COPRODUCTION SACD / FESTIVAL D'AVIGNON

SUJETS À VIF

PROGRAMMES C ET D

JARDIN DE LA VIERGE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

FONDATION CREDIT COOPERATIF
FONDATION D'ENTREPRISE

66e FESTIVAL D'AVIGNON

20 21 22 24 25 26 juillet

JARDIN DE LA VIERGE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH – durée 1h15

« Les huit formes courtes des Sujets à Vif sont le fruit de rencontres entre deux créateurs, accompagnées par le Festival d'Avignon et la SACD. Ils ne se connaissent pas forcément, ils ne parlent pas obligatoirement la même langue, mais sont unis par la même passion de la scène. Le but est d'allier leurs talents et de proposer une création animée par un désir commun. Leur seule contrainte est de respecter le temps imparti pour chaque spectacle. Le Jardin de la Vierge est le lieu où se nichent ces créations. Et le public est là, chaque année plus curieux de ces propositions innovantes, insolites, personnelles, énergiques, vivantes. Chaque spectacle offre une surprise où se mêlent chorégraphie, théâtre, acrobatie, compositions musicales… Le répertoire de chacun enrichit l'univers de l'autre. Ce mélange des genres est une réjouissance, une gourmandise culturelle, un moment de passion partagée. Le fruit de ces collaborations est savoureux, parfois piquant, parfois sucré, poivré ou même hallucinant, mais jamais fade. »

Sophie Deschamps présidente de la SACD

PROGRAMME C - 11H

CURTAIN

une commande à **Jonah Bokaer**

conception et chorégraphie **Jonah Bokaer**
interprétation **Jonah Bokaer, Adam H. Weinert, James McGinn**
scénographie **Daniel Arsham**
musique **Chris Garneau**
costumes **Richard Chai**
bande audio **conférence de John Cage à Jacob's Pillow, États-Unis, 1984**
régie plateau **Julie Seitel** assistanat décor **Tim Stanley** régie compagnie **Marion Gatier**

pour Jonah Bokaer / Chez Bushwick, Inc.
direction générale **Kelly McKaig** production déléguée **Charles Fabius** artiste associé **Adam H. Weinert**
presse **Ellen Jacobs** diffusion Europe **Julie George & Damien Valette**
diffusion Amériques **David Lieberman Artist's Representatives**

production SACD et Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif, Jacob's Pillow Dance Festival
avec le soutien de la Fondation d'entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings
remerciements au Conseil d'administration de chez Bushwick, à Daniel Arsham et Stéphanie Jeanroy, Raphaël Gatel,
Nathan Abbe, Basilica Hudson, Régine Chopinot, Emmanuel Serafini/CDC Les Hivernales, Josette Pisani/Marseille objectif dansE

CURTAIN est un solo de Jonah Bokaer autour de la figure d'un autre danseur, David Hallberg, désigné à l'automne 2011 comme danseur étoile du Ballet du Bolchoï de Moscou. Jonah Bokaer accueille, en outre, le plasticien Daniel Arsham avec une scénographie dans laquelle il met au point une « substance non-newtonienne » qui évolue aussi sur le plateau et des statues de sable offrant un écho aux traditions sculpturales de la danse. Enfin, une conférence de John Cage à ses étudiants en 1984 est diffusée dans une installation stéréocentrifuge. Les histoires de l'art abstrait ricochent dans un cyclone chorégraphique.

Chorégraphe international, artiste multimédia et créateur de lieux artistiques, ***Jonah Bokaer*** *combine l'art chorégraphique et les nouvelles technologies à travers des collaborations interdisciplinaires avec des artistes, cinéastes, architectes… Il développe sa carrière en France grâce à des productions à Paris, Marseille, Lyon, Caen et Avignon, dont* Fused *en 2011. Il est à l'origine d'un regroupement de chorégraphes, Chez Bushwick (2002), dont l'impact demeure significatif sur la nouvelle génération d'artistes aux États-Unis et au-delà. Il fonde avec John Jasperse le CPR – Center for Performance Research –, un large espace destiné aux artistes à Brooklyn. Également chorégraphe pour les opéras de Robert Wilson, tels que* Faust, Aïda, Kool *et* Fronteras, *il reçoit en 2011 le Prix du Nouveau Talent chorégraphique décerné par la SACD pour* Filter *créé en 2011 au CDC – Les Hivernales.*

Diplômé de l'École d'Art Cooper Union à New York, ***Daniel Arsham*** *collabore pour la première fois avec Jonah Bokaer en 2007. Il poursuit son activité de scénographe en travaillant d'abord avec Robert Wilson et la Merce Cunningham Dance Company. En tant que sculpteur, Daniel Arsham apporte une vision architecturale aux décors qu'il crée, notamment pour* REPLICA *au New Museum de New York, au Arsht Center à Miami, à l'IVAM en Espagne et au Hellenic Festival d'Athènes. Ses œuvres font partie de grandes collections telles que le Walker Museum de Minneapolis, et le MoCA de Miami.*

et

L'INQUIÉTUDE

une commande à **Stanislas Roquette**

conception **Stanislas Roquette, Céline Schaeffer**
texte *L'Inquiétude* de **Valère Novarina**
interprétation **Stanislas Roquette**
mise en espace **Céline Schaeffer** musique **Christian Paccoud**
coordination **Marie-Françoise George** administration **Alice Perot-Hodjis**

