

Compagnie ECO

Direction artistique, Emilio Calcagno

Compagnie subventionnée par le ministère de la Culture
DRAC et la Région Hauts-de-France

www.compagnie-eco.com
12, place Saint Hubert - 59 000 Lille

La compagnie

Emilio Calcagno fonde la compagnie ECO en 2006 et en assure depuis la direction artistique.

Le projet qu'il porte est indisciplinaire, au croisement de la danse et des autres arts.

Les premières créations sont marquées par l'univers de la BD et s'apparentent pour certaines à des installations plastiques comme *Comète Comix*, *Peter Pan* et *Archipel*.

En 2009, le chorégraphe questionne le chemin parcouru par la danse contemporaine en France depuis le fameux Concours de Bagnolet créé en 1969, à partir des pièces *Chansons de Nuit* de Dominique Bagouet, *Suite* de Jean-Claude Gallotta, *Chique-naudes* de Daniel Larrieu et *Marché Noir* d'Angelin Preljocaj regroupées dans *Nouvelle Vague, génération Bagnolet*.

La dimension cinématographique des pièces est visible dès 2012 avec l'adaptation du conte *Peau*

d'Âne, présentée en première au Théâtre National de Chaillot.

Cette sensibilité marquée du chorégraphe pour le cinéma tient lieu depuis de fil directeur à l'ensemble des projets développés par la compagnie et l'amène à explorer en 2014 une figure majeure du 7e art dans *Les Vertiges d'Hitchcock*.

En 2016, Emilio Calcagno renoue avec ses origines siciliennes dans *Catania Catania*, premier volet d'une trilogie, salué par la critique. *L'Isola*, deuxième volet créé en 2019, poursuit le questionnement identitaire de cette terre natale et étrangère.

En 2018, il crée les *4 Saisons ou le Mariage du loup* pour les 13 danseurs de l'Opéra de Tunis dans le cadre d'un nouveau partenariat avec la Tunisie.

Captivé par la dimension philosophique des contes et leur portée universelle, il entreprend régulièrement

depuis *Peau d'Âne* de les mettre en scène par le mouvement. Aux côtés des chorégraphes Antony Egea, Kaori Ito et Kettly Noël, il livre en 2018 une libre adaptation du recueil *La triste fin du petit enfant Huître* de Tim Burton. Les quatre capsules chorégraphiques sont réunies sous le titre *Les Petites histoires de...* Sa prochaine création prévue pour l'automne 2021 est une adaptation du conte *Pinocchio* d'après l'œuvre de Carlo Collodi.

Ancrée dans la région des Hauts-de-France depuis une décennie, la compagnie s'attache à initier chacune de ses créations en partenariat avec les acteurs culturels de ce territoire afin de créer aussi bien une dynamique qu'une continuité pertinente dans sa démarche auprès du public.

Reflétant les nombreuses implications du chorégraphe en la matière depuis le début de sa carrière, la compagnie s'investit dans la mise en place d'actions à l'occasion de chacune de ses créations.

Emilio Calcagno

D'origine sicilienne, Emilio Calcagno arrive en France en 1989, au Centre International Rosella Hightower puis il intègre le Centre national de danse contemporaine d'Angers sous la direction de Joëlle Bouvier & Régis Obadia. En 1995, il rejoint le Ballet Preljocaj et danse sur les scènes les plus prestigieuses.

Puis il prend la responsabilité des activités pédagogiques au Ballet Preljocaj – centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence – tandis qu'il commence à réaliser ses propres travaux chorégraphiques.

Intéressé par les espaces non scéniques, il est à l'origine de projets autour de la danse et l'écriture dans les bibliothèques, de performances dans les musées et les galeries d'art, de travail sur le temps et l'espace dans les prisons, de lectures vidéo-danse...

Autant de projets par lesquels il cherche à apporter au public, à travers une analyse originale des œuvres chorégraphiques, un nouveau regard à

portée de tous sur l'univers de la danse.

Son travail chorégraphique est remarqué lors des Repérages – Danse à Lille.

Il fonde sa compagnie en 2006 et devient dès 2008, artiste en résidence à la Faiencerie – scène conventionnée d'intérêt national Art en Territoire de Creil – avec le projet *BDanse*.

Ses chorégraphies sont dotées d'une forte dimension cinématographique avec laquelle sa gestuelle contemporaine dialogue constamment.

