

BORIS CHARMATZ QUINTETTE CERCLE

29 novembre au 3 décembre 2006

Centre
Pompidou

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS

35e édition

Quintette cercle

edna

Chorégraphie, **Boris Charmatz**

Interprétation, Nuno Bizarro, Boris Charmatz, Julia Cima, Latifa Laâbissi, Benoît Lachambre Musiques, Henri Cowell (*Anger Dance*), Galina Ustvolskaya (Composition *Dona nobis Pacem*) et les danseurs

Lumières, Yves Godin

Travail voix, Dalila Khatir

Son, Olivier Renouf

Direction technique, Frédéric Vannieuwenhuyse
Production, association edna

Coproduction Montpellier Danse O6,
Les Spectacles vivants-Centre Pompidou,
Festival d'Automne à Paris

Avec l'aide du Centre national de la danse
et avec le soutien de la Ménagerie de Verre /
Studiolab, du Studio Théâtre de Vitry

L'association edna est subventionnée par le
Ministère de la culture et de la communication /
Direction Régionale des Affaires Culturelles
d'Île-de-France, au titre de l'aide à la compagnie
chorégraphique conventionnée
Remerciements à Mathilde Lapostolle, ainsi qu'à
l'ensemble des coproducteurs de *héâtre-élévision*

Centre Pompidou

Festival d'Automne à Paris

Du 29 novembre au 3 décembre 19h30 et 21h

Dimanche 16h et 18h

Durée : 40'

35e édition

Festival d'Automne à Paris

156, rue de Rivoli, 75001 Paris

01 53 45 17 00

www.festival-automne.com

**Centre
Pompidou**

En partenariat
média avec

RENDEZ-VOUS

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou, 75004 Paris

01 44 78 12 33

www.centrepompidou.fr

Partenaire du Festival d'Automne à Paris

Couverture : *Quintette cercle* - photo de répétition
(juin 2005 au CND) © Agathe Poupenny,
PhotoScene.fr

BALLET SOMMAIRE, SALTATOIRE ET CHANTANT

Une « tranche de spectacle » :

Nous chantons, sur, de, pour la musique de Galina Ustvolskaya, l'une des plus denses du vingtième siècle. Nous la chantons comme s'il s'agissait d'un tube qui passe quotidiennement à l'antenne. Toute la modernité, toute la Russie, toute l'âme : cette musique essaye d'embrasser une totalité. Toute l'Histoire. Et nous, tant bien que mal, nous embrassons cette musique dont la totalité ne peut être que miroitante.

La voix et le corps se partagent strictement l'espace. Les rythmes de l'un nourrissent les sautes de l'autre pour former un amalgame. Une sorte de pierre folle fendillée.

Nous nous tenons la main, en cercle, à l'ancienne. La danse n'a lieu qu'en échange de l'abandon du chant, de ce cercle, de cette musique, de ce lien commun. Elle nous prend dès que nous lâchons les mains, nous quitte aussi vite que nous rentrons dans la ligne. Subrepticement. Et subrepticement nous guettons l'espace alternatif qui nous permet d'habiter ce monde en un ballet sommaire.

Pour le visiteur allongé devant *héâtre-élévision* (présenté au Festival d'Automne à Paris en 2002), les multiples spectacles qui composaient cette pseudo-installation n'étaient révélés qu'en partie, à la découpe. Chaque danse était méticuleusement réduite à l'espace minuscule du téléviseur.

Le morceau du *Quintette cercle* était filmé de loin, l'énergie de la danse et des visages ne pouvait que se deviner. Lors du tournage, une évidence est vite apparue : cette chorégraphie ne rentrerait dans l'écran du téléviseur que pour mieux en sortir. On fantasme une version « live » dont la puissance emplirait le volume du véritable théâtre... une revanche des visages pixellisés et des physicalités aplaties.

Nous y voilà.

Boris Charmatz

NB : Certains gestes ne passent pas. Pour s'en débarrasser, on fait des pièces. Une brassée de ces gestes est mise dans un téléviseur, le conteneur fuit, les gesticulations remontent, les têtes ressortent. Quoiqu'on veuille, la danse du rictus asymétrique avec son point latéral rejaillit régulièrement. Celle de la danseuse enceinte endormie juchée sur un gigot, elle, est bien scellée.

