

RAPPORT

LA MÉNAGERIE
DE VERRE

D'ACTIVITÉ 23

Némo Flouret, *900 Something Days Spent in the XXth Century* © Martin Argyroglo

12, rue Léchevin
75011 Paris France
menageriedeverre.com

COLOPHON

La Ménagerie de verre — SARL Les Ateliers de danse
Caractères typographiques: Takt (Janis Gildein)
LICENCES: L-R-22-9231-9223-8935 / SIRET: 327-957-049-00015

LA MÉNAGERIE DE VERRE

Ancienne imprimerie datant de la fin du XIXe siècle réhabilitée en 1983 par l'architecte Pierre-Louis Faloci (grand prix d'architecture 2018), la Ménagerie de verre s'est inscrite dans le paysage culturel international comme un lieu atypique de création artistique contemporaine, ambitieuse et exigeante.

Sa fondatrice, Marie-Thérèse Allier, a mis le lieu au service des artistes pour leur donner les moyens et les espaces de développer les propositions marquantes de la scène artistique de leur époque.

Les chorégraphes et les artistes de toutes disciplines ont trouvé à la Ménagerie de verre les ressources artistiques et pédagogiques essentielles à leur écriture scénique. Lieu plus que précieux pour les danseuses, les danseurs, il l'est aussi devenu pour les metteuses et metteurs en scène, les écrivains, les musiciens, les plasticiens, cultivant la transversalité des projets, le dialogue interdisciplinaire. Sa liberté et son indépendance lui ont permis d'être à l'écoute de toutes les émergences, attirant l'attention et le respect d'une scène internationale engagée. Le lieu irrigue ainsi par la singularité de ses choix un réseau européen d'artistes producteurs de formes et de sens qui alimentent, en retour, la communauté artistique française, par leur présence à la Ménagerie, véritable lieu de rencontre des courants artistiques de notre époque.

Depuis 2023 la Ménagerie de verre est dirigée par Philippe Quesne, directeur artistique, et Christophe Susset, directeur exécutif. Le lieu s'articule aujourd'hui autour de trois axes principaux : la production, la diffusion et la transmission. La Ménagerie est en effet reconnue par les milieux culturels et artistiques pour les artistes qu'elle a su promouvoir, les auteurs, les autrices qu'elle a su découvrir, les créateurs, les créatrices de mode et d'image qu'elle a su accueillir et les très nombreux artistes qu'elle a formés. Avant tout lieu de travail, la Ménagerie s'impose comme un espace de rencontres, entre les artistes en création, entre les pédagogues et leurs élèves, et entre les œuvres et leur public. Par la transversalité de son projet artistique, la Ménagerie de verre encourage une mixité des formes artistiques et un échange constant entre les créateurs contemporains. Sa liberté et son indépendance lui ont permis d'être à l'écoute de toutes les émergences, et d'affirmer une ligne artistique très identifiée. Elle se positionne comme un lieu de prise de risques où se révèle la force de courants artistiques naissants. C'est cet ADN que la nouvelle direction souhaite voir perdurer, c'est cette identité qu'elle souhaite préserver et renforcer : renouveler l'identité du lieu et ses publics tout en conservant la force historique et le caractère unique.

EXTRAITS PRESSE

Rosita Boisseau, Le Monde – 23.09.2023

« On fête le 40e anniversaire de la Ménagerie de verre, repaire parisien bouillonnant de la scène contemporaine depuis les années 1980. Un lieu de folie comme il n’y en a pas deux, entre école, laboratoire, terrain de jeu, lanceur de tendances. (...) Plus d’un an après la disparition de la fondatrice du lieu, Marie-Thérèse Allier (1931-2022), l’esprit fonceur, défricheur et téméraire persiste. Les jeunes pousses (Ioanna Paraskevopoulou, Louise Siffert, Kidows Kim...) s’abritent à l’ombre de personnalités reconnues (La Ribot, Xavier Le Roy, Grand Magasin), qui ont, pour la plupart, profité du flair pénétrant de l’ancienne directrice. Interprète classique, celle-ci décide en 1983 de prendre sa retraite en ouvrant une salle consacrée au... contemporains sans rien y connaître. L’aventure s’emballe, et la liste des chorégraphes inconnus hier qui comptent aujourd’hui et sont passés par la Ménagerie donne le tournis. (...) Ce contexte brut soulève l’imagination des chorégraphes. »

Muriel Steinmetz, L’Humanité – 9.10.2023

« Philippe Quesne, fidèle au flair insensé de Marie-Thérèse Allier, la fondatrice du lieu parisien, perpétue avec Les Inaccoutumés le goût des formes les plus innovantes de la danse contemporaine. (...) Alain Buffard a réinventé le corps à partir de zéro. (...) Xavier Le Roy donne l’impression que son corps part en morceaux, une façon de déconstruire les hiérarchies. (...) Chez Miet Warlop, le vertige finit par gagner tout le monde. Lorsque tout s’arrête, un silence imperturbable s’installe. Avec son équipe réduite, cinq personnes, Philippe Quesne souhaite que l’endroit “ reste un lieu de travail et d’exposition des formes, qu’on continue d’y défendre cette économie très relative. ” Et pourtant essentielle. »

Jérôme Provençal, Politis – 7.12.2023

« On y vient sans savoir jamais précisément ce qu’on va y trouver, pour le frisson chaque fois renouvelé de la découverte sans filet : à la Ménagerie de verre, l’horizon artistique tend vers l’infini. Implantée dans une petite rue discrète du 11e arrondissement de Paris, à l’écart du turbulent quartier Oberkampf, et aménagée sur le site d’une ancienne imprimerie, cette structure à nulle autre pareille en France a ouvert ses portes en 1983. Indissociable de sa fondatrice, Marie-Thérèse Allier, personnalité haute en couleur, ce lieu a pour vocation première de soutenir la recherche chorégraphique, avec une ouverture franche à d’autres formes d’expression – théâtre contemporain, poésie sonore, musique, arts plastiques... – et un engagement pour l’hybridation libre. Accueillant des compagnies en résidence (environ 150 par an), proposant des cours de danse aux professionnels, montrant des pièces hors normes, opérant au cœur du temps présent, il s’est vite affirmé comme une indispensable place forte du spectacle vivant – appellation qui prend ici toute sa dimension. D’un style architectural épuré, la Ménagerie de verre abrite cinq studios de répétition (qui peuvent se muer en lieux de représentation ou d’exposition), des bureaux, un café-restaurant et un espace de jeu, baptisé “off”, qui a beaucoup fait pour sa réputation. Bas de plafond et brut de caractère, tout en béton, l’endroit évoque davantage un parking souterrain qu’une salle de spectacle : un écrin idéal, à la jauge adaptée, pour les tentatives scéniques les moins formatées. »

