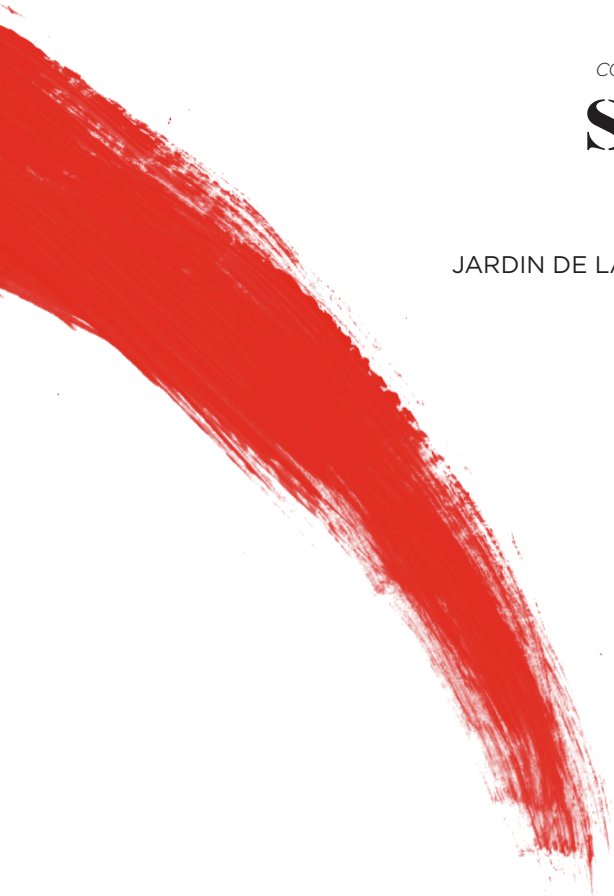

COPRODUCTION SACD / FESTIVAL D'AVIGNON

Sujets À VIF

Programmes C et D

JARDIN DE LA VIERGE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

illustration Lino

DEXIA

63e FESTIVAL D'AVIGNON

21 22 23 25 26 27 28

JARDIN DE LA VIERGE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

Pour la seconde année, nous vous convions aux Sujets à Vif, ces rencontres imprévues au Jardin de la Vierge, entre interprétations et écritures, où des artistes se choisissent pour faire ensemble un parcours inédit. Des rapprochements provoqués, préparés, rêvés, entre des interprètes et des auteurs venus d'autres horizons, d'autres champs artistiques que ceux qu'ils connaissent ou pratiquent habituellement. Huit créations, huit courts spectacles, huit questionnements, huit explorations : ici se retrouvent la chorégraphie, le théâtre, la création musicale, le cirque, la mise en scène, la performance, autant de disciplines que la Sacd a pour fonction de représenter et auxquelles l'occasion est donnée, une nouvelle fois, d'échanger et de se mêler. De 2008, nous gardons des souvenirs magiques ; nous attendons avec gourmandise les surprises de 2009. Cette année encore, sous le regard épaté de la statue de la Vierge, qui domine la scène du coin de l'œil quand le maître des lieux ne décide pas de lui voiler pudiquement la face, des artistes et des auteurs venus de France, bien sûr, mais aussi du Québec, du Canada, de Belgique, de Suisse ou du Liban vont confronter leurs univers. Le Festival d'Avignon et la Sacd élaborent ensemble ces moments de diversité et de métissage. Je veux dire ici le bonheur de cette collaboration amicale et exemplaire qui n'est faite que de désirs partagés et de ce plaisir fou de projeter ensemble d'attendre l'inattendu.

