

©Clotilde Amprimoz, *Tournage dans le Cézallier*, été 2016

HOMO LABORANS

un projet artistique (vidéo, danse et musique) en collaboration avec les citoyens de Clotilde Amprimoz / Association ChoréActif

Le projet *Homo Laborans* est venu du désir de donner à voir des femmes et des hommes dans l'exercice des métiers visibles ou invisibles qui fabriquent notre quotidien. Initié en milieu urbain dans l'espace public, ce projet se développe désormais aussi dans des territoires ruraux. Rencontrer une personne, découvrir un métier, faire se croiser des mondes professionnels éloignés, tels sont les enjeux de cette création.

***Homo Laborans* propose la création in situ de portraits de travailleurs**, sous forme de films documentaires de création faisant intervenir le travailleur dans son espace quotidien, aux côtés de musiciens et de danseurs qui interagissent avec lui. Il en découle la création d'un portrait filmé, qui peut être diffusé seul, accompagné d'une performance musicale et dansée dans l'espace de travail, l'espace public et un lieu de diffusion, ou sous forme d'installation audio-visuelle.

Sujets des portraits, les personnes au travail sont aussi impliquées comme sujets dans le processus de création. L'émotion se traduit dans les mots, les gestes du travail, les gestes chorégraphiques et la musique afin de créer l'inédit d'une rencontre imprévue. En découlent des échanges riches d'humanité entre les travailleurs, les artistes et les publics.

Un projet de territoire / Un projet in situ

Homo Laborans porte une dimension universelle même si le projet est en lien étroit avec le territoire où il s'élabore. Le projet s'enrichit de nouveaux portraits et de nouvelles collaborations artistiques au fil de ses pérégrinations : collecte de mémoires individuelles et collectives, mise en valeur du patrimoine immatériel (travail et culture), recherche proche de l'ethnologie et de l'anthropologie dans une perspective de création artistique et de cohésion sociale. Comme tout projet « in situ », la création d'*Homo Laborans* s'effectue dans l'espace public des communes ou dans les espaces professionnels et/ou privés de ses habitants-travailleurs filmés.

Les productions réalisées

Tous les portraits filmés d'*Homo Laborans* durent chacun 20 à 30 minutes et peuvent aussi être montrés dans le cadre d'une performance qui dure également entre 20 et 30 min après la projection d'un des portraits. Le montage des films et leur dispositif (un ou plusieurs écrans) pour la performance est unique à chaque contexte de diffusion. L'installation audio-visuelle peut être proposée seule dans un contexte propice à l'écoute et éventuellement à l'exposition d'objets liés au contexte.

Le contexte de réalisation, un projet artistique

Le projet *Homo Laborans* propose de réaliser une création avec les habitants et de valoriser le patrimoine humain d'un territoire. L'idée est de faire partager à tous une expérience artistique riche pour les habitants-travailleurs, les artistes et les publics. Cela amène un nouveau regard sur un territoire, les personnes choisies, leurs métiers et sur les artistes du spectacle vivant impliqués dans la création. Toutes ces personnes engagées dans le projet sont connectées directement ensemble et explorent autrement leur environnement social et professionnel ; elles perçoivent alors très différemment leur quotidien suite à la réalisation du film accompagné par une performance et/ou une installation.

Présentation générale du projet : <https://vimeo.com/219014900> / mot de passe : HomoLaborans

Les paroles des travailleurs, leur expérience du projet *Homo Laborans*

Gérard, conducteur de balayeuse, Clermont-Ferrand, 2012 :

« *Je serais allé voir plus souvent des spectacles si j'avais rencontré plus de gens comme vous ; je me disais que ce n'était pas pour moi ce genre de spectacles* »

Christophe, balayeur, Clermont Ferrand, 2013 :

