

FRANÇOIS CHAIGNAUD

Думи мої – Dumy Moji

4 – 8 décembre 2013

42e édition

« Une dérive amoureuse et futuriste »

« J'ai assisté en 2010 et 2011 à des cérémonies de *theyyam*, danses et musiques sacrées du Malabar, en Inde. J'ai été littéralement impressionné par la mesure de ces longues cérémonies, par la sophistication et les proportions des costumes, par l'intensité et la puissance expressive, plastique, musicale, performative et chorégraphique de ces pratiques, puissamment spectaculaires, et hors de tous les paradigmes des conventions théâtrales occidentales. Cette impression est vite devenue de la fascination. Mais que faire de cette fascination ? De ces sentiments mêlés d'admiration, d'envie, de confusion, et d'attraction ? Comment (et pourquoi) les articuler à ma démarche et ma vie d'artiste, de danseur, installé en Europe ? Il m'a alors semblé que cette fascination et les questions qu'elle déclenche viennent s'inscrire dans une des premières (et fécondes) généalogies de la danse moderne. Dès le début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, des danseurs dits "exotiques" viennent créer des œuvres rigoureusement inspirées ou non de danses traditionnelles et religieuses, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. En même temps, des danseurs européens et américains, métisses ou non, s'inspirent de ces danses "exotiques" pour inventer des pastiches, des hommages, des variations. Les expositions coloniales, les *dancing* et les music-hall sont les lieux privilégiés de ces représentations. Source ambiguë de la danse moderne (intimement liée au régime colonialiste), cette fascination pour les danses exotiques a fait implorer les cadres de

ce que peut être une danse et a révélé la dimension culturelle, politique et anthropologique de la chorégraphie.

Elle a également nourri une créativité très importante, à la fois chez les artistes "exotiques" venus inventer des spectacles adaptés au régime de représentation occidentale et chez les artistes occidentaux désireux d'inventer des corps et des danses dégagés de la référence à la danse classique savante européenne.

Le music-hall, le théâtre des variétés, les *dime museum*, s'imposent comme les lieux les plus vivants de la création chorégraphique, où se mêlent, se conjuguent et s'affrontent, fascination pour l'exotisme, goût pour la juxtaposition et le collage plus ou moins chaotiques de pièces courtes et disparates, et pour l'inventivité et la surenchère de costumes et de décors fastueux, riches. C'est là que s'invente la danse moderne, la figure du solo, les danses insolites, plastiques, mystiques...

C'est à cette généalogie fondatrice et néanmoins un peu oubliée de la danse moderne que je souhaite connecter ce solo. Ainsi, retrouver une périodicité de la représentation qui n'a plus cours aujourd'hui en jouant quatre fois par jour, comme dans les vaudevilles américains du début du XXe siècle, ou dans les cinémas d'aujourd'hui, pour un groupe réduit de spectateurs, qui peuvent ainsi choisir leur heure. La fascination pour le *theyyam* a directement inspiré les costumes de Romain Brau, qui sont une dérive amoureuse et futuriste à partir des excès et des

échelles de ce qui transforme les danseurs kéralais en dieux. Le spectacle se conçoit comme une sorte de revue, à la fois miniature par la taille de l'espace et majuscule par la proportion des costumes. Il s'agit également de renouer avec l'art de chanter et de danser en même temps – caractéristique du music-hall. La chorégraphie se double d'un récital d'airs d'aveux et de confession ukrainien, séphardique, napolitain, russe, espagnol, philippin, et anglais.

Dans l'espace réduit et dangereux de la Chapelle des Récollets, qui se transforme en arène, je souhaite faire de mon corps le lieu de convergence de ces sources – parfois contradictoires : les danses religieuses, la vogue des danses "exotiques" en Europe dans le premier tiers du XXe siècle, l'importance du music-hall dans l'apparition de la danse moderne et de l'invention de nouvelles figures, hétérogènes... mais aussi les danses académiques, contemporaines et urbaines qui m'ont formé et façonné. À travers la triple contrainte de costumes lourds et sophistiqués, du chant constant, qui vient accompagner, augmenter et troubler la chorégraphie, et de l'espace temps réduit et répétitif, je renouvelle le rêve que d'autres ont déjà formulé, de faire de la danse le lieu d'invention d'un corps impur, intense, empathique et en devenir.»

François Chaignaud

François Chaignaud

Né à Rennes, François Chaignaud est diplômé du Conservatoire Supérieur de Danse de Paris. Depuis 2003, il danse auprès de nombreux chorégraphes : Boris Charmatz, Dominique Brun, Emmanuelle Huynh, Gilles Jobin, Alain Buffard... Il présente des performances et concerts dans des lieux les plus divers, à la croisée de différentes inspirations – de la littérature érotique (*Aussi Bien Que Ton Cœur Ouvre Moi Les Genoux*, 2008) à l'opérette, jusqu'à l'art du hulla hoop (*Duchesses*, 2009, créé avec Marie Caroline Hominal). Il initie des collaborations déterminantes, notamment avec la légendaire drag queen de San Francisco Rumi Missabu ou le cabarettiste Jérôme Marin (*Sous L'Ombrelle*, 2011). Également historien, il a publié aux PUR *L'Affaire Berger-Levrault : le féminisme à l'épreuve (1898-1905)*. Depuis 2005, un dialogue soutenu en collaboration avec Cecilia Bengolea donne vie à des œuvres hétéroclites, présentées dans le monde entier. Ensemble, ils créent *Pâquerette* (2005-2008), *Sylphides* (2009), *Castor et Pollux* (2010), *Danses Libres* (d'après des chorégraphies de François Malkovsky et Suzanne Bodak, 2010), *(M)IMOSA* (co-écrit et interprété avec Trajal Harrell et Marlene Monteiro Freitas, 2011), *altered natives Say Yes To Another Excess – TWERK* (2012) et *DUBLOVE* (2013).

Думи мої – Dumy Moyi

Conception et interprétation, François Chaignaud
Costumes, Romain Brau
Conception lumière, Philippe Gladieux
Régie, Anthony Merlaud
Conseil musical, Jérôme Marin
Adaptations, chef de chant, Antoine Bernollin
Mixage son, Jean-Michel Olivares

Production Vlovajob Pru
Coproduction Festival Montpellier Danse 2013 ; Centre de Développement Chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées ; Gessnerallee Zürich ; deSingel Internationale Kunstcampus (Anvers) ; La Ménagerie de