Nuno Bizarro

Né à Lisbonne, il vit en Angola avant de revenir au Portugal. Il suit une formation de danse au Ballet Gulbenkian avec Carlos Caldas. Dans les années 90, il rencontre João Fiadero et Luciana Fina avec qui il fonde *Real et Lab*, un espace de création et de production pluridisciplinaire. Il est également interprète auprès de Vera Mantero, Francisco Camacho et Clara Andermatt. Il poursuit sa formation avec Dieter Heitkamp, Howard Sonenklar, Steve Paxton... avec lesquels il pratique l'improvisation. Depuis 1999, il travaille en France et en Belgique avec Boris Charmatz, Emmanuel Huynh, Meg Stuart, Jennifer Lacey, Christine de Smedt, Mathilde Monnier, Rachid Ouramdane, Isabelle Schad. En 2005, il chorégraphie *Revolver* avec Isabelle Schad et crée *Heroes* avec Emmanuelle Huynh. Il poursuit une formation Feldenkrais à Paris. Avec l'association edna il collabore à *Conforts fleuve* et *héâtre-élévision*.

Boris Charmatz

Formé à l'École de Danse de l'Opéra de Paris puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, il a travaillé aux côtés de Régine Chopinot, Odile Duboc, Olivia Grandville et Xavier Marchand... En 1992, il fonde l'association edna avec Dimitri Chamblas. Ils écrivent et interprètent le duo *À bras le corps* (1993), puis signent *Les Disparates* (1994). Boris Charmatz présente ensuite *Aatt enen tionon* (1996), *horses (une lente introduction)* (1997) et *Conforts fleuve* (1999). En 2002, il conçoit *héâtre-élévision*, spectacle réduit à un film, lui-même contenu dans un téléviseur à l'attention d'un seul spectateur à la fois. En 2006, il signe le trio *Régi* qui réunit sur scène Julia Cima et lui-même autour de la figure de Raimund Hoghe. En parallèle, il coordonne des événements qui visent à restaurer le potentiel critique de

la danse. De 2002 à 2004, il développe le projet *Bocal*, écolo-nomade et éphémère qui réunit une quinzaine d'étudiants d'horizons divers durant un an. Il est actuellement Professeur invité à l'Akademie der Künste (Berlin). Il participe régulièrement à des soirées d'improvisations (dernièrement avec Saul Williams, Archie Shepp et Han Bennink) et poursuit son activité d'interprète, avec Odile Duboc, Fanny de Chaillé, Pierre Alféri et Meg Stuart. En 2003, il a cosigné un livre avec Isabelle Launay : *Entretenir/à propos d'une danse contemporaine* et prépare actuellement *Je suis une école*, ouvrage à paraître en 2007.

Julia Cima

Elle suit une formation de danse classique et jazz au Conservatoire National de Cergy-Pontoise (1988-1993) puis une formation de danse contemporaine au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (1993-1995). Après avoir été engagée par Odile Duboc pour la création *Trois boléros* en 1995, elle collabore régulièrement aux spectacles de Boris Charmatz : *Aatt enentionon, herses (une lente introduction)*, *Con forts fleuve, hêâtre-élévision* et *Régi* et à diverses explorations performatives : *Statuts et Education* (2000), *Confrontations* dans le cadre de la série d'actions artistiques *Entraînements* (2003) ou encore *La chaise* (2002). Avec lui, elle s'associe à l'artiste Gilles Touyard (*Programme court avec essorage* en 1999). Elle travaille également avec Myriam Gourfink, Alain Michard, Laure Bonicel et Elisabeth Schwartz. Elle développe par ailleurs un travail à partir de la voix : *Combinaisons* (2000) avec la chanteuse lyrique Dalila Khatir, et le spectacle *Visitations* (2005). Elle conçoit et mène des ateliers pédagogiques pour non-danseurs et participe à des soirées d'improvisations.

Yves Godin

Eclairagiste, il collabore au début des années 90 aux projets de nombreux chorégraphes (Hervé Robbe, Georges Appaix, Fattoumi Lamoureux), abordant ainsi un vaste champ d'expérimentations esthétiques. Plus récemment, il a travaillé avec Alain Michard, Sylvain Prunec, Kasper Toeplitz, Ingrid Van Wantoch Rekowski, Claude Wampler, Nadia Lauro, Rachid Ouramdane, Christian Sebille et Francisco Ruiz de Infante. Il a suivi une relation artistique privilégiée avec Emmanuelle Huynh et Boris Charmatz autour de différents projets. Sa démarche porte sur la perception de l'espace et du temps, et le tissage de liens en réseau, plus ou moins anachroniques avec les autres natures en présence (corps, sons, pensée, temps). Ces trois dernières années, il a poursuivi ce travail autour de *Jachères improvisations* et *Haut cris* de Vincent Dupont, de *Pezzo O* de Maria Donata d'Urso, d'*hêâtre-élévision* et *Régi* de Boris Charmatz, de *This is an Epic* de Jennifer Lacey et Nadia Lauro, d'*A vida enorme* *Episode 1* d'Emmanuelle Huynh, et *H2ONA-CLCACO3* avec Julie Nioche, Virginie Mira et Alexandre Meyer. Au sein de l'association edna, il collabore à *Les Disparates, Aatt enentionon, herses (une lente introduction)*, *Con forts fleuve, hêâtre-élévision* et *Régi*.