Jacques Fansten président de la Sacd

Programme C - 11h

Miroir, Miroir / une commande à **Mélissa Von Vépy**

conceptrice, interprète **Mélissa Von Vépy** compositeur, pianiste **Stéphan Oliva**
dramaturge **Angélique Willkie**
chargée de production **Laurence Edelin**

COPRODUCTION SACD ET FESTIVAL D'AVIGNON DANS LE CADRE DE SUJETS À VIF.
PRODUCTION CIE MOGLICE-VON VERX, AVEC LE SOUTIEN DE LA SACD POUR LA COMPOSITION MUSICALE
REMERCIEMENTS À RAPHAËLLE VON VÉPY, PAUL DESPIOCH, ISABELLE PÉRILLAT, AINSI QU'AUX LIEUX BRUXELLOIS POUR LEUR ACCUEIL, À L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DU CIRQUE, AU THÉÂTRE DE LA ROSERAIE ET AU CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
LA CIE MOGLICE-VON VERX EST EN COMPAGNONNAGE AVEC LA SCÈNE NATIONALE DE SÈTE ET DU BASSIN DE THAU DEPUIS 2004.

Un miroir. Cet objet induit d'emblée une cohorte de références cinématographiques, d'histoires, contes et mythologies, tout en provoquant les questions existentielles et redoutables du face-à-face avec soi-même. Se regarder droit dans les yeux, cela renseigne sur quelle intégrité ? A-t-on les traits de ce qui se trame derrière ? On peut toujours essayer de sauver les apparences, objectivement notre reflet ment. Le son et la chorégraphie comme une source commune d'intériorité créent de la matière subjective, laissant de la place aux vides, aux échappées fantasmagoriques…

Mélissa Von Vépy *est née à Genève en 1979. Sa formation de trapéziste au Centre national des Arts du Cirque (promotion 11), la conduit à une recherche artistique fondée sur les possibles sensibles, les évocations et questionnements de l'espace aérien. Elle crée en 2000 avec Chloé Moglia la compagnie Moglice-Von Verx. En tant que conceptrices et interprètes, elles élaborent ensemble plusieurs spectacles,* Un certain endroit du ventre, Temps troubles, I look up, I look down…, Une jambe n'est pas une aile / Croc / Nimbus*. Elles obtiennent le prix « Arts du cirque » de la SACD en 2007. Mélissa Von Vépy travaille également auprès de metteurs en scène et chorégraphes comme Guy Alloucherie, Carlotta Ikéda, Sumako Koseki. En mars 2009, elle crée* Dans la gueule du ciel *en duo avec l'acteur Peter James.*

Stéphan Oliva *est un pianiste remarqué dès la fin des années 80 par son jeu et son touché d'une grande sensibilité. Ses compositions, tout comme ses hommages à des personnalités aussi variées que Bill Evans, Lennie Tristano, Paul Motian, Giacinto Scelsi, Paul Auster, Bernard Herrmann, les pianistes du Harlem Piano Stride, ou encore son nouveau projet sur* Little Nemo *témoignent de son éclectisme et de son originalité. Il a joué avec Bruno Chevillon, Paul Motian, Jean-Marc Foltz, François Raulin, Claude Tchamitchian, Jean-Pierre Jullian, Christophe Monniot, Linda Sharrock, Joey Baron, Suzanne Abbuehl… Cinéphile passionné, il improvise en concert solo sur des musiques de films et se produit en ciné-concerts sur des films muets. Il compose et interprète la musique de courts et longs-métrages dont ceux du réalisateur Jacques Maillot. Depuis 2006, il travaille régulièrement avec l'actrice et chanteuse Hanna Schygulla.*

Née en Jamaïque, ***Angélique Willkie*** *commence sa formation de danse à The School of Toronto Dance Theatre. Après une première saison professionnelle au Québec, elle s'installe en Europe où elle fait partie depuis dix-sept ans de compagnies et de projets indépendants. En Belgique, elle collabore avec les Ballets C de la B, la Needcompany et, en tant que chanteuse, avec Zap Mama, dEUS et DAAU. Elle participe à de nombreux projets avec la Cie Ultima Vez-Wim Vandekeybus (Bruxelles), Henny Jurriens Stichting (Amsterdam), Circuit-Est (Montréal), SEAD (Salzburg), ImPulsTanz (Vienne). Dramaturge et assistante pour des productions de danse-théâtre, elle mène également un travail pédagogique orienté vers le coaching vocal et la danse.*

et

Trois quartiers / une commande à **Dominique Reymond**

metteur en scène **Gian Manuel Rau** auteure **Valérie Mréjen**
avec **Dominique Reymond, Mathieu Montanier**
espace sonore **François Thuillard, Elie Poicard**