« *J'accompagne souvent la diffusion du projet Homo Laborans pour voir l'équipe avec qui nous nous sommes liés d'amitié, continuer à dialoguer avec les gens, le public qui est là, et voir les nouveaux films, les différentes performances où les danseurs s'approprient chacun mes gestes ou ceux des autres portraits très différemment. Ce n'est pas toujours facile de se voir à l'écran mais j'ai vraiment aimé participer à ce projet. D'être sujet d'un portrait m'a donné envie ou des idées pour faire des films notamment. Quand on commence à parler, on a tellement de choses à dire qu'on a envie de continuer et avec le temps, on change aussi ; depuis 2013 mon métier a pas mal changé (...)* »

Stephan, vigneron à Molompize (Cantal), 2013 :

« *Un pas de côté pour apporter un autre regard sur mon activité de vigneron. Cette vision croisée en donne une image plus futile et immensément poétique qui m'a permis de prendre du recul sur un travail parfois dur et à l'issue incertaine... Chaque geste détourné prête à sourire en même temps qu'il questionne : qui est le modèle, qui est l'acteur ? Qui est le plus sérieux du vigneron ou de l'artiste ? Quelle finalité à la vie, le fruit de son travail ou le chemin parcouru ensemble ?* »

Julien, fils de Jean-Claude et Claudine Lemmet, éleveurs et producteurs de Saint Nectaire / Gaec L'Estival à Marcenat (Cantal), 2016 :

« *cela a fait du bien de changer de notre quotidien grâce à l'équipe d'Homo Laborans et de rencontrer des personnes d'un autre milieu nous a permis de nous enrichir* »

©Clotilde Amprimoz / Tournage d'"Homo Laborans #5", la productrice, la danseuse et le musicien dans l'espace de travail du Gaec Ragain, Cézallier, été 2016

©Clotilde Amprimoz / Tournage d'"Homo Laborans #5", échanges entre les producteurs du Gaec L'Estival et la danseuse dans la salle de traite, Cézallier, été 2016

Les paroles des partenaires et programmeurs

Catherine Chézeau, chef de projet à la DAC du département du Cantal, programmatrice de *Jour(s) de danse*, 2017 :

« Ce qui m'a plu c'est **le jeu entre la danse et le quotidien**, le questionnement sur la place de cet art dans la rue, ce qui m'a ému c'est le portrait de Christophe, **un portrait sensible**, étonnant, qui dévoile une grande ouverture d'esprit, une solitude aussi, et cette absence de considération de la part des passants à laquelle il s'habitue. **J'ai aimé la construction de ce projet avec le film et la performance qui amène le spectateur dans une circulation entre réalité, fiction et poésie, quotidienneté et art, jeu et gravité.**(...)

L'objectif était bien d'interroger le regard du public sur la forme artistique, sur sa présence dans le quotidien, sur l'art chorégraphique et les représentations convenues que l'on peut en avoir. **Il s'agissait bien de travailler sur les préjugés de manière générale et sur celui en particulier qui peut ranger un balayeur dans une catégorie de personnes qui n'a pas de vie culturelle et encore moins de rapport avec la danse.** »

Émilie Garriguet et Vanessa Papaioannou, agents de développement culturel, communauté de communes des Hautes Terres (auparavant sur deux communautés de communes différentes), 2016 :

« Nous avons été **touchés par l'envie de mettre en avant des métiers manuels**. Nous sommes sur un territoire très rural avec de nombreux agriculteurs et cela semblait totalement dans nos préoccupations et concordait avec la lignée artistique. (...) **ce qui nous a plu est le traitement du sujet avec un réel respect des métiers locaux, sans préjugé ni jugement de valeur.** (...) Bien entendu, l'immersion sur le territoire et les actions in situ proposées par le projet ont fortement joué dans notre choix de travailler avec cette compagnie.

> **Nous avons adhéré au projet pour sa démarche sincère et professionnelle. La compagnie voulait créer un vrai partenariat et malgré cela, conservait une belle autonomie.**

> **Le défi était intéressant et les apports non négligeables pour nos habitants. Ils pouvaient être partenaires du projet, participants, et suivre les étapes de réalisation** »

> **Sa spécificité est le rapport aux gens, le travail. L'importance est donnée au relationnel, aux rencontres et aux échanges entre tous les participants, habitants et artistes.** On est à la rencontre de 2 mondes : la culture et l'agriculture (quelquefois vues comme aux antipodes).

