

Double Six

relancer ses dés

soirée exceptionnelle

Paradox Palace
théâtre de la réinsertion

NATALIE DESSAY, LAMBERT WILSON

LAURENT NAOURI, SHANI DILUKA,

MATIAS AGUAYO....

THÉÂTRE DE LA RÉINSERTION

Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation SPIP
Unité de soins palliatifs de l'APHP Pitié-Salpêtrière
La Maison Perchée _ Suivi de soins psychiatriques
Ehpad Huguette Valsecchi (CASVP)
Le Samusocial de Paris – Centre d'Hébergement Popincourt
L'école élémentaire Jeanne d'Arc, Paris 13ème – Classe de CE1
Le Théâtre du Châtelet

"L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire " (H.Bergson)

C'est le refus de la fatalité qui anime Paradox Palace.

Celle de la récidive, de la condition sociale, de l'isolement, de l'enfermement.

C'est la conviction qu'on peut offrir à tous, pour se construire, quelques minutes de liberté, au-delà des murs.

Paradox Palace est un théâtre de la relation. Il met en lien par l'écriture d'un spectacle musical un Ehpad, un hôpital, un centre d'hébergement du Samusocial, une classe de CE1 et un centre pénitentiaire.

Il s'agit de transformer ce qu'une condition de vie peut apprendre et de le transmettre au grand public, pour le valoriser et en faire une force pour l'avenir, un garant de la liberté.

Il défend un dispositif inédit d'insertion par l'emploi : Il met en lien par le spectacle des recruteurs du groupe Accor qui viennent rencontrer des détenus sur scène, puis le cas échéant, leur offre un travail qui leur permet un aménagement immédiat de peine. Depuis 2022, 10 personnes ont pu en bénéficier et sortir plus tôt et avec un emploi.

Les Alphabètes, collectif du Samusocial Popincourt dans FLOUZ - © Thomas Amouroux

LE THÉÂTRE DE LA POLYPHONIE

« Dans un monde où tant de communautés se voient refuser le droit à toute identité, c'est paradoxe que de proposer l'imaginaire d'une identité-relation. Pas besoin de bêler à une vocation humaniste pour comprendre ça. La polyphonie, c'est la résolution unitaire et parfaite des diversités du son et de la voix, insuffisantes à elles-mêmes dans leur seule spécificité ».

Édouard Glissant in Le Tout-Monde.

D'un point de vue artistique comme social, le modèle de pensée est celui de la **polyphonie**, de la résolution d'une harmonie issue de la relation, qui conserve l'identité de chaque ligne, musicale et humaine.

C'est sans doute cela qui définit le mieux le travail de Paradox Palace et en explique, presque en l'élevant en étendard, la volontaire structure mobile composée des auteurs, musiciens, compositeurs, interprètes et artistes graphiques de ses créations.

Réunir des identités fortes, des propositions musicales et scéniques fortes pour faire naître une œuvre globale, non pas « collective » - mot galvaudé par tant de projets – mais enrichie des individualités et du travail de recherche harmonique de cette polyphonie multidisciplinaire.

La création devient alors une rencontre qui renverse l'idée même d'action culturelle pour faire des conditions et des parcours de chacun des plus-values musicales, scéniques et sociétales qui viennent en expertise précieuse pour la création artistique.

Paradox Palace

en 2022 - 2023

Premier élan formidable axé autour des thèmes du temps et de l'argent, WATCH et FLOUZ ont initié une écriture sociétale, une combinaison proactive et vertueuse d'artistes professionnels et d'amateurs éclairés et engagés.