Dalila Khatir

De formation lyrique, la chanteuse interprète différents opéras, en particulier avec Opéra éclaté. Elle travaille également avec des musiciens issus de l'improvisation (Fred Frith, Maggie Nichols, Association pour les Musiques Innovatrices, Ferdinand Richard, Jean-Marc Montera, Erik'M) et collabore à des spectacles de théâtre musical (François-Michel Pesenti, Richard Dubelski, Patrick Abéjean...). Elle anime également des ateliers de voix et d'improvisation auprès de chorégraphes et de metteurs en scène et intervient récemment dans le spectacle *Déroutes* de Mathilde Monnier et dans *After / before* de Pascal Rambert et *Dalila et Samson* par exemple de Herman Diephuis. Au sein de l'association edna elle participe à *Combinaisons*, *Con forts fleuve* et *hêâtre-élévision*.

Latifa Laâbissi

Artiste chorégraphe, elle co-dirige 39I avec Loïc Touzé à Rennes. Formée au studio de Merce Cunningham à New York, elle rentre en France en 1989 et multiplie les collaborations avec Jean-Claude Gallota, Loïc Touzé, Georges Appaix, Jennifer Lacey et Nadia Lauro. Avec Emmanuelle Huynh elle mène, avec d'autres artistes, plusieurs laboratoires de recherche. Elle crée successivement *L'âme et le corps duo* et *To Play* (avec Yves-Noël Genod), *Phasmes*, *I Love Like Animals*, *Love* (en collaboration avec Loïc Touzé), *Self Portrait Camouflage*, *Distractions* (avec Isabelle Launay) actuellement en résidence au centre d'art contemporain de la Criée à Rennes pour le projet *Habiter*. Enfin, elle enseigne dans différents contextes : universités, écoles d'art, centres chorégraphiques nationaux. Elle est membre de l'association Aéroport International et avec l'association edna, elle participe à *herses (une lente introduction)*.

Benoît Lachambre

Chorégraphe, interprète et enseignant, il entame, au milieu des années 80, des recherches en *releasing*, en composition chorégraphique et en improvisation avec Stephanie Skura et Nina Martin à New York avant de diriger lui-même des ateliers de recherche, d'improvisation et de conscience physique. Dans les années 90, il danse, entre autres, pour Marie Chouinard, Meg Stuart et Jennifer Lacey. En octobre 1996, il fonde sa compagnie, par b.l.eux. De 1996 à 2001, il crée sans interruption et collabore à des projets d'autres créateurs (Lynda Gaudreau, Felix Ruckert, Catherine Contour, Boris Charmatz, Saskia Hölbling et Laurent Goldring). En 2002, il crée *Reverse me not... How about now*, pour les danseurs de la compagnie de Sasha Waltz. Par ailleurs, il anime régulièrement des stages et des ateliers. Son travail se penche sur les dynamiques de la communication et de la perception, par le biais d'une pratique grandissante de l'improvisation et de la performance en danse. En 2003, il est l'instigateur de *100 Rencontres*, installation-spectacle qui réunit artistes visuels et performeurs. L'année suivante, il co-signe *Forgeries, love and other matters*, avec Meg Stuart et Haln Rowe, puis *White Trash*, avec Isabelle Schad et vient de créer *Lugares Comunes*, et tout récemment *I is memory*, un solo pour Louise Lecavalier. Au sein d'edna, il crée *Tracer*, pièce pour voyants et non-voyants, et collabore à *hêâtre-élévision*.

Olivier Renouf

Psychologue de formation, puis danseur, il aborde la création sonore en fréquentant la classe de musique électroacoustique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il collabore avec les chorégraphes : Georges Appaix, Boris Charmatz, Paco Decina, Odile Duboc, le groupe Dunes, Alain Michard, Mathilde Monnier, Emmanuelle Huynh, Martine Pisani et les metteurs en scène : Hubert Colas, Serge Hureau, Daniel Janneteau, François-Michel Pesenti, Christian Schiaretta. Il participe à la création d'installations multimédia avec le groupe Dunes et le Hall de la chanson, et conçoit des environnements sonores pour des musées et des expositions. Avec l'association edna, il collabore pour *Aatt enentionon, herses (une lente introduction)*, *Con forts fleuve* et *hêâtre-élévision*.