2023

EN CHIFFRES

→ 11.407 participants
aux trainings quotidiens

→ 185 participants
aux workshops

→ 1.007 cartes d'adhésion
à la Ménagerie de verre (sept-déc 2023)

→ 6.072 spectateurs
dans le cadre des Inaccoutumés

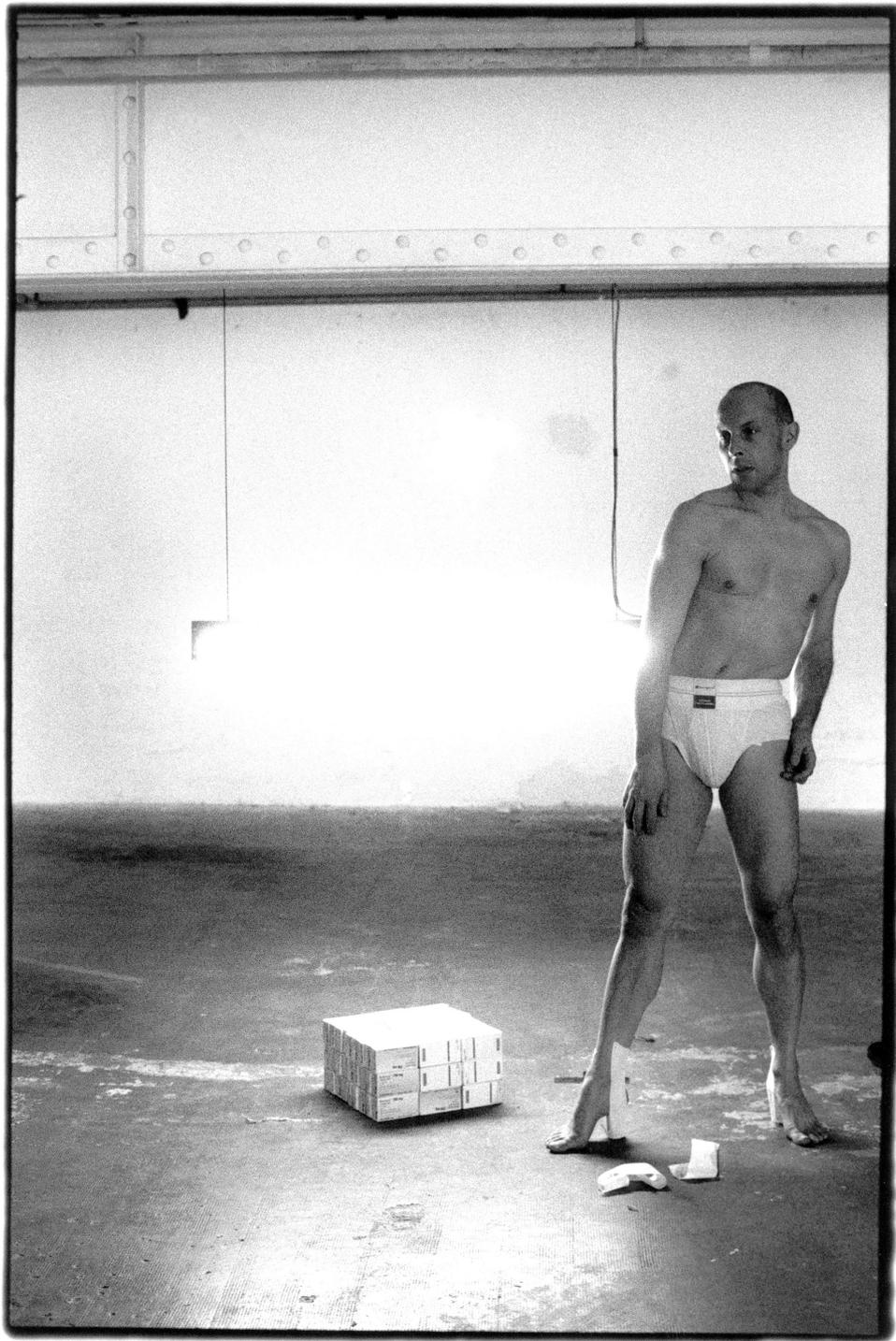
→ 571 visiteurs
de l'exposition de films Jean-Luc Godard *Éloge de l'image*

→ 5.136 heures de studio
à disposition des artistes en StudioLab,
résidence et artistes associés

→ 91 compagnies différentes
accueillies en StudioLab
pour 3.140 heures

→ 9 compagnies accueillies en résidence
pour 1.378 heures

→ 3 artistes associés accueillis
pour 618 heures

Alain Buffard, *Good Boy*, la Ménagerie de verre, 1998 © Marc Damage

SOMMAIRE

Diffusion · p14

Festival les Inaccoutumés
automne 2023 – 40 ans

Autres événements

Exposition de films *Éloge de l'image*
Séminaire « Cliniques & critiques »
Séminaire « Des pratiques cliniques
aux pratiques sociales »
Festival Sonic Protest
Sortie d'ouvrage *Pédés*

Vie du lieu · p19

Équipe / Location d'espaces
Nouvelle identité visuelle
Logiciel de billetterie
Archives / Budget / Travaux

Perspectives 2024 · p22

Spectacles label « Ménagerie »
Nouveaux partenariats
Nouveau site internet

Partenaires · p24

Transmission · p8

Formation

Trainings quotidiens
Workshop

Publics

Formations supérieures
Lycées
Partenariat Cnap

Production · p11

Artistes associés
Résidences
StudioLabs

TRANSMISSION

Formation

L'entraînement régulier du danseur fait partie de l'essence même de la Ménagerie de verre depuis sa création il y a plus de 40 ans. Décliné en trainings quotidiens et workshops d'une semaine, cet entraînement rassemble danseuses et danseurs professionnels et préprofessionnels dans un même élan pédagogique et créatif. Nous avons souhaité renforcer cet aspect de l'activité du lieu en diversifiant les intervenants et en privilégiant des invitations à des artistes par ailleurs accueillis en résidence ou programmés dans le cadre du festival Les Inaccoutumés. C'est l'occasion pour tous de trouver dans ce lieu, que nous voulons ouvert et bouillonnant, un espace où se croisent artistes en résidence, danseurs venus s'entraîner, pédagogues, étudiants en formation...

