

LEMI PONIFASIO

Lemi Ponifasio est un chorégraphe, danseur, metteur en scène, designer et artiste samoan et néo-zélandais, dont le travail défie toutes définitions conventionnelles. En 1995, il fonde MAU à Auckland, en collaboration avec des communautés et des artistes du monde entier. MAU évoque la quête de la vérité en samoan. Ses œuvres – où la lumière et l'obscurité se combattent, où le noir vient contredire le blanc – plongent le spectateur dans un espace onirique et cérémoniel, dans une pensée cosmogonique. Sa pièce *Birds With Skymirrors* créée en 2010 témoigne de la disparition des îles du Pacifique, mères patries de la plupart de ses interprètes, dévastées par le changement climatique. Entre autres pièces, *Lagimoana* a été présentée à la Biennale de Venise de 2015 et *Apocalypsis* au Luminato Festival à Toronto la même année. *Stones In Her Mouth* initie dès 2013 un travail de plusieurs années avec des femmes maories de communautés dont la puissance évocatrice de vie se transmet par des chants oratoires et anciens. Lemi Ponifasio a été invité dans la Cour d'honneur du Palais des papes à créer *I AM* lors de la 68e édition du Festival d'Avignon.

Et...

ATELIERS DE LA PENSÉE

Dialogue artistes-spectateurs avec Lemi Ponifasio le 9 juillet à 16h30,
Site Louis Pasteur Supramuros de l'Université d'Avignon

NEF DES IMAGES (projections)

I AM – Lemi Ponifasio (2014), le 10 juillet à 14h30, Église des Célestins

STANDING IN TIME

Standing In Time est un appel à l'empathie, comme une méditation sur la violence de l'existence humaine et la quête de justice à travers la voix et le corps de la femme. Le spectacle intègre des allégories iconiques : la Justice, Angelus Novus, Hine Nui Te Po comme une tentative pour surmonter tous les préjugés culturels et être libéré des limites du langage et de la biologie. Singulière et avec sa propre généalogie, la mise en scène radicale de Lemi Ponifasio est un multi-univers qui oriente l'individu moderne vers d'autres dimensions de conscience en ralentissant le rythme de sa stricte esthétique. Austère, cette mise en scène se caractérise habituellement par : la désaturation, la tension, le dépouillement allant à l'élémentaire, un langage inhabituel, le noir et blanc, l'inversion, des images sorties d'un rêve, le cérémoniel, le corps sacrificiel – un espace viscéral de son, de lumière et d'obscurité. Pour Ponifasio, le théâtre, c'est rendre nos vies humaines présentes dans une dimension cosmologique. Les artistes sont des êtres cosmiques. L'espace scénique est une énergie cosmique.

Standing In Time is women returning in ceremony to the ruins of history to pray, to speak; voices no longer suspended or trapped underground

71^e
ÉDITION

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.

FESTIVAL-AVIGNON.COM

#FDA17

#COURTJOSEPH
#STANDINGINTIME
#LEMIPONIFASIO

Feuille de salle disponible en anglais auprès de nos agents d'accueil
Ask our staff for an English version of this leaflet

CRÉATION 2017

STANDING IN TIME

LEMI PONIFASIO

7 8 9 10 JUILLET
À 22H

COUR DU LYCÉE SAINT-JOSEPH

Peinture © Ronan Barrot. Licences Festival d'Avignon : 2-1-069628 / 3-1-069629

STANDING IN TIME	CRÉATION 2017
LEMI PONIFASIO Auckland	
durée estimée 1h30 certaines scènes du spectacle comportent de la nudité et des effets stroboscopiques	

Avec Gabriela Arancibia, Elisa Avendano Curaqueo, Rosie TeRauawhea Belvie, Kasina Campbell, Te Riina Kapea, Nazerene Paea, Ria Te Uira Paki, Kahumako Rameka, Manuao Ross

Concept, mise en scène, chorégraphie, son Lemi Ponifasio

Lumière Helen Todd

Musique Elisa Avendano Curaqueo, Ria Te Uira Paki, Te Ara Vakaafi

Collaboration artistique costumes Kasia Pol

Régie générale Danny Hones

Régie lumière Mike Skinner

Régie son Emily Hakaraia

Régie plateau Muagututia Kelemete Fu'a

Direction technique Helen Todd

Direction de production Susana Lei'ataua

Production MAU

Coproduction Festspielhaus St. Pölten

Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas pour la programmation danse de la 71e édition du Festival d'Avignon

Spectacle créé le 20 mai 2017 au Festspielhaus St. Pölten (Autriche)

