

The Festival since its creation

Le Festival depuis sa création

In the French cultural background, the history of the Aurillac Festival is very unconventional. Since its creation in 1986 the Festival, voluntarily set into a rural territory, stands out as one of the major events of the living arts not only in France -a reference festival to the public authorities-, but also on European and international scale in terms of street theater.

While opening its programme to very different forms, first Michel Crespin, then Jean-Marie Songy and their teams created strong and long-lasting relationship with the artists. This Festival has been built thanks to and with the artists of this sector of the living arts. Since the beginning, the number of companies steadily increase : in 1986, Aurillac welcomed 6 official companies and 1 "off" company; now, the official programme brings together about 20 companies and this programme is recognized for both its quality and the way it is opened to all and to every kind of expression. At the same time, about 500 companies are coming to make up the great fair of street arts.

The Festival has a massive success: during the Festival, the Aurillac population increases threefolds, more than 100,000 persons meet and pass during these 4 days. It's a very diversified audience, intergenerational and with all social classes mixed.

At the same time, the inhabitants of the Aurillac area have made the Festival their own. Throughout the 22 editions a local and enlightened audience has merged and this audience is now fond of theatre. This has been demonstrated by the immediate and increasing success of **The Preambles (Les Préalables)**, started in 1999, which proposes shows out of the Festival time in the cities and villages of the Aurillac area, in the Cantal and in Auvergne.

In 2004, the Association ECLAT, producer of the Festival, equipped itself with the **"PARAPLUIE - International centre of artistic creation, research and influence for the street theatre"** and first "CNAR" (National Center Street Arts) entirely conceived for street theatre. Located in Naucelles, on the Community of Aurillac built-up area, "The Parapluie" is composed of genuine work spaces (specific workshops, rehearsal studios and an outdoor space fitting for big tops) and so allows the companies welcomed in residence to create and implement the shows they planned. On top of the accommodation and residence for writing with the "Maison Tronquières", this "CNAR" gives the Aurillac Festival the means to welcome and accompany the artists throughout the process of creation all year long.

L'histoire du Festival d'Aurillac est particulièrement atypique dans le paysage culturel français. Créé en 1986 et inscrit volontairement dans un territoire rural, il n'a cessé dès lors de s'imposer comme l'une des principales manifestations de spectacle vivant en France, festival de référence pour les pouvoirs publics, référence aussi à l'échelle européenne et internationale en matière de théâtre de rue.

Tout en ouvrant la programmation à des formes très différentes, Michel Crespin puis Jean-Marie Songy et leurs équipes ont créé avec les artistes de rue des relations fortes et durables. Ce festival a été construit grâce et avec les artistes de ce secteur du spectacle vivant. Depuis les débuts, le nombre de compagnies n'a cessé de croître : en 1986, Aurillac accueillait 6 compagnies officielles et 1 compagnie de passage ; aujourd'hui, la programmation officielle réunie environ 20 compagnies, une programmation reconnue à la fois pour sa qualité et son ouverture à tous et à

toutes formes d'expression. Viennent en parallèle, pour constituer le grand marché du spectacle de rue, environ 500 compagnies de passage, qui font du Festival d'Aurillac un événement exceptionnel de création, de recherche et de diffusion artistique. Le succès « grand public » de la manifestation a confirmé cette réussite. Durant le Festival, Aurillac triple sa population : plus de 100 000 personnes se croisent, durant les 4 jours. On y rencontre un public très divers, intergénérationnel et traversant toutes les classes sociales. En parallèle, les habitants du Bassin d'Aurillac se sont également approprié le Festival. Les 22 éditions ont peu à peu formé localement un public friand et connaisseur du théâtre de rue. Ce qu'a bien montré le succès immédiat et grandissant des **Préalables** initiées à partir de 1999, programmation de spectacles en amont du Festival dans des villes et villages de l'agglomération aurillacoise, du département et de la région.