Fasciné par le merveilleux et le monde de l'enfance, il propose régulièrement de véritables immersions dans l'univers des contes (*Peau d'Âne* en 2012, *Les petites histoires de...* en 2018, *Pinocchio* en 2021).

Sensible et curieux, toujours prêts à s'engager sur les questionnements les plus inattendus, Emilio Calcagno se positionne en véritable électron libre. Ses créations sont le reflet d'une personnalité complexe et exigeante qui aime les prises de risques et se raconte avec passion.

- *Les ouvrières*, 2000
- *Oso Buco*, 2001
- *Pedro & Paula*, 2002
- *K*, 2004
- *Sève*, pour le CNSM de Lyon – La Maison de la Danse – Lyon, 2004
- *Virus*, 2005
- *Jeux*, 2005
- *Rien à voir avec la danse* – court métrage sur le mouvement dans le monde du travail, en collaboration avec l'Institut de l'image d'Aix-en-Provence et le Ballet Preljocaj, 2005
- *En Sourdine*, en collaboration avec Olivier Dubois et Stéphane Blanquet, 2006
- *Peter Pan*, en collaboration avec Olivier Dubois et Régis Loisel, 2007
- *Comète Comix*, en collaboration avec Marie Caillou, 2008
- *Nouvelle Vague Génération Bagnolet*, 2009
- *Archipel*, en collaboration avec Tim Dinter, François Ayroles, Ruppert et Mulot – 2010
- *Gourmandises*, en collaboration avec Benoît Bouvot et Aurélien Richard projet labellisé Année Rousseau, 2012
- *Peau d'âne*, 2012
- *Les vertiges d'Hitchcock*, 2014
- *Catania Catania*, 2016
- *Les Quatre Saisons*, en collaboration avec L'Opéra de Tunis – Opéra de Tunis, 2018
- *Les Petites Histoires de...*, en collaboration avec Antony Egea, Kaori Ito, Kettly Noël, 2018
- *L'Isola*, 2019
- *Pinocchio*, 2021

Le répertoire

En sourdine

En collaboration avec Olivier Dubois, création 2006
D'après *Histoires muettes* de Stéphane Blanquet

Emilio Calcagno et Olivier Dubois ont choisi de se pencher sur les courts métrages de Stéphane Blanquet avec ses *Histoires muettes*, en explorant en particulier les renversements des valeurs de l'enfance, un univers considéré souvent à tort comme ludique et insouciant. Souvent hilarants, ces courts métrages forment un catalogue ahurissant des perversions humaines, particulièrement représentatif des obsessions visuelles et thématiques récurrentes de Blanquet. Représentée dans le jeu, la torture est fantasmée et reste au seuil de l'imaginaire. Elle se vit dans la dérision et l'humour. En cela, Blanquet est profondément ancré dans l'univers du conte de fée, magique, terrifiant, démesuré.

Coproduction : Rencontres du 9e Art, l'office de tourisme d'Aix-en-Provence, le Ballet Preljocaj – centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Bouches-du-Rhône
Avec le soutien de Culturesfrance

Peter Pan

En collaboration avec Olivier Dubois, création 2007

« En 1969 naissait le concours de Bagnolet qui allait devenir, depuis son gymnase, un événement annuel de référence pour tout le milieu chorégraphique secoué par la vague de la nouvelle danse française. Ce premier concours chorégraphique, intitulé "le Ballet pour demain" et créé par le danseur Jaque Chaurand, déclencha les passions, ravivant les querelles entre les classiques et les modernes. Emilio Calcagno a eu envie de revenir sur ces années pour mieux mesurer le chemin parcouru jusqu'à nos jours. Pour dire cette Nouvelle Vague, le chorégraphe a réuni quatre chorégraphes qui ont participé à l'aventure ». (Marie Christine Vernay, Libération 15 décembre 2010). Nouvelle vague est ainsi une occasion de revivre l'émotion d'une révolution artistique en marche.