> **L'organisation est facilitée par l'expérience de la compagnie.** Pour nous, la clé a été la relation étroite de la compagnie avec l'ADC à travers des rencontres régulières et des bilans d'étapes. **Le budget n'est pas très élevé pour 2 semaines de résidence artistique et tous les impacts associés.** Nous avons eu un projet complet et une performance aboutie pour environ 6000€.

> **L'impact sur le territoire a été immédiat à l'arrivée de la compagnie sur la commune.** Ces nouvelles têtes sont rapidement identifiées et suscitent l'intérêt de la population. Cela a permis d'ouvrir facilement le dialogue.

> **Notre satisfaction vient d'abord du suivi du public et de ses retours positifs.** Les personnes présentes ont suivi les différents rendus du projet, en ont parlé autour d'elles. Cela a créé une petite émulation. En plus, comme cela concernait des gens du territoire, ils étaient d'autant plus impliqués. **L'autre aspect qui nous a satisfait est la qualité des rendus.**

> **Le projet peut proposer différents développements puisqu'il est vraiment pluridisciplinaire.** Il aborde de nombreux aspects artistiques, culturels, environnementaux, agricoles, légaux... et cela ouvre de larges champs de médiation possible (...) **cela nous a donné envie de réitérer l'opération sur une autre thématique, un autre secteur géographique.** Au sein de notre nouvelle collectivité suite à la fusion des collectivités, nous sommes en réflexion pour une nouvelle opération (...) Ce qui ressort de ce projet là est pour moi, **la sensibilité.** Ces travaux ont été faits dans **l'empathie et le respect mutuel entre les protagonistes.** Le projet a permis de donner une image positive du territoire et de ces habitants et d'entrouvrir les portes d'un univers souvent méconnu. »

Présentation du projet « Homo Laborans » dans le Cézallier lors de l'« apéro tchatche » du 12 novembre 2016 dans le cadre des bistrots d'Automne du Parc régional des Volcans d'Auvergne / Pradiers (Cantal)

Le processus de création / Les étapes

Ce projet puise son sens et sa force dans la multiplication et la variété des rencontres. Chaque nouvelle création in situ est tout d'abord l'occasion de montrer le travail déjà effectué, les liens entre les personnes et les territoires.

Ainsi nous pouvons prévoir un premier rendez-vous pour rencontrer les différentes personnes intéressées à participer et leur montrer un ou plusieurs portraits. Nous aurons au préalable défini avec la structure partenaire le métier et les personnes que nous aimerions mettre en valeur par rapport au territoire et au contexte lors de réunions préalables si cela est possible. Ce rendez-vous sera prévu en amont de la première semaine de résidence.

Temps de réalisation : deux semaines

Semaine 1 :

- Directrice artistique + 2 personnes
- Rencontres, entretiens documentaires et repérages
- Planification du tournage avec tous les participants.

Semaine 2 :

- Équipe complète : réalisatrice, preneur/se de son, musicien/ne, danseur/se, chargé/e de production, régisseur/se.
- Tournage dans les espaces de travail et les espaces privées des personnes-sujets des portraits.

Délai de **deux semaines minimum** à la suite de la résidence pour le **montage** du film et l'**élaboration** de la performance et/ou de l'installation audio-visuelle.

Ce projet aime également s'accompagner d'**ateliers** donnés à différents publics afin de partager notre processus de création avec tous ceux qui seraient intéressés (sur les temps de résidence ou après).

Présentation(s)* / Trois formes / projection, projection+performance, installation-exposition :

- Elles se font avec l'équipe liée à chaque forme
- 2 à 3 jours sur place (installation du matériel, répétitions, montage/démontage, etc)
- 6 personnes pour la projection-performance
- 3 personnes pour l'installation audio-visuelle ou la projection

L'organisation aura été **réfléchi en amont par l'équipe et les partenaires sur place** afin de trouver l'espace et le moment le plus approprié et pertinent par rapport à la création et son sujet afin que tous les participants puissent y assister.

