

Compagnie Golema

Projet associatif 2025 à 2028

I - L'identité, l'originalité de la compagnie

Créée en 2022 en Haute-Loire par l'artiste **Fenja Abraham** sous la forme d'une association collégiale, la Compagnie Golema oeuvre dans les domaines de la **création et la diffusion de spectacles vivants** centrés principalement sur une approche "**corps et voix**", ainsi que dans les domaines de la **transmission artistique** et de la **relation des habitants à leurs territoires de vie**.

Formée à l'École des Beaux-arts de Genève dans les années 1990, dont elle a souhaité s'extraire d'une vision trop conceptuelle, Fenja Abraham n'a cessé de continuer à se former à l'approche "corps et voix" héritée directement de l'enseignement de Jerzy Grotowski (metteur en scène, théoricien du théâtre et pédagogue polonais, l'un des plus grands réformateurs du théâtre du XXème siècle).

Par la pratique de cette **approche très organique du corps et de la voix**, vus comme l'essence même de l'art du théâtre qui se passe de tout autre artifice, Fenja Abraham s'intéresse particulièrement à **la recherche de l'origine qui est en nous, l'origine de la voix, du premier souffle, mais aussi l'origine d'une généalogie invisible et pourtant bien présente dans chacun des êtres vivants**.

Cette recherche de l'origine est à la base de tous les projets de Fenja Abraham, que ce soit dans ses **créations destinées au théâtre**, dans ses **projets artistiques dans le paysage**, ou bien dans **les ateliers qu'elle mène au contact des amateurs ou des habitant.e.s**, en Haute-Loire comme en Bulgarie par exemple.

Fenja Abraham, Quartet Tiktista

II - Les valeurs véhiculées par les actions de l'association : coopération, collaboration, transmission et créativité.

Ces valeurs sous-tendent des axes fondamentaux et transversaux communs à toutes les actions (cf.paragraphe IV) :

- **Transmettre une capacité à être acteur de sa vie** à travers la recherche de la parole propre, la juste place de chacun-e, la dignité humaine
- **Développer le sentiment d'appartenance à un territoire et à une humanité au-delà de leurs limites géographiques et sociales,**
- **Cultiver une vision multiple de l'identité d'un territoire.**

Une partie de la Collégiale de l'association Golema à St Privat du Dragon, CC Rives du Haut-Allier, Manuela Berned, Fenja Abraham, Michèle Gat, Elisabeth Duparc.

Coopération :

Au sein de la Compagnie Golema **la démarche coopérative** est un principe existant non seulement dans les statuts de l'association collégiale - c'est à dire dirigée par un groupe de 8 personnes dont 2 co-présidentes, mais c'est **surtout une pratique réelle** qui entend **distribuer les rôles et répartir les responsabilités**, dans ses décisions stratégiques comme dans l'opérationnel, à l'ensemble de ses coopérateur.ices.

Collaboration :

La collaboration est également un principe de fonctionnement au quotidien, puisque tous les projets, toutes les actions, se conçoivent et se réalisent avec les **acteurs associatifs, économiques et institutionnels des territoires** impactés.

Au fil des projets, les collaborations avec les **acteurs du secteur culturel** sont nombreuses (artistes et compagnies, lieux de résidence et de diffusion, Agences culturelles, bibliothèques, musées...) mais elles sont également très souvent transversales à **d'autres secteurs d'activités**, comme par exemple :

- **la recherche scientifique et universitaire** (Université de Clermont-Auvergne, Université Humboldt à Berlin, Archéo-Logis à Laussonne...),
- **la santé et le social** (Ehpad de Coucouron, La Chaumine Foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap à Vals-près-le Puy, MJC Auguste Aymard à Espaly...),
- **l'Éducation Nationale** (tous les projets touchent un maximum d'établissements scolaires sur le territoire où ils s'implantent).
- **le secteur économique** (Coop'Art candidat Pôle Territorial de Coopération Économique 2024, Les Amis du Mézenc - association de développement local et revitalisation rurale, entreprises et artisans pour la réalisation des équipements ou pour la fourniture des consommables).

La Caravelle et l'Archéo-logis présentent
Samedi 23 septembre, 15h

**Longtrée
Freyenet
-la-Cuche**

A la rencontre de la Préhistoire

L'abri sous roche de Longtrée
visite théâtralisée

Renseignements :
06 08 56 85 48
participation libre

Fenja Abraham, Compagnie Golema
Evelyne Lohr, Atelier manivelle
Jean-Paul Raynal, Archéo-Logis

Transmission :

Au coeur de la matière artistique et vivante qui compose le corpus de la Compagnie Goléma, il y a le **collectage de paroles** et en particulier de **chants de traditions orales**, auprès de personnes détentrices de **savoirs vernaculaires** et d'**héritages culturels en voie d'extinction**.

Elle travaille **à la fois en amont**, auprès des grand-mères en Bulgarie (Massif des Rhodopes), en Auvergne (Haute-Loire) et auprès de communautés Roms, **mais aussi en aval**, en **transmettant** elle-même les matériaux collectés à travers différents projets de restitution, soit avec des universités, soit avec des collectivités territoriales ou au sein de choeurs amateurs (ex : Le choeur du Dragon).

La transmission entre les les générations et entre les cultures de ce qui pourrait dessiner un socle de l'identité humaine commun à tous.te.s. est à la fois une valeur, un objectif et une raison d'être de la Compagnie Golema.