Coproduction : festival Rencontres du 9e Art, la Faiënerie – scène conventionnée d'intérêt national Art en Territoire de Creil
Avec le soutien de Ville d'Aix-en-Provence, la Petite Fabrique, le Ballet Preljocaj – centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, Culturesfrance, Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon
Remerciements : le Croiseur – Lyon

<http://www.compagnie-eco.com/eco/peter-pan-video/>

Nouvelle Vague, génération Bagnolet

Création 2009

Chanson de nuit, Dominique Bagouet – 1976
Suite, Jean-Claude Gallota – 1980
Chiquenaude, Daniel Larrieu – 1982
Marché noir, Angelin Preljocaj – 1985

« En 1969 naissait le concours de Bagnolet qui allait devenir, depuis son gymnase, un événement annuel de référence pour tout le milieu chorégraphique secoué par la vague de la nouvelle danse française. Ce premier concours chorégraphique, intitulé "le Ballet pour demain" et créé par le danseur Jaque Chaurand, déclencha les passions, ravivant les querelles entre les classiques et les modernes. Emilio Calcagno a eu envie de revenir sur ces années pour mieux mesurer le chemin parcouru jusqu'à nos jours. Pour dire cette Nouvelle Vague, le chorégraphe a réuni quatre chorégraphes qui ont participé à l'aventure ». (Marie Christine Vernay, Libération 15 décembre 2010). Nouvelle vague est ainsi une occasion de revivre l'émotion d'une révolution artistique en marche.

Coproductions : le Centre National de la Danse / Pantin (création en résidence)
Avec le soutien du centre chorégraphique national de Grenoble / Jean-Claude Gallota et de la Fondation BNP Paribas
Avec l'aide à la notation des œuvres chorégraphiques de la DMDTS
Remerciements à : Ballet Preljocaj / centre chorégraphique national d'Aix-en-Provence, Les Carnets Bagouet, la compagnie Astrakan / Daniel Larrieu, la Cinémathèque de la danse

<https://www.youtube.com/watch?v=Bxa4H5oRMY&t=101s>

BAS

Le répertoire

Archipel

Création 2009, 2010, 2011

Krazy Kat, Little Nemo, Lucky Luck, Mafalda

En collaboration avec Ruppert et Mulot, François Ayroles, Tim Dinter, Isabelle Pralong

Avec *Archipel* Emilio Calcagno imagine un dispositif déambulatoire en reprenant des personnages-phares de l'histoire de la BD dans autant de boîtes animées.

Cette installation chorégraphique propose un travail à travers le corps et la danse sur la matière même de la BD : la case. Un véritable défi que le chorégraphe partage avec des dessinateurs européens qui ont réalisé une relecture contemporaine des personnages par le biais de la scénographie au sens large.

Coproduction : la Faiencerie – scène conventionnée d'intérêt national Art en Territoire de Creil, la Ferme du Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée
Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas et du CCN de Biarritz
La compagnie ECO est subventionnée par le ministère de la culture – DRAC Picardie, la Région de Picardie, le Département de l'Oise

Peau d'âne

Création 2012

D'après les contes de Perrault et des frères Grimm

Emilio Calcagno a souhaité moderniser ce conte du XVIIe pour le faire résonner avec le contexte actuel. Il se confronte ici à sa complexité, ses doubles lectures, dans un univers contemporain et irréel qui se réclame d'un merveilleux décalé.

À l'image d'un artisan, le chorégraphe révèle le corps et l'âme de chaque personnage par la danse afin d'en trouver la couleur, le caractère, la physionomie.

Coproduction : le Théâtre National de Chaillot, l'Opéra-Théâtre de Saint-Etienne (réalisation des costumes et des décors), la Faiencerie – la Faiencerie – scène conventionnée d'intérêt national Art en Territoire de Creil, l'Orchestre de Picardie, le festival Cadences d'Arcachon

Partenaires : l'Orchestre de Picardie, le Château Saint-Just, Lancel, Baccarat, la SNCF, Têtu, Make up for ever

Avec le soutien de la Spedidam et de l'Adami

La compagnie ECO est subventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Picardie, la Région de Picardie, le Département de l'Oise

<https://www.youtube.com/watch?v=saBep8D0Yi8>

Les vertiges d'Hitchcock

Création 2014

Le XXe siècle a été créateur de mythes. Hitchcock est l'un d'entre eux. Qui n'a pas en mémoire, même lointaine, certaines scènes des *Oiseaux*, de *Psychose*, de *Fenêtre sur cour* ? Ces noms résonnent aussi familièrement à nos oreilles que ceux de personnages fabuleux. Comment explorer sur un plateau, avec des danseurs, cet univers purement cinématographique, sans verser dans la « reconstitution » ? Comment s'emparer des fondements d'une esthétique pour l'appliquer à un plateau ? Comment « extrémiser » le geste, de façon à transformer une posture en mouvement ? Comment rendre le suspense, en travaillant sur un corps qui n'en finit pas d'arriver ?

