65e FESTIVAL D'AVIGNON

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

19 20 21 23 24 25 juillet

JARDIN DE LA VIERGE DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

Au départ, cela s'appelait Le Vif du Sujet : un danseur choisissait un chorégraphe, le chorégraphe était lui-même invité à choisir un compositeur. Le Vif du Sujet a évolué et est devenu aujourd'hui Sujets à Vif. La différence ? Un cadre moins strict, une proposition de départ plus ouverte, l'idée n'étant plus de partir de l'interprète mais de proposer aussi au chorégraphe de choisir son exécutant, d'ouvrir les collaborations entre différentes disciplines. Les artistes de cirque s'inscrivent ainsi dans la manifestation. C'est déjà la quatrième édition des Sujets à Vif, ces aventures détonantes au Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph. Ces rencontres entre interprétation et écriture, ces moments d'expérimentation concoctés, en commun et avec jubilation, par le Festival d'Avignon et la SACD, sont dorénavant un rendez-vous pérenne et incontournable. 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 dont la SACD a pour fonction de représenter les auteurs auxquels, une nouvelle fois, l'occasion est donnée d'échanger et de se mêler. Il s'agit aussi de moments d'explorations géographiques : les artistes composant ce programme viennent de France, mais aussi de Belgique, du Congo-Brazzaville, d'Haïti, du Maroc, du Nigeria, du Portugal, de Roumanie… Car pour pouvoir se faire connaître, il faut savoir accueillir.

Laurent Heynemann président de la SACD

Programme C – 11H

CONTES TORDUS

une commande à Julie Nioche

conception et interprétation **Julie Nioche, Christophe Huysman**
chorégraphie **Julie Nioche**
textes **Christophe Huysman**
lumière et décor **Gilles Gentner**
musique **Alexandre Meyer**
costumes **Anna Rizza**
assistanat décor **Hélène Eiché**
avec les voix d'**Iris Gentner, Ismaël Wagala**

Les textes de Christophe Huysman sont extraits des ouvrages suivants : "La Petite Fille penchée" in *Les Hommes dégringolés* publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs ; "Ritournelles 3 et 27" in *8 poèmes* publié aux éditions Les Presses du Réel. "Le Petit Garçon instable" est un texte inédit.

production A.I.M.E. - Association d'Individus en Mouvements Engagés en collaboration avec la Compagnie Les Hommes penchés
coproduction SACD et Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif, Le Cenquatre-Paris, le phénix scène nationale Valenciennes, Le Forum scène conventionnée de Blanc-Mesnil (avec le soutien du département de Seine-Saint-Denis), La Coopération Interrégionale Stimulante et Solidaire réunissant Le Manège de Reims scène nationale, Le Vivat scène conventionnée d'Armentières et L'Échangeur de Fère-en-Tardenois scène conventionnée

Dans une boîte à musiques, à couleurs, à paroles et à danses, on y trouve le goût de la vie, une petite fille penchée, un garçon instable et l'impérieuse nécessité de se rejoindre, se re-lier. Un duo, quatre contraintes où faufiler nos histoires secrètes, nos tremblements. "C'est l'enfance de l'autre qui glisse dans les doigts."

Christophe Huysman

Interprète pour plusieurs compagnies et codirectrice de Fin novembre de 1996 à 2006, ostéopathe et chorégraphe, ***Julie Nioche*** *crée en 2007 A.I.M.E. - Association d'Individus en Mouvements Engagés, qui travaille autour des cultures et des représentations du corps dans les champs de la danse, du travail social et médical. Ses pièces – notamment* H2O-NaCl-CaCO3 *(2005),* Matter *(2008) ou encore* Nos Solitudes *(2010) – donnent une place radicale à la scénographie, à la lumière et à la musique. Elles impliquent les interprètes dans des danses sensorielles et sensuelles, dimension oubliée de la fabrique politique des corps.*

