeunes à risque, les acrobates, chanteurs et danseurs de Circolombia créent des spectacles à l'énergie ahurissante qui évoquent leur quotidien dans les rues de Cali, sur des rythmes rap et reggaeton. Outre la Colombie, les équipes se sont déjà produites dans de nombreux festivals en Australie, Nouvelle Zélande, Royaume-Uni et en France.

LE SPECTACLE ACÉLÉRÉ

Acéléré est un « concert de cirque » qui vous immerge avec force dans la culture latino. Une femme forte, maîtresse de cérémonie, rappe en espagnol et en anglais dans un tourbillon de danse, entraînant les artistes dans leurs premières cascades. Déployant un spectacle d'une grande virtuosité sur une bande son originale boomy drum & bass, hip hop et reggaeton, les artistes de Circolombia vous entraîne dans leur folle énergie jusque sur la piste transformée en dance floor à la fin du spectacle.

PHARE CIRCUS | PHARECIRCUS.ORG
📍 CAMBODGE

LA COMPAGNIE

Phare utilise le théâtre, la musique, la danse et toutes les disciplines acrobatiques pour raconter des histoires cambodgiennes uniques, profondes et contemporaines. Les artistes sont tous diplômés de Phare Ponleu Selpak, la « Lumière des arts », initiée dans les camps de réfugiés du régime Khmer Rouge. Cette ONG délivre des services sociaux, éducatifs et culturels à 1 200 enfants vulnérables et à leurs familles, ainsi qu'un cursus foisonnant de formations artistiques. L'école de cirque enseigne dans plusieurs disciplines : acrobaties, jonglages, équilibre, contorsion, trapèze et clown.

LE SPECTACLE *SAME SAME BUT DIFFERENT*

Lorsque les attentes préconçues des Occidentaux rencontrent la réalité pendant leur séjour au Cambodge, ils sont souvent déstabilisés mais aussi fascinés par la façon dont les gens vivent, se déplacent, s'habillent, mangent ou s'expriment. À l'inverse, la culture occidentale s'immisce peu à peu dans la société cambodgienne avec des effets importants sur la vie quotidienne. Dans *Same Same But Different*, des personnages des deux cultures interagissent au cours d'une averse vertigineuse, une coupure d'électricité, un voyage en bateau mouvementé et un dîner au restaurant. Obsession de la précision ou adaptation, franchise ou crainte de la perte de face, individualisme ou primauté du clan, colère face aux aléas ou jouissance du temps présent, les rencontres vont dépasser la confrontation et résulter d'un enrichissement mutuel. À travers des situations hilarantes, l'auto-dérision et la prise de recul révéleront les connections profondes qui unissent tous les êtres humains.

SENCIRK

📍 SÉNÉGAL

LA COMPAGNIE

Au Sénégal, SenCirk est la seule structure de cirque existante : la première compagnie, la première école, et désormais le premier chapiteau de cirque. La compagnie, née en 2006, rassemble aujourd'hui 10 artistes venus d'horizons différents (brea-dance, gymnastique acrobatique, danse traditionnelle...) qui fusionnent leurs spécialités et leur culture traditionnelle sénégalaise avec celle du cirque nouveau, venu d'ailleurs. L'école, créée en 2010, accueille une vingtaine d'étudiants (18-25 ans) et les prépare à des carrières professionnelles. D'autre part, des ateliers sont donnés dans des ONG et centres d'accueil de Dakar en direction de jeunes et d'enfants en situation de grande précarité (enfants des rues, jeunes filles/femmes victimes de violence...).

LE SPECTACLE MAN FAN LAA

Man Fan Laa – « Moi où je suis ? » en wolof – est la question posée par cinq jeunes frères sénégalais. C'est un cri d'espoir vers un avenir meilleur, où la jeunesse sénégalaise se projette dans un futur plus juste malgré les dures réalités du quotidien. Il évoque la souffrance de se séparer des siens, le déracinement de quitter sa terre mais aussi le courage et la fierté de se sentir libre.

Man Fan Laa est la troisième création de SenCirk, après *Chiopité* (2012), *I'm a Man* (2013, en coréalisation avec le Cirque électrique en France) et *Africa United* (2015), SenCirk relève le défi de façonner une nouvelle identité contemporaine au cirque africain.