À Dobralak, village du massif des Rhodopes en Bulgarie, la compagnie Golema a porté en 2023 un projet de collectage de chants traditionnels, dans le cadre d'un programme de l'**Université Humboldt** de Berlin, dirigé par Deniza Popova.

Ici, au café du village de Dobralak, avec les participants à la chorale alti-ligérienne Le Choeur du Dragon et des habitants. Objectif transmission des traditions orales.

Ici, dans l'église de Montusclat (43150) le 15 décembre 2024.

Le Choeur du Dragon, dirigé par Fenja Abraham donne à écouter les chants traditionnels bulgares, collectés auprès des habitants de Dobralak en 2023, à destination des habitants de Montusclat, Communauté de communes Mézenc Loire Meygal, en Haute-Loire.

Créativité :

Fenja Abraham n'est pas une artiste folklorique ni seulement interprète de musiques traditionnelles. Elle utilise le matériau issu des **collectages comme ressource** à sa **créativité contemporaine**, à quoi elle associe mixage, boucleurs et autres instruments électroniques (Bal sous les étoiles, Quartet Tikvitsa).

La créativité en lien avec la recherche d'une authenticité (d'une origine ?) est également ce qu'elle vise à stimuler dans chacun de ces ateliers auprès des publics les plus divers. Par exemple :

- Ateliers de fabrication de masques en vannerie dans le projet *Rêves, témoignages d'un avenir* à St Julien Chapeuil en 2023.
- Ateliers de chant à La Chaumine, foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap à Vals-près-le Puy.
- Lors d'ateliers animés par Evelyne Lohr de l'Atelier Manivelle, collaboratrice de premier rang de la Cie Golema, notamment dans le cadre des projets culturels de territoire sur le Plateau du Mézenc.

III - Exemples d'actions passées (2022 à 2024) :

- Projet "**Archéologie poétique des paysages**", 2024 à 2025, Commune du Lac d'Issarlès,
- Projet "**À la recherche de la préhistoire**", Communauté de communes Mézenc Loire Meygal, 2022 à 2023,
- Pour les 2 projets cités ci-dessus : collaboration spécifique avec L'Atelier Manivelle (Fay-sur-Lignon), en partenariat avec Archéo-Logis - CDERAD, Les Amis du Mézenc et les tous les **acteurs du maillage territorial** (établissements scolaires, Ehpad, écoles de musique...).
- Projet "Rêves, témoignages d'un avenir", Commune de St Julien Chapeuil, partenaire Agora. Projet avec et pour les habitants, consistant en :
 - une série d'ateliers de pratique artistique (chorale et vannerie),
 - un ensemble de collectages de paroles sur les rêves d'avenir des habitants,
 - intégrant une classe de BTS d'Yssingaux sur le terrain et lors de la transcription ainsi que 2 élèves d'une classe d'un collège de Saint Julien,
 - une restitution sous forme de déambulation théâtralisée dans le bourg à laquelle tous les stagiaires des ateliers ont pris part.
- Le corpus de rêves constitue une sorte de **cartographie sensible** du territoire et reste accessible à tout un chacun à la bibliothèque de St Julien Chapeuil.

Les actions intégrées aux projets de territoires suscitent l'adhésion de la population locale et mobilisent ainsi de nombreuses personnes s'interrogeant sur la question des paysages.

"Rêves témoignages d'un avenir", St Julien Chapeuil, juin 2023

IV - Axes stratégiques et projets pour les années à venir

AXES stratégiques :

- Créer une dynamique culturelle dans des territoires très ruraux,
- Créer une matière artistique appropriable par les habitants,
- Transmettre une capacité à appréhender une oeuvre d'art,
- Transmettre un goût pour la pratique artistique,
- Créer des expériences directes avec des oeuvres d'art

PROJETS pour 2025 et 2026 :

- **Créer et diffuser une lecture - spectacle à partir des textes d'Etty Hillesum**, jeune hollandaise morte en 1943 à Auschwitz, à destination des publics scolaires et des bibliothèques communales et inter-communales du Département 43.
- **Mettre en oeuvre un projet autour des lithophones à Borée**, sur le massif du Mézenc qui permettra d'associer une approche artistique (la musique de la préhistoire) à un environnement scientifique (archéologie, géo-morphologie) par la notion de paysage,
- Poursuivre un projet débuté en 2024 avec la Commune du Lac d'Issarlès intitulé "**Archéologie poétique des paysages**". La dernière partie du projet consiste à rendre accessible le collectage réalisé au Lac d'Issarlès au sujet de la relation des habitants au lac par le dépôt de ce corpus à la mairie et sur internet, sous forme d'une vidéo et/ou d'un livret. Demande de financement en cours.
- Répondre à des appels à projets ou à des commandes, notamment en lien avec le CAUE 43, pour la co-construction de **projets associant Art et Paysage**.
- **Animer des ateliers de pratique artistiques à l'attention de tous les publics** (jeunes, adultes, seniors), dans les établissements scolaires, les lieux d'enseignement de la musique, les Ehpad, les centres de soins, les centres socio-culturels, les écoles de musique.
- **Diriger une chorale amateur inspirée de différentes traditions orales européennes** (le chœur du Dragon à Saint-Privat-du-Dragon)
- **Animer un atelier régulier de pratique du chant choral** à la MJC d'Espaly-Saint-Marcel.

23-25 avenue de la Mairie
MJC Auguste Dumas
43000 Espaly Saint Marcel
compagnie.golema@etik.com