L'entraînement régulier du danseur à la Ménagerie de verre de janvier à décembre 2023 a réuni 24 artistes intervenants :

Susan Alexander	Nina Dipla	Eva Klimackova	Annabelle Pulcini
Sonia Al Khadir	Pascale Gille	Anaïs Lheureux	Emilio Urbina
Jens Bjerregaard	Elsa Godard	Bertrand Lombard	Aure Wachter
Sherwood Chen	Marie Goudot	Ola Maciejewska	Solène Wachter
Anna Chirescu	Myriam Gourfink	Allister Madin	
Louis Combeaud	Josua Hoffalt	Rafael Pardillo	
Renaud Dallet	Edouard Hue	Jeanne Pesle	

/ Trainings quotidiens

Les trainings quotidiens sont destinés aux danseuses et danseurs professionnels, préprofessionnels et aux enseignantes et enseignants en danse. Il s'agit d'un cours d'entraînement quotidien d'une durée de deux heures proposé tout au long de la saison qui vise à développer et entretenir les compétences artistiques et techniques. Sauf exception, deux cours différents sont proposés chaque jour. Un même enseignant propose le cours du lundi au vendredi à 10h30, les participantes et participants achètent les cours à l'unité, il est donc possible de suivre la semaine entière ou de choisir une ou des dates isolées.

En 2023, les trainings quotidiens ont réuni 11.407 participants.

/ Workshops

Les workshops sont une immersion dans l'univers d'un artiste d'une durée de 15 heures, réparties en cinq sessions du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30. Les participantes et participants s'engagent pour l'entièreté de la semaine. Les workshops permettent, au-delà de la découverte de la démarche artistique d'une ou d'un chorégraphe, de renforcer ses acquis et de s'engager dans la création.

Sauf exception, les workshops ont lieu une fois par mois.

En 2023, les workshops ont réuni 185 participants.

Publics

/ Formations supérieures

11 formations supérieures accueillies

238 participants

Depuis décembre 2022, la Ménagerie de verre s'est engagée dans l'accueil de formations supérieures dans le cadre de ses activités.

Conservatoire national de musique et de danse de Paris (CNSMDP)

Atelier avec les trois artistes associés à la Ménagerie dans le cadre du collectif Bleu Printemps pour les étudiantes et étudiants en Master. Parcours de spectacles dans le cadre des Inaccoutumés.

École nationale supérieure d'art de Paris Cergy (ENSAPC)

Parcours de spectacles dans le cadre des Inaccoutumés.

École nationale supérieure des Arts décoratifs (ENSAD)

Parcours de janvier à septembre composé d'un workshop d'une semaine, d'une journée partagée avec la formation SPEAP, d'une journée d'atelier avec le chorégraphe Georges Labbat et d'un programme de spectacles dans le cadre des Inaccoutumés.

Sciences Po École des Arts politiques (SPEAP)

Résidence d'une semaine suivie d'une restitution publique. Journée partagée avec les étudiantes et étudiants de l'ENSAD, workshop avec la chorégraphe Madeleine Fournier, workshop de philosophie avec Didier Debaise et Chloé Latour.

École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI)

Montage, répétitions et soutenance de diplôme de fin d'études de Daniel Cadot élève de Master en création industrielle. Cette collaboration avec l'ENSCI va être amenée à se répéter chaque année afin de répondre aux besoins des élèves de présenter leur diplôme dans le cadre des espaces de la Ménagerie.

Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD)

Toute l'année la Ménagerie accueille les cours de danse dispensés aux élèves en théâtre par les deux professeurs de danse. Parcours de spectacles dans le cadre des Inaccoutumés.

Les Beaux-Arts de Paris

Accueil des élèves de l'atelier performance d'Emmanuelle Huynh pour des cours et parcours de spectacles dans le cadre des Inaccoutumés.

Akademi et Conservatoire de danse, musique et théâtre de Copenhague, Danemark

Participation d'une classe d'élèves en danse aux trainings quotidiens.

Florida State University

Participation d'une classe d'élèves en danse aux trainings quotidiens.

École de la maille, école supérieure de mode

Séances de dessin durant les trainings quotidiens et programme de spectacles dans le cadre des Inaccoutumés.

Horizon Théâtre, école préparatoire aux concours des écoles supérieures d'art dramatique (Égalité des chances)

Parcours de spectacles dans le cadre des Inaccoutumés.

/ Lycées

La mise en place d'une relation au champs scolaire est très récente pour la Ménagerie de verre. En 2023, à la faveur du festival Les Inaccoutumés et de la programmation des formations, nous avons pu accueillir deux lycées dans le cadre de parcours :

Le lycée de Bezons pour un atelier préparatoire à l'expérience de spectateur, la représentation d'un des spectacles des Inaccoutumés et un atelier du lendemain avec l'équipe artistique et le Festival d'Automne à Paris.

Le lycée Nelson Mandela de Nantes en lien avec le conservatoire de Nantes pour des trainings quotidiens, deux spectacles de la programmation Inaccoutumés et une rencontre avec l'équipe artistique.

Enseignants relais de lycée : accueil de sessions de formation au sein des studios en lien avec la chorégraphe et metteuse en scène Fanny de Chaillé et ses interprètes, avec Chaillot théâtre national de la danse.

/ Structure du champs social

Accueil d'ateliers d'écriture pour des personnes LGBTQIA+ en exil avec l'association Ardis (association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l'immigration et au séjour) autour de l'exil et de l'éloignement avec le chorégraphe Radhouane El Meddeb et Marianne Catzaras dans le cadre de la résidence de Radhouane El Meddeb pour sa prochaine pièce, qui intégrera des extraits des écrits issus de ces ateliers.

/ Partenariat Centre national des arts plastiques (Cnap)

Grâce à un nouveau partenariat avec le Cnap, la Ménagerie met à disposition de ses usagers un fonds de 150 ouvrages d'art. En 2024, ce nouveau partenariat se concrétisera par l'accueil de deux jours d'événements autour des 10 ans du programme « Suite : accompagner les artistes » qui accompagne des résidences et des expositions dans des lieux indépendants pilotés par des artistes.