*Après la 1ère présentation, options possibles pour continuer la diffusion du projet : louer ou acheter l'installation créée, diffuser les portraits réalisés dans d'autres cadres ou d'autres occasions sur le territoire, prévoir une médiation particulière, diffuser les films sur internet ou dans les cinémas du territoire, créer une édition spécifique (livret, livre, livre+dvd, etc.)

PORTRAITS RÉALISÉS

- 2012 :

Homo Laborans #1 : Gérard, conducteur de balayeuse, Clermont-Ferrand

<https://vimeo.com/clotildeamprimoz/homolaborans1>

Partenaires : Ville de Clermont-Ferrand, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Région Auvergne

- 2013 :

Homo Laborans #2 : Christophe, balayeur, Clermont-Ferrand

<https://vimeo.com/clotildeamprimoz/homolaborans2>

Homo Laborans #3 : Romain, José et Alexandre, peintres en signalisation horizontale, Clermont-Ferrand

Extrait des performances réalisées de 2013 à 2015 (Homo Laborans #1,2 et 3) : <https://vimeo.com/151832070>

Homo Laborans #4 : Stéphan, vigneron, Molompize

<http://vimeo.com/clotildeamprimoz/homolaborans4>

Partenaires : Ville de Clermont-Ferrand, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, Région Auvergne

- 2016 :

Homo Laborans #5 : , producteurs de Saint-Nectaire, Cézallier

<https://vimeo.com/clotildeamprimoz/homolaborans5>

Performance intégrale d'Homo Laborans #5 : <https://vimeo.com/clotildeamprimoz/homolaborans5performance>
(Mot de passe = marcenat101216)

Partenaires : Communauté de communes du Cézallier, syndicat des producteurs du St Nectaire

Homo Laborans #6 : , artisans-pâtisseries, Murat

<https://vimeo.com/clotildeamprimoz/homolaborans6>

Performance intégrale d'Homo Laborans #6 : <https://vimeo.com/clotildeamprimoz/homolaborans6performance>
(Mot de passe = murat170916)

Partenaires : Communauté de communes du Pays de Murat, Ville de Murat, Association Le Cornet de Murat

Le choix des artistes-intervenants

Les artistes chorégraphiques et musicaux sont choisis par rapport au métier et au lieu investi ; chacun donne une interprétation sensible du métier et de la personne auxquels il/elle est associé/e. Les rencontres, parfois insolites mais toujours curieuses et respectueuses du travail de chacun, sont très riches d'expérimentations artistiques, d'échanges et d'intérêt mutuel, tous collaborant au même projet.

L'organisateur/le partenaire peut, s'il le souhaite, proposer des artistes locaux qui en accord avec la compagnie peuvent alors s'inscrire dans ce projet de territoire et interpréter le métier choisi. L'association ChoréACTif peut également proposer sa propre équipe artistique, en fonction du contexte et des attentes de chacun des partenaires.

Artistes associés au projet entre 2012 et 2016 :

Chorégraphes et danseurs : Sidi Graoui, Eun Young Lee, Léa Monteix, Sylvie Pabiot, Shantala Pèpe, Lisa Robert, Isabelle Franques

Musiciens : François Arbon, Fabien Rimbaud, Wilton Maurel, Fabrice Charles

Prise de son et mixage : François Arbon

Création lumière, régie, conseil artistique et technique : Simon Stenmans

Installation audio-visuelle "Homo Laborans#5, portraits de fromagères/ers", Office du tourisme d'Allanches (Cézallier), 2016

Mise en place technique du dispositif projection+performance "Homo Laborans#6, les fabricants du cornet de Murat", le 17/09/2016 place marchande à Murat, dans le cadre de la fête du cornet de Murat