COPRODUCTION SACD ET FESTIVAL D'AVIGNON DANS LE CADRE DE SUJETS À VIF. PRODUCTION DÉLÉGUÉE THÉÂTRE VIDY LAUSANNE

On demande à une comédienne (interprète) si elle accepte de participer à un projet artistique qu'elle initierait. Habituée à interpréter les œuvres qu'on lui propose, elle ne sait pas très bien comment s'y prendre. Elle se tourne alors vers un metteur en scène (chef d'orchestre) pour qu'il réfléchisse avec elle et un auteur (compositeur).

Après le conservatoire de Genève, ***Dominique Reymond*** *joue à Chaillot sous la direction d'Antoine Vitez. Au théâtre, elle interprète des pièces d'auteurs classiques, mais aussi contemporains, dont Bruno Bayen, Pascal Rambert, Yasmina Reza. Elle a travaillé avec les metteurs en scène Bernard Sobel, Klaus Michael Grüber, Jacques Rebotier. Elle est nominée aux Molières 2009 pour son interprétation dans* La Nuit de l'Iguane *de Tennessee Williams mis en scène par Georges Lavaudant. Depuis 1984, elle tourne au cinéma avec Robert Enrico, François Dupeyron, Claude Chabrol, Olivier Assayas, Chantal Akerman, Christophe Honoré. On a pu la voir dans* Y aura-t-il de la neige à Noël ? *de Sandrine Veysset ainsi que dans* Le Nouveau Protocole *de Thomas Vincent, et* L'Heure d'été *d'Olivier Assayas. À la télévision, elle travaille avec Nina Companeez, Marcel Bluwal, Serge Meynard, Alain Tasma, Claire Devers, Charlotte Brandström.*

Après avoir débuté à Zurich, Paris et Berlin, ***Gian Manuel Rau*** *travaille comme metteur en scène. En 2002, il monte* Mainstream *de David Greig en Suisse et en Allemagne. En 2003-2004, il met en scène* Le Prince de Hombourg *de Kleist,* La nuit chante ses chansons *de Jon Fosse,* Léonce et Léna *de Büchner, suivi en 2004-2005 d'*Emilia Galotti *de Lessing en Autriche,* Le Livre de l'intranquillité *de Pessoa à Berlin et réalise diverses mises en scène à la Schaubühne. Puis il crée* Les Revenants *d'Ibsen à Stuttgart,* God Save America *de Biljana Srbljanovic à Göttingen, et à Lausanne* C'était hier, paysage, silence *de Pinter,* Le Pélican *de Strindberg,* Woyzeck I *et* Woyzeck II *d'après Büchner. En 2008, il crée* Schlafengehen *de Gerhild Steinbuch à Zurich et, en 2009,* Le Test/die Probe *en Suisse. En automne 2009, il mettra en scène* Abkommen *de Ivna Zic et quatre pièces de Feydeau à la Comédie Française.*

Plasticienne, photographe, écrivain, ***Valérie Mréjen*** *vit et travaille à Paris. Issue de l'École d'Art de Cergy-Pontoise, elle multiplie les moyens d'expression pour mieux explorer les possibilités du langage. Elle se nourrit du quotidien, de l'enfance et ses souvenirs, des détails cruels ou burlesques de l'existence, des lieux communs, des malentendus. Ses œuvres ont fait l'objet de nombreuses expositions tant à l'étranger qu'en France, notamment au Jeu de Paume à Paris en 2008. Elle est l'auteur de vidéos, de deux courts-métrages,* La Défaite du rouge-gorge *(2001),* Chamonix *(2003), de deux documentaires* Pork and Milk *(2004),* Valvert *(2008) et de trois récits* Mon Grand-père *(1999),* L'Agrume *(2000) et* Eau sauvage *(2003) parus aux éditions Allia. Elle prépare actuellement un long-métrage de fiction.*