Némo Flouret, *900 Something Days Spent in the XXth Century* © Martin Argyroglo

PRODUCTION

Artistes associés

Depuis sa création en 1983, la Ménagerie de verre s'est imposée comme un véritable laboratoire d'expérimentation de la danse, de la performance et du théâtre contemporains. Le soutien apporté sur le long terme à une ou un artiste ou groupe d'artistes, par le dispositif d'artiste associé, permet à la Ménagerie de favoriser le développement des écritures d'aujourd'hui, en intervenant lors de périodes cruciales d'expérimentations artistiques, rendant moins fragiles les processus de création. Permettre à ces artistes d'être résidentes, résidents d'un lieu, au-delà des temps de présence qui leur sont impartis dans la préparation de leurs projets ou des temps d'activités pédagogiques, c'est leur donner les moyens de formuler des invitations qu'ils pensent nécessaires pour le développement de leur travail. Ces invitations créent un environnement de pratiques dont ils peuvent faire profiter leur équipe et un public (spectateurs, amateurs, professionnels...). Les équipes peuvent alors envisager des dispositifs de partage de la continuité de leur travail.

Groupe d'artistes associé à la Ménagerie de verre 2023-2024 : Bleu Printemps / Néo Flouret, Georges Labbat et Solène Wachter

Créée en 2019, Bleu Printemps est une structure collaborative qui assure la production et la diffusion des projets chorégraphiques de Solène Wachter, Georges Labbat et Néo Flouret. Née de leur désir de continuer le travail développé depuis leur rencontre en 2012, Bleu Printemps est une plateforme qui préserve l'autonomie artistique de ses membres autant qu'elle leur offre différentes modalités de coopération. Ses projets se situent dans le champ de la chorégraphie, de la danse et de la performance et s'organisent autour de trois axes principaux : la création d'œuvres, la collaboration avec des artistes invités, la relation aux publics. Bleu Printemps est implanté à Orléans et a reçu le soutien du CCN d'Orléans sous la forme d'un compagnonnage. Bleu Printemps n'est pas une idée fixe — si ce n'est celle de demeurer en mouvement.

Tout au long de deux années d'association à la Ménagerie de verre :

- présentation des trois spectacles déjà créés dans le cadre des Inaccoutumés automne 2023
- chaque chorégraphe du collectif anime un workshop d'une semaine pour les danseuses et danseurs professionnels
- chaque chorégraphe du collectif bénéficie de plusieurs semaines de résidence et d'une part de coproduction pour la création de leurs trois prochains projets
- animation d'un atelier et de trois jours de workshops pour les élèves de Master du CNSMDP
- mise à disposition d'un bureau à l'année à la Ménagerie de verre et accompagnement à la production, à la diffusion et mise en réseau

La résidence de Bleu Printemps est lauréate 2023 du Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) financé par la région Île-de-France.

Résidences

Le soutien apporté sur le moyen terme à une ou un artiste ou groupe d'artistes, par le dispositif des résidences, permet à la Ménagerie de favoriser le développement des écritures d'aujourd'hui, en intervenant lors de périodes cruciales des processus de création, jusqu'à la présentation de la création. Permettre à ces artistes d'être résidentes ou résidents d'un lieu, au-delà des temps de présence qui leur sont impartis dans la préparation de leurs projets ou des temps d'activités pédagogiques, c'est leur donner les moyens de mener à bien leur projet de création et de la partager avec le public lors de sa présentation dans le cadre du festival Les Inaccoutumés printemps ou Les Inaccoutumés automne. Certains de ces projets bénéficient par ailleurs d'un apport en coproduction en vue de la présentation de leur projet en première à la Ménagerie de verre. Certains de ces projets font l'objet d'une production déléguée de la Ménagerie de verre.

Artistes en résidence 2023

Anna Chirescu & Grégoire Schaller

Anne Le Troter

Ola Maciejewska

Grand Magasin

Sophie Perez

Louise Siffert

We Have Decided Not to Die © Louise Siffert

Sophie Perez & la compagnie du Zerep, *Midi Minuit Fantastico* © Martin Argyroglo

StudioLabs

Le dispositif StudioLab, prêt de studio sur des durées courtes d'une à deux semaines, permet aux compagnies de trouver un espace de travail, pour poursuivre une expérimentation de façon continue et concentrée dans l'un des six espaces de travail de la Ménagerie de verre.

La sélection des compagnies accueillies en StudioLab se fait après réception et lecture des dossiers de demande, en fonction de la qualité artistique du projet, de sa cohérence avec le projet général de la Ménagerie de verre et de la disponibilité des studios. En 2023, 91 compagnies différentes ont été accueillies en StudioLab, la plupart pour plusieurs périodes.

Artistes en StudioLab en 2023

Éric Arnal-Burtschy	Thibaut Eiferman	Joanne Leighton
Clémentine Baert	Radhouane El Meddeb	Marion Lévy
Jeanne Balibar	Simon Feltz	Audrey Liebot
Matthieu Barbin	Sofia Fitas	Antonija Livingstone
Jérôme Bel	Madeleine Fournier,	Cécile Loyer
Doria Belanger	Eloïse Decazes	Serena Malacco
Nacera Belaza	& Léo Gobin	Guillaume Marie
Taos Bertrand	Lucía García Pullés	Béatrice Massin
Shahar Binyamini	Céline Gayon	Anna Massoni
Gaëlle Bourges	& Alseye Ndao	Théo Mercier
Damien Briançon	Gerard & Kelly	Thierry Micouin
Dominique Brun	Natasza Gerlach	Balkis Moutashar
Pauline Brun	Pascale Gille	& Lucie Rico
Bryan Campbell	Julie Gouju	Ivana Müller
Anna Carraud	Myriam Gourfink	Matthieu Nieto
François Chaignaud	Olivia Grandville	Florian Pautasso
Chien-Hao Chang	Emmanuel Guillaud	Tom Pauwels
Boris Charmatz	Charlotte Hannah	Julia Perazzini
Ashley Chen	Julien Hérrault	Mélanie Périer
Anna Chirescu	& Alexandre Roccoli	Marie Perruchet
& Grégoire Schaller	Yasmine Hugonnet	Julien Prévieux
Charlotte Clamens	Wen Hui	Cécile Proust
& Valérie Mrejen	Victor Inisan	& Jacques Hoepffner
Anne Collod	Geoffroy Jourdain	Annabelle Pulcini
Élodie Correia	Magda Kachouche	Séverine Rième
María Donata D'Urso	Eva Klimackova	Olivier Saillard
Renaud Dallet	Latifa Laâbissi	Luca Giacomo Schulte
Helena de Laurens	& Antonia Baehr	Alessia Siniscalchi
Noémie Defossez	Thibault Lac	François Stemmer
Amala Dianor	La Grosse Plateforme	Nina Traub
Nina Dipla	Ludivine Large-Bessette	Olivier Vadrot
Catherine Diverrès	& Mathieu Calmelet	Suzanne Veiga Gomes
Lorena Dozio	Bénédicte Le Lamer	David Wampach
Jonathan Drillet	Clara Le Picard	Rebecca Weingartner
& Marlène Saldana	Maud Le Pladec	Marion Zurbach