Auteure du projet **Homo Laborans**, Clotilde Amprimoz

Spécialisée dans les arts vivants, notamment la danse et la musique, Clotilde Amprimoz réalise des films de création (documentaires, captations, art vidéo...) ainsi que des films de commande pour des institutions culturelles et des productions de spectacles vivants depuis 2005 et participe à des projets chorégraphiques depuis 2001. Elle mène ses projets artistiques interdisciplinaires en collaboration avec des compagnies de danse, associations artistiques, lieux culturels ou festivals locaux, nationaux ou internationaux, par le biais de l'association ChoréACTif depuis 2009. Elle est lauréate de prix ou de bourses européens en 2010 (mention spéciale du jury pour son film "In situ #2 : les mobiles" au festival *Vidéographies 21, festival des images expérimentales et numériques* de Liège en Belgique) et 2013-2014 (lauréate en cinéma/vidéo du projet "Métamorphoses", soutenu par la commission européenne programme culture et réunissant trois lieux culturels européens, <https://metamorphoses2014.wordpress.com/>). Elle vit et travaille à Clermont-Ferrand.

ChoréACTif, l'association pour la création interdisciplinaire :

ChoréACTif est une association basée à Clermont-Ferrand qui, par ses créations interdisciplinaires alliant la vidéo, la danse et la musique, lit et donne à voir le quotidien à travers un regard chorégraphique. L'association s'attache particulièrement à mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel (une personne, un corps de métier, un quartier, une ville, un paysage...). Depuis 2009, sa directrice artistique, Clotilde Amprimoz, crée des films, des performances et des spectacles vivants en collaboration avec des compagnies de danse, des artistes, des chercheurs et toute personne volontaire rencontrée au fil des actions.

Diffusions 2016-2017* du projet **Homo Laborans**

2016 :

- 17 septembre 2016, *Homo Laborans #6* : déambulation, performance et projection
[Communauté de Communes du Pays de Murat, Ville de Murat, Association Le Cornet de Murat \(15\)](#)
- Du 21 octobre au 11 novembre 2016, *Homo Laborans #5* : installation autour du métier de fromager dans le Cézallier
[Communauté de Communes du Cézallier, Office de tourisme d'Allanche \(15\)](#)
- 12 novembre 2016, *Homo Laborans #5* : installation et projection
[Communauté de Communes du Cézallier, Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, Auberge du Pradiers \(15\)](#)
- 10 décembre 2016, *Homo Laborans #5* : projection, performance et bal
[Communauté de Communes du Cézallier \(15\)](#)

2017 :

- 22 janvier 2017, *Homo Laborans #2* : projection du portrait de Christophe, balayeur
[Dans le cadre de "Jour de danse\(s\)" organisé par le département du Cantal, Cinéma le Delta à St Flour \(15\)](#)
- 16 mars 2017 à 18h, *Homo Laborans #2 et #5* : projection de deux portraits suivie d'un échange avec le public
[Café-lecture Les Augustes à Clermont-Ferrand \(63\)](#)
- 5 avril 2017, *Homo Laborans #4* : projection du portrait de Stephan, vigneron
[ZO/Anima à Nîmes \(30\)](#)

Depuis 2017, le projet est soutenu par Réseau en scène Languedoc-Roussillon dans le cadre du Développement des arts vivants en Massif central, cofinancé l'État – CGET – Fnadt Massif central au titre de la Convention de Massif central et par l'Union européenne au titre du programme opérationnel interrégional Feder Massif central.

*Et avant, parmi ceux qui nous ont accueilli : "Festival Vidéoformes", "Evenement Zoooum #3" Clermont-Ferrand, "Recyclart" à Bruxelles (Belgique), "Festival des Musiques démesurées"..

©Clotilde Amprimoz / Tournage dans l'espace de travail du vigneron Stephan Elzière avec les artistes et le vigneron / 2013

©Maud Angineur / Tournage devant la boulangerie d'un des fabricants du cornet de Murat / été 2016

CRÉATION IN SITU POUR VOTRE TERRITOIRE/VILLE D'UN HOMO LABORANS

Coût entre 3300€ TTC et 6000€ TTC selon projet

- **Coût de réalisation d'un portrait in situ : 3300 euros TTC**

Conditions et durée : Deux semaines de résidence sur place – Réalisation d'un film de 20 min sur le métier choisi

Prise en charge directe par l'organisateur : Logement, repas, déplacements pour une équipe de 3 (semaine 1) à 5 personnes (semaine 2). Logement possible en appartement, gîte ou chez l'habitant.