L'acteur, auteur et metteur en scène ***Christophe Huysman*** *place l'écriture – la sienne et celle des autres – au centre de son travail et s'entoure de nombreux complices avec lesquels il chemine pour renouveler les formes d'un théâtre « toujours en gestation ». Circassiens, vidéastes, danseurs et musiciens sont ainsi invités à partager les recherches de sa compagnie, Les Hommes penchés. Des performances multimédia aux spectacles de cirque ou de théâtre, ils inventent ensemble des œuvres aux frontières des cadres traditionnels, histoire de mieux les bousculer. Son prochain projet d'écriture, le* Projet National de Requête, *l'engage comme auteur dans une cartographie poétique du territoire.*

et

SOUS LES FEUX...

une commande à Pedro Pauwels

conception et chorégraphie **Pedro Pauwels**
interprétation **Jörg Müller**
musique **Raphaël Raccuia**
costumes **Joël Viala**

production Association PePau
coproduction SACD et Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif
avec le soutien du Sirque Pôle national des Arts du Cirque de Nexon en Limousin et des Rencontres de Monthelon
La Compagnie Pedro Pauwels reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication-DRAC du Limousin au titre de l'aide à la compagnie chorégraphique, du Conseil général de la Haute-Vienne, de la Ville de Limoges et du Conseil régional du Limousin dans le cadre du dispositif emplois associatifs.

Feux de la gloire, des médias : l'homme contemporain est en permanence exposé au regard des autres et aux assauts de la critique. Malgré les agressions et le mépris, il continue à avancer tel un animal aux aguets sur le chemin qu'il s'est tracé et qu'il déplie lentement devant lui. Il semble, malgré tout, connaître sa destinée, sa fonction et sa mission. Esquives, détours, acceptations, intrusions, déséquilibres, il est en permanence soumis à une vigilance accrue pour que rien ne stoppe son avancée... Ici un homme debout, le regard plongé dans l'horizon. Un homme intègre, qui petit à petit s'écrase et s'éteint, un destin comme tant d'autres, une perte de confiance, une quête de reconnaissance. Un plateau presque nu où se déploie un jeu étrange avec ce qui sort de l'intérieur : jouer de ses entrailles telle une matière qui se reproduit à l'infini, chair de l'intime mise à nu, unique mais finalement indécemment égale à tant d'autres...

Formé chez Rosella Hightower à Cannes, ***Pedro Pauwels*** *débute en tant qu'interprète au sein de la compagnie Karine Saporta et travaille avec Odile Duboc pour la création du* Projet de la matière*. Depuis la création de sa propre compagnie, il a créé* Cygn etc..., Spectre(S), Sens I, Étal, Pliage(s), Entre-Mains, Sur le corps du monde, Versus*. En 2009, le Centre national de la Danse édite son livre autobiographique,* J'ai fait le beau au bois dormant*. Adepte du mélange des arts, il n'hésite pas*

à convoquer le théâtre, la danse hip-hop, les musiques improvisées, mais aussi le cirque comme en témoigne Libellule*, la pièce qu'il a créée pour le jongleur Jérôme Thomas. Il continue cette expérience en faisant appel aujourd'hui au circassien Jörg Müller.*

***Jörg Müller** est diplômé du Centre national des arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Depuis 1993, il travaille autour du tube. Cette année-là, il crée* Les Tubes *avec Mads Rosenbeck puis, l'année suivante,* Mobile*, un travail autour de tubes sonores et suspendus. Il imagine en 2001* c/o*, une performance dans un tube rempli d'eau. Depuis 2005, il travaille sur le thème de l'équilibre dont de nombreuses performances et divers dessins témoignent. Jongleur et danseur, il travaille notamment aux côtés de Kitsou Dubois, François Verret, Haïm Adri, Julie Nioche, Jess Curtis, Roland Auzet et Mark Tompkins.*

Programme D – 18H

NATURE AIME À SE CACHER

une commande à Jacques Bonnaffé

conception **Jacques Bonnaffé** d'après *Le Visible est le caché* de **Jean-Christophe Bailly**
chorégraphie **Jonas Chéreau**
interprétation **Jacques Bonnaffé, Jonas Chéreau**

coproduction SACD et Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif
Suite au Théâtre de la Bastille en production avec la Maison de la Culture d'Amiens

Le texte *Le Visible est le caché* de Jean-Christophe Bailly est publié chez le Promeneur, aux éditions de la Maison de la Chasse et de la Nature.