En 2004, l'Association ECLAT, productrice du Festival s'est doté du **« PARAPLUIE - Centre international de création artistique, de recherche et de rayonnement pour le théâtre de rue »** et premier CNAR (Centre National des Arts de la Rue) construit de toutes pièces et dédié au théâtre de rue. Situé sur la commune de Naucelles, et sur la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac, le Parapluie est composé de véritables espaces de travail (ateliers spécifiques de construction, studio de répétition et espace extérieur aménagé pour l'installation de chapiteaux) et permet ainsi la construction et la mise en œuvre des projets de spectacles des compagnies accueillies en résidence. S'ajoutant au lieu d'hébergement et de résidence d'écriture la « Maison de Tronquières », ce lieu donne aujourd'hui au Festival d'Aurillac les moyens d'accueillir et d'accompagner les artistes au cours de leur processus de création, et ce toute l'année.

Street theater small history...

Petite histoire du théâtre de rue...

We commonly name "Street arts"...the performances or artistic events shown in other places than the ones they are usually assigned to: theaters, concert halls, museums... In the street, then, on squares or riverbanks, in a train station or a harbor, as well as in an industrial wasteland or a building in construction, even backstage. From solitary feat to monumental scene craft, from walking around to provisory installation, from dissenting parody to wonderful event, their ways and stakes are various, artistic fields meet and mingle there.

To enter the urban context (the countryside is also urban nowadays) has a few crucial impacts on the artistic propositions. The city is a clear and restricting space. Physically it gives the possibility to choose one's territory, to play with the environment. We have to deal as well with noise, congestion, possible bad weather. Socially, the show is altogether meant for warned spectators and for passers-by, for informed public and for "virginpublic". The point is then to rely on common emotions and shared cultures. On an institutional basis, public order has its tolerance limits and the programming involves the responsibility of the local people's representatives.

Traditions and inheritances

(...) The present street arts are also related to subversive or militant movements which marked the history of the last century. (...) Like the so-called "agit-prop" (agitation-propaganda) composed of big educational events and of intervention shows in firms or on squares. The themes are inspired by current events, the manners borrow from circus, cabaret, existing facts, and professional actors mingle with amateurs and call for the reactions of the public. Germany and France of the inter-war years will see such attempts, of course, in a less official way. Closer from us, the "theatres de guerrilla" of the 60's in the United States, Bread & Puppet, San Francisco Mime Troup, teatro Campesino express as well a commitment, specially against the Vietnam war and by supporting clashes of farm workers. (...)

The "new acrobats"

Beginning of the 70's (...) Some artists, a bit troublemakers, want not to separate art and life and combine social worries and the taste for festivities (...) They call themselves "new acrobats" (similar tendencies exist in Italy with the Tiers Théâtre, in the Nederland with the Fools Festival, in Spain with La Fura dels Baus and the Comediants) Among these "pioneers", we can mention in France

Le Puits aux Images, Le Palais des Merveilles, Théâtretracide, le Théâtre de l'Unité, le Théâtre à Bretelles, Ritacalfoul... Their performances joyously meet again with the traditions of fun fairs and carnival, street songs, circus... Breaking in or even unlawfully, they are welcome in some associative or political meetings. (...)

The 80's are decisive. The companies well known today (Royal de Luxe, Iltopie, Generik Vapeur, Transe Express, Oposito, la Compagnie Off, Délices Dada, Kumulus, Teatro del Silencio... in France) get more structured and assert their artistic options, some of them liking specially spectacular strolling and huge scene craft (...)

Nowadays, the movement did not slow down. New generations appeared, who extend, question and renew the achievements. Among the recent trends, we could notice the relationship to the intimate, the support on the daily word of people of a neighbourhood, the critical eye on town planning and the intentional use of contemporary technologies. The time of the wild protest, good-natured activities and mere opposition between "indoor" and "street" is over; the questions are now about artistic choices.

