

FESTIVAL

68^e

D'AVIGNON

SUJETS À VIF AVEC LA SACD

Créations 2014

PROGRAMMES C ET D

JARDIN DE LA VIERGE
DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

18 19 20 | 22
23 24 JUIL
À 11H
ET 18H

SUJETS À VIF

avec

PROGRAMMES C ET D

1re SACD

JARDIN DE LA VIERGE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

durée estimée 1h15

18 19 20 |
22 23 24 JUL

Créations 2014

Les Sujets à Vif ont eu raison de croire que les différences créent la surprise et le beau. Cette espérance malicieuse est une preuve de confiance donnée aux artistes, une douce provocation aux objets calibrés, une estime rare adressée au public.

La SACD et le Festival d'Avignon poursuivent leur collaboration et encouragent, dans cette nouvelle édition, les rencontres humaines autant que les associations d'idées. Beaucoup d'artistes saluent l'étrange, le méconnu, le « si loin de moi » pour s'approcher en confiance de l'autre, pour ressentir l'essence des désirs qui fondent l'homme au-delà des disciplines, des formations et des époques.

Huit spectacles vous donnent rendez-vous en fin de matinée et fin d'après-midi et cherchent votre regard, que nous espérons encore plus étonné que celui de la Vierge du Jardin.

Gérée par et pour les auteurs, la SACD défend, perçoit et répartit les droits de plus de 55 000 membres du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Par son action culturelle financée par la copie privée, la SACD coproduit les Sujets à Vif.

68^e
ÉDITION

Tout le Festival sur festival-avignon.com

#FDA14

Pour vous présenter cette édition, plus de 1750 personnes, artistes, techniciens et équipes d'organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Plus de la moitié relève du régime spécifique d'intermittent du spectacle. Ce carré rouge est le symbole de notre unité.

IL SE TROUVE QUE LES OREILLES N'ONT PAS DE PAUPIÈRES (PRÉLUDE)

C – 11H

BENJAMIN DUPÉ / PIERRE BAUX / GARTH KNOX

Avec Pierre Baux (comédien), Garth Knox (musicien, violon alto)

Conception, musique, dramaturgie et mise en scène Benjamin Dupé / Texte d'après le livre *La Haine de la musique* de Pascal Quignard aux éditions Calmann-Lévy (1996)

Collaboration à la mise en scène Pierre Baux / Collaboration à la musique Garth Knox

Collaboration à la scénographie Olivier Thomas / Collaboration informatique musicale IRCAM Manuel Poletti

Production Comme je l'entends, les productions / Coproduction SACD-Festival d'Avignon

Avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Sacem, du CENQUATRE-Paris, du Conseil général des Bouches-du-Rhône et de la Spedidam Benjamin Dupé est artiste associé au Phénix Scène nationale de Valenciennes

Tissant la langue de Pascal Quignard aux notes de la composition musicale de Benjamin Dupé, le spectacle confronte le concert à une réflexion sur la musique. Jouant de l'oscillation entre entendre et comprendre, une mécanique polyphonique et ludique se met en place, qui génère interférences, réactivité, distance, humour, vertige, enthousiasme, puissance... À la profondeur du texte, érudit et sensible, répond l'architecture de la musique. À sa forme étonnante, entre méditation, conférence, discours, conte et confession, répondent la virtuosité et la capacité du son à se transformer en un instant. À l'hypothèse d'un désamour qu'évoque le titre *La Haine de la musique* répond le seul acte possible pour un compositeur : faire sonner, faire entendre – toucher au plus intime. Car « il se trouve que les oreilles n'ont pas de paupières », écrit l'auteur...

BENJAMIN DUPÉ

Interrogeant régulièrement la question de l'écoute et de la place de l'auditeur, le compositeur Benjamin Dupé se préoccupe autant des techniques qu'il décline (écriture, performance), des formes qu'il invente (concert, théâtre musical), que des relations humaines qui entrent en jeu dans la création musicale.