« Nature aime à se cacher», il y a de la philosophie dans ce propos et nous dansons dessus ! Invitant le spectateur à certaines contemplations sur la présence animale, à partir d'un livre à double entrée, deux conférences liées aux peintures de Gilles Aillaud. Nous nous servons essentiellement du deuxième texte, *Singes*. De mon côté, l'observation des photographies d'Éric Pillot aura été un déclenchement, un autre relais entre le vivant et la mise en scène. J'aime faire entendre l'écriture lorsqu'elle a cette portée éblouissante : elle renferme nécessité de la voix haute, incitation à une danse orale – fréquente dans mes travaux antécédents. La question du naturel y surgit de manière propagatrice. Pour étayer cette rencontre-duo avec la danse, nous établissons que c'est un jeu d'enfants, ils aiment à se singer… Jouant avec le petit bouquin, quand l'un lit, l'autre singe. Juste cela, tour à tour, un savant échange. À la fin, on voit deux singes lire. »

Jacques Bonnaffé

*Après son passage au conservatoire de Lille, **Jacques Bonnaffé** débute au cinéma dans le film* Antracite d'*Édouard Niermans et joue auprès de Jean-Luc Godard, Jean-Charles Tacchella, Jacques Doillon, Philippe Garrel ou encore de Michel Deville, Tonie Marshall et Jacques Rivette… Parallèlement, Jacques Bonnaffé engage et poursuit une carrière au théâtre aux côtés de nombreux metteurs en scène comme Jean-François Peyret, Alain Françon, Nathalie Richard ou encore Denis Podalydès. Il a également mis en scène et interprété en patois picard* Cafougnette et l'défilé, *d'après les histoires du poète-mineur Jules Mousseron, témoignant ainsi de son attachement pour sa région natale. Son équipe, La Compagnie faisan, a reçu un Molière en 2009 pour le spectacle* l'Oral et Hardi, d'après des textes de Jean-Pierre Verheggen.

***Jonas Chéreau** a suivi une formation d'artiste chorégraphique à l'École supérieure du Centre national de Danse contemporainte d'Angers. Sous la direction de Vera Mantero, il participe à la création* Le geste risqué explore sûrement les chants de la forêt *ainsi qu'à la recréation de* Set and Reset *de Trisha Brown par Shelley Senter. Dans le cadre de cette formation, il travaille également avec Ko Murobushi, Loïc Touzé, Emmanuelle Huynh, Sylvain Prunenec, Thierry Baë, Anne Collod et Isabelle Launay. En 2009, il prend part à l'expérience* DanceWeb *pendant le festival Impultanz de Vienne où, aux côtés de Boris Charmatz, il travaille à la réalisation de* All Cunningham*. Aujourd'hui, il est interprète notamment pour les projets de Daniel Larrieu, Laure Bonicel ou encore ceux de Lilia Mestre. Il élabore et participe régulièrement à des projets d'actions de sensibilisation à la danse. Cette année, Jonas Chéreau co-signe* Les interprètes ne sont pas à la hauteur *avec Madeleine Fournier.*

&

autour de Jacques Bonnaffé

RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE / SACD
21 juillet – 14h30 – CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON
Master class de **Jacques Bonnaffé** sur le thème *Suivre la voix...*
avec les élèves du Conservatoire du Grand Avignon

Informations complémentaires sur cette manifestation dans le *Guide du Spectateur* et sur le site internet du Festival.