- **Coût de réalisation d'un portrait in situ+performance : 4500 euros TTC**

Conditions et durée : Deux semaines de résidence sur place – Réalisation d'un film de 20 min sur le métier choisi + création d'une performance danse et musique en lien avec le film réalisé

Prise en charge directe par l'organisateur : Logement, repas, déplacements pour une équipe de 3 (semaine 1) à 5 personnes (semaine 2), et pour 6 personnes sur 2 à 3 jours pour la représentation. Logement possible en appartement, gîte ou chez l'habitant.

- **Coût de réalisation d'un portrait in situ+installation : 4600 euros TTC**

Conditions et durée : Deux semaines de résidence sur place – Réalisation d'un film de 20 min sur le métier choisi + réalisation d'une installation audio-visuelle (exposée après la résidence / temps d'exposition selon lieu choisi)

Prise en charge directe par l'organisateur : Logement, repas, déplacements pour une équipe de 2 (semaine 1) à 5 personnes (semaine 2) et pour 3 personnes sur 3 jours pour le montage / démontage de l'installation. Logement possible en appartement, gîte ou chez l'habitant.

- **Coût de réalisation d'un portrait in situ+installation+performance : 6000 euros TTC**

Conditions et durée : Deux semaines de résidence sur place – Réalisation d'un film de 20 min sur le métier choisi + création d'une performance danse et musique en lien avec le film réalisé + réalisation d'une installation fixe

Prise en charge directe par l'organisateur : Logement, repas, déplacements pour une équipe de 2 (semaine 1) à 5 personnes (semaine 2), pour 6 personnes sur 2 à 3 jours pour la performance, et pour 3 personnes sur 2 à 3 jours pour le montage de l'installation. Logement possible en appartement, gîte ou chez l'habitant.

- **Possibilité d'atelier en lien avec la création : 160 euros TTC**

2 heures minimum par session, 80 euros TTC/heure, 12 par groupe maximum

Objet : expérimenter le processus de création d'Homo Laborans

Découverte d'un métier et d'une personne à travers l'interview filmé, mise en mouvement et mise en musique du métier et de la personne (méthode, recherche et création)

- Jeune Public et scolaires (à partir de 7 ans)
- Personnes âgées
- Tout public

©Clotilde Amprimoz / performance d'Homo Laborans #5 à la salle des fêtes de Marcenat le 10/12/2016

REVUE DE PRESSE Extraits

- **Article de Delphine Huet, « So Cantal », octobre 2016**

« *Homo Laborans, Un original mélange des genres* »

« A travers Homo Laborans, elle nous livre de manière atypique et touchante les portraits d'hommes et de femmes, travailleurs et travailleuses discrets et pourtant si chers à notre quotidien : conducteurs de balayeuse, producteurs de fromage, viticulteurs, boulangers. »

« Clotilde et ses partenaires artistiques invitent le grand public à une performance qui apporte une interprétation sensible, gestuelle, musicale et poétique de la profession. »

- **Article de « L'union du Cantal », 07 janvier 2017**

« un joli film imprégné de leur expérience et de la sensibilité touchante des rencontres humaines. »

« Ce film (...) met en danse et en musique les rituels des fromagers au quotidien. »

« On y retrouve (dans la performance) les gestes des fromagers vus précédemment dans le film mais de façon artistique, chorégraphiée. »

- **Article de Sophie Paillart, « La Montagne - Saint-Flour », 23 janvier 2017**

« Mélanger le documentaire et le spectacle vivant. Mélanger les publics. »

« Notre souhait est d'emmener la danse dans le quotidien des gens. »

Contact Association :

ChoréACTif, association pour la création interdisciplinaire
98 boulevard Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE

Email : choreactif@gmail.com

www.clotildeamprimoz-choreactif.com

N°Siret : 519 428 387 00012 – APE 9499 Z

N° Licences Entrepreneur du spectacle : 2-1100713 & 3-1100714

Contact Directrice artistique :

CLOTILDE AMPRIMOZ

Tel : **+33 (0)6 50 97 79 95**

Email : choreactif@gmail.com

<http://vimeo.com/clotildeamprimoz>