

65° FESTIVAL D'AVIGNON

Anne Teresa
De Keersmaecker / Rosas
& Björn Schmelzer /
graindelavoix

CESENA

COUR D'HONNEUR DU PALAIS DES PAPES

16 17 18 19 À 4H30 DU MATIN

COUR D'HONNEUR DU PALAIS DES PAPES

durée 2h – création 2011

conception **Anne Teresa De Keersmaecker, Björn Schmelzer**

chorégraphie **Anne Teresa De Keersmaecker**

direction musicale **Björn Schmelzer**

créé avec et interprété par Rosas et graindelavoix

Olalla Alemán, Haider Al Timimi, Bostjan Antoncic, Aron Blom, Carlos Garbin, Marie Goudot, Lieven Gouwy, David Hernandez, Matej Kejzar, Mikael Marklund, Tomàs Maxé, Julien Monty, Chrysa Parkinson, Marius Peterson, Michael Pomeroy, Albert Riera, Gabriel Schenker, Yves Van Handenhove, Sandy Williams

musique

Pictagore per dogmata / O Terra supplica / Rosa vernans **anonyme** (Codex Chantilly)

Espoir dont tu m'as fait partir **Philippot de Caserta** (Codex Chantilly)

Corps femenin **Solage** (Codex Chantilly)

Fumeux fume **Solage** (Codex Chantilly)

Par les bons Gedeon et Sanson **Philippot de Caserta** (Codex Chantilly)

Kyrie eleison **anonyme** (Ms Toulouse)

Inter densas / Imbribus irriguis **anonyme** (Codex Chantilly)

En attendant d'amer **Galiot / Giangaleazzo Visconti (?)** (Codex Chantilly)

Le ray au soleil **Johannes Ciconia** (Codex Mancini)

Hodie puer nascitur / Homo mortalis firmiter **Jean Hanelle** (Codex Torino J.II .9)

scénographie **Ann Veronica Janssens**

costumes **Anne-Catherine Kunz**

direction des répétitions **Femke Gyselinck**

assistantat à la direction artistique **Anne Van Aerschot**

coordination de la production **Johan Penson**

son **Vanessa Court, Alexandre Fostier**

technique **Simo Reynders, Jan Herinckx, Wannes De Rydt, Michael Smets**

couturière **Maria Eva Rodriguez**

assistante costumes **Valérie Dewaele**

production Rosas

coproduction Festival d'Avignon, La Monnaie/De Munt (Bruxelles), Théâtre de la Ville-Paris, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Festival Oude Muziek Utrecht, Guimarães 2012, Steirischer Herbst (Graz), deSingel (Anvers), Concertgebouw Brugge avec le soutien des Autorités flamandes

Spectacle créé le 16 juillet 2011 à la Cour d'honneur du Palais des papes, Avignon.

Les dates de Cesena après le Festival d'Avignon :

le 26 août au Festival Oude Muziek à Utrecht ;

les 23 et 24 septembre au Steirischer Herbst à Graz ;

les 22 et 23 octobre au Festival Tanz in Bern/Dampfzentrale à Berne ;

le 9 novembre aux Théâtres de la Ville de Luxembourg ;

les 12, 13, 15 et 16 novembre en coprésentation au Kaaitheater et à La Monnaie/De Munt à Bruxelles ;

les 18 et 19 novembre au Torino Danza à Turin ;

du 24 au 26 novembre à l'Opéra de Lille ;

le 6 décembre au Manège de Reims ;

les 9 et 10 décembre au Vooruit de Gand ;

les 17, 18 et 20 décembre au deSingel d'Anvers ;

les 12 et 13 janvier 2012 au Dubbelspel Stuk & 30CC de Louvain (Belgique) ;

les 17 et 18 janvier au Stadsschouwburg d'Amsterdam ;

le 11 février au C-Mine de Genk (Belgique) ;

les 23 et 24 février à la Filature de Mulhouse ;

le 10 mars au Concertgebouw à Bruges ;

le 8 mai au Rotterdamse Schouwburg ;

du 10 au 12 et du 14 au 19 mai au Théâtre de la Ville-Paris ;

le 24 mai au Théâtre de Caen ;

les 1er et 2 juin au Festival TransAmériques à Montréal ;

les 8 et 9 juin à l'Alkantara Festival & Fundação Centro Cultural de Belem à Lisbonne.

**PICTAGORE PER DOGMATA
O TERRA SUPPLICA
ROSA VERNANS**

anonyme (Codex Chantilly)

Motet anonyme associant trois textes en latin justifiant le départ du pape Grégoire XI d'Avignon et son installation à Rome ; tel un nouvel Énée, il pourra ainsi reconquérir les territoires italiens.