PIERRE BAUX

Le comédien Pierre Baux travaille le verbe sans relâche et fait de son corps l'amplificateur d'une langue complexe et poétique, que ce soit celle de Paul Claudel, William Shakespeare, Olivier Cadiot et d'autres. La nécessité de faire entendre les textes, il y obéit aussi comme metteur en scène, avec notamment des œuvres de Francis Ponge et Fernando Pessoa.

GARTH KNOX

De la musique médiévale et baroque au répertoire contemporain et à l'improvisation, Garth Knox est un altiste qui explore les siècles et sait faire exploser les cadres de représentation habituelle. Il donne de nombreux concerts en soliste, collabore au plateau avec des metteurs en scène et chorégraphes, et enregistre de nombreux disques.

BUFFET À VIF

C – 11H

PIERRE MEUNIER / RAPHAËL COTTIN

Conception et interprétation Pierre Meunier, Raphaël Cottin

Collaboration artistique Marguerite Bordat / Administration Claudine Bocher

Production La Belle Meunière, La Poétique des Signes

Coproduction SACD-Festival d'Avignon

Remerciements à Frédéric Kunze

détruire
en venir à bout
mettre à mal la chose qui nous occupe
nous obsède
nous encombre
nous provoque
avec acharnement
ne pas s'arrêter à la surface
briser en profondeur
désassembler démembrer
jusqu'à ce que ça pète
que ça craque
que ça ne ressemble plus à rien

à deux
pour s'épauler dans cette rude tâche
s'encourager
améliorer le geste du massacre
optimiser
harmoniser les han !
à grands coups dans le buffet
toute cette patience anéantie
ce savoir
cet attachement
qu'on en parle plus
on y verra plus clair
l'horizon dégagé
la mémoire en miettes
plus d'obstacle
à qui le tour ?

PIERRE MEUNIER

Le parcours de Pierre Meunier traverse le cirque, le théâtre et le cinéma. Ses spectacles mettent en jeu la pesanteur, le ressort, l'air, le caillou... se nourrissant de cette relation poétique et ludique avec le cœur caché des choses. Ses textes sont publiés aux éditions Les Solitaires Intempestifs.

RAPHAËL COTTIN

Chorégraphe, chercheur et notateur du mouvement Laban, Raphaël Cottin danse depuis 2008 au sein de la compagnie de Thomas Lebrun. Il développe ses projets avec sa compagnie, La Poétique des Signes. Il crée cette année *Ein Körper im Raum - Un corps dans l'espace*, solo sur l'inscription du corps dans l'espace de la scène.

IRRÉVÉRENCE(S)

D – 18H

MARIE-AGNÈS GILLOT / LOLA LAFON

Interprétation Marie-Agnès Gillot, Lola Lafon

Chants et textes Lola Lafon / Chorégraphie Marie-Agnès Gillot

Musique originale et adaptations musicales Olivier Lambert / Peinture Olivier Mosset

Textes : Lola Lafon, *Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce* (Babel),

La petite communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud)

Voltaire de Cleyre, *D'espoir et de raison* (Lux)

Production La Poétique des Signes - R. Cottin / Coproduction SACD-Festival d'Avignon

Remerciements Brigitte Lefèvre, Isabelle Lafon, Alexis Mabilie, Frédérique de Montblanc et Xavier, Constance, Jean-Luc et Danielle du service couture de l'Opéra de Paris

« Je commence à comprendre que je suis exilée de mon sexe. Exilée volontaire. En lutte armée, en résistance. Contre celle que j'aurais dû être. »

Lola Lafon, *Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce* (Babel)

« Opposer à ce qui nous entoure le désir inextinguible d'un autre possible qui ne soit pas une fuite, mais plutôt le choix d'être au monde en n'étant jamais immobile. S'affirmer joyeusement irrécupérables et évadées de toutes les pesanteurs. Avec la danse comme vocabulaire de vie, la danse qui exige qu'on travaille en résistance. La danse comme réécriture d'un monde. Se demander à qui appartiennent nos gestes, à qui appartiennent nos corps ? Nos pensées sans cesse réorganisées, reformulées dès lors qu'elles vont trop loin, débordent du cadre, rayent le possible ? Chercher. Déposer des questions. Fabriquer des doutes. » Lola Lafon