Coproduction : le Lux – scène nationale de Valence, La Maison du Théâtre et de la Danse d'Épinay-sur-Seine, l'Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois
La compagnie ECO est soutenue par le ministère de la Culture – DRAC Picardie, la Région de Picardie, le Département de la Seine-Saint-Denis

<https://vimeo.com/111665329>

Est-ce que ça
me perturbe?

Est-ce que ça
me perturbe?

Le répertoire

Catania Catania

Création 2016

Catania Catania est un sacre méditerranéen. C'est un voyage chorégraphique dans une Sicile faite de fourberies et traversée par des règlements de comptes. Dix danseurs luttent contre un système fait d'omerta et de silence absolu, où la lenteur et la chaleur sicilienne anesthésient la pensée. Ces corps s'aident et se soutiennent, les danses se composent et se décomposent telles une famille. Cette famille qui est la colonne vertébrale de la « sicilianité », dans laquelle l'individu n'a pas sa place.

Coproduction : Viagrande Studios, le festival Bolzano Danza – Tanz Bozen, le Teatro Biondo Palermo, l'Espace des Arts, la scène nationale de Châlon-sur-Saône, l'Archipel – scène nationale de Perpignan
Avec le soutien de the European Cultural Foundation, MitOst, l'Institut français Italia, Fondazione Nuovi Mecenati, la Spedidam
La compagnie ECO est soutenue par le ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France

<https://vimeo.com/181907726>

Les petites histoires de...

Création 2018

Librement inspiré de *La Triste fin du petit enfant huître et autres histoires* de Tim Burton
Emilio Calcagno, Antony Egea, Kaori Ito et Kettly Noël

Les contes surréalistes de Tim Burton sont autant d'hommages tendres et décalés aux étranges enfants, solitaires et différents. Fasciné par ces histoires aigres douces, Emilio Calcagno propose à trois chorégraphes reconnus de l'accompagner pour une mise en mouvement du récit de leur choix. Chacun en prélève l'étrange noirceur et la douce monstruosité pour dépeindre le monde de l'enfance, ses premiers émois et ses cruautés.

Coproduction : le Prisme – Théâtre d'Elancourt, en partenariat avec La Commanderie – Mission danse de Saint Quentin-en-Yvelines, le centre chorégraphique national de Créteil, la maison de la culture de Nevers

<https://vimeo.com/310763476>

Les quatre saisons ou le mariage du loup

Création 2018 à l'Opéra de Tunis

Production et commande du Ballet de l'Opéra de Tunis à l'occasion de l'inauguration du Pôle Ballets et Arts Chorégraphiques de la Cité de la culture

Le printemps qui a essaimé dans tout le monde arabe il y a une dizaine d'années a secoué les corps ce qui en fait pour Emilio Calcagno un sujet de danse. Sous forme de tableaux, le chorégraphe fait le parallèle entre ce soulèvement et les saisons qui traversent chaque vie entre orage et ciel clair, parfois les deux à l'unisson, ce qu'au Maghreb on appelle le « mariage du loup ». La musique de Vivaldi devient alors une évidence, non pas tant pour illustrer que pour introduire un contraste entre une musique baroque européenne et les corps des danseurs tunisiens rompus à d'autres gestuelles.

Production et commande, Ballet de l'Opéra de Tunis

<https://www.youtube.com/watch?v=Yu9G7ewb9hl>

Le répertoire

L'Isola

Création 2019

Dans ce deuxième volet de la trilogie initiée avec *Catania Catania*, on retrouve le plateau comme on l'avait laissé, rempli d'ordures, symbole d'une Italie salie par son système politique. Nous ne sommes plus sur une plage mais dans une Italie aux couleurs populistes, refermée sur elle-même. Emilio Calcagno poursuit son enquête dans une Sicile qui s'accroche à l'idée de faire partie d'une nation, l'Italie, un pays aux apparences modernes mais dans lequel les questions liées aux migrations sont prises en otage dans un discours sociopolitique construit sur la peur de l'Autre.