DIFFUSION

Festival les Inaccoutumés automne 2023 – 40 ans

Certains anniversaires célèbrent le passé en se tournant vers l'avenir. Les 40 ans de la Ménagerie de verre coïncident avec un tel moment charnière où le regard fait un pas pivot et vise les deux directions à la fois. Dans ce lieu qui se destinait à être une école de danse, l'expérimentation et le désir de faire ont au fil des années affirmé leur place centrale à mesure que la singularité de sa programmation, réputée aussi insolite que pointue, s'est assise.

Atelier de danse et laboratoire d'idées, la Ménagerie de verre a formé sur quatre décennies les écritures et les corps, comme les regards qui s'en saisissent, à l'effervescence des plasticités et à la multiplicité des esthétiques. Elle n'a depuis rien perdu de son indiscipline.

Cette édition spéciale du festival Les Inaccoutumés, déployée dans tous les espaces de cette architecture singulière, fait retour, en plus de vingt propositions, au cœur du projet. Plus qu'un hommage convenu à un lieu de création et à celle qui l'a porté avec force, Les Inaccoutumés 40 ans restitue l'esprit d'une structure unique, uchronique comme utopique, où tous les possibles de la danse ont trouvé l'espace de s'exprimer.

À l'image de cette scène fantasque qui a vu défiler des animaux chorégraphes de tous poils, le festival fête et reflète quatre décennies de créations qui en ont fait une institution excentrique, généreuse, exigeante, et reconnaissable entre toutes.

Cette édition spéciale du festival Les Inaccoutumés s'est tenue du 14 septembre au 16 décembre. Ce festival hors-norme déployé dans tous les espaces a permis de rendre hommage à l'identité de la Ménagerie de verre, défendant toujours la libre circulation des formes et le croisement des pratiques, par-delà les catégories.

Invitant nouveaux talents et pièces historiques, les Inaccoutumés ont présenté 21 spectacles sur 56 représentations, dont 8 créations. Le public a répondu présent tout l'automne : le festival cumule 6072 places occupées, soit 102% de fréquentation.

Cette édition a donné lieu à de nombreux partenariats :

- le Festival d'Automne à Paris
- le festival Danse dense
- le festival Actoral
- le Centre des Monuments nationaux à travers le programme Mondes nouveaux
- la fondation Onassis Stegi dans le cadre de son programme « Outward Turn »

Le festival a été soutenu de façon exceptionnelle dans le cadre des 40 ans de la Ménagerie de verre par

- Dance Reflection by Van Cleef & Arpels
- le ministère de la Culture/Délégation générale de la création artistique
- la ville de Paris

Ola Maciejewska, *The Second Body* © Maria Baranova-Suzuki

Dorothee Munyaneza, *Toi, moi, Tituba* © Elodie Paul

900 Something Days Spent
in the XXth Century

re-création in situ

Némo Flouret

Good Boy

Alain Buffard

Produit de circonstances

Xavier Le Roy

Ghost Writer and the
Broken Hand Break

Miet Warlop

Vendredi 13

Carte blanche

à Laura Vazquez

Tenir debout

Suzanne de Baecque

LaBola

La Ribot

Le Corps Living Room

création

Anne Le Troter

Deep Water

Grégoire Schaller

& Arthur Hoffner

Ordeal by Water ^{création}

Anne Chirescu

& Grégoire Schaller

Quelqu'un se sert
de mes objets familiers

création

GRAND MAGASIN

Self / Unnamed

Georges Labbat

FOR YOU / NOT FOR YOU

Solène Wachter

MOS

Ioanna Paraskevopoulou

The Second Body ^{création}

Ola Maciejewska

WE HAVE DECIDED NOT TO
DIE ^{création}

Louise Siffert

Funkenstein

Kidows Kim

Manger les riches
- une décomposition

Sandra Lucbert

Toi, moi, Tituba ^{création}

Dorothee Munyaneza

Midi Minuit Fantastico

création

Sophie Perez

& la compagnie du Zerep

Autres événements

/ Exposition de films Jean-Luc Godard *Éloge de l'image* /

Parcours visuel et sonore autour des cinq films réalisés par Jean-Luc Godard entre 1999 et 2018 (*Éloge de l'amour* – *Notre musique* – *Film Socialisme* – *Adieu au langage* – *Le Livre d'image*)

Une proposition de Fabrice Aragno et Jean-Paul Battaglia

Initié dès le printemps 2021 par Marie-Thérèse Allier (fondatrice et directrice de la Ménagerie de verre jusqu'à son décès en mars 2022) le projet *Éloge de l'image*, en plus d'une invitation faite à l'œuvre de Jean-Luc Godard, a été envisagé comme une nouvelle appropriation des espaces de la Ménagerie de verre par ses visiteurs. Des lieux jusqu'alors inaccessibles au public (les salles de répétition Duncan, Wigman, Balanchine, Diaghilev et Cocteau) sont ouverts à la déambulation. Le souhait d'un moment de partage, comme le préambule aux 40 ans d'existence de la Ménagerie de verre en 2023.

« Ceci n'est pas une installation ou une exposition. C'est l'opportunité de redonner à ces cinq films de la liberté. De la liberté dans l'espace de projection en leur permettant d'exister sur des supports autres que traditionnels et dans un lieu dédié à un autre art majeur que le Cinéma. De la liberté dans leur lecture respective en brisant la structure chronologique du montage et en invitant les visiteurs à réaliser leurs propres associations de pensée parmi toutes les images et les sons proposés. De la liberté enfin en présentant ensemble des fragments de ces films réalisés au cours des vingt premières années du XXIe siècle et qui, en les faisant résonner l'un l'autre, soulignent une fois de plus la cohérence et la force du langage de Jean-Luc Godard. Cette projection que l'on pourrait qualifier de "vivante" nous rappelle que, comme disait Éric Rohmer à l'époque des *Cahiers du Cinéma*, "le Cinéma est un art de l'espace" ».