6	structures piliers de la société Prison, Ehpad, Hôpital, École, Samusocial - unis par le théâtre
35	membres du Collège de Poétique Professionnels, usagers, philosophes, économistes, avocats, médecins...
200	bénéficiaires directs d'ateliers écriture, illustration, théâtre, acrobatie
18 à 34	interprètes sur scène comédiens, détenus et anciens détenus, musiciens, acrobates, résidents du Samusocial, pianiste concertiste et musicien électro
4700	spectateurs 5 représentations en 2022 et 2023 au Théâtre du Châtelet
19	recruteurs du groupe Accor venus au spectacle puis en détention proposer des emplois
Insertion	aménagement de peine avec un emploi tous les participants ont obtenu un emploi ou une formation avec une sortie aménagée ou une semi-liberté.
Continuité	Participation en 2023 de tous les anciens détenus participants en 2022
Rémunération	rémunération des personnes détenues au tarif fixé par l'administration pénitentiaire en prison et déclarées en tant qu'artiste au tarif de la convention collective au Théâtre du Châtelet
12	structures partenaires et leurs bénéficiaires dont le Théâtre du Châtelet, la Maison de la poésie, l'Académie Jarrousky, l'Ensemble intercontemporain, la Monnaie de Paris...
10 000	bénéficiaires indirects Public, plateforme numérique, réseaux sociaux, documentaire, presse...

Parcours de vie

en 2022 - 2023

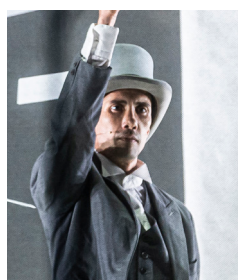
Alphonse a été engagé au Novotel Paris Belleville.

Nadir a terminé son court-métrage et crée une association d'accompagnement à l'emploi et à la création d'entreprise pour les personnes sortant de prison. Il se destine à être comédien.

Walid et David au Mercure Montmartre.

Haiss a suivi une formation boulangerie auprès de Cuisine mode d'emploi (Thierry Marx) et est en attente de titre de séjour pour faire son stage en entreprise.

David a finalement démissionné et suit aujourd'hui une formation de chauffeur poids-lourds.

Mara a quitté son travail de nuit et est aujourd'hui engagé au Novotel Paris La Défense.

Bizon a retrouvé son Studio d'enregistrement de R&B et a ouvert une association d'accompagnement des femmes par la culture et le sport.

Nacera et Haiss bénéficient d'un accompagnement pour l'obtention de leur titre de séjour.

Hadyl a un agent et partage son temps entre un travail alimentaire et le travail d'acteur.

Mavin a été invité à se produire avec l'un de ses textes de Flouz au Centre Georges Pompidou dans le cadre de l'évènement consacré au bateau de secours aux migrants « AVENIR ».

Giulio, qui n'était pas dans les projets de Paradox Palace mais rencontré lors d'une visite à Meaux, a été engagé au Novotel Paris La Défense.

M. Sakraoui a retrouvé ses souvenirs d'enfance conservés dans une valise depuis 15 ans, après un contact auprès de Paradox Palace d'une assistante sociale qui avait vu un reportage.

Objectifs

- Faire de l'écriture et du travail de l'oralité des ponts d'expression libérée
- Expérimenter des modalités innovantes de réinsertion sociale et professionnelle
- Favoriser la reprise de confiance en soi et de l'estime de soi pour les participants, consolider leur sens de l'engagement et leur confiance dans le collectif
- Intégrer par le lien chaque participant à l'ensemble de la société
- Partager des savoir-faire : l'écriture, la diction, la projection de la voix, la troupe et sa solidarité
- Valoriser des expériences : identifier et transformer ce qu'une condition peut apprendre, et s'en servir dans un autre contexte.
- Mobiliser une équipe d'excellence artistique partisane du projet et du modèle de création
- Aller à l'encontre de la stigmatisation et du cloisonnement en misant sur la force de la culture à travers un projet artistique exigeant et une aventure humaine inoubliable
- Sensibiliser par la culture le grand public à l'ensemble humain qui compose la société