Rosa vernans caritatis,
lilium virginittatis,
stella fulgens, Maria,
vas sanctitatis.

Gemma lucens puritatis,
lumine divinitatis,
nobis adsis, Maria,
thus suavitatis.

Pythagore par ses Théories
Se fait Vierge septenaire,
Mesure le jour et les aspects du Ciel,
Et leurs effets variés,
Et les magnifiques étoiles ;
Ainsi que Jupiter le Premier,
Puis viennent les travaux de Mars
le troisième
donnant au monde les lois,
surgit comme le rayon de Phœbus
Après le charme de Vénus,
Que suit Mercure,
La Lune restitue les trophées.
Vois Neptune, pense-t-elle
Favorisé ainsi qu'Énée par la Chance,
Ce valeureux qui pense de même
que là se trouve l'Espace sacré
Comme chacun peut le lire
Ainsi que le dicte la Raison
Là où fut la Capitale du Monde.
Que le Saint Siège soit établi dans le Latium,
Pour mettre fin aux erreurs de l'esprit,
Et ramener le troisième d'Or,
Qui vaincra.

ESPOIR DONT TU M'AS FAYT PARTIR

Philippot de Caserta (Codex Chantilly)

Rondeau de Philippot de Caserta, compositeur et musicologue italien au service des papes en Avignon. Il exprime son désir de retour.

Espoir dont tu m'as fayt partir
j'ay grant désir de retourner.

CORPS FEMENIN

Solage (Codex Chantilly)

Ballade du mystérieux Solage, glorifiant les charmes physiques de Cathelline, fille du roi de France et épouse du duc de Berry, âgée de huit ans ; elle est décédée à dix ans. Les premières lettres de chaque vers de l'acrostiche composent le texte « Cathelline la Royne d'amours ».

Corps femenin par vertu de Nature
a droit devis traitis et compassé
tant noblement, certes, que vo figure.
humble sans per, passeflour de beauté ;
et tant est doulz et plaisant
l'amoureux ray de vostre œil riant.
lequel me fait par un doulz souvenir
joieux et gay en ses las maintenir.

Nul ne staroit prisier l'envoiseure
et la dolçour que j'ay en vous truvé ;
la joye aussi qui doune nourreture
a cuer d'amant de loyauté paré.
Rien, certes, ne me pot tant
onquez plaire come vo corps joyant.
ysnell et gent, ne rien tant ne desir.
ne ja ne quier jamais autre cherir.

Et c'est raison que de gens de fayture.
digne d'onour, vous soit le pris douné.
Au gré d'Amours, qui de volenté pure
m'a enrichi du tresor désiré
Ou tout bien est surendant.
veuillez me donc retenir pour amant.
Raison le vuelte quar pour leyal servir
suelte hon souvent bon guardon acquerir.

FUMEUX FUME

Solage (Codex Chantilly)

Rondeau énigmatique de Solage, probablement destiné à la confrérie artistique des « Fumeurs », dont l'activité est inconnue...

Fumeux fume par fume
fumeuse speculation.
Qu'antre fummet sa pensee
fumeux fume par fume.

Quar fumer molt li agree
tant qu'il ait son entencion.
Fumeux fume par fume
fumeuse speculation.

PAR LES BONS GEDEON ET SANSON

Philippot de Caserta (Codex Chantilly)

Ballade de Philippot de Caserta en hommage à Clément VII, pape d'Avignon, responsable du massacre de Cesena en 1377.

Ire, deision et partialité
Inordiné desir dessus orgueil assis
sunt cause du sisme per quoy humilité
umane karité et la foy sont bas mis :
le monde est jus mis se Dieus, par son avis,
ne le remet en voie de vray sentiment

par celui qui ne ment
le souverain pape qui s'apelle Clement !

KYRIE ELEISON

anonyme (Ms Toulouse)

Extrait du chant quotidien du chœur papal d'Avignon, tiré d'un manuscrit découvert à Toulouse.

« Seigneur, aie pitié ! »

INTER DENSAS / IMBRIBUIS IRRIGUIS

anonyme (Codex Chantilly)

Motet comprenant deux textes en néolatin à la manière de Virgile, évoquant l'essor de Gaston Fébus, seigneur de Foix-Béarn, et ses terres à la végétation luxuriante et à la faune abondante...