Fabrice Aragno et Jean-Paul Battaglia

Le parcours

Extraits d'*Éloge de l'amour* (2001), parties communes du 1er étage

Extraits de *Notre musique* (2004), studio Duncan et studio Wigman

Extraits du *Film Socialisme* (2010), mezzanine et studio Balanchine

Extraits d'*Adieu au langage* (2014), studio Diaghilev

Présentée en décembre 2022 et janvier 2023, l'exposition a accueilli 851 spectateurs en 2022 et 571 en 2023.

Vue de l'exposition *Éloge de l'image* © Martin Argyroglo

/ Séminaire « Cliniques & critiques » /

La Ménagerie de verre a accueilli la saison 2 des séminaires Cliniques & critiques, sur le thème « les nouveaux pervers, nouvelles perverses ».

Il s'agit d'un cycle de séances qui se sont tennues un mercredi par mois à la Ménagerie de janvier à juin 2023. Ces séances de débats sont proposées et co-animées par les psychanalystes Thamy Ayouch, Fabrice Bourlez, Laurie Laufer, Lionel Le Corre, Silvia Lippi et Sinziana Ravini.

Le séminaire a accueilli près de 200 participantes et participants en 2023.

/ Séminaire « Des pratiques cliniques aux pratiques sociales : micro-révolutions dans les institutions psychiatriques et éducatives » /

Un séminaire de Catherine Perret.

« Hôpitaux psychiatriques et institutions médico-sociales sont aujourd'hui en grand danger. Le modèle entrepreneurial imposé à la gestion des lieux de « soin » sur la base de la minimisation des coûts rend le travail institutionnel de plus en plus difficile. La bureaucratisation des protocoles thérapeutiques entraîne la méconnaissance de la souffrance psychique dénoncée comme un « trouble » que les mesures dites d'inclusion ne font souvent que souligner. Quant aux institutions, elles sont pour la plupart impuissantes à remettre en question la rationalité qui les fonde. Au nom d'un égalitarisme abstrait, elles se contentent d'ordonner ce qui est vécu comme singularité à une offre de normes codifiées qui réduisent le désir d'autonomie des sujets à leur adaptation sociale. Pour confronter cette situation, notre groupe constitué de chercheurs, cliniciens et praticiens a choisi de partir de ce que nous enseigne la psychiatrie critique du XXe siècle : il n'y a d'approche que collective de la folie. Depuis trois ans, il donne la parole à des collectifs pour lesquels les pratiques cliniques sont aussi des pratiques sociales, des pratiques qui développent des milieux et des formes de vie encore inédites, et avec elles, tel est l'espoir, de nouvelles sensibilités et d'autres manières de faire corps. »

Placé depuis l'automne 2020 sous l'égide du Collège international de philosophie, et partenaire de l'Imec, en 2022 et 2023, le séminaire de Catherine Perret est ouvert en présentiel et/ou en hybride suivant les séances.

Le séminaire a accueilli 130 participantes et participants en 2023.

/ Festival Sonic Protest /

Une soirée du festival Sonic Protest à la Ménagerie de verre.

Pour la première fois la Ménagerie s'est associée au festival Sonic Protest le temps d'une soirée de concerts et performances : l'accueil de ce festival dédié aux singularités sonores est l'occasion de réaffirmer la mixité des formes artistiques et une certaine idée de l'expérimentation, propre à l'ADN de la Ménagerie.

En partenariat et dans le cadre de la programmation Hors-Les-Murs Satellites de la Saison Trouble-Fête/Cosmogonies spéculatives du Centre Wallonie Bruxelles et de son festival (((INTERFERENCE_S)))

Au programme : Alto Fuero / Homnimal / KOU / C-ÎME

La soirée a réuni à la Ménagerie de verre 180 spectateurs et spectatrices.

Homnimal © Geert Coppens

/ Sortie d'ouvrage

« Pédés – Décrypter les homosexualités masculines contemporaines pour penser une nouvelle solidarité » /

En partenariat avec les éditions Points et la librairie Les Mots à la bouche située dans le 11e arrondissement tout proche de la Ménagerie de verre, nous avons proposé une rencontre autour de la sortie de cet ouvrage théorique.

Avec la volonté d'amorcer une prise de conscience, ce collectif de huit militants, journalistes, écrivains et artistes explore les homosexualités masculines contemporaines en France. Ensemble, ils imaginent une nouvelle solidarité au sein des luttes gays. Comment se libérer des normes établies par la société, tout en faisant partie d'une communauté, elle aussi en prise avec des carcans patriarcaux, coloniaux et classistes ? Comment combattre les discriminations à l'extérieur comme à l'intérieur de la communauté homosexuelle ? Reflet d'une génération qui se construit en dehors de l'hétéronormativité, cet ouvrage se veut pédagogique, politique et fédérateur.

La rencontre a réuni autour de Florent Manelli les 7 auteurs : Jacques Boualem, Camille Desombre, Adrien Naselli, Julien Ribeiro, Ruben Tayupo, Nanténé Traoré et Anthony Vincent pour une table ronde puis un temps de convivialité et de vente de l'ouvrage par l'équipe de la librairie.

VIE DU LIEU

Équipe

Directeur artistique : Philippe Quesne
Directeur exécutif : Christophe Susset
Administratrice et responsable de production : Alice Couzelas
Chargé de communication : Pierre-Antoine Boittin
Chargé d'accueil et de billetterie, coordination des StudioLabs : Julián Sorter
Attaché de production : Adrien Chupin
Assistants d'administration : Angèle Manche (janvier à juin 2023), Cécile Voigt (septembre à décembre 2023)
Et l'équipe des régisseurs intermittents, agents d'accueil et agents de sécurité

Collaborateurs

Service de presse

Myra — Rémi Fort, Lucie Martin et Célestine André-Dominé

Identité visuelle, design

Catalogue général — Marie Proyart et Jean-Marie Courant

Site internet

WA75 — Laurent Mészáros

Location d'espaces

L'activité de locations d'espaces a pris une importance exceptionnelle en 2023 avec 9 contrats portant sur différentes activités, de la mode au cinéma en passant par le théâtre privé. Certaines de ces locations portent sur quelques jours seulement mais d'autres sont beaucoup plus longues, par exemple nous avons depuis 2023 un contrat de location de studios avec le CNSAD pour les cours de danse des élèves en théâtre toute l'année dans deux studios chaque matin hors vacances scolaires.