Moyens

- **150 h d'ateliers** menées dans toutes les structures partenaires par des auteurs professionnels et des artistes (80 bénéficiaires directs)
- Implantation du travail de création et de répétition en centre pénitentiaire
- Le cadre exceptionnel du Théâtre du Châtelet pour les représentations publiques
- La mobilisation de recruteurs pour le processus de recrutement

Pour chaque personne détenue, le projet permet de :

- S'engager dans un projet collectif et professionnel au long cours (6 mois) qui permet « l'infusion » du projet, de ses enjeux et des possibilités de perspectives qu'il offre
- Acquérir et/ou développer des aptitudes parfois méconnues (écriture, mémorisation, travail en équipe, être capable de jouer devant un public...) et les combiner avec des compétences qui compteront pour leur réinsertion (travail de l'oralité, de positionnement au sein d'une équipe, de l'assiduité et de l'application dans un travail et la reprise de confiance en soi)
- Découvrir le spectacle vivant dans un cadre et aux côtés d'artistes professionnels

Les Alphabètes, collectif du Samusocial Popincourt dans FLOU2 - © Thomas Amouroux

Un dispositif de réinsertion innovant

Initié en 2022 par Olivier Fredj et mené de concert avec le SPIP77 et le groupe ACCOR, le dispositif mobilise des recruteurs sur les représentations au Théâtre du Châtelet pour créer la rencontre avec les personnes détenues dans un cadre professionnel de représentation publique.

Le processus de recrutement se poursuit en centre pénitentiaire et, dans le cas d'une offre ferme, déclenche un aménagement de peine qui permet aux personnes détenues de retrouver leur liberté avec le filet éminemment précieux de l'emploi. Les rencontres se mènent actuellement au centre pénitentiaire de Meaux. En-dehors du calendrier du projet, Paradox Palace fait le lien entre les recruteurs et les détenus et anciens détenus pour aider à concrétiser les opportunités d'embauches et se saisit de toutes les occasions possibles pour répéter des rencontres recruteurs / personnes détenues par le prisme culturel.

Paradox Palace

ACCOR
HEARTIST SOLIDARITY

Krush

prenez la correspondance

Programmation musicale : Fugues de J.S. Bach & création percussions et électro.

LA RELATION

« La Relation, ce flux chaotique entre tout et tout, entre soi et soi, entre soi et l'Autre, ce dernier n'étant plus l'« étranger » mais tout ce qu'il existe comme « devenirs possibles ».

Edouard Glissant.

Écrire sur la relation, c'est écrire sur le regard et sur le lien.

Travailler la relation entre ces lieux enfermés et « l'extérieur », la société « active ».

Mais c'est faire vivre la relation entre ces lieux, ou dans ces lieux, entre soignants et soignés, surveillants et surveillés, enseignants et « enseignés » ...

C'est également faire une place à l'amour, à la famille, les visites au parloir, les mariages et les enfants de la détention ou de la maladie.

Enfin, c'est penser la relation entre l'État et l'institution, entre la décision politique et les parcours individuels.

« A cet échange où l'on se change sans pour autant se perdre, ni se dénaturer. (...) C'est l'inaptitude à vivre le contact et l'échange qui crée le mur identitaire et dénature l'identité.

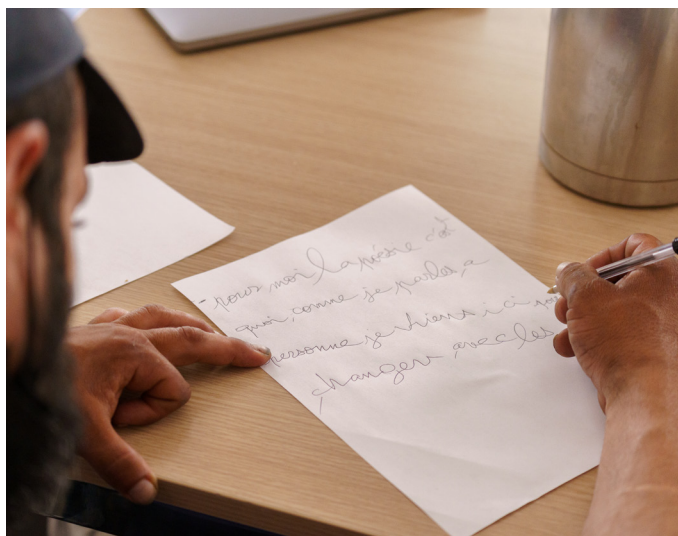
Comme il y a eu des frontières qui séparent et distinguent, il y aura des frontières qui distinguent et relient, et qui ne distingueront que pour relier. Si toute grande politique est relation, tout art l'est aussi. »