Programme D - 18h

Out of the Blue / une commande à **Lynda Gaudreau**

direction artistique et chorégraphique **Lynda Gaudreau**

en collaboration avec les interprètes
Karina Iraola, Anne Thériault, Frédéric Tavernini, George Stamos, Dominique Pétrin

collaboration à la dramaturgie **George Stamos**
scénographie **Anick La Bissonnière** conception des accessoires **Marilène Bastien**
texte et voix **Dominique Pétrin** extraits musicaux **Martin Tétreault, Chet Atkins, Tuva, Éliane Radigue**
captation sonore et direction musicale **Anne-Françoise Jacques**
direction technique à Montréal **Emilie Proulx-Bonneau** administration **Marianne Mondon**

COPRODUCTION SACD ET FESTIVAL D'AVIGNON DANS LE CADRE DE SUJETS À VIF, PRODUCTION LYNDA GAUDREAU / COMPAGNIE DE BRUNE
AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA, DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC ET DU CONSEIL DES ARTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
REMERCIEMENTS À BARBARA DE CONINCK, YANN POCREAU, ELEN EWING, STÉPHANIE LAMBERT ET UN REMERCIEMENT TRÈS PARTICULIER À DAVE ST-PIERRE

Un projet libre et expérimental qui est arrivé par accident, à l'improviste d'où le titre *Out of the Blue*. La scénographie, bien que minimale, y joue un rôle important. Un spectacle divisé en trois solos situé à l'interstice de l'art visuel, de la performance et de la danse. On y retrouve une chanteuse pop/futuriste et un duo invité.

La chorégraphe ***Lynda Gaudreau*** *et sa Compagnie De Brune ont collaboré depuis 1992 avec de nombreux lieux parmi les plus prestigieux de la scène contemporaine au Québec, au Canada et en Europe. En 2006, Lynda Gaudreau lance le projet* Clash*, un événement pour, sur et autour de la création en danse. La même année, sa création* 0101 *est présentée au Festival ImPulsTanz à Vienne et en avant-première à Ottawa, puis à Paris et à Palerme. Cette année,* 0101 *a fait l'objet d'une tournée canadienne à Vancouver et Régina. Depuis 2007, la chorégraphe travaille à un nouveau projet sériel,* OUT*, élaboré avec une équipe interdisciplinaire. S'inscrivant dans l'esprit de la musique pop, rock et alternative, le premier volet,* Black Out*, a été présenté en mai 2009.* Out of the Blue *est le deuxième volet de ce projet.*

Après les Ateliers de danse moderne de Montréal, ***Karina Iraola*** *prolonge sa formation d'interprète à travers des stages de danse contemporaine, de flamenco et de théâtre. Poursuivant son propre cheminement de chorégraphe, elle présente ses créations au Studio 303, à Tangente, à Festivalissimo, dans les Maisons de la Culture et au festival Vue sur la relève qui lui remet un prix en 2007 pour* Les Sœurs Papin*. Elle a été l'assistante de Manon Oligny pour la bande vidéo de* Deux par deux rassemblés *de Pierre Lapointe et pour la pièce de théâtre* La Cagnotte*, mise en scène par Vincent Bilodeau. Elle a été interprète pour Manon Oligny dans sa création* L'Écurie *et pour David Pressault dans* Corps intérieur.

Artiste sonore et mécanicienne de bicyclettes, ***Anne-Françoise Jacques*** *s'intéresse à l'amplification des sons de petits objets, à l'électricité, aux grattements et aux collages sonores impromptus. Depuis 2004, elle performe régulièrement en solo ou au sein du duo minibloc et participe à de nombreux festivals, dont Mutek (Montréal), Club Transmediale (Berlin), Send & Receive (Winnipeg) et Signal & Noise (Vancouver). Elle est également cofondatrice et membre du collectif le-son 666.*