SHEMS'Y, ÉCOLE NATIONALE DE CIRQUE | AMESIP.ORG
 📍 MAROC

LA COMPAGNIE

Depuis 2009, l'École Nationale de Cirque Shems'y forme des artistes de cirque dans le cadre des nouveaux diplômés d'état reconnus par le Ministère de la Formation Professionnelle du Maroc. C'est également un lieu de résidences artistiques et pédagogiques pour des compagnies invitées, en partenariat avec l'Institut Français du Maroc. Shems'y développe enfin des projets de création artistique avec les apprentis en formation (projet *Awal Qalam*, d'écriture et de production de formes spectaculaires et innovantes).

LE SPECTACLE KAYNUNA

Une production de l'AMESIP – ENC Shems'y en partenariat avec l'ENSATT et la Compagnie du Jour. Mise en piste : Karim Troussi.

Une tribu qui vit paisiblement en complète autarcie dans une oasis voit soudain son quotidien bouleversé par l'une de ses membres, qui refuse la stagnation. Face à l'incompréhension des autres, elle décide de soulever un tabou en quittant l'oasis pour partir à la découverte du monde et d'elle-même. Le personnage féminin du spectacle ainsi que l'atmosphère arabo-andalouse du début sont en partie inspirés par la figure historique de Sayyida al-Hurra, reine du Maroc, gouverneure de Tétouan et corsaire réputée. À travers cette femme exceptionnelle, les artistes explorent la notion philosophique du « kaynouna », généralement traduite par « état d'être ». Un spectacle de cirque chorégraphique et musical.

ZIP ZAP CIRCUS | ZIP-ZAP.CO.ZA

📍 AFRIQUE DU SUD

LA COMPAGNIE

Zip Zap est une école de cirque social fondée au Cap en 1992, pour inspirer les jeunes et aider à construire une nouvelle culture de coexistence pacifique dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Zip Zap s'est peu à peu imposée comme une référence du pays et du continent en matière de créations, tout en continuant son travail de fond et se rendant au cœur des bidonvilles, pour illuminer le quotidien d'enfants séropositifs, de victimes des gangs ou de familles très pauvres.

LE SPECTACLE MOYA

Inspiré par le contexte culturel unique de l'Afrique du Sud, *MOYA* explore et célèbre son patrimoine dans un spectacle acrobatique époustouflant. Tandis qu'un vendeur jongle avec ses pommes au cœur du marché aux fruits, que les piétons se bousculent dans les rues sombres et venteuses du Cap, et qu'une jeune femme s'envole sur les draps de sa corde à linge, les personnages se révèlent au public, racontant leurs histoires d'évasion, de rencontre, de fraternité et d'« Ubuntu », un terme zoulou qui définit l'humanité en stipulant que la vie de chaque personne est au moins aussi importante que la sienne propre.

Devant les yeux du spectateur, la réalité se plie et tout devient possible. En toile de fond se lit le rêve de la nation arc-en-ciel formulé par Nelson Mandela : celui d'une nation aux 11 langues officielles et aux cultures diverses, où tous les Sud-Africains puissent s'unir en cultivant un avenir de coexistence pacifique et harmonieuse.

LE FESTIVAL HORS JEU AGIT ACTIVEMENT EN FAVEUR DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) TELS QUE DÉFINIS PAR LES NATIONS UNIS POUR L'HORIZON 2030.

ODD 1 ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ

Les revenus des artistes ruissèlent sur toute leur communauté en sortant les familles de la précarité, permettant l'épargne et la projection dans l'avenir.

ODD 4 ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

La pratique artistique est un excellent moyen de ramener des enfants des rues sur les bancs de l'école, en ravivant l'intérêt pour l'apprentissage, la sociabilité et le dépassement de soi.

ODD 2 LUTTE CONTRE LA FAIM

Les compagnies sont toutes issues d'ONG effectuant un travail de fond auprès d'enfants souffrant de malnutrition, par le biais de cantines ou compléments alimentaires, distributions d'urgences en temps de crise, et sensibilisation à une nutrition saine.