Edouard Glissant.

Faire du quatrième mur une frontière qui relie, remettre le spectateur au cœur du stade et de l'évènement.

POURQUOI CRÉER SUR LE LONG TERME ?

- la consolidation des liens
- le suivi des parcours individuels
- la mise en place de processus nouveaux
- trois créations diffusables et partageables dans d'autres territoires.

Flouz - © Tanguy Mendrisse

LA CORRESPONDANCE ET LA RENCONTRE

Une méthode d'écriture

La méthode d'écriture de ce spectacle se veut tout à fait différente de celles employées en 2022 et 2023.

Elle se fera principalement en binômes. A l'intérieur de chaque atelier mais aussi et principalement entre atelier et avec la musique.

En suivant la traversée d'une vie, disons de zéro à cent ans, dialoguerons un détenu avec un résident du samusocial, un élève de CE1 avec un résident d'Ehpad, un patient en soins palliatif avec un infirmier, un ancien détenu avec un surveillant pénitentiaire... Par des rencontres et de échanges épistolaires ou des correspondances sonores, ils produiront le texte de la pièce qui dialoguera avec les fugues de Bach, en lien individuel avec le piano, la percussion ou l'électro.

Ils parleront de famille, d'amour, d'amis, de rencontres fortuites ou forcées par leurs conditions.

LA FORME

C'est au sport et à la relation que ce dernier volet ira emprunter sa forme.

La danse sportive y trouvera sa place, la boxe, les sports collectifs, comme autant de liens possibles, conflictuels ou d'équipe. Il se présentera sous la forme chronologique du déroulé d'une vie, une fresque aux rythmes et aux accidents qui nous relient en tant qu'être humain.

Les projets à financer

Le suivi des parcours de vie

Paradox palace entend poursuivre son suivi des participants, les accompagner et être présent pour les prochaines étapes de leur vie. Il s'agira également de les impliquer comme parrains des nouveaux projets, et de soutenir les projets associatifs d'insertion initiés par certains.

Des rencontres littéraires d'insertion

En cours de réalisation, rencontre littéraire et échange en présence de l'auteur autour d'une lecture commune des recruteurs et des détenus du roman connemara de nicolas mathieu.

Le développement des spectacles (Watch, Flouz et Krush) au niveau national

Aix, Marseille Toulon, Genève, Bordeaux....

Une plateforme digitale dédiée

Les aides publiques, les mécènes, les dons

Le « Flouz », clé de voûte de la réussite du Palace.