Artiste visuelle montréalaise de renommée internationale, ***Dominique Pétrin*** *s'est fait connaître pour ses performances anti-diplomatiques au sein du groupe de musique Les Georges Leningrad. Elle poursuit sa démarche artistique dans des projets intégrant la pratique de l'hypnose et d'autres formes d'altération de la conscience. Elle a collaboré avec la chorégraphe Lynda Gaudreau, Jerusalem in my Heart et Sophie Calle. Elle poursuit des études en sciences cognitives à l'Université de Montréal.*

L'approche artistique de ***George Stamos*** *est profondément influencée par sa fascination pour les comportements humains et les formes éthérées de communication. Diplômé de la School For New Dance Development à Amsterdam en 1993, son travail conjugue l'humour, la vidéo, le son et l'intensité physique. En 2008, sa création* Reservoir-Pneumatic *est présentée en première à Montréal puis en tournée au Canada et aux États-Unis. En tant qu'interprète, George Stamos a collaboré avec des chorégraphes tels que Benoît Lachambre, Jose Navas, Danièle Desnoyers, Isabelle Van Grimde, David Neuman, Roger Sinha. Il travaille actuellement sur une nouvelle création avec le Centre culturel Baryshnikov à New York.* Out of the Blue *est sa première collaboration avec Lynda Gaudreau.*

Frédéric Tavernini *a été formé à l'École de danse de l'Opéra de Paris. Il est soliste pour le Béjart Ballet Lausanne, au Ballet de l'Opéra de Lyon et aux Grands Ballets Canadiens. Il travaille avec des chorégraphes comme Angelin Preljocaj, William Forsythe, Maurice Béjart, Carolyn Carlson, Trisha Brauwn, Maguy Marin, Jo Kanamori, Stjin Celis, Didy Veldman, Niels Christe. En tant que chorégraphe, il crée* Green *pour le festival June Events sous la direction de Carolyn Carlson (2004),* Le Projet de la chambre humaine *pour le Jeune Ballet du Québec. Il danse dans* La Pornographie des âmes *et* Un peu de tendresse bordel de merde *de Dave St-Pierre (2008), présenté cette année au Festival d'Avignon. Il a créé en juin 2009,* Wedged in the Red Room, *installation sonore/performance en collaboration avec Jean-François Laporte.*

Parallèlement à ses études en interprétation à l'UQAM et à LADMMI, ***Anne Thériault*** *crée son premier triptyque* les Ben c'est ça *en 2004 au Théâtre de Quat'Sous, puis lors des Danses Buissonnières 2004 et dans plusieurs Maisons de la Culture montréalaises. Elle est ensuite invitée à présenter* Valeur ajoutée *à l'Espace Tangente lors de la première édition des Gradués. Elle poursuit sa recherche avec* VA2-Valeur ajoutée ajoutée*, deuxième épisode d'une nouvelle trilogie. Anne Thériault participe à l'édition Clash 2007-2008-2009, événement initié par la compagnie De Brune de Lynda Gaudreau. En 2008, elle crée une étude intitulée* Annexe 2… *, présentée au Studio 303 puis à Vue sur la Relève 09. En tant qu'interprète, Anne Thériault travaille avec Marie Béland, Nicolas Cantin, Dany Desjardins et Dave St-Pierre.*

et

Dis-moi quelque chose / une commande à **Nicolas Bouchaud**

metteurs en scène **Anne Cornu, Vincent Rouche**
avec **Catherine Vuillez, Boris Alestchenkoff**
sur une proposition de **Nicolas Bouchaud**

coproduction Sacd et Festival d'Avignon dans le cadre de Sujets à vif
production Compagnie du Moment
remerciements à l'Odéon-Théâtre de l'Europe et au Théâtre de St Maur-des-Fossés

Au cœur de la rencontre entre ces acteurs de théâtre, familiers des grands textes, il y a une passion intime : le clown. Ils esquissent aujourd'hui une parole singulière, invoquant la figure la plus tragique et la plus drôle que nous connaissons tous : l'Amoureux. La Compagnie du Moment poursuit ainsi sa recherche théâtrale à partir du clown. Un clown solitaire. En lui, l'Auguste et le clown blanc ne font plus qu'un. Devenu serviteur de lui-même, il n'est plus soumis qu'à la seule tyrannie de ses désirs, ses élans et ses empêchements. Il s'inspire de la personne et, par la rigueur de sa technique, il révèle une parole, un espace de jeu où l'émotion, la sensation sont la matière première de la création. En tentant d'allier dans la recherche l'essence du clown et la singularité de la personne, en retour, il nous parle de nous.

