

Le Sujet à vif

58e FESTIVAL D'AVIGNON

créations
Lycée Saint Joseph
Jardin de la Vierge et salle Franchet
coproduction SACD, Festival d'Avignon

12 13 14 16 17 18 20 21 22

Le Sujet à vif, déclinaison du Vif du Sujet, est un nouvel espace de création et d'expérimentation au sein du Festival d'Avignon. Il ne s'agit plus pour moi dans ce programme de demander à un danseur de choisir son chorégraphe. Il s'agit de manière beaucoup plus libre de susciter un réel croisement des répertoires et des singularités. De favoriser les rencontres entre les chorégraphes, les danseurs et tous les auteurs du spectacle vivant. Artistes de cirque, compositeurs, musiciens, mimes, plasticiens, performers...

Imaginé avec l'équipe du Festival, pour permettre les associations artistiques les plus inattendues et audacieuses, j'espère que Le Sujet à vif révélera le point où la danse est la plus singulière. Là où son écriture, dans un double mouvement, se détache et se confond avec les autres formes, dans la grande galaxie des arts de la représentation.

Il est de la pureté de la danse d'être impure. C'est à la pointe même du croisement que la peau du sujet s'entrouvre pour laisser voir, à vif, les dessous, les entrailles... Le Sujet à vif, comme un épiderme retourné dans un strip-tease qui aurait transgressé la limite de la peau nue.

Karine Saporta
Présidente de la commission Danse de la SACD

Jardin de la Vierge

11 h

Frédéric Lambert (titre provisoire)

chorégraphe, interprète **Fabrice Lambert**
conception **Frédéric Seguette**

Après une formation à la danse classique à Grenoble et Angers, **Fabrice Lambert** crée en 1996, avec le danseur finlandais Juha-Pekka Marsalo, *L'Expérience Hamaat*, où il développe une recherche personnelle, tout en continuant d'être interprète dans différentes compagnies. En 1997, il crée au Théâtre contemporain de la danse à Paris *Ethogrammes* et *Etudes pour 4 mouvements*. Il travaille ensuite avec le collectif Kubilai Khan Investigations, la compagnie Carolyn Carlson, Catherine Diverrès. Avec des artistes plasticiens, vidéo, danseurs, il crée : *Nobody, never mind*, *Topo*, 2001, *Le Rêve*, 2002, *Play Mobile*, 2003.

Formé à la danse classique et contemporaine, **Frédéric Seguette** est interprète dans de nombreuses compagnies dont celles de Xavier Le Roy, Jérôme Bel où il participe à la création de *Shirtologie* au Japon et *The Show must go on* en 2000, Jacques Patarozzi, Angels Margarit où il collabore au solo *Corol* la en 1992, Stéphanie Aubin, Jacky Taffanel, Sylvie Tarraube Martigny.

Pong

jongleur, chorégraphe **Jérôme Thomas**
mime, chorégraphe **Markus Schmid**
musique interprétée en direct par **Isabel Ettenauer**
son **Ivan Roussel**

production Agnès Célérier / Compagnie Jérôme Thomas
Remerciements Compagnie L'Artifice

Pong est le titre d'une petite composition jonglée à la canne spécialement créée pour le Festival d'Avignon et qui est le point de départ de la rencontre de Markus Schmid et Jérôme Thomas. Deux artistes des arts du cirque, deux styles dans l'approche de l'objet et de l'espace y mélangent jonglage, danse, mime et magie. Isabel Ettenauer, musicienne autrichienne, les accompagne sur des pianos d'enfant.

Jongleur formé au cirque et au cabaret, **Jérôme Thomas** s'oriente vers le jazz et collabore avec de nombreux musiciens. Il crée *Artrio* en 1988, *Extraballe* en 1990, *Kulbuto* en 1991. En 1993, il fonde ARMO, Atelier de Recherche en Manipulation d'Objets/Compagnie Jérôme Thomas et produit *Quipros, Hic, Hoc*, 1995, *Amani Ya Bwana*, 1996, *Le Banquet*, 1997, "4" *Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec...*, 1998, *ixBE*, 2000, *Cirque Lili*, 2001 et met en scène *Le Fil* en 2002. Il est l'instigateur du premier Festival de jonglage contemporain improvisé créé en 1996. Il a reçu, en 2003, le prix SACD pour les arts du cirque.