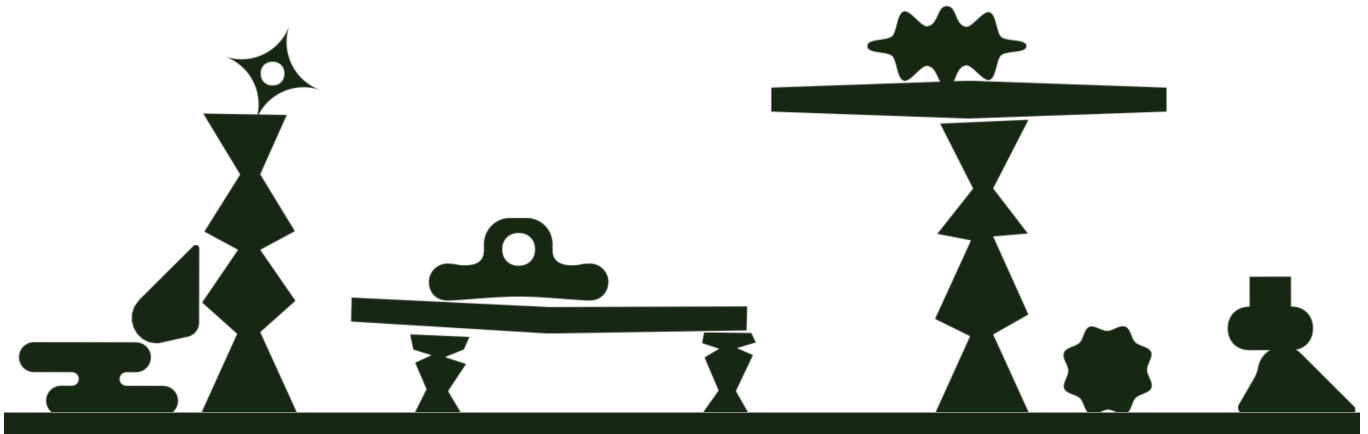
Les projets de Paradox Palace sont possibles grâce à l'accueil du Théâtre du Châtelet qui met à disposition son théâtre en ordre de marche et son stock de costumes et accessoires et apporte une participation financière.

Le projet est financé à 40% par les subventions (DRAC, Ville de Paris, Formes Olympique, DISP et SPIP), à 35% par le mécénat, à 7% par les dons privés et à 23% par la valorisation des mises à disposition matérielles ou les partenariats musicaux. La recette des places revient au Théâtre.

Le fonctionnement représente 25% du budget, les ateliers et actions 25%, la rémunération artistique et des détenus 20%, le décor et costumes 5%, le cout technique du théâtre 25%.

Ce n'est qu'un début !

Théâtre de la relation

Le futur du Palace

Faire grandir la famille

La diffusion : les créations du Paradox Palace ont vocation à être diffusées, avec d'autres participants, avec des théâtres et des partenaires dans toute la France. Un travail de diffusion débutera en 2025.

Les tournées : afin de construire des partenariats durables et un travail sur le long terme, les créations du triptyque seront amenées à être diffusées en « tournée », rayonnant sur tout un territoire.

L'accompagnement : Paradox Palace proposera, dès la saison 2025-2026, un accompagnement destiné aux acteurs culturels et sociaux dans tout le pays ainsi qu'en Suisse et en Belgique. Artistique, administratif ou structurel, il s'agira de faciliter à moindre

coût les initiatives portées avec des objectifs similaires.

Le suivi des « habitants » du Palace : le Palace est à présent habité par une immense variété de personnes. Comme nous l'avons fait depuis le début, nous accompagnerons tous les participants dans le futur, que ce soit dans le domaine de la justice, du logement, de l'emploi ou de la santé.

Le collège de poésie

Publier un manifeste citoyen

Agitateur : Jacques Toubon

Une manière de pensée collective

Sous l'œil de l'ancien ministre et défenseur des droits, le collège, composé d'anciens détenus, de patients, d'élèves, d'hébergés d'urgence, de scientifiques, d'artistes et de professionnels des

domaines et thématiques choisis, définira les axes de travail sociaux et artistiques avec l'équipe de création.

Regard extérieur et ressource dramaturgique, le collège a suivi chaque étape du travail dans le but de concevoir des rencontres, artistiques et des débats durant le Paradox Stadium.

Un manifeste artistique et citoyen

Enfin, en 2025, un compendium de textes regroupera les interventions de ses membres en dialogue avec les productions littéraires des ateliers amateurs.