Cantus I :

« Au cœur d'une forêt sauvage, il y a peu, je fus terrassé par le sommeil.
Voyez ! Voilà que parut un prince renommé, la tête ornée d'une chevelure d'or,
entouré d'une troupe de soldats et de nombreuses recrues...
Puis, ravi de ces enchantements et ayant demandé le nom de ce personnage magnifique et illustre, j'appris aussitôt qu'il était le puissant Fébus ! »

Cantus II :

« ... Qui que tu sois, envieux, si tu veux dérober les fruits de ce jardin,
prends garde, car le fermier pourrait t'attraper... »

EN ATTENDANT D'AMER

Galiot (Codex Chantilly)

Chanson peut-être écrite par le duc Giangaleazzo Visconti en personne, liée au cycle de chansons « En attendant »...

En attendant d'amer la douce vie
fait Doulz Espoir labour estre plaisance.
Dangiers, Refus du tout l'amant desfie

Ayns grant Espoir forment au cuer le lie
pour guerroiier contre toute gravance.

LE RAY AU SOLEYL

Johannes Ciconia (Codex Mancini)

Chanson de Johannes Ciconia de Liège, à propos de l'emblème de Giangaleazzo Visconti, créé par Pétrarque : une colombe dans un rayon de soleil, renaissant à chaque instant...

Le ray au soleyl qui dret son kar meyne
En soy braçant la douce tortorelle
Laquel compagnon onques renouvelle,
A bon droyt sembla que en toy perfect regne.

HODIE PUER NASCITUR / HOMO MORTALIS FIRMITER

Jean Hanelle (Codex Torino J.II .9)

Extrait d'un poème épique serbe chanté par Matej Kejzar

Čješ li me Majko
kad ja tebe zovem
da mi vratiš dane
koje si mi zela.

M'entends-tu, Mère,
quand je t'appelle
pour que tu rendes les jours
que tu as pris ?

Sad ja tebe zovem
jer ne mogu danima
sam se nosit sa bolom
koji si mi dala.

Je t'appelle à présent
car je ne puis supporter
les jours
marqués par la douleur
de la perte...
Les jours que tu m'as
donnés.

Zato tebe Majko
molim da je vratiš
ili barem da me
zemaš pored sebe.

Alors, Mère,
je te supplie de les rendre,
ou au moins
de me prendre à tes côtés.

Motet probablement écrit par Jean Hanelle de Cambrai pour la chapelle de la cour chypriote de Janus de Lusignan, associant deux textes latins teintés de mysticisme.

Cantus I :

« L'homme est mortel car l'âme
est fermement liée à la chair,
et les traits humains
s'unissent à la nature plus vile.

Ainsi ces deux éléments créés à la double nature
produisent une chose unique
possédant les multiples grâce
des parties distinctes ;

mais la troisième chose, qui n'a pas été créée,
a rendu l'homme tel
que la grâce du ciel
ne l'avait pas encore fait.

Car la splendeur adjointe à la chair
et à l'âme a élevé l'homme,
miraculeux et
éternellement divin.

Donc si la chair est abandonnée
par l'âme passionnée,
l'homme est supposé mort,
mais uniquement à travers sa double nature... »

Cantus II

« ... La splendeur est diffusée dans un nuage
et pourtant elle n'est pas coupée du soleil.
L'éclat s'établit à l'intérieur du nuage
et le nuage ne l'atténue pas...
Le Verbe est tissé dans la chair
par la plus forte de toutes les unions ;
on croit que la chair est Verbe
pour la plus forte de toutes les raisons.
Et le Verbe n'est pas abandonné
par la chair ferme,
pas plus que la chair n'est abandonnée
par la lumière la plus puissante.
L'éclat intérieur est tissé
au cœur de l'âme d'une bonté constante. »

Anne Teresa De Keersmaeker

Anne Teresa De Keersmaeker fait irruption sur la scène artistique contemporaine au début des années 80, avec des pièces devenues depuis lors des références incontournables. Écrites selon des principes de musique répétitive, *Fase* en 1982 puis *Rosas Danst Rosas* l'année suivante renouvellent le lien pour partie distendu entre musique et danse depuis les travaux de Merce Cunningham et John Cage. Ce qui frappe dans ces premières œuvres, c'est leur extrême maturité chorégraphique, assise sur une pratique virtuose du mouvement et un lien quasi mathématique à l'espace et au temps. Tous les spectacles à venir sont déjà contenus dans cette grammaire épurée : Anne Teresa De Keersmaeker a trouvé son sillon et ne cessera de le creuser avec ténacité. Avec une incomparable force de travail, une ouverture aux styles musicaux les plus divers et une capacité à s'appropriier toutes les influences chorégraphiques, l'artiste belge construit un répertoire vivant, jalonné de pièces emblématiques telles *Mozart/Concert Arias*, *Rain* ou plus récemment *Zeitung* et *The Song*. Un répertoire qu'elle entretient avec sa compagnie, *Rosas*, et l'école qu'elle a créée à Bruxelles en 1995, *P.A.R.T.S.* Au Festival, elle a dansé *Fase* et présenté *Rosas danst Rosas* en 1983, *Mozart/Concert Arias* dans la Cour d'honneur en 1992 et fait une belle apparition dans 'dieu& les esprits vivants' de Jan Decorte en 2005. Elle poursuit avec *Cesena* le travail amorcé l'année dernière avec *En Attendant*, présenté au Cloître des Célestins, l'alliance de la danse et de l'ars subtilior.

