

MATHILDE MONNIER JEAN-FRANÇOIS DUROURE

Pudique Acide / Extasis

10 - 29 OCTOBRE 2011

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS

40e édition

THÉÂTRE
DE LA CITÉ
INTERNATIONALE

« Frôler les frontières des représentations sexuelles »

Entretien avec Mathilde Monnier et Jean-François Duroure

Sonia Darbois et Jonathan Pranlas
Extasis
Photo de répétitions

En 1984, à New York, vous avez créé ensemble le duo *Pudique Acide*. C'était, pour chacun de vous, votre première création. Où en étiez-vous de votre parcours chorégraphique ?

Mathilde Monnier : À l'époque, Jean-François et moi étions tous les deux boursiers du ministère de la Culture pour aller étudier à New York. Nous sortions de deux années d'expérience au CNDC d'Angers dans la compagnie de Viola Farber. Jean-François venait tout juste d'être engagé au Tanztheater de Wuppertal pour danser chez Pina Bausch. Nous prenions des cours au studio de Merce Cunningham. Je me souviens que nous étions surtout attirés par la ville de New York et la grande effervescence artistique qui régnait là-bas. Ni Jean-François ni moi n'avions encore réalisé de travail personnel et la création du duo *Pudique Acide* a vraiment été une manière de nous démarquer de notre parcours d'interprète. D'un côté, il y avait une volonté de s'affranchir du travail de l'abstraction américaine, et de l'autre une intuition, un désir de parler de nous en inventant une forme qui nous ressemble.

D'où sont nés ces motifs de la gémellité et de l'androgynie autour desquels s'articule *Pudique Acide* ?

Mathilde Monnier : Concernant ces motifs, nous les avons travaillés selon l'idée qu'une fille ou un garçon

peuvent représenter simultanément les genres féminins et masculins. Nous étions très attentifs à instaurer une forme d'égalité de traitement et de vision des rôles. Le choix des costumes (qui mixent des jupons à volants et des vestes d'hommes) accompagne également cette pensée en faisant se confondre les deux genres. Il était très important pour nous de ne pas jouer un couple masculin-féminin, mais de frôler les frontières des représentations sexuelles.

Jean-François Duroure : À l'époque, nous avions pas mal de similitudes physiques avec Mathilde... comme une version homme et une version femme d'un même corps. Au CNDC, Viola Farber nous faisait régulièrement travailler en duo.

Pudique Acide visite des vocabulaires chorégraphiques et des influences variées. Peut-on, dès lors, parler d'un montage des différentes esthétiques que vous aviez alors pu traverser en tant qu'interprètes ?

Mathilde Monnier : *Pudique Acide* n'est pas du tout un montage, il est construit selon un déroulé très « dramaturgique » de la danse. Nous essayions, à l'époque, d'inventer notre langage, de penser à une nouvelle écriture dans laquelle tous les rythmes de la musique seraient intégrés. En revanche, il y a des citations, effectivement, de petits hommages. C'est une pièce qui nous a permis de déployer nos qualités d'interprètes, de travailler l'aspect du jeu, notamment. Ce n'est pas une pièce de danse abstraite, mais, au contraire, une danse qui expose des idées sur le couple, et explore divers aspects de la relation à deux : la dispute, le mimétisme, l'affrontement, etc. Nous traversons des états variés, dans une humeur plutôt espiègle. Et le rapport au public est frontal.

Une année sépare la création de *Pudique Acide* de celle d'*Extasis*, un second duo cosigné, en 1985...

Jean-François Duroure : L'esthétique des deux duos est radicalement différente. Entre les deux créations, Pina Bausch a laissé son empreinte sur moi, et j'ai tenté de transmettre à mon tour quelque chose de cette gestuelle à Mathilde. Chaque geste, dans *Extasis*, a une intention précise. Le duo contient

beaucoup de relâchés, de rondeurs, de grands déploiements, toute la richesse de vocabulaire que Rudolf Laban avait transmis à Pina Bausch et dont j'avais moi-même hérité.

Vous transmettez aujourd'hui ces duos à deux jeunes interprètes, Sonia Darbois et Jonathan Pranlas. Que vous inspire la reprise de ces chorégraphies à trente ans d'écart ?

Jean-François Duroure : À l'époque où nous avons créé *Pudique Acide* et *Extasis*, Sonia Darbois et Jonathan Pranlas avaient un an ! Ils ont aujourd'hui l'âge que Mathilde avait au moment de la création. En leur transmettant cette danse, c'est comme si une mémoire, enfouie dans mes cellules, remontait peu à peu.

Mathilde Monnier : Les deux pièces sont rigoureusement écrites, qu'il s'agisse du rythme, des intentions, des regards. Plus la partition est précise, plus il est possible d'apprécier les écarts entre notre version et la nouvelle. Ce sont les spectateurs, et non nous, qui feront le travail du temps. Libres à eux de faire le lien avec les années 1980 ou de prendre la pièce comme un objet nouveau.