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

35e édition

14 septembre
au
19 décembre
2006

www.festival-automne.com

01 53 45 17 17

Tarifs réduits à partir de 4 spectacles

* Spectacles présentés par les Spectacles vivants -
Centre Pompidou et le Festival d'Automne à Paris

Théâtre

**Heiner Müller /
Robert Wilson**
Quartett
Odéon-Théâtre de l'Europe

**Marion Aubert /
Richard Mitou**
Les Histrions (détail)
Théâtre de la Colline

**Bertolt Brecht /
Sylvain Creuzevault**
Baal
Odéon-Théâtre de l'Europe

Richard Maxwell
Showcase
Hôtel du quartier
des Halles

Richard Maxwell *
Good Samaritans
Centre Pompidou

**Caden Manson /
Big Art Group**
Dead Set #2
Maison des Arts Créteil

**Joë Bousquet /
Bruno Geslin**
Je porte malheur aux femmes...
Théâtre de la Bastille

**William Shakespeare /
Elizabeth LeCompte /
Wooster Group ***
Hamlet
Centre Pompidou

Copi/Marcial di Fonzo Bo
Loretta Strong / Le Frigo
Théâtre de la Ville

**Martin Crimp/Louis-Do
de Lencquesaing**
Probablement les Bahamas
Théâtre Ouvert

**Martin Crimp /
Joël Jouanneau**
Atteintes à sa vie
Théâtre de la Cité
Internationale

**Martin Crimp /
Joël Jouanneau**
*Variations - Martin Crimp,
paroles d'acteurs*
Théâtre de la Cité
Internationale

**Romeo Castellucci /
Societas Raffaello Sanzio**
Hey girl!
Odéon-Théâtre de
l'Europe aux Ateliers
Berthier

**Jean-Luc Lagarce /
Rodolphe Dana**
Le Pays lointain
La Ferme du Buisson
Théâtre 71 Malakoff
Théâtre de la Bastille

Copi/Marcial di Fonzo Bo
La Tour de la Défense
MC 93 Bobigny

Musique

**Jacqueline Caux /
Carl Craig ***
The Cycles of The Mental Machine
Centre Pompidou

De Mongolie
Maison de l'architecture

Wolfgang Rihm
Vigilia
Église Saint-Eustache

**Hugues Dufourt /
Johannes Brahms /
Ludwig van Beethoven**
Musée d'Orsay /
Auditorium

**Lieux de musique /
Colloque**
Maison de l'architecture

**Heinz Holliger /
György Kurtág**
Théâtre du Châtelet

**Pascal Dusapin /
Peter Mussbach**
Faustus, the Last Night
Théâtre du Châtelet

**Olivier Messiaen /
Brian Ferneyhough /
Claude Debussy /
Edgard Varèse**
Salle Pleyel

**George Benjamin /
Martin Crimp /
Daniel Jeanneteau**
Into the Little Hill
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**George Benjamin /
Wolfgang Rihm**
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**Tristan Murail /
Joshua Fineberg /
Hugues Dufourt /
Jason Eckardt**
Ircam / Espace
de projection

**Jason Eckardt /
Tristan Murail /
Pascal Dusapin /
Joshua Fineberg /
Drew Baker**
Ircam / Espace
de projection

**George Benjamin /
Alexandre Scriabine /
Maurice Ravel**
Opéra national de Paris /
Bastille

Danse

Steven Cohen / Elu *
I Wouldn't Be Seen Dead in That!
Centre Pompidou

William Forsythe
Three Atmospheric Studies
Théâtre National de
Chaillot

Richard Siegal
Stranger/Stranger Report
Théâtre National
de Chaillot / Studio

**William Forsythe /
Peter Welz**
*Retranslation of Francis Bacon's
Unfinished Portrait
(Disfiguration)*
Musée du Louvre

Deborah Hay *
"O, O"
Centre Pompidou

Vera Mantero *
Jusqu'à ce que Dieu...
Centre Pompidou

Thomas Hauert
Walking Oscar
Théâtre de la Ville

Boris Charmatz *
Quintette cercle
Centre Pompidou

Arts Plastiques

Ernesto Neto
Léviathan Thot
Panthéon

Downtown 81
agnès b. / Skyline

Cameron Jamie
JO
Opéra Comique

Ryan McGinley
agnès b. / Galerie du Jour

Cinéma

Double Look
*L'art d'aimer le cinéma américain,
aux États-Unis et en France*
Cinéma Max Linder

Charles Burnett
Rétrospective
Auditorium du Louvre

Le Louvre invite Toni Morrison

Étranger chez soi
Un programme
pluridisciplinaire,
21 manifestations
Musée du Louvre

Mairie de Paris

île de France