À cette activité s'ajoutent les recettes de la location des bureaux situés au 2e étage. Depuis janvier 2023 nous avons privilégié pour ceux-ci la location à des structures de type compagnies ou bureaux de production afin de recréer à la Ménagerie un espace de collaboration fructueux entre compagnies et artistes et favoriser les échanges de bonnes pratiques. Ainsi les compagnies des chorégraphes et metteuses ou metteurs en scène Gaëlle Bourges, François Chaignaud, Rebecca Chaillon, Adrien Béal, Patricia Allio, mais aussi les trois chorégraphes du collectif Bleu Printemps, la compagnie de Philippe Quesne ou les bureaux de production et diffusion L'Oeil écoute, Noémie Benizri ou Jérôme Pique sont nos locataires et bénéficient à la Ménagerie d'espaces de travail adaptés et d'un cadre propice aux échanges et collaborations entre équipes artistiques.

La concession du restaurant est aussi une nouvelle source de revenus pour la Ménagerie de verre. L'offre de Pistil est appréciée et réunit chaque jour au déjeuner entre 40 et 50 couverts dans l'espace bar-restaurant réaménagé et permet un accueil convivial chaque soir de spectacle.

Le niveau de recettes propres liées à ces activités atteint en 2023 plus de 200.000€.

Nouvelle identité visuelle

Nous avons confié au studio graphique Catalogue général (Marie Proyart et Jean-Marie Courant) la création d'une nouvelle identité graphique pour la Ménagerie de verre. Imaginée dans la continuité du précédent logo, cette nouvelle image pour la Ménagerie allie un travail typographique et l'utilisation d'images découpées pour les documents dédiés au festival Les Inaccoutumés.

Nous éditons désormais 4 programmes par an : deux consacrés au festival Les Inaccoutumés printemps et automne et deux consacrés au programme d'entraînement régulier du danseur (septembre-décembre et janvier-juin). Ils sont accompagnés d'affiches, de flyers et de programmes de salle. Une papèterie a été créée, déclinée en têtes de lettre, cartes message, cartes de visite et stickers pour enveloppes.

Logiciel de billetterie et billetterie dématérialisée

La Ménagerie fonctionnait jusque-là avec une billetterie papier réalisée à la main pour les cours et les spectacles. En 2023 nous avons acquis un logiciel de billetterie afin de passer à la vente en ligne et à une billetterie dématérialisée. Le logiciel Mapado permet à la Ménagerie de faciliter les processus de vente, de contrôle mais aussi de relation aux publics par la mise en place et l'alimentation d'un fichier complet de spectateurs et prospects. En 2023, la Ménagerie de verre a ainsi émis près de 16.500 billets.

Archives

La Ménagerie de verre est active depuis 40 ans et a connu une même direction durant 39 ans, ce qui en fait une structure unique et témoin des évolutions du spectacle vivant. Nous avons fait le choix, grâce à la mobilisation du département du Patrimoine, audiovisuel et édition du CND, de transmettre les archives conservées à la Ménagerie à la Médiathèque afin de rassembler dans un même fonds accessible aux chercheurs les éléments constitutifs de l'histoire du lieu et de la direction de sa fondatrice Marie-Thérèse Allier. Ces documents sont désormais classés et consultables sur place.

Budget

Le budget réalisé 2023 s'établit à près de 1,2M€, avec un résultat positif de 4.000€. Il représente une progression de +40% par rapport à 2022, marquant la forte augmentation des recettes propres et une édition exceptionnelle du festival Les Inaccoutumés 40 ans.

Produits

Les subventions de fonctionnement représentent 48% des produits et les recettes propres ou liées à des financements exceptionnels 46% des produits.

À noter que les recettes liées au festival ont augmenté de +49% par rapport à 2022 et les recettes de formation de +10% ; les locations d'espace ont doublé par rapport à 2022.

Charges

Le fonctionnement représente 58% des dépenses et l'activité 42%.

Travaux

Le bâtiment de 1.600 m² nécessite un entretien constant et des travaux réguliers. En 2023 nous avons dû accueillir la commission de sécurité ce qui a généré des travaux supplémentaires de mise aux normes rendus obligatoires. La commission a rendu un avis positif. Nous avons par ailleurs confié à la designeuse Matali Crasset le réaménagement des espaces accueil-billetterie et bar. Elle avait réalisé en 2009 le mobilier du bar-restaurant et des bureaux, elle a poursuivi ce travail par l'ajout de mobilier et la création d'un nouveau bar et d'un nouvel accueil.

- Création d'un espace de travail accueil-billetterie accessible PMR : la création de ce poste de travail correspond à l'embauche d'un chargé d'accueil, de billetterie et coordinateur des résidences.
- Réaménagement des espaces de vie au rez-de-chaussée et au 1er étage afin de créer des espaces de travail pour les compagnies avec ajout de mobilier.
- Installation de bornes wifi en libre accès au rez-de-chaussée et au 1er étage pour les usagers.
- Création d'une cuisine aux normes professionnelles pour le bar-restaurant : remplacement de tous les appareils électroménagers et ajouts d'un four professionnel, d'un lave-vaisselle, de réfrigérateurs. Remplacement de tous les espaces de préparation par un revêtement en inox.
- Réfection totale de l'électricité du 2e étage avec changement du tableau électrique, remplacement de toutes les prises électriques et remplacement des chauffages pour un modèle à faible consommation.
- Travaux électriques dans le hall pour ajout de prises électriques pour le confort des usagers en télétravail dans cet espace, remplacement du système électrique du bar, de la cuisine et de la billetterie-accueil.
- Travaux de plomberie dans les toilettes et au sous-sol pour évacuation des eaux usées et pluviales.
- Remplacement de l'ensemble du système de vidéosurveillance au rez-de-chaussée, 1er et 2e étages.
- Mise aux normes des blocs secours avec remplacement, des extincteurs et du système de désenfumage.
- Étude pour le remplacement du gradin de la salle OFF.

Ces travaux ont été possibles en partie grâce à une subvention d'investissement de la ville de Paris portant sur les travaux de réaménagement des espaces du hall et de remplacement du gradin, ce dernier interviendra en 2024.