Propos recueillis par Ève Beauvallet

Mathilde Monnier

Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage de la danse contemporaine française et internationale. De pièce en pièce, elle déjoue les attentes en présentant un travail en constant renouvellement. Sa nomination à la tête du Centre chorégraphique de Montpellier Languedoc-Roussillon en 1994 marque le début d'une série de collaborations avec des personnalités venant de divers champs artistiques (Jean-Luc Nancy, Katerine, Christine Angot, La Ribot, Heiner Goebbels...) et une équipe de création fidèle (Annie Tolleter, Éric Wurtz, Olivier Renouf, I-Fang Lin, Julien Gallée-Ferré...).

Jean-François Duroure

Jean-François Duroure est un des rares danseurs français à avoir été imprégné de deux génies de la danse, Merce Cunningham et Pina Bausch. Tout au long de son parcours, il a toujours associé création et pédagogie ; la danse est pour lui l'expression de l'intériorité humaine. En 2001, il devient chorégraphe-responsable des études chorégraphiques au conservatoire - Cité de la Danse et de la Musique de Strasbourg où il enseigne une danse de l'improvisation et de la création individuelle.

Pudique Acide / Extasis

Chorégraphie, **Mathilde Monnier** et **Jean-François Duroure**
Musique, Kurt Weill, Bernard Herrmann
Lumière, Éric Wurtz
Réalisation costumes, Laurence Alquier

Avec **Sonia Darbois, Jonathan Pranlas**

Coproduction De Hexe ; Maison de la Danse (Lyon)
Remerciements Institut français de Copenhague
Coproduction recreation Théâtre de la Cité internationale (Paris) ; Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon ; Théâtre Garonne (Toulouse)
Coréalisation Théâtre de la Cité internationale (Paris) ; Festival d'Automne à Paris
Avec l'aide du conservatoire de Strasbourg, cité de la musique et de la danse

Avec le soutien de l'Adami

Durée : 1h05 (entracte inclus)

Mathilde Monnier au Festival d'Automne à Paris :

1987 : *Mort de rire* (Théâtre de la Ville-Paris)
1992 : *Chinoiserie* (Théâtre du Rond-Point)
1999 : *Les lieux de là*, musique de Heiner Goebbels (Théâtre de la Ville-Paris)
2002 : *Déroutes* (Théâtre de Gennevilliers)
2004 : *Publique* (Théâtre de la Ville-Paris)
2005 : *frère et soeur* (Centre Pompidou) / *La Place du singe* (avec Christine Angot) (La Colline - théâtre national)
2007 : *Tempo 76* (Théâtre de la Ville-Paris)
2008 : *Gustavia* (avec La Ribot) (Centre Pompidou)
2010 : *Soapéra* (avec Dominique Figarella) (Centre Pompidou)

Partenaires média du Festival d'Automne à Paris

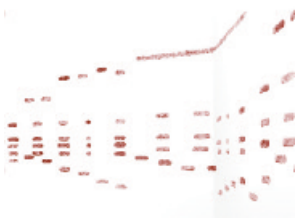
www.festival-automne.com – 01 53 45 17 17
www.theatredelacite.com – 01 43 13 50 50

Photos couverture et page intérieure: © Marc Coudrais

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

40e édition

15 septembre
31 décembre
2011

ARTS PLASTIQUES

Hema Upadhyay
Modernization
Espace Topographie de l'art

Sejla Kamerić & Anri Sala
1395 Days without Red
Un film d'Anri Sala
Le Club Marbeuf / Cinéma
Centre Pompidou / Projection
avec orchestre

Raqs Media Collective
Reading Light
Espace Oscar Niemeyer

**Zuleikha et Manish Chaudhari /
Raqs Media Collective**
Seen at Secundrabadh
Le CENTQUATRE

THÉÂTRE

Claude Régy
Brume de dieu
de Tarjei Vesaas
La Ménagerie de Verre

Christoph Marthaler / ±0
Théâtre de la Ville

Richard Maxwell
Neutral Hero
Centre Pompidou
Théâtre de l'Agora-Évry

Lagartijas tiradas al sol
El Rumor del incendio
Maison des Arts Créteil

Bérangère Jannelle
Vivre dans le feu
Les Abbesses

Lagartijas tiradas al sol
Asalto al agua transparente
L'apostrophe-Théâtre des Arts-Cergy

Berlin / Tagfish
Le CENTQUATRE

**Robert Wilson / Lou Reed /
Berliner Ensemble**
Lulu de Frank Wedekind
Théâtre de la Ville

Paroles d'acteurs / Valérie Dreville
La Troade de Robert Garnier
Théâtre de l'Aquarium

Compagnie De KOE
Outrage au public de Peter Handke
Théâtre de la Bastille

Joris Lacoste
Le vrai spectacle
Théâtre de Gennevilliers

**Collectif Les Possédés /
Rodolphe Dana**
Bullet Park d'après John Cheever
La Scène Watteau
Théâtre de la Bastille

Robyn Orlin
*... have you hugged, kissed and
respected your brown Venus today?*
Théâtre Romain Rolland-Villejuif
Théâtre des Bergeries-Noisy-le-Sec
Le CENTQUATRE
Théâtre de la Ville
L'apostrophe - Théâtre des Louvrais-
Pontoise