Björn Schmelzer

Fondé en 1999 par Björn Schmelzer, l'ensemble anversois *graindelavoix* tire son nom d'un essai de Roland Barthes. « Le grain, c'est le corps dans la voix qui chante, dans la main qui écrit, dans le membre qui exécute », affirmait le sémiologue français. Ce qui intéresse Björn Schmelzer, ethnomusicologue de formation, passionné de musique ancienne, c'est la relation entre la notation et ce qui n'est pas écrit, c'est-à-dire le savoir et le savoir-faire de l'interprète qui lui permettent de faire revivre une œuvre au-delà de la partition, par l'ornementation, l'improvisation, le phrasé et le geste. Entre transmission et création, *graindelavoix* se fraie ainsi sa propre voie pour revisiter des images sonores du passé.

Ann Veronica Janssens

Ann Veronica Janssens est née en Angleterre, mais vit et travaille à Bruxelles. C'est une artiste de la lumière, du son et de l'espace. Ses formes limpides et le choix de ses matériaux rattachent son travail au courant minimaliste : transparent, brillant ou juste apparemment inaccessible. Ces matériaux sont très éloignés de la nature. Elle utilise des blocs de béton, des briques, de l'aluminium, du verre, des miroirs et joue fréquemment avec les reflets lumineux et l'environnement pour obtenir de surprenants effets d'optique. Elle travaille et remplit l'atmosphère avec du son. Son œuvre est toujours en rapport avec l'espace : ouvert ou fermé, plein ou vide, étroit ou étiré. Ses œuvres évanescentes et souvent éphémères jouent sur les sens du spectateur et occasionnent l'impression d'un jeu subtil entre perception et fantasme.

Anne-Catherine Kunz

Née en Suisse, Anne-Catherine Kunz suit une formation en littérature française et en histoire de l'art à l'Université de Genève et une formation en cinéma à Berne et Zurich. En 2000, elle obtient le diplôme de Film et Vidéo à l'École de Beaux-Arts de Zurich. Pour Anne Teresa De Keersmaeker, Anne-Catherine Kunz a été assistante à la création des costumes pour *Rain* (2001), *Raga for the*

Rainy Season / A Love Supreme (2005), D'un soir un jour (2006), Steve Reich Evening (2007) et pour le film Counterphrases (2003). En 2001, elle réalise les costumes de Small Hands (Out of the lie of no) avant de créer les costumes de Zeitung (2008), The Song (2009), En Attendu (2010) et, aujourd'hui, de Cesena (2011). Par ailleurs, en 2007, elle a créé les costumes de Nine Finger de Fumiyo Ikeda, Alain Platel et Benjamin Verdonk.

autour de Cesena

DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

18 juillet - 17h - ÉCOLE D'ART

avec l'équipe artistique de Cesena, animé par les Ceméa

autour d'Anne Teresa De Keersmaeker

TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES

18 juillet - 14h - UTOPIA-MANUTENTION

Rosas danst Rosas (1997, 57 mn) de **Thierry De Mey**

projection en présence d'**Anne Teresa De Keersmaeker**

TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES

19 juillet - 14h - UTOPIA-MANUTENTION

Fase (2002, 58 mn) de **Thierry De Mey**

Informations complémentaires sur ces manifestations dans le *Guide du Spectateur* et sur le site internet du Festival.

Sur www.festival-avignon.com
retrouvez la rubrique *Écrits de spectateurs* et faites part de votre regard sur les propositions artistiques.

Pour vous présenter les spectacles de cette édition, plus de 1500 personnes, artistes, techniciens et équipes d'organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Plus de la moitié, techniciens et artistes salariés par le Festival ou les compagnies françaises, relève du régime spécifique d'intermittent du spectacle.