Paradox Palace : Krush et Stadium 2024

UN SITE DE RESSOURCES

Le Palace Numérique

Une Plateforme digitale dédiée

Par le biais des réseaux sociaux et d'une plate-forme digitale, cet outil sensibilisera le grand public comme les institutions publiques et privées en se faisant le relai général des expériences individuelles qui nourrissent Paradox Palace.

Un espace de pensée

Une bibliothèque de ressources, une page de suivi du travail ainsi que plusieurs blogs de débats et de discussions seront à la disposition des internautes et des partenaires et seront la base du projet artistique comme des rencontres intellectuelles.

Une découverte artistique

Dès 2024, fort des contenus musicaux et littéraires ainsi que des créations graphiques et d'illustration des différents spectacles, des vécus et des interventions des différents partenaires, Le Palace Numérique a pour vocation de devenir une plateforme de mise en relation aléatoire.

En effet, l'internaute, le public virtuel de cette salle virtuelle, découvrira de manière aléatoire l'association d'une œuvre musicale, d'une œuvre graphique et d'une œuvre littéraire, toutes transfigurées par les participants. Cette œuvre d'une durée moyenne de 5 minute se modifiera à mesure de l'interaction du public virtuel avec elle et s'accompagnera de clés d'écoute, mais avant tout, de la découverte des personnes ayant travaillé à la création.

Une bibliothèque pour des créations « sur mesure »

Les trois créations du Paradox Palace ont vocation à être diffusée. Dans ce but, les créations musicales, les textes, les décors et costumes sont autant d'éléments à utiliser, en partie ou en totalité, pour reproduire ou créer des spectacles dans d'autres territoires et avec d'autres bénéficiaires, et cela par le Paradox Palace ou par d'autres acteurs sociaux ou culturels.

Des ressources de production et un accompagnement administratif et de communication

Le travail du Paradox Palace l'a amené à travailler en profondeur la constitution des partenariats, un réseau de soutiens et mécènes, la contractualisation et les modalités de paiement des participants, leurs droits et l'organisation des rencontres et le processus de création. Il souhaite que tous ces documents, tableaux et réflexion bénéficient au maximum d'acteurs qui souhaiteraient travailler sur ces sujets, quels que soient la taille ou les moyens d'action dont ils disposent.

Comme pour le public du théâtre, il s'agit de multiplier les points d'entrées, les multiples liens établis en rhizome et liés aux racines du projet.

Paradox Palace

www.paradox-palace.com

où l'égalité n'est pas l'alibi de l'uniformité

Les formes artistiques créées par Paradox Palace sont une réplique, une réponse sociétale et théâtrale :

- Au présentisme et à l'urgence qui renient ou muséifient le passé et tentent de faire de l'innovation le palliatif d'un futur qui paraît impossible et anxiogène.
- A l'isolement par le même, tant des algorithmes immaîtrisables, des miroirs permanents des panoptiques virtuels, que du confort de l'entre-soi des élites comme des exclus.
- Au refus de l'opacité et à l'obligation du vrai, du direct, de l'information, du contenu à tout prix. Pour lui opposer le conte, le récit et la forme.
- A la violence, tant des certitudes, des jugements des extrêmes, que de la paix totalitaire des puissants par l'uniformité.
- A la tentation d'une culture qui ne saurait qu'accueillir en noblesse ou rendre visite en colonial, mais ne saurait pas rejoindre le lieu commun, ne risquerait pas l'affrontement.

Poétique du Paradox

Un espace de recherche où la création est le résultat de la rencontre entre l'intuition, l'art et le monde.

Si j'étais chargé de bâtir un Palace... Et si j'en avais le choix, savez-vous ce que je ferais ?

Je voudrais que dans cet espace vide tout existe à l'inverse.

Il y aurait un lieu commun, un projet, fait de tous les lieux particuliers. Il n'y aurait d'autre miroir que l'identité de l'Autre. On n'entendrait pas parler de l'instant. La conversation remplacerait la dialectique et la rencontre serait une réciprocité.