Le texte *L'Inquiétude* de Valère Novarina est publié aux éditions P.O.L

coproduction SACD et Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif, Compagnie Artépo
avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication et le concours du Centre national de la danse et du Théâtre du Châtelet

« Un homme parle à des animaux, c'est-à-dire à des êtres sans réponse. Il parle à trois cents yeux muets. Il prononce *Le Discours aux animaux*, une navigation dans l'intérieur, c'est-à-dire d'abord dans sa langue et dans ses mots. Un homme parle à des animaux et ainsi il leur parle des choses dont on ne parle pas : de ce que nous vivons, par exemple, quand nous sommes portés à nos extrêmes, écartelés, dans la plus grande obscurité et pas loin d'une lumière, sans mots et proches d'un dénouement. »

Valère Novarina

« *L'Inquiétude* est la seconde partie de l'adaptation pour la scène du *Discours aux animaux*. Pour moi, c'est l'explosion très intime de la parole d'un enfant, celui qu'on imagine, celui que l'auteur est peut-être, celui que je suis. Cet enfant qui se découvre une béance, un trou, un manque, et qui en souffre beaucoup. Une incapacité à discipliner sa bouche et son corps et ses désirs. Alors il s'agit d'appeler, de lancer, de protester et d'apostropher : Dieu, ou les pierres, ou les animaux, ou ceux qui écoutent. »

Stanislas Roquette

Titulaire d'une maîtrise de sciences politiques, ***Stanislas Roquette*** *est comédien, metteur en scène et enseignant à Sciences-Po Paris. Récemment, il a joué dans* Les Retrouvailles *d'Arthur Adamov mis en scène par Gabriel Garran,* Le Fils *de Jon Fosse mis en scène par Jacques Lassalle et deux monologues mis en scène par Denis Guénoun,* Qu'est-ce que le temps ? *(livre XI des* Confessions *de saint Augustin dans une traduction de Frédéric Boyer), actuellement en tournée, ainsi qu'*Artaud-Barrault*, repris en octobre 2012 au Théâtre national de Chaillot.*

Céline Schaeffer *est entrée au théâtre par la peinture. Plasticienne de formation, elle travaille sur l'œuvre de Georges Perec et propose dans le cadre d'un mémoire une « installation-théâtrale » sur* Espèces d'espaces*. Elle assiste Claude Buchwald sur plusieurs mises en scène, puis accompagne Valère Novarina sur* L'Origine rouge*. De cette création va naître une collaboration artistique qui se poursuivra sur les spectacles mis en scène par l'auteur dont* L'Acte inconnu *dans la Cour d'honneur du Palais des papes en 2007 pour le Festival d'Avignon,* Le Monologue d'Adramélech *et* Le Vrai sang *en 2011, au Théâtre de l'Odéon. Aujourd'hui, tout en continuant d'accompagner Valère Novarina, elle poursuit ses recherches (en matière de photographies, d'installations et de mémoires) sur la question de la représentation de l'espace, au croisement du théâtre, du langage et de la peinture.*

Christian Paccoud *est le fidèle compagnon musical de Valère Novarina depuis 1995.*

PROGRAMME D - 18H

○

une commande à **Laurent Chétouane**

conception **Laurent Chétouane**
chorégraphie **Laurent Chétouane**
avec la participation de **Mikael Marklund**
interprétation **Mikael Marklund**
assistanat **Jan Philipp Stange**

coproduction SACD et Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif
avec le soutien de Troubleyn/Jan Fabre, STUK kunstencentrum à Louvain et Dock11/Eden à Berlin

« Deleuze a toujours opposé à l'ego autocentré et limité le concept clef de la « rencontre ». C'est en effet par la rencontre que s'opèrent les transformations et les métamorphoses. Ce travail est une rencontre avec Mikael Marklund autour d'un solo. Une réponse – certainement – à un autre solo autour du texte *Paysage sous surveillance* d'Heiner Müller qui se termine avec ces mots effroyables : « Moi, la tempête gelée ». Point. Plus d'histoire car plus de temps qui coule. J'ai toujours trouvé cette sentence terrible pour toutes les générations venant après cette phrase et peut-être mon travail, suite à la mise en scène de ce texte en 2007, a été de (re)trouver un vent possible. Une raison. Une ouverture par le mouvement à la recherche d'une tempête à définir – de l'histoire peut-être – qui reprendrait son cours, ses lignes dans une mise en extériorité de soi-même, dans un dialogue avec le dehors, dans un jeu entre soi et soi : un courant d'air à suivre. Avec une belle inconnue : demain, à ne pas abandonner. »