Markus Schmid apprend l'art du mime avec Marcel Marceau puis fonde sa propre compagnie en 1991. Son intérêt pour l'objet l'amène à travailler avec Philippe Genty sur les marionnettes et Jérôme Thomas sur le jonglage contemporain. Parallèlement, il crée et interprète plusieurs productions avec la compagnie Miméscope, dont *L'Oracle* de Delphi, 2000, *Le Chant de l'étoile*, 2002. En 2003, il participe à l'opéra-rock *Barbe-bleue* avec la compagnie 100% Acrylique. En mars 2003 il crée *Le Cœur suspendu*.

Salle Franchet

16 h 30

Sans titre 1996-2004

de **Marie Cool** et **Fabio Balducci**
interprète **Marie Cool**

performance composée de séquences de pièces créées de 1996 à 2004, spécialement assemblées pour le Festival d'Avignon

Certaines pièces ont été coproduites par la South London Gallery, le BBI, Belluard Bollwerk International, Fribourg et New Moves International, Glasgow avec le soutien de Arts Council England et de la Fondation Stanley Thomas Johnson, Berne

Remerciements à Robert Ayers, attitudes Jean-Paul Fellay et Olivier Kaeser, Sophie Calle, Pierpaolo Calzolari, Douglas Gordon, Donna Lynas, Live Art Development Agency Lois Keidan et Daniel Brine, Debby Kermodé, Nikki Milican, Marc Pérennès, Michel Ritter, Eva Maria Stütting, Olivier Suter, Jonathan Watkins, Mark Waugh

... Ce sont des actions simples, non spectaculaires qui durent quelques minutes et qui, le plus souvent, utilisent des objets de la vie quotidienne.

Nous empruntons au langage filmique le terme de séquence pour décrire ces courtes actions dans lesquelles, par un lent mouvement de zoom en avant, le spectateur est amené dans le cadre serré de sa propre expérience. La fragilité des situations, le "presque-rien" apportent une sensation de suspension et d'incertitude, créant ainsi une tension tout au long de la performance. Nous essayons de travailler à l'endroit même de la mémoire, là où l'image prend forme directement.

Marie Cool, Fabio Balducci

Formée à la danse contemporaine, **Marie Cool** travaille avec **Fabio Balducci**, artiste plasticien, depuis 1995. Leurs performances sont représentées en France et à l'étranger. Ce sont des séquences de quelques minutes. Piochant dans un réservoir d'éléments issus du quotidien, Marie Cool interprète ces performances, et prend des micro-actions qui confèrent à l'éphémère du quotidien une forte charge émotionnelle.

Jardin de la Vierge

18 h

Tourlourou

texte et chorégraphie **Carlotta Sagna**

interprète **Jone San Martin**

Remerciements au Ballet de Frankfort et au Théâtre de la Bastille

Soudard, hussard, grognard, zouave, bobosse, pioupiou, troufion, tourlourou... Jone se prête au jeu dans le rôle de ballerine-kamikaze, mercenaire de la scène.

Carlotta Sagna

Jone San Martin a suivi la formation du Mentxu Medel à San Sebastian, de l'Instituto del Teatre à Barcelone et de Mudra à Bruxelles. Elle a travaillé au sein des compagnies suivantes : Ballet de Barcelone, Ballet National d'Espagne, Archipel Sud (Belgique), Compagnie José Besprosvany et la Compagnie Jacopo Godani (Belgique). Depuis 1992, elle fait partie du Ballet de Frankfort dirigé par Billy Forsythe.

À Turin, Monte-Carlo, Bruxelles, **Carlotta Sagna** suit une formation de danse classique et contemporaine. Après avoir participé à plusieurs créations de Mischa Van Hoecke, d'Anne Teresa De Keersmaeker, et de Caterina Sagna, elle rejoint la compagnie de théâtre La Valdoca de Cesare Ronconi en Italie. En 1997, elle signe sa première création Caligula. Suivront Morning Song et, avec Caterina Sagna, *La Testimone* et Relation publique en 1999, *Needcompany's King Lear* en 2000, *A* en 2002.

Erase-E (X)

création **Joji Inc**

chorégraphie **Wooster Group**

à partir d'une phrase dansée de Anne Teresa De Keersmaeker

interprétation **Johanne Saunier**

scénographie **Jim Clayburgh**

musique **Georges Delerue**

(bande originale du film *Le Mépris* de Jean-Luc Godard)

production Joji Inc

avec le soutien de Needcompany

Remerciements Joji Inc. avec l'aide du ministère de la Communauté française – service danse et Vlaamee
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Inspiré du Tableau *erased De Kooning drawing* (1953) où l'artiste Robert Rauschenberg effaçait un tableau de Willem De Kooning et en cela se l'appropriait, Joji Inc. a imaginé *Erase-E(X)*, une pièce relais où chaque chorégraphe efface et re-crée la pièce du précédent.