PERSPECTIVES 2024

La diffusion des spectacles du label « Ménagerie »

À l'occasion de la programmation du spectacle de Philippe Quesne *Fantasmagoria*, le Théâtre Garonne à Toulouse a proposé une carte blanche au metteur en scène et directeur artistique de la Ménagerie. Cette programmation a été l'occasion pour lui de proposer la programmation à Toulouse de spectacles produit, coproduits ou présentés à la Ménagerie de verre afin de donner une visibilité aux artistes que nous soutenons :

- *The Second Body*, de Ola Maciejewska (coproduction, programmation Inaccoutumés automne 23)
- *The Aching*, de Samir Kennedy (résidence 2024, programmation Inaccoutumés automne 24)
- *Des gens ordinaires basculent dans le crime*, de Laura Vazquez (programmation Inaccoutumés automne 23)

Ce format de carte blanche est en discussion avec d'autres lieux en France et à l'étranger, il va se multiplier afin de renforcer la présence des artistes soutenus par la Ménagerie dans les programmations et de renforcer la visibilité de notre soutien à la production et aux résidences.

Nouveaux partenariats

/ Villa Médicis et Villa Kujoyama /

En 2024, nous mettons en place des conventions de partenariat avec la Villa Médicis - Académie de France à Rome et la Villa Kujoyama afin de faire bénéficier aux résidents de ces deux institutions de temps de résidences financés à la Ménagerie de verre et de programmation de leurs projets à leur retour, mais aussi pour permettre aux artistes associés ou en résidence à la Ménagerie de bénéficier de résidences courtes à Rome. En février 2024, Solène Wachter a déjà bénéficié d'une résidence de ce type.

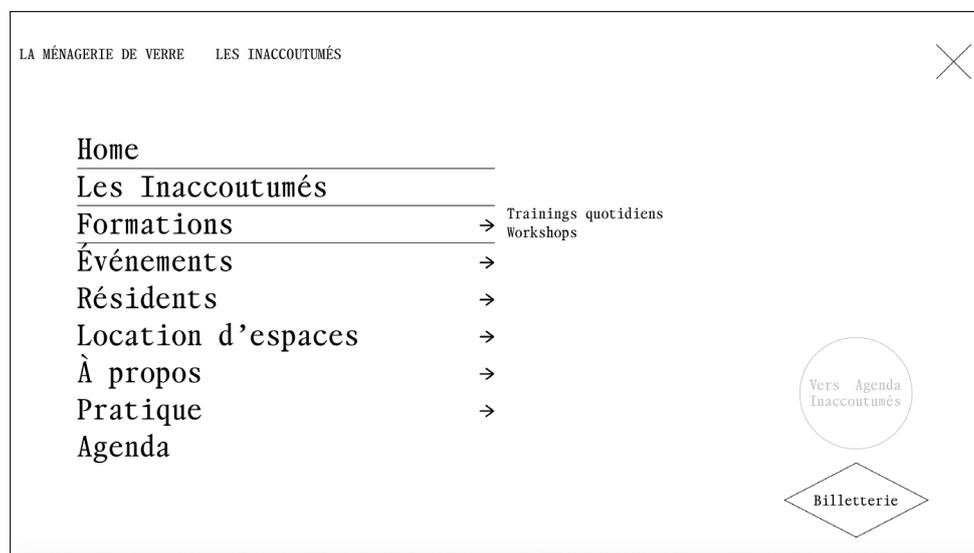
/ Exerce CCN de Montpellier /

La formation Exerce du CCN de Montpellier s'associe à la Ménagerie de verre pour permettre à un des artistes sortant de la formation de bénéficier d'une résidence de recherche et de création à la Ménagerie de verre. C'est le chorégraphe Samir Kennedy qui bénéficie le premier de ce partenariat en 2024 avec deux semaines de résidence pour sa prochaine pièce, la diffusion de *The Aching* dans le cadre de la carte blanche à Philippe Quesne au Théâtre Garonne et la diffusion de *Chaos Ballad* dans le cadre des Inaccoutumés automne 2024.

L'objectif est d'accueillir chaque année une étudiante ou un étudiant sortant de la formation. D'autres partenariats structurants se mettent en place en 2024 : avec le Centre culturel suisse et le festival Belluard Bollwerk, le Centre Pompidou, le Musée de l'Orangerie, la fondation Gulbekian à Lisbonne...

Nouveau site internet

Dans la lignée de la nouvelle identité visuelle, un nouveau site internet a été mis en ligne en janvier 2024 permettant une circulation beaucoup plus fluide et un accès facilité à toutes les informations et services du lieu. Celui-ci a été imaginé avec le studio catalogue général pour ce qui concerne le graphisme et l'agence WA75 pour le développement. Il reprend toutes les informations liées à l'actualité de la Ménagerie mais aussi une présentation générale du lieu, le téléchargement de toutes les feuilles de salle des spectacles de la programmation, une information sur les locations d'espace. Le travail d'archivage des informations précédant 2022 est en cours suite au dépôt des archives et la création d'un fonds Ménagerie de verre à la Médiathèque du CND Centre national de la danse. La création de ce site s'accompagne en 2024 de la refonte des outils numériques : newsletters et mode de communication sur les réseaux sociaux.

PARTENAIRES

La Ménagerie de verre est subventionnée par la Drac Île-de-France, la ville de Paris, la région Île-de-France

**PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

La Ménagerie de verre reçoit le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

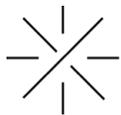
DANCE BY
REFLECTIONS
VAN CLEEF & ARPELS

Les Inaccoutumés automne 2023 bénéficient du soutien du ministère de la Culture/Délégation générale de la création artistique et de la ville de Paris

**MINISTÈRE
DE LA CULTURE**
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Les Inaccoutumés automne 2023 ont été réalisés en partenariat avec le Festival d'Automne à Paris, Danse dense #lefestival, le Centre Wallonie Bruxelles à Paris, Mondes Nouveaux programme du ministère de la Culture, de la Villa Kujoyama, de Onassis Stegi, du Jeune théâtre national, de l'Onda office national de diffusion artistique

MONDES
NOUVEAUX

CENTRE DES
MONUMENTS NATIONAUX

ヴィラ **VILLA** ■ ■
KUJOYAMA ●
九条山

**ONASSIS
STEGI**

Partenaires presse 2023 – Libération et AOC

AOC
[Analyse Opinion Critique]