De 1992 à 1996, ***Nicolas Bouchaud*** *a travaillé avec Didier Georges Gabily. Depuis 1998, il collabore avec Jean-François Sivadier dans* Noli me tangere, Le mariage de Figaro, La Dame de chez Maxim *ainsi que* La Mort de Danton, La Vie de Galilée et Le Roi Lear *présentés au Festival d'Avignon. Il fait partie de la création collective du* Partage de Midi *de Claudel au Festival d'Avignon 2008. Il a joué aussi avec Rodrigo García. Il a participé à plusieurs films, tant au cinéma qu'à la télévision. Il connaît Anne Cornu et Vincent Rouche depuis de nombreuses années.*

Catherine Vuillez*, issue du Conservatoire national supérieur d'Art dramatique en 1988, a notamment travaillé avec Jean-Pierre Vincent, Jean-Pierre Miquel, Klaus-Mickaël Grüber, Éric Vigner, Xavier Béja, Jean-Michel Rabeux, Jean-Luc Boutté, Roger Planchon, Manuel Rebjock, Philippe Adrien, Véronique Samakh, Arthur Nauzyciel, Nathalie Bensard, Pierre Hoden et retrouve fréquemment depuis 1994 Anne Cornu et Vincent Rouche pour des ateliers de recherches, des créations et des interventions, avec son clown Géraldine.*

Boris Alestchenkoff *a travaillé avec Anne-Laure Liégeois (*Embouteillage*), Laurent Rogero (*Le Sang, Le Cocu magnifique*), plus récemment avec Valery Deloince (*Bienvenue à la colonie*) et Bérangère Jannelle (*La Périchole*). C'est en rencontrant le travail de la Compagnie du Moment qu'il se découvre un clown dénommé Bartok.*

Anne Cornu*, dramaturge et metteur en scène, a collaboré au théâtre avec Régis Santon, Jean-Claude Buchard, Christian Bénédetti, Marc François, Didier Girard, Jean-François Sivadier. En 1995 elle crée avec Laurence Camby et Vincent Rouche la Compagnie du Moment, et dans ce cadre, se consacre à la pédagogie et à la création de spectacles.*

Vincent Rouche*, comédien, metteur en scène, pédagogue, a joué avec Mario Gonzalez, Pétrika Ionesco, David Esrig, Jean-Pierre Vincent, Marc François, Mireille Laroche. En 1995, il crée avec Laurence Camby et Anne Cornu la Compagnie du Moment et dans ce cadre se consacre à la pédagogie et la mise en scène.*

et

autour de Mélissa Von Vépy et Angélique Willkie

POINT DANSE DES HIVERNALES
22 juillet – 11h – FORUM FNAC
avec notamment **Mélissa Von Vépy, Angélique Willkie,** animé par Philippe Verrièle, Amélie Grand, Céline Bréant

autour de Lynda Gaudreau

POINT DANSE DES HIVERNALES
24 juillet – 11h – FORUM FNAC
avec notamment **Lynda Gaudreau,** animé par Philippe Verrièle, Amélie Grand, Céline Bréant

Informations complémentaires sur ces manifestations dans le *Guide du spectateur* et sur le site Internet du Festival.

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

Les Sujets à Vif font l'objet d'un partenariat Arte/SACD. Retrouvez les vidéos de certains de ces spectacles sur le site artelive web.com. captation audiovisuelle Sophie Laly, production Compagnie des Indes

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. Parmi ces personnes, plus de la moitié, techniciens et artistes salariés par le Festival ou les compagnies françaises, relèvent du régime spécifique d'intermittent du spectacle.