Théâtre du Radeau
Onzième
Théâtre de Gennevilliers

Nicolas Bouchaud / Éric Didry
La Loi du marcheur
(entretien avec Serge Daney)
Théâtre du Rond-Point

Guy Cassiers
Cœur ténébreux de Josse De Pauw
d'après *Au Cœur des ténèbres*
de Joseph Conrad
Théâtre de la Ville

Buenos Aires / Paris

Daniel Veronese
Les enfants se sont endormis
d'après *La Mouette*
d'Anton Tchekhov
Théâtre de la Bastille

Daniel Veronese
Le développement de la civilisation
à venir d'après *Une maison*
de poupée d'Henrik Ibsen
Théâtre de la Bastille

Claudio Tolcachir / Timbre 4
Tercer Cuerpo
(l'histoire d'une tentative absurde)
Maison des Arts Créteil

Marcial Di Fonzo Bo / Élise Vigier
L'Entêtement de Rafael Sprengelburd
Maison des Arts Créteil
TGP - CDN de Saint-Denis
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Fernandez Fierro
Concert
Maison des Arts Créteil

Romina Paula / El Silencio
El tiempo todo entero
d'après *La Ménagerie de verre*
de Tennessee Williams
Théâtre du Rond-Point

Rodrigo García
Gólgota picnic
Théâtre du Rond-Point

DANSE

DV8 / Lloyd Newson
Can We Talk About This?
Théâtre de la Ville

Ex.e.r.ce et encore
Théâtre de la Cité internationale

**Mathilde Monnier /
Jean-François Duroure**
Pudique Acide / Extasis
Théâtre de la Cité internationale

**Boris Charmatz / Musée de la danse
enfant**
Théâtre de la Ville

**Cecilia Bengolea /
François Chaignaud / Sylphides**
Centre Pompidou

Marco Berrettini / Si, Viaggiare
Théâtre de la Bastille

Steven Cohen
The Cradle of Humankind
Centre Pompidou

**Meg Stuart / Philipp Gehmacher /
Vladimir Miller**
the fault lines
La Ménagerie de Verre

Cecilia Bengolea / François Chaignaud
Castor et Pollux
Théâtre de Gennevilliers

Meg Stuart / Damaged Goods / VIOLET
Centre Pompidou

Lia Rodrigues / Création
Le CENTQUATRE

La Ribot / PARAdistinguidas
Centre Pompidou

Raimund Hoghe / Pas de deux
Théâtre de la Cité internationale

**William Forsythe /
Ballet Royal de Flandre** / *Artifact*
Théâtre National de Chaillot

**William Forsythe /
Ballet Royal de Flandre**
Impressing the Czar
Théâtre National de Chaillot

Jérôme Bel / « Cédric Andrieux »
Théâtre de la Cité internationale

The Forsythe Company / Sider
Théâtre National de Chaillot

Merce Cunningham Dance Company
Suite for Five / Quartet / XOVER
Family Day
RainForest / Duets / BIPED
Théâtre de la Ville

MUSIQUE

Pierre Boulez / Pli selon pli
Salle Pleyel

Son de Madera / Camperos de Valles
Mexique - Musique populaire
musée du quai Branly / Théâtre Claude
Lévi-Strauss

**Incantations du Chiapas /
Polyphonies de Durango**
Mexique
musée du quai Branly /
Théâtre Claude Lévi-Strauss
L'Onde, Théâtre et Centre d'Art
Vélizy-Villacoublay

**Paul Hindemith /
Arnold Schoenberg /
Olga Neuwirth /
Johannes Brahms**
Cité de la musique

Raúl Herrera
Mexique - Musique de salon
Musée d'Orsay, Salle des fêtes

Olga Neuwirth
*Kloing! / Hommage à Klaus Nomi -
A Songplay in Nine Fits*
Opéra national de Paris /
Palais Garnier

Mark Andre / Pierre Reimer
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**Igor Stravinsky / John Cage /
Pascal Dusapin**
Cité de la musique

**Mario Lavista / Jorge Torres Sáenz /
Hilda Paredes**
Mexique - Musique d'aujourd'hui
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

John Cage / Études australes
Opéra national de Paris /
Palais Garnier (Rotonde du Glacier)

John Cage / Œuvres vocales
Théâtre de la Ville

**Fausto Romitelli /
Matthias Pintscher /
Olga Neuwirth**
Cité de la musique

CINÉMA

Chen Shi-Zheng / Derek Bailey (film)
Mudan Ting (Le Pavillon aux pivoines)
Musée du Louvre / Auditorium

**Jahnu Barua
et Adoor Gopalakrishnan**
North East by South West
Jeu de Paume

Béla Tarr / Rétrospective intégrale
Centre Pompidou

Charles Atlas / Merce Cunningham
Ocean
Théâtre de la Ville

* Spectacles présentés par
le Théâtre de la Cité internationale
et le Festival d'Automne à Paris

Abonnement et réservation
www.festival-automne.com
01 53 45 17 17

Mairie de Paris

Partenaires média de l'édition 2011

Le Monde
arte
FRANCE CULTURE