Le passé, le présent le futur, des temps qui coexistent. Pas de linéarité.

Le choix de la polyphonie une quête de la résolution parfaite des diversités, insuffisantes à elles-mêmes dans leur seule spécificité.

Dans chaque mur on construirait une porte. Les textes littéraires, la musique, le sens, y frapperaient pour entrer dans les volcans sociaux. Leur mémoire se mélangerait alors des plus-values des conditions et des vécus pour créer une langue à partager.

Le paradoxe et la lumière née de la révolte éclaireraient le récit et feraient apparaître une porte future aux yeux qui l'écoutent.

Il ne restera plus qu'à l'ouvrir.

Olivier Fredj

direction artistique

www.olivierfredj.com

Olivier Fredj débute en tant que régisseur à L'Opéra Comique, avec William Christie, Adrian Noble, Jonathan Kent, John Eliott Gardiner. Il est ensuite l'assistant de Robert Carsen de 2010 à 2016 au Châtelet, Festival d'Aix-en-Provence, Grand Palais, Lyric Opera de Chicago, Grand Théâtre de Genève et au Mariinski et au Bolchoï.

Mises en scènes : Il Re Pastore de Mozart au Châtelet, Macbeth de Verdi à La Monnaie à Bruxelles. Le Gala d'ouverture de la Seine Musicale, Funeral Blues aux Bouffes du Nord, Watch - Voyages Divers, pour l'OCP, La Favorita et Elisabetta à La Monnaie, Le Voyage dans la Lune d'Offenbach, Tosca de Puccini à l'Opéra de Lille. En 2023 : Bastarda, d'après Donizetti à La Monnaie.

Paradox Palace : Krush et Stadium 2024

BIOGRAPHIES

Shani Diluka

Direction musicale et piano
www.shanidiluka.com

© Balazs Borocz

Née à Monaco de parents sri-lankais, elle a été découverte à l'âge de six ans par un programme initié par la princesse Grace de Monaco pour les talents exceptionnels. Elle est la seule pianiste du continent indien à entrer au Conservatoire de Paris, 1er prix avec l'unanimité du jury, accède au 3e cycle de l'Académie de piano du lac de Côme, présidée par Martha Argerich. Elle rejoint le prestigieux label WARNER Classics en tant qu'artiste exclusive, après des récompenses majeures obtenues lors de ses précédents enregistrements, découverte par René Martin. Elle compte parmi ses collaborations Gérard Depardieu, Sophie Marceau ou Charles Berling. Vladimir Fedosseiev, Lawrence Foster, Andrew Manze, Gabor Takacs-Nagy, les quatuors Ebène, Modigliani, Belcea ou encore Natalie Dessay ou Michel Portal.

Matias Aguayo

création électro
www.matiasaguayo.com

Né au Chili, élevé en Allemagne, Matias Aguayo se joue des genres depuis le début de sa carrière. Pionnier de la musique électronique, et pilier de la scène berlinoise depuis le début des années 2000, il produit plusieurs albums pour le légendaire label allemand Kompakt. Il fonde ensuite son propre label, Cómeme (« mange-moi », en espagnol), désormais devenu une référence pour les amateurs de techno éclectique, et rampe de lancement pour de nombreux producteurs et DJs artistes latino-américains, mais aussi pour des artistes originaires des quatre coins du monde, de Bucarest à Johannesburg en passant par Helsinki. Matias Aguayo a toujours été un artiste original et iconoclaste : décrit par Pitchfork comme « l'homme qui a popularisé et développé la [techno] minimale », il incorpore graduellement sa voix dans ses DJ sets et ses albums. Il fonde ensuite The Desdemonas, un groupe de rock post-électro-rique dont il est le chanteur.

Paradox Palace

contact

coordination générale

Julie Blanc-Colcanap - julie.blanccolcanap@gmail.com

direction artistique

Olivier Fredj - fredjolivier@gmail.com