Partie 1 – Le Wooster Group efface Anne Teresa De Keersmaeker

La forme de la danse d'Anne Teresa de Keermaeker est lentement effacée par le Wooster Group, en infusant chaque mouvement d'un contenu psychologique de la "Femme Moderne" selon Godard : capricieuse, royale, mystérieuse.

Créée en 1998 par **Johanne Saunier**, chorégraphe et **Jim Clayburgh**, scénariste, la Joji Inc Compagnie a produit Sans la Voix des maîtres, solo tourné de 1998 à 2000, *Chorée/Salto*, 1999, *Petites Pièces pour voix et gestes*, 2000, *Final Scene* en 2001, *Landscape with 4 figures*, 2001, *It's like*, 2002 et, en 2003, a réalisé les films *It's like et You are here*. Le groupe Wooster est un ensemble d'artistes de théâtre. Sous la direction d'Elizabeth LeCompte, le groupe a conçu et construit seize travaux pour le théâtre et cinq travaux pour le film et la vidéo. Ses membres agissent en tant que directeurs artistiques, producteurs et participants principaux. Depuis plus de vingt cinq ans, ils cultivent de nouvelles formes et techniques d'expression théâtrale incluant également d'autres disciplines comme la danse, la peinture, la musique, la vidéo, le film.

et

Ciné-danse des Hivernales

les 11 et 21 juillet | 10h30 | Cinéma Utopia-Manutention | entrée libre
Meg Stuart's Alibi (2002, 24mn) de **Meg Stuart** et **Play Mobile** (2003)
et extraits d'autres pièces (30 mn) de **Fabrice Lambert**

Rencontre au point danse des Hivernales

le 13 juillet | 12h | Manutention 1er étage | entrée libre
rencontre avec **Johanne Saunier** et **Carlotta Sagna**

Ciné-danse des Hivernales

les 15 et 24 juillet | 10h30 | Cinéma Utopia-Manutention | entrée libre
Foi (2003, 12mn) et **Rien de rien** (2000, 45mn) de **Sidi Larbi Cherkaoui**
et **It's Like** (26mn) de **Johanne Saunier**

Rencontre au point danse des Hivernales

le 18 juillet | 12h | Manutention 1er étage | entrée libre
rencontre avec **Fabrice Lambert**

La plupart des équipes des spectacles ont souhaité communiquer ce texte :

Nous, artistes invités du Festival d'Avignon 2004 et nos équipes, voulons affirmer notre attachement à la mission publique, au service de l'art et de la création. Nous continuons à penser que la politique culturelle de l'État doit protéger des lois du marché nos pratiques spécifiques. La question de l'intermittence doit être traitée en fonction d'objectifs artistiques et culturels. Elle dépasse le point de vue purement économique des partenaires sociaux. Elle engage l'avenir artistique et intellectuel de la France. La réforme de l'intermittence, signée le 26 juin 2003, est injuste parce qu'elle élimine sans discernement une partie d'entre nous, et perverse parce qu'elle tente de nous dresser les uns contre les autres. Le mouvement des intermittents a mûri. Il a fait des propositions responsables, nous les soutenons. Cette lutte est notre lutte dans la mesure où elle se réclame de l'héritage dont nous sommes les dépositaires, celui des artistes singuliers qui ont fait l'histoire du théâtre et de tous les arts vivants, et non de la bonne marche de l'industrie du culturel.

Pour offrir au public ces moments d'émotion, 1260 personnes - artistes, techniciens et équipes d'organisation - ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Parmi eux, 590 personnes sont directement salariées par le Festival: 20 permanents, 286 salariés en contrats à durée déterminée, 284 techniciens qui relèvent du régime intermittent du spectacle; parmi les compagnies françaises invitées, 279 artistes et techniciens relèvent également de ce régime.

Autour des paroles artistiques et des spectacles, nous avons souhaité que ce Festival puisse être un moment vivant de rassemblement des artistes, du public et des professionnels, d'échanges et de propositions sur la nécessité et la place de l'art dans notre société et sur les conditions de sa production.

La direction du Festival