

Ásrún Magnúsdóttir & Alexander Roberts TEENAGE SONGBOOK OF LOVE AND SEX

Teenage Songbook of Love and Sex – photo : Owen Fiene

Un spectacle co-créé par des jeunes de la région et présenté au
Pavillon ADC – Genève en mars 2023

Présentation

Les amours et sexualités adolescentes sont un véritable topos des arts et de la culture, mais si pour une fois, on donnait la parole aux jeunes elles-mêmes ? Et si on les laissait s'emparer de la scène pour nous raconter leurs histoires d'amours et de sexe comme ils-elles le veulent vraiment ?

C'est au service de ce projet que se mettent la chorégraphe Ásrún Magnúsdóttir et l'artiste et curateur Alexander Graham Roberts. Les deux artistes, qui collaborent régulièrement avec des adolescent·es, ont décidé de leur offrir une scène pour aborder un sujet sur lequel ils-elles n'échangent que rarement avec des adultes.

Le résultat, *Teenage Songbook of Love and Sex*, est un spectacle musical et chorégraphique dans lequel **une chorale d'adolescent·es** partagent, dans un mélange de fierté et de douceur, leurs histoires d'amours, leurs tourments, leurs questionnements et leurs joies. Les jeunes chantent à la fois pour eux-mêmes, les un·es pour les autres et pour nous, mais toujours selon leurs envies, leurs besoins. Une communion sensible et cathartique du passage à l'âge adulte.

Un spectacle en co-création

Teenage Songbook of Love and Sex est un spectacle qui voyage à travers le monde, mais se recrée à chacune de ses étapes dans un processus de **co-création** évolutive. Dans chaque ville qui accueille le spectacle, les deux artistes recommencent le travail de création en invitant des jeunes de 16 à 20 ans à participer à l'écriture et à la réalisation du spectacle lors de deux ateliers de création. Ainsi, sur chaque territoire, les jeunes rejoignent la chorale et ajoutent des pages à ce carnet de chant en composant des chansons à partir de leur propre expérience et en imaginant, ensemble, le spectacle.

La **première étape** est un atelier d'écriture, de chant et de danse d'une durée de quatre à cinq jours. Cet atelier est notamment consacré à la rencontre du groupe – composé de dix à vingt jeunes de la région, simplement lié·es par leur envie d'écrire et de chanter leurs histoires sur une scène – et à l'écriture en commun de nouvelles chansons. Le groupe aborde également le répertoire de chansons déjà écrites par d'autres adolescent·es lors des étapes précédentes du projet. L'enjeu de cette première rencontre est de transmettre aux adolescent·es l'envie comme les moyens d'écrire de la musique, des paroles, de danser, de former un groupe soudé et fier.

Lors de cette première résidence, les participant·es sont également mis en contact avec leurs homologues islandais·es qui ont participé à la première création du spectacle. Ce lien, dans un premier temps virtuel, permet d'échanger entre pairs autour du spectacle et de se rencontrer par-delà les frontières.

La **deuxième étape** consiste en un deuxième atelier de création qui s'étale sur la semaine qui précède le spectacle. Le groupe local de jeunes est complété par un groupe d'une dizaine de jeunes islandais.es qui joignent leurs forces et leurs expériences pour terminer le processus de création de manière collaborative. Ensemble, les deux groupes de jeunes se mélangent pour ne former qu'une grande chorale joyeuse et bigarrée.

Une fois les chansons écrites, les chorégraphies apprises, le spectacle debout, il s'agira encore de le répéter directement en conditions de spectacle sur le plateau du Pavillon ADC. Et quand tout sera prêt, **trois soirs de représentations** permettront aux jeunes de partager leur travail avec le public genevois. Pour les participant·es, il s'agira bien souvent de leurs grands débuts sur une scène artistique professionnelle.

Intérêts artistiques et pédagogiques

Teenage Songbook of Love and Sex réussit ce grand-écart entre ambition artistique et fondements participatifs et pédagogiques. Le spectacle est une véritable co-création collective : il est écrit, composé, réalisé uniquement par des adolescent·es. Le travail des adultes se joue en filigrane, dans l'accompagnement, dans la mise à disposition d'outils, dans la synthèse créative, toujours au service des adolescent.es. Le résultat scénique est bouleversant de sincérité, de justesse et de puissance. Le spectacle est montré sur des scènes importantes des arts scéniques contemporains européens en raison de la qualité du résultat final. C'est cet équilibre si réussi entre une forme artistique affirmée et sensible et un processus de co-création mettant les adolescent.es au cœur du travail créatif qui fait la force de ce projet et c'est pourquoi nous avons décidé de le mettre au programme de notre saison 22/23.

Ce projet artistique regroupe plusieurs critères du PER (Plan d'études romand) et rassemble de larges stratégies d'apprentissage. Il favorise et contribue au développement et à la **stimulation du potentiel créatif des élèves**. Dans une perspective communicative et culturelle, les élèves qui participeront à ce projet pourront explorer et développer des modes d'expression artistiques variés comme **l'écriture de textes personnels** sur des thématiques intimes (leurs chansons), le **langage sonore** de ces textes (mise en musique de ces paroles et le

chant), et les **possibilités expressives du corps** par le mouvement, la rythmique, la danse et le jeu théâtral.

Une des autres spécificités de ce projet est que le processus de création, d'apprentissage et de transmission s'effectue autant entre jeunes qu'avec l'appui des deux artistes. Ce qui renforce encore sa pertinence pédagogique. D'autant plus que la mixité du groupe guidé par des artistes islandais (élèves genevois·es et jeunes islandais·es) offre l'opportunité à des élèves d'ici d'ouvrir leurs représentations culturelles dans un élan commun de créativité.