ODD 5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Par sa double approche sportive et artistique, le cirque moderne valorise les corps et les personnalités tout en célébrant leurs différences : les filles et les garçons collaborent dans une même aventure solidaire et proposent de nouvelles visions créatives de la société.

ODD 16 JUSTICE ET PAIX

Les pratiques artistique et sportive sont un ciment social inestimable qui permet de renouer le lien dans certaines communautés ravagées par la violence, en offrant aux jeunes d'origines diverses la possibilité de jouer, créer, apprendre, vivre ensemble, se forger un bien-être physique et mental, renforcer la croissance personnelle, appuyer une éducation inclusive, et au final démontrer la possibilité d'une véritable coexistence et cohésion des individus.

ODD 8 ACCÈS À DES EMPLOIS DÉCENTS

Les artistes, musiciens et techniciens impliqués construisent des carrières valorisantes et rémunératrices tout en s'épanouissant dans la pratique de leur passion. Ils sortent du cercle habituel des petits boulots informels et des emprunts pour survivre, pour embrasser un quotidien digne de leurs plus grands rêves.

PRODUCTIONS HORS JEU

**PRODUCTIONS HORS JEU EST UNE ENTREPRISE CULTURELLE,
ACTRICE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
(LABÉLISÉE ESUS) CRÉÉE EN 2017.**

Elle articule ses interventions autour de deux grands axes :

- L'accompagnement aux associations locales d'insertion par les arts du cirque.
- La création, production et diffusion de spectacles de cirque solidaires.

Productions Hors Jeu est orientée vers la recherche d'un **impact social et économique positif** pour les communautés avec lesquelles elle travaille : Phare Ponleu Selpak (Cambodge), Zip Zap Circus (Afrique du Sud), Project Elimu (Kenya). À travers son action en France elle cherche à éduquer le public à la solidarité internationale et à développer des collaborations artistiques entre compagnies françaises et étrangères issues des arts du cirque solidaire.

À cheval entre les défis de production d'arts vivant, d'interculturalité, de transmission de compétences et de politiques de développement, Productions Hors Jeu endosse cette mission d'éclosion et d'épanouissement des talents artistiques là où la culture n'a pas toujours d'espace pour enchanter le quotidien de ses habitants et interprètes.

Avec le Festival IMPACT des arts du cirque solidaires, Production Hors Jeu va plus loin dans sa mission en proposant une véritable plateforme de visibilité et d'échanges, ouverte aux acteurs du cirque solidaire du monde entier, aux programmeurs et au grand public.

| XAVIER GOBIN

Après une prestigieuse carrière de danseur chez Maurice Béjart et Jiri Kylian de 1997 à 2007, Xavier Gobin décide de transmettre aux artistes des pays du Sud les mêmes chances que lui de s'épanouir par la création artistique. Il passe dès lors 8 ans au Cambodge aux côtés de *Phare, la lumière des arts*, puis de retour en France fonde *Productions Hors Jeu*, pour promouvoir les arts vivants comme outil de développement, en se concentrant sur le renforcement des capacités et la visibilité des arts du cirque solidaires dans le monde.

xavier@horsjeuproductions.com
+33 (0)6 41 93 36 12

| GÉRALDINE DARPOUX

Géraldine a passé la moitié de sa vie professionnelle entre le Mozambique et le Cambodge où elle a accompagné la programmation et le développement de lieux culturels ainsi que la création d'entreprises sociales : Phare Performing Social Entreprise et 16NetO. De retour en France, elle continue à travailler avec des projets culturels à impacts notamment en Tanzanie et au Mozambique. Elle est responsable du développement et des partenariats pour le Festival IMPACT.

geraldine@horsjeuproductions.com
+33 (0)7 77 45 63 40

PARTENAIRES

Palais des Arts de Vannes
DRAC Bretagne
Ministère de la Culture
Phare Ponleu Selpak

Zip Zap – Afrique du Sud
Phare Circus – Cambodge
Circolombia – Colombie
Shems'y – Maroc

SenCirk – Sénégal
Collectif Clown
d'Ailleurs et d'Ici

HORS JEU
PRODUCTIONS

horsjeuproductions.com