NOTES DE TRAVAIL PAR LEMI PONIFASIO

LE THÉÂTRE

Il y a toujours un effort important fait pour créer et consommer un théâtre « miroir », reflet de ce que nous sommes. Mais là n'est pas mon théâtre. L'objet de mon théâtre est de réaffirmer que l'Homme fait partie du ciel, de la terre et de tous ses processus, l'objet de mon théâtre n'est pas de présenter des humains qui parlent à d'autres humains ou qui parlent d'autres humains. Nous aimons les jouissances de la vie, la musique agréable, les danseuses graciles, le merveilleux sentiment de nous laisser submerger par nos émotions. Mais ce n'est que le but de nos existences quotidiennes. Nous aimons aussi repenser les informations des journaux, les drames du monde, chercher une célébration jubilatoire, sentimentale ou intellectuelle de nous-mêmes – nos échecs, nos faiblesses, nos laideurs tout autant que nos défauts, nos gentillesse, nos réussites où notre héroïsme, sont esthétisés pour être consommés plus facilement au théâtre. Alors, à cet endroit, on a le sentiment d'être engagé dans quelque chose d'important, de politique. C'est le cas depuis la caverne de Platon. Et si le théâtre n'était pas seulement la re-représentation de la condition humaine dans un contexte social ? Le théâtre, c'est rendre nos vies humaines présentes dans une perspective cosmologique. Le théâtre fait partie de nos efforts, en tant qu'humain, à évoluer. L'Homme n'est pas la fin de l'évolution ni la fin de l'évolution de la conscience. Le théâtre a besoin de cette plus grande destinée. Sinon le théâtre est mort.

LA PIÈCE

Standing In Time est la continuité du travail fait avec des femmes faisant partie de la communauté MAU. Je travaille avec elles depuis de nombreuses années. La plupart vivent en dehors des grandes villes de Nouvelle-Zélande et du Chili. Pourquoi donc ces femmes ont-elles disparu du paysage social ? Le projet aborde la question de nos relations de pouvoir, il parle de justice et de comment la dignité et l'harmonie humaine peuvent être rétablies. Ce que vous voyez sur cette scène est seulement une petite partie du travail. L'art, c'est la capacité d'améliorer notre faculté à voir et à entendre le monde. C'est plus clair pour moi de travailler avec des communautés humaines. Ça donne une raison. La performance scénique n'est pas la raison de nos vies créatrices mais le véhicule qui nous transporte vers le cosmos. Faire ce spectacle ne relève en rien du procédé de création et de répétitions habituel des compagnies de théâtre. Nous avons voyagé vers de nombreuses communautés en Nouvelle-Zélande et au Chili, créant non seulement des échanges avec ces femmes mais en étant dans le déroulement ordinaire de leur vie quotidienne au sein de leur communauté. Beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande et au Chili, comme ailleurs, luttent avec les problèmes de drogue, d'alcool, de suicide, de violences domestiques, de viol, des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, des difficultés économiques et des soucis environnementaux. Ils luttent tout aussi

vailleamment avec les questions de liberté, d'injustice et de dénigrement. Ce qui se passe sur scène fait partie d'un travail en cours qui consiste à améliorer qualitativement la façon dont ces communautés découvrent et façonnent le monde. Donc, le sujet de ce projet est de donner un visage et une présence aux femmes face à leur entourage, en leur attribuant un rôle de dirigeantes en matière de langue, de santé, de logement et de tous les autres aspects de leur vie quotidienne.

Avant la colonisation occidentale, les femmes maories et les femmes mapuches étaient les principales auteures et compositrices des chants, des poèmes, des cérémonies. C'était, pour elles, une des manières d'être les propriétaires de leur voix, de pouvoir dire tout ce qu'elles voulaient à la face du monde.

Ici, à Avignon, les femmes ne parlent pas seulement de leur communauté. En tant qu'artistes, elles sont aussi dans le monde avec leur créativité, leur beauté, leur intelligence, leur savoir-faire, engagées dans la question du genre humain, parties prenantes des discussions de ce que nous allons faire de notre monde aujourd'hui et maintenant.

L'ESPACE SCÉNIQUE

Le théâtre est né pour que soit reconnu le lien mystique entre l'Homme et le cosmos. L'espace scénique est une énergie cosmique. Les artistes sont des êtres cosmiques. La nature de cet espace, le temps, le minimalisme, le langage inhabituel, le noir et blanc, ce n'est pas juste un style mais une volonté consciente d'aller au-delà du culturel et du langage, d'activer une conscience cosmique. Nous sommes là avec nos vies, nos cultures, nos blessures, nos égos, nos peurs et nos rêves pour décomposer et recomposer dans une dimension cosmique, pour embrasser, même un instant, notre chair partagée.

Standing In Time s'est construit autour de l'empathie pour méditer sur la violence du monde à travers le corps et le sens de la femme. Le spectacle intègre des allégories iconiques comme la Justice, Angelus Novus, Hine Nui Te Po comme une tentative pour surmonter tous les préjugés culturels et être libéré des limites du langage et de la biologie. Cette cérémonie demande votre concentration, votre cœur et votre esprit mais aussi votre ouverture et votre empathie. Nous nous engageons à être capturés par la poésie de l'existence, dans la dimension de nos généalogies partagées – le cosmos pour faire naître la vérité et la beauté.