Par conséquent, ce projet développe également plusieurs **capacités transversales** comme la collaboration qui considère la prise en compte de l'autre selon plusieurs critères comme manifester une ouverture à la diversité culturelle, reconnaître son appartenance à une collectivité, ou encore accueillir l'autre avec ses caractéristiques. Enfin l'élan créatif du projet et la mise en avant des expériences vécues des jeunes renforce aussi considérablement la connaissance et l'estime de soi.

Travail avec les écoles genevoises

En concertation avec École & Culture, nous imaginons la version genevoise du spectacle pour mars 2023. Notre collaboration avec Ecole & Culture portera notamment sur la constitution d'un groupe de jeunes (entre 10 et 20 participant·es). Pour celle-ci, nous allons faire circuler un appel à participation aux enseignant·es du secondaire II. Dans un deuxième temps, nous nous rendrons dans les classes dont les enseignant·es ont témoigné de l'intérêt pour présenter le projet aux élèves potentiellement intéressé·es.

L'appel à participation contient un critère quasi-unique : l'envie de monter sur scène pour partager en chants comme en danses ses histoires d'amour et de sexualité. Le projet se déroulant notamment dans la rencontre avec des islandais·es et les paroles de chansons existantes étant en anglais, une compréhension de l'anglais est également un avantage. L'appel à participation est destiné à des jeunes entre 16 et 20 ans.

Enfin, l'un des intérêts du projet se situant également dans la rencontre, le groupe sera constitué de jeunes qui ne se connaissant préalablement pas et aux parcours scolaires variés.

Calendrier

- Mai-juin 2022 : circulation de l'appel à participation aux enseignant·es du secondaire II via École & Culture
- Septembre 2022 : présentation du projet dans les classes dont les enseignant·es sont intéressé·es.
- Octobre-novembre 2022 : constitution du groupe de jeunes.
- 17-21 février 2022 : première et atelier d'écriture et de création de chansons pour le groupe local accompagné des deux artistes. L'atelier a lieu dans un studio de répétition de l'ADC et durant la journée (période de vacances).
- 23-27 mars 2022 : deuxième atelier de création avec le groupe islandais et les deux artistes : suite des répétitions des chants et des chorégraphies. Montage technique du spectacle (son et lumière) par l'équipe technique de l'ADC. Cette deuxième résidence a lieu directement sur le plateau du Pavillon ADC, en soirée durant la semaine et en journée le week-end.
- 28, 29 et 30 mars 2022 : trois représentations au Pavillon ADC dans le cadre de la saison 22/23.

Teenage Songbook of Love and Sex – photo : Laimonas Puisys

Biographies

Ásrún Magnúsdóttir est née à Reykjavík à la fin des années 80. Son travail vise à repousser les modes dominants de la danse et de la chorégraphie et a été accueilli dans son pays et à l'étranger, comme en témoignent ses nombreuses participations à des festivals, ses prix et ses nominations.

Actuellement, elle souhaite travailler avec des personnes qui n'ont pas beaucoup réfléchi à la danse et essayer de rendre visibles des chorégraphies invisibles. Elle s'intéresse à l'amplification des voix qui, selon elle, pourraient être mieux entendues, en donnant à d'autres personnes l'espace nécessaire pour s'exprimer, être vues et écoutées.

Elle a une grande expérience du travail avec différents groupes sociaux, en particulier les jeunes, les adolescents et les enfants, mais aussi les micro-communautés comme ses propres voisins, les habitants de certains quartiers ou les personnes qui partagent un immeuble.

Son travail a fait l'objet de tournées en Europe où elle a également donné des ateliers pour les professionnels et les amateurs.

Alexander Roberts est un conservateur, artiste, dramaturge et pédagogue basé à Reykjavík, en Islande.

Alexander est actuellement codirecteur artistique de la plateforme internationale des arts du spectacle Reykjavík Dance Festival (2014-) et codirecteur artistique de l'initiative artistique et curatoriale Teenagers in Reykjavík (2015-) - tous deux avec sa collègue curatrice Ásgerður G. Gunnarsdóttir.

En outre, Alexander est la moitié d'un duo d'artistes avec la chorégraphe Ásrún Magnúsdóttir. Leur travail, qui a été nominé et a remporté plusieurs prix, vise à repousser les modes dominants de la danse et de la performance, et à développer des œuvres en collaboration avec des personnes dont les voix sont souvent moins représentées. Ensemble, ils ont réalisé des œuvres avec des adolescents, des résidents d'un immeuble d'habitation, ainsi que des situations de performance pour les maisons des gens, entre autres choses. Leur travail a été et continuera d'être présenté en Islande, avec des représentations de Teenage Songbook of Love and Sex prévues pour une longue durée sur la scène principale du Reykjavík City Theatre en 2021, la commande d'une nouvelle œuvre par le Reykjavík Arts Festival pour juin 2020 et une nouvelle œuvre avec l'Iceland Dance Company au printemps 2021. Leur travail a été nominé et a remporté divers prix et continue de faire de nombreuses tournées dans toute l'Europe. Alexander travaille également en tant que professeur adjoint et directeur de programme pour le MFA en arts du spectacle à l'Université des arts d'Islande depuis 2016, et avant cela en tant que co-responsable de la théorie au sein du département des arts du spectacle de la même université.