Laurent Chétouane

Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur, ***Laurent Chétouane*** *s'oriente vers le théâtre. Formé à Paris et à Francfort, il met en scène depuis les années 2000, notamment en Allemagne, de nombreuses pièces issues principalement du répertoire allemand. À partir de 2006, il se consacre également à la danse et développe quatre projets autour de la danse à Berlin, avec des performances à l'international en tant qu'invité. Honoré en 2008 par la Wild Card de RUHR.2010 mais aussi par le prix de soutien aux jeunes artistes de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Laurent Chétouane crée en 2011* Horizon(s), *pièce invitée au Tanzplattform Deutschland 2012, et* Hommage an das Zaudern (Hommage à l'hésitation)*. Son nouveau projet,* Sacré Sacre du Printemps*, sera présenté en septembre au PACT Zollverein Essen lors de la Ruhrtriennale 2012.*

Mikael Marklund *se lance dans la* breakdance *dans sa ville natale de Skelleftea située au nord de la Suède. En 2002, il s'installe à Stockholm et étudie pendant deux ans à l'Académie suédoise du Ballet. En 2004, il arrive en Belgique afin d'étudier au sein de la Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.). Parallèlement à ses études, il crée* Untitled Trio *(2006),* King of my Castle *(2007) et* Deep Artificial Nonsense Concerning Everything *(2008). À l'occasion du vingt-cinquième anniversaire du Vooruit à Gand, il se produit dans* drop a line *de Heine R. Avdal. Mikael Marklund a rejoint la compagnie Rosas d'Anne Teresa De Keersmaeker en 2009 et sera membre de la compagnie jusqu'à la fin de l'année 2012.*

et

IN CREATION

une commande à **Gregory Maqoma**

conception et interprétation **Gregory Maqoma, Dada Masilo**
compositions à la guitare **Giuliano Modarelli** mixées par **Wesley Mabizela**

coproduction SACD et Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif

« *In Creation* est un duo qui se passe, par chance, dans un espace. Dans cette création, les deux chorégraphes sont obsédés par la théorie de la chance et de ce qu'elle apporte à l'espace. Là où tout se passe par chance, sans une certaine structure développée par fortune. Les artistes entrent en collision, sont en accord puis en désaccord, amoureux puis désenchantés. Ils cherchent l'amour dans leur solitude, se perdent, interrogent l'espace, revisitent leurs souvenirs et s'en construisent de nouveaux. »

Gregory Maqoma et **Dada Masilo**

Comme une manière d'échapper aux tensions croissantes de sa ville natale, ***Gregory Maqoma*** *s'éveille à la danse pendant les soulèvements politiques de Soweto à la fin des années 80. Il débute sa formation de danseur en 1990 en Afrique du Sud à Moving into Dance. Dès lors, par son travail, il accède à la reconnaissance internationale en tant que danseur, chorégraphe, metteur en scène et auteur. Pendant sa formation à P.A.R.T.S., l'école d'Anne Teresa De Keersmaeker en Belgique, il fonde en 1999 le Vuyani Dance Theatre (VDT). Lauréat de nombreuses récompenses pour son travail au sein du VDT, Gregory Maqoma est salué pour ses collaborations avec des artistes de sa génération tels qu'Akram Khan, Hugh Masekela ou encore James Ngcobo avec qui il développe de nombreux projets. Directeur artistique associé de Moving into Dance de 2002 à 2007, du FNB Dance Umbrella Festival en 2010 et de l'Afro-Vibes Festival aux Pays-Bas et au Royaume-Uni de 2004 à 2010, l'enseignement et la formation lui tiennent particulièrement à cœur. Ainsi, il enseigne dans diverses*

universités en Afrique, aux États-Unis et en Europe, et participe par ailleurs à la création de répertoires, notamment pour Moving into Dance, la Jazzart Company, le South African Ballet Theatre et le Cape Performing Arts. Pour lui, la danse est avant tout une plateforme pour établir des directions artistiques, pour transmettre des qualités et des valeurs touchant à notre humanité fondamentale, et pour être audacieux et courageux dans notre approche de questions politiques.

Comme son compatriote Gregory Maqoma, ***Dada Masilo*** *est une artiste originaire d'Afrique du Sud. Formée dans son pays à la Dance Factory, à la National School of the Arts, au Jazzart du Cap, mais aussi au Dance Theatre et au P.A.R.T.S. de Bruxelles, elle reçoit en 2008 le Standard Bank Young Artist Award for Dance. Outre ses collaborations avec des chorégraphes contemporains, elle a été l'interprète d'œuvres du répertoire classique. Elle s'est aussi produite dans plusieurs pays d'Afrique, mais également en Russie, aux États-Unis et en Europe. On a pu la voir en début de Festival aux côtés de William Kentridge dans* Refuse the Hour.

Toute l'actualité du Festival sur www.facebook.com/festival.avignon, sur twitter.com/festivalavignon et sur **www.festival-avignon.com**

Gérée par et pour les auteurs, la SACD défend, perçoit et répartit les droits de 53 000 membres du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Par son action culturelle financée par la copie privée, la SACD coproduit les Sujets à Vif.

SACD la culture avec la copie privée

Pour vous présenter les spectacles de cette édition, plus de 1 590 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.