et

STILL / life

une commande à Qudus Onikeku

conception et interprétation **Qudus Onikeku**
chorégraphie **Qudus Onikeku, Damien Jalet**
musique (live) **Charles Amblard**
costumes et accessoires **Alexandra Leyre Mein**

production YK PROJECTS
coproduction SACD et Festival d'Avignon dans le cadre des Sujets à Vif, Collectif Essonne Danse
avec le soutien du Centre national de la Danse-Pantin dans le cadre d'une résidence de recherche, Arcadi, La Maison de la Danse-Lyon, le Parc de la Villette-WIP Villette

STILL / life est une nature morte en mouvement, une histoire d'ascension et de chute, de tentative, de conciliation et d'acceptation de nos extrêmes. Une mise en fiction du réel pour explorer les imaginaires possibles. Une invitation à verser des larmes avec la lueur d'espoir. L'enjeu de *STILL / life* est de se poser modestement la question : « Qu'est-ce qui fait que l'homme peut se transformer subitement en monstre meurtrier ? » Comment les images du réel font travailler des nouvelles utopies de corps, d'énergies et d'émotions ? Nos mémoires d'un passé sans âge imposent la division entre le Nord et le Sud, entre moi et l'autre, entre le rationnel et l'irrationnel. Le titre *STILL / life* – comme « ENCORE / vie » ou « IMMOBILITÉ / vivant » est presque paradoxal, envers et contre tout – et sa traduction non littérale en français de « nature morte » semble dire son opposé. Nous avons abordé ce travail avec l'utopie de rendre visible la pile et la face d'une même pièce en même temps. Faire apparaître l'arrière de ce qui se présente d'une manière frontale. Considérant que le chemin vers le futur est de trouver des moyens de réintégrer ces jeux de

contradiction, dans une vision d'une expérience sociale qui est à la fois, la même et différente, entière et complexe. Avant tout, mettre en tension nos contradictions et oppositions, reflets de la schizophrénie du monde dans lequel nous vivons et utiliser l'énergie ainsi libérée comme carburant pour cette première étape de création.

Qudus Onikeku et **Damien Jalet**

Qudus Onikeku *est né et a grandi à Lagos, au Nigeria. Diplômé du Centre national des Arts du cirque, interprète pour les chorégraphes Heddy Maalem et Sidi Larbi Cherkaoui comme pour les metteurs en scène Georges Lavaudant et Moïse Touré, Qudus Onikeku est fait de diversité. Son parcours est aussi bien influencé par les danses traditionnelles nigérianes, le hip-hop, la capoeira, l'acrobatie, que par le vocabulaire contemporain. Il donne à ses origines yoruba une place importante dans ses créations. Ses spectacles questionnent aussi bien les notions d'exil et d'identité que la quête de soi. Il invite aujourd'hui le danseur et chorégraphe Damien Jalet à partager le plateau pour ce Sujets à Vif.*

Chorégraphe franco-belge, ***Damien Jalet*** *démarre sa carrière de danseur en 1998 avec Wim Vandekeybus. En 2000, il entame une collaboration assidue avec Sidi Larbi Cherkaoui en tant qu'artiste associé au sein de la compagnie les Ballets C de la B. Ils créent ensemble* Rien de rien*,* Foi*,* Tempus fugit *et* Myth*. En 2002, avec Sidi Larbi Cherkaoui, Luc Dunberry et Juan Cruz Diaz de Garaio Esnaola, il crée* D'avant *pour la Schaubühne de Berlin. Il collabore également régulièrement avec Erna Ómarsdottir et crée sa pièce* Three Spells *avec la danseuse Alexandra Gilbert et le musicien Christian Fennesz en 2008. En 2011, la pièce* Babel *qu'il a créée avec Sidi Larbi Cherkaoui et Antony Gormley est récompensée par deux Laurence Olivier Awards. Aujourd'hui, il travaille aux côtés d'Arthur Nauzyciel pour le spectacle présenté cette année au Festival d'Avignon* Jan Karski (Mon nom est une fiction)*, collaboration entamée depuis 2006 avec L'Image.*

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.