Coproduction : le Manège – scène nationale de Maubeuge, Viagrande Studios – Sicile

La compagnie ECO est soutenue par le ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France

<https://vimeo.com/376646513>

En création

Pinocchio

Création 2021

Emilio Calcagno a grandi avec Pinocchio et la version cinématographique de Commencini. Fasciné par le merveilleux et féru de cinéma, il ne lui en fallait pas plus pour imaginer une version chorégraphique de ce conte. Mêlant danse et images tournées dans la forêt au pied de l'Etna et dans la mer sicilienne, cette version chorégraphique traite l'argument peu abordé en danse de la paternité et de l'éducation de l'enfant. Emilio Calcagno est captivé par le mouvement permanent qu'instaure la dynamique de fuite attachée à cette marionnette de bois. Il en ressort un parcours initiatique jalonné de métamorphoses, une matière évidente à chorégrapier.

Coproduction : le GRRRRANIT – scène nationale de Belfort, le Lux – scène nationale de Valence, le centre chorégraphique national de Créteil, le Manège – scène nationale de Maubeuge

Partenaires : le centre chorégraphique national de Roubaix, le Scenario Pubblico / Sicile, l'Institut français de Palerme / Sicile

La compagnie ECO est soutenue par le ministère de la Culture – DRAC Hauts-de-France

Extrait, création en cours :

<https://vimeo.com/507455984>

Actions de sensibilisation artistique des publics

ECO met au cœur de ses ambitions une politique d'actions de sensibilisation artistique des publics.

Toujours imaginées en lien direct avec les partenaires qui les accueillent, ces interventions sont réalisées avec des publics scolaires, amateurs et professionnels. Elles permettent à la compagnie d'envisager un travail spontané et dynamique auprès des publics.

Les dispositifs mis en œuvre depuis les débuts de la compagnie sont en permanence adaptés à l'actualité artistique de la compagnie.

Ateliers de pratique et découverte autour de la création en cours

Ces ateliers sont d'une durée de 2h. Ils sont toujours dispensés par un ou plusieurs danseurs de la compagnie et s'adressent à tous les publics, amateurs ou professionnels, à partir du collègue. L'idée est de transmettre des ingrédients du processus de création.

Laboratoire chorégraphique

Il s'agit d'une série d'ateliers réalisée sur des thématiques propres au contenu artistique de la pièce en cours d'élaboration.

Les bords de scène

Ils sont l'occasion à l'issue des représentations d'un temps d'échange privilégié avec le chorégraphe sur la création.

Le Pic – Pôle d'Intervention Chorégraphique

A l'origine, le PIC a été créé pour la Picardie, lors de l'installation de la compagnie sur le territoire, afin de faire connaître la danse contemporaine par le biais d'une chorégraphie écrite spécialement pour l'espace urbain. Le pari fut un succès avec plus de 50 000 spectateurs qui ont eu accès à ces présentations depuis son lancement : dans la rue, à l'école, au collège, sur une place de marché, dans les vitrines, dans une gare, ou dans un musée... L'idée est de parvenir à s'intégrer dans ces lieux de croisement en profitant des opportunités de rencontres et de découvertes qu'ils favorisent. C'est une façon d'expérimenter une proximité avec le public, loin de l'espace privilégié de la scène, et de faire intervenir la danse dans le quotidien.

Danse en cour

Comment faire l'expérience concrète d'un processus créatif, démocratique et participatif ?

Sur une base régulière hebdomadaire ou mensuelle, le chorégraphe et les danseurs de la compagnie rencontrent les élèves d'une classe ou d'un atelier, les membres d'une association, ou encore les employés d'une entreprise. Le groupe mêle ses histoires et ses sensibilités dans un processus commun de réflexion et d'expérimentation qui aboutit à la création d'une forme courte et légère. Cette forme courte allant d'une déambulation chorégraphiée jusqu'à une mini-pièce de théâtre est utilisée comme outil d'intervention dans l'espace public : la cour d'un établissement scolaire, une cantine, le parvis d'une gare, un parc ou un jardin deviennent ainsi le théâtre involontaire d'un rapport acteur-spectateur créé par le groupe lui-même.

Direction artistique, Emilio Calcagno
emilio.calcagno@compagnie-eco.com / +33 (0)6 81 32 70 17

Administration/production, La Table Verte Productions
direction@latableverte-productions.fr

Retrouver l'actualité de la compagnie sur www.compagnie-eco.com & sur **Facebook**