MARIE-AGNÈS GILLOT

Danseuse-étoile de

l'Opéra de Paris et chorégraphe, Marie-Agnès Gillot a contraint son corps aux exigences de la danse classique depuis son enfance. Tout en dansant pour le répertoire de l'Opéra de Paris, Pina Bausch, Maurice Béjart ou William Forsythe, elle cultive des affinités artistiques avec des metteurs en scènes et artistes plasticiens comme Pippo Delbono et Olivier Mosset.

LOLA LAFON

Auteure de quatre livres

et deux disques, l'écrivaine et musicienne Lola Lafon fréquente les librairies comme les studios d'enregistrement et les théâtres, tels l'Odéon-Théâtre de l'Europe ou les Bouffes du Nord pour lesquels elle crée des concerts-lectures. Dans son quatrième roman, *La Petite Communiste qui ne souriait jamais*, elle mêle petite et grande histoires, gymnastique et géopolitique, pour interroger la construction du corps féminin, motif récurrent de son travail. Elle vient de recevoir le Prix Étonnants Voyageurs 2014.

JE VAIS DANSER AUTOUR DE TA TÊTE JUSQU'À CE QUE TU TOMBES

D – 18H

MANUEL VALLADE / VOLMIR CORDEIRO

Conception et interprétation Manuel Vallade, Volmir Cordeiro
Collaboration artistique Audrey Gaisan Doncel, Marie Alberto Jeanjacques
Costumes Frédéric Cambier, Edgar Lloyd, Spot Grafenberg
Production-diffusion Margot Videcoq

Production Météores / Coproduction SACD-Festival d'Avignon / Avec le soutien du Centre national de la danse - Pantin, de la Ménagerie de Verre dans le cadre de Studiolab, du Théâtre national de la Colline

Marcher ensemble, c'est à la fois une manière de se mettre au travail, mais aussi l'occasion de laisser surgir un énoncé, quelque chose à adresser. Aller vers, puis risquer de dire. Plus nous avons marché, plus nous avons construit des frontières entre nous deux, entre nos métiers, nos manières de sentir, de composer ensemble, de convoquer nos imaginaires, de s'approcher du public, d'occuper l'espace dans lequel nous sommes invités à agir. Nous avons vite compris qu'il ne s'agissait pas de définir nos territoires – ce qui appartiendrait aux patrimoines artistiques de chacun en venant du théâtre ou de la danse – mais bien de construire un récit de configurations où la menace d'un déséquilibre ne cesserait de hanter les corps, les bouches, les yeux, les têtes. Nous aimerions que ce duo, maintenant face au public, puisse continuer à être ce qu'il revendique depuis ses premiers instants d'élaboration : faire acte d'écoute, et à travers cela, chercher à co-construire des déplacements.

MANUEL VALLADE

Formé à l'École Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg, Manuel Vallade a joué entre autres sous la direction de Yann-Joël Colin, Hubert Colas, Bernard Sobel, Stéphane Braunschweig, Mathieu Bertholet, Yan Duyvendak et Roger Bernat. Au cinéma, il tourne sous la direction de Sébastien Betbeder, Isabelle Czajka, Nicolas Philibert et Pascale Ferran. Il a également dansé pour les chorégraphes Vincent Dupont et Olivia Grandville.

VOLMIR CORDEIRO

Né au Brésil en 1987, Volmir Cordeiro a d'abord étudié le théâtre pour ensuite collaborer avec les chorégraphes Alejandro Ahmed, Cristina Moura et Lia Rodrigues. Il intègre la formation « Essais » en 2011 au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers, y crée son premier solo, *Ciel* (2012) et écrit actuellement une thèse à l'Université Paris-8. Il participe au projet *Rétrospective* de Xavier Le Roy et est interprète de la prochaine création d'Emmanuelle Huynh. Il crée en septembre prochain le solo *Inés* au festival Act'oral à Marseille.