Sylvie Clidière

On désigne communément par le terme « arts de la rue » les spectacles ou les événements artistiques donnés à voir hors des lieux pré-affectés: théâtres, salles de concert, musées... Dans la rue, donc, sur les places ou les berges d'un fleuve, dans une gare ou un port et aussi bien dans une friche industrielle ou un immeuble en construction, voire les coulisses d'un théâtre. De la prouesse solitaire à la scénographie monumentale, de la déambulation au dispositif provisoire, de la parodie contestataire à l'événement merveilleux, les formes et les enjeux en sont variés, les disciplines artistiques s'y côtoient et s'y mêlent.

Traditions et héritages

(...) Les arts de la rue actuels ont aussi des parentés avec les mouvements subversifs ou militants qui ont marqué l'histoire du siècle dernier. (...) A l'image de l'agit-prop (« agitation-propagande ») qui se formule en grandes manifestations éducatives et en spectacles d'intervention dans les usines ou sur les places. Les thèmes s'inspirent de l'actualité, les formes empruntent au cirque, au cabaret, au journal vivant, les acteurs professionnels sont associés aux amateurs et sollicitent les réactions du public. L'Allemagne et la France de l'entre-deux guerres connaîtront des tentatives de ce genre, évidemment moins officielles. Plus près de nous, les « théâtres de guérilla » des années 60 aux Etats-Unis, Bread & Puppet, San Francisco Mime Troup, Teatro Campesino, sont aussi l'expression d'un engagement, en particulier contre la guerre du Vietnam et dans le soutien aux luttes des ouvriers agricoles. (...)

Les « nouveaux saltimbanques »

Début des années 70. (...) Des artistes un peu trublions veulent ne pas disjoindre l'art et la vie et conjuguent les préoccupations sociales et le goût de la fête (...). Ils se nomment « nouveaux saltimbanques » (des tendances analogues existent en Italie avec le Tiers Théâtre, aux Pays Bas avec les Festivals of Fools, en Espagne avec La Fura dels Baus et les Comediants). Parmi ces « pionniers », on peut citer en France

Le Puits aux Images, Le Palais des Merveilles, Théâtretracide, le Théâtre de l'Unité, le Théâtre à Bretelles, Ritacalfoul... Leurs spectacles revisitent joyeusement les traditions foraines et carnavalesques, la chanson des rues, le cirque... En effraction voire en infraction dans les rues, ils sont bienvenus dans certaines fêtes associatives ou politiques. (...) Les années 80 sont décisives. Les compagnies aujourd'hui reconnues (Royal de Luxe, Iltopie, Generik Vapeur, Transe Express, Oposito, la Compagnie Off, Délices Dada, Kumulus, Teatro del Silencio... en France) se structurent et affirment leurs options artistiques, avec chez certaines une prédilection pour les déambulations spectaculaires et les scénographies monumentales. (...)

Aujourd'hui, le mouvement ne s'est pas ralenti. De nouvelles générations sont apparues qui prolongent, mettent en doute, renouvellent les acquis. Parmi les tendances récentes, on pourrait noter la relation à l'intime, l'appui sur la parole quotidienne des habitants d'un quartier, le regard critique porté sur l'aménagement urbain, le recours délibéré aux technologies contemporaines. Révolue l'époque de la contestation sauvage, de l'animation bon enfant et de la simple opposition entre « salle » et « rue », les questions se posent maintenant en termes de choix artistiques. Sylvie Clidière
Source : *Le Goliath, guide annuaire des arts de la rue et des arts de la piste, HorsLesMurs, 2005.*

Président : Louis Joinet

Directeur artistique : Jean-Marie Songy

Contact : tél. 00 33 (0)4 71 43 43 82 - fax 00 33 (0)4 71 43 43 71 - mail : festival@aurillac.net

Alama's Givrés, *Les Stupéfiantes aventures de Don Quichotte et Fanjio Pancha*, Festival d'Aurillac 2004 © Gérard Rondeau ;
Générik Vapeur, *En campagne*, Festival d'Aurillac 2007 © Vincent Muteau.