20→22 nov.
Lenio Kaklea
Les oiseaux

Salle Firmin Gémier - Durée 1h15

- **Chorégraphie et mise en scène** Lenio Kaklea
- **Avec** Nefeli Asteriou, Liza Baliasnaja, Amanda Barrio Charmelo, Luisa Heilbron, Louis Nam Le Van Ho, Dimitri Mytilinaios, Jaeger Wilkinson
- **Texte** Lou Foster d'après *Les Guérillères* de Monique Wittig et *Les chimères* de Gérard de Nerval
- **Composition sonore et direction technique** Eric Yvelin
- **Scénographie** Clio Boboti
- **Lumière** Jean-Marc Segalen
- **Costumes** Olivier Mulin
- **Assitante chorégraphe** Angeliki Vassilopoulou-Kampitsi
- **Couturière** Angeliki Baltsaki
- **Interlocuteur scientifique** Thierry Aubin, Directeur de la Bioacoustique au CNRS, Université Paris-Saclay
- **Instructrice trapèze** Christina Sougioultzi
- **Administration et production** Oliver Poujol
- **Diffusion** Fanny Virelizier

Ce spectacle est présenté avec le Festival d'Automne 2025

Festival d'Automne

Entretien avec Lenio Kaklea / Propos recueillis par Léa Poiré dans le cadre du Festival d'Automne

En 2022, vous opérez un tournant écologique dans votre travail. Y a-t-il eu un élément déclencheur ?

Lenio *Kaklea : Αγρίμι (Fauve, 2023)* et *Les oiseaux* arrivent après avoir mené un projet de quatre ans, *Encyclopédie pratique* (2019), qui interrogeait le contexte social et politique des gestes, et la manière dont les pratiques physiques et spirituelles nous permettent de se construire en tant qu'individu. Vient ensuite *Age of Crime* (2021), une pièce pour neuf danseuses et danseurs grecs où il était question de la construction de l'identité nationale, mais qui, à cause du Covid, n'a pas pu être présentée en France. J'étais toutefois assez contente des résultats de ces pièces-là et j'ai donc cherché à trouver de nouveaux enjeux. La question de notre relation au vivant est apparue comme une évidence, elle est même inévitable. Je pense que le choix de cette thématique est aussi venu de ma lecture du travail de Charles Stépanoff dont la pensée anthropologique et anticapitaliste m'a beaucoup inspirée. Pour finir, à ce moment-là, je commençais à être identifiée en tant qu'artiste féministe, ce qui m'allait très bien, mais je n'avais plus envie d'employer les outils du documentaire, du témoignage ou de l'autobiographie. J'ai eu besoin de prendre d'autres risques quant aux choix formels de mes pièces en développant une écriture nouvelle, post-dramatique. Le tout en restant féministe, évidemment.

Le désir de faire une pièce à partir des oiseaux était-il déjà contenu dans la recherche de *Αγρίμι* qui s'intéresse à l'imaginaire des forêts ?

En réalité, je voulais commencer par *Les oiseaux*. J'ai été invitée en 2021 à répondre à la commande de l'Opéra d'Athènes de chorégraphier pour le ballet une pièce in situ pour le bâtiment créé par Renzo Piano. Il se trouve juste en face de la mer, avec un jardin où vivent beaucoup d'oiseaux. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point la figure de l'oiseau est présente dans le répertoire classique. On peut penser à la danse de l'oiseau bleu dans *La belle au bois dormant* par exemple. J'ai donc eu envie de proposer une forme contemporaine du sujet. Il s'agissait d'une toute petite danse de sept minutes avec deux danseuses et danseurs, qui m'a tout de suite donné envie d'aller plus loin. Or, les contraintes de production pesant énormément sur les compagnies, j'ai d'abord créé Αγρίμι un format intermédiaire investissant aussi le répertoire, cette fois via la présence des forêts, comme dans *Giselle*. La création vient de là, mais il faut savoir que j'ai aussi été bercée de références théâtrales grâce à ma famille. *Les Oiseaux* (414 av. J.-C.) d'Aristophane m'ont toujours beaucoup touchée par la pertinence du récit : deux humains désespérés par la guerre et la corruption cherchent à fonder une nouvelle société parmi, et avec les volatiles. C'était un bon point de départ pour écrire un récit ancré dans la situation écologique actuelle.

Comment s'est construite la recherche ? Quel vocabulaire chorégraphique permet justement cette bascule ?

Le sujet des oiseaux est immense, avec des portes d'entrée aussi multiples que l'extinction, le langage etc. En 2021, j'ai commencé par les observer et compris que même en étant en ville, on cohabite avec beaucoup plus d'espèces d'oiseaux qu'on ne le pense. Je ne suis pas ornithologue, mais apprendre à connaître les oiseaux a fait changer ma manière d'appréhender notre présence sur cette Terre. J'ai aussi été très impressionnée par les recherches du laboratoire de bioacoustique du CNRS, grâce, notamment, au dialogue que j'ai initié avec l'ex-directeur Thierry Aubin. Ce dernier étudie les langages des oiseaux et explique qu'ils n'ont pas seulement des signaux d'alerte, mais communiquent aussi leurs émotions. Certains ont des mots d'argot, ils sont en colère, contents, amoureux. Thierry Aubin nous a aussi donné accès aux enregistrements effectués dans des îles isolées, inaccessibles aux humains, où habitent d'énormes colonies de volatiles. Éric Yvelin, compositeur pour la pièce, pioche dans ces bandes qui font apparaître des paysages sonores totalement étrangers à nos oreilles. Pour ce qui est du geste, je m'intéresse à des manières hybrides, des éléments qui ne sont pas censés être composés ensemble, des motifs rythmiques complexes qui nous permettent de toucher à la sensation des oiseaux en vol. Cette étrangeté interroge : quel serait un corps semi-humain, semi-oiseau ? Déjà contenue dans le sujet, la notion de frontière, de migration, est ainsi devenue cruciale.

Lorsque l'on pense aux oiseaux, viennent en tête les images aériennes, des envols, une certaine sensibilité. Pour cette pièce vous mettez un point d'honneur à ne pas romantiser et idéaliser les oiseaux.

C'est en effet très important pour moi de ne pas entrer dans un récit utopiste. Par le biais de l'art, de la création, de l'observation, en investissant des corporalités différentes, on peut tenter de ne pas reproduire les représentations du passé, notamment sur ces animaux-là, et continuer d'interroger une réalité qui n'est pas toute rose. Thierry Aubin dit souvent que la plupart des espèces ont un vrai rejet de l'étranger. Prendre le point de vue des oiseaux, c'est donc aborder la négociation territoriale, le conflit, la confrontation. Aussi, on oublie souvent que certains chasseurs comme les buses, les éperviers, les chouettes vivent en grand nombre parmi nous. Leur prédation implique un système de surveillance des corps en mouvement qu'il m'intéresse d'amener au plateau par un drone, un objet de contrôle que les humains ont créé en s'inspirant des oiseaux ! En contraste, étant donné sa taille et son déplacement, cette machine nous invite à faire l'effort de se glisser dans la subjectivité de l'oiseau. Je crois qu'il y a aujourd'hui un grand travail à mener pour que l'humain s'intéresse à autre chose qu'à lui-même.

Biographie

Lenio Kaklea, chorégraphe

Lenio Kaklea est une danseuse, chorégraphe, metteuse en scène et artiste née à Athènes et basée à Paris.
Elle a étudié au Conservatoire national de danse contemporaine d'Athènes, où elle s'est formée au ballet classique ainsi qu'aux techniques et répertoires modernes américains tels que Martha Graham, Merce Cunningham et Jose Limon. En 2005, elle reçoit le prix de la Fondation Pratsika et s'installe en France, où elle étudie au CNDC d'Angers, sous la direction d'Emmanuelle Huynh, et collabore avec d'éminentes figures de la scène européenne de la danse telles qu'Alexandra Bachzetsis, Boris Charmatz, Claudia Triozzi, François Chaignaud et Cecilia Bengolea. En 2011, elle a suivi le programme SPEAP, un master d'expérimentation en arts et politiques dirigé par le philosophe français Bruno Latour, à Sciences Po Paris.
Son travail a été présenté par des institutions et des festivals à travers l'Europe et les États-Unis, tels que le Centre Pompidou, Sadler's Wells, Kunstenfestivaldesarts, Festival d'Automne, la Serpentine, Bourse de Commerce-Pinault Collection, Palazzo Grassi-Pinault Collection, New York Live Arts, ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival, Montpellier Danse Festival, le Festival d'Athènes et d'Èpidaure, l'Opera national de Grèce, et Les presses du réel. Ses performances ont rejoint des collections publiques et privées telles que le MNAM/Musée national d'Art moderne, le CNAP-Centre national des Beaux-Arts et la Fondation KADIST.
Plus récemment, son travail a fait l'objet d'importantes commandes. En 2019, elle reçoit le Prix de la danse de la Fondation Hermès Italia et de la Triennale de Milan et crée le solo autobiographique *Ballad*. En 2021, elle chorégraphie *Age of Crime*, une pièce pour neuf interprètes, à l'occasion du bicentenaire de la révolution grecque au Festival d'Athènes et d'Épidaure , ainsi que Sonates et interludes, l'œuvre emblématique pour piano préparé de John Cage, accompagnée sur scène par le pianiste Orlando Bass.
En 2024, elle reçoit le 25e prix Pernod Ricard et réalise le film *An Alphabet for the Camera*. La même année, elle crée *Chemical Joy*, une œuvre scénique pour cinq interprètes du BODHI PROJECT Ensemble, une compagnie de danse contemporaine basée à Salzbourg et fondée par l'ex-membre de la Merce Cunningham Company, Susan Quinn.
Parallèlement à son travail chorégraphique personnel, elle est engagée dans des collaborations avec d'autres artistes. En 2013, la chorégraphe américaine Lucinda Childs a créé un solo pour elle sur la musique de Ryoji Ikeda. En 2022, elle collabore avec la maison de couture italienne Bottega Veneta et crée une performance à Punta Della Dogana avec des vêtements conçus par Matthieu Blazy. En 2025, Lenio Kaklea a chorégraphié *Craft is our language*, une nouvelle campagne marquant le 50e anniversaire de l'Intrecciato, la technique emblématique de tressage de cuir de Bottega Veneta qui met en scène des artistes du cinéma, de la musique, de la littérature et du sport, tels que Julianne Moore, Dario Argento, Tyler The Creator, Zadie Smith et Lorenzo Musetti.

Production : abd
Coproduction : Centre Chorégraphique de Wallonie/Bruxelles (BE), MOCA LA (US), Festival d'Automne à Paris (FR), CCN/Ballet de Lorraine (FR), La Vignette/ Scène Conventionnée/Université Paul Valery (FR), NEXT Festival (BE), Ballet National de Marseille (FR).
Remerciement au comité scientifique de La Pop (Paris)
La compagnie abd reçoit l'aide aux conventionnement à deux ans par la DRAC/Île de France, ainsi que le soutien de la Consultation 2025 de la ConvenInstitut français-Ville de Paris.
Avec le soutien pour la mise à disposition des studios du Festival Montpellier Danse, du CDCN/Atelier de Paris et du Carreau du Temple.

Revenez à Chaillot

SPECTACLES
26→29 nov. Festival d'Automne
Rachid Ouramdane
Compagnie de Chaillot
TORDRE
Rachid Ouramdane s'inspire des danseuses Annie Hanauer et Lora Juodkaite pour créer un double portrait intime, délicat et pudique, créé en 2014 et repris cette saison après avoir rencontré un grand succès dans le monde entier.

27nov.→6 déc. / À La Villette.
Sharon Eyal
Delay the Sadness
Créé en mémoire de la mère de la chorégraphe décédée cette année et porté par huit interprètes d'exception, *Delay the Sadness* interroge l'équilibre délicat de nos émotions et la manière dont nous les traversons.

28→30 nov. / Au Théâtre de la Ville Festival d'Automne
François Chaignaud & Nina Laisné
Ultimo Helecho
Après le succès de *Romances inciertos, un autre Orlando,* les deux artistes rejoints par la chanteuse, compositrice et autrice argentine Nadia Larcher se retrouvent autour des répertoires folkloriques et baroques sud-américains.

CHAILLOT EXPÉRIENCE
Expositions, projections, performances, ateliers, rencontres, concerts…
Plongez dans l'univers des artistes et découvrez de nouvelles scènes artistiques du monde entier.

19→20 déc.
Kids
Un temps fort dédié aux enfants qui propose des spectacles jeune public, des ateliers, des moments festifs et participatifs avec des artistes reconnus tels que Josette Baïz. Un moment convivial et chaleureux à partager en famille !

7→8 fév.
Flamenco
Découvrez une multiplicité de propositions conjuguant l'art ancestral du flamenco avec des croisements d'esthétiques contemporaines qui renouvellent l'imaginaire flamenco dans ses dimensions musicales et chorégraphiques.

13→14 mars
Mode
Partez à la rencontre de jeunes chorégraphes et jeunes créateurs de mode proposant des défilés chorégraphiés, des performances, des rencontres-débats, des projections et des ateliers inédits.
Avec la Villa Noailles Hyères.

Choisissez le Pass qu'il vous faut !

- **Pass Chaillot [30€]**
- **Pass Chaillot Jeune [10€]**
- **Pass Famille [10€]**
- **Pass Chaillot Groupe [60€]**

Rendez-vous sur notre site pour découvrir réductions et avantages

Nos programmes de salle sont disponibles en version accessible, à télécharger sur la page internet du spectacle.

SOUTENEZ CHAILLOT !

Rejoignez la Fondation Chaillot - Théâtre national de la Danse et soutenez nos actions en faveur de la création et de la diffusion artistique à l'échelle nationale et internationale, de l'accès à la culture au plus grand nombre, de la création digitale et de la valorisation du patrimoine.

Créée en mai 2024, la Fondation Chaillot abritée par la Fondation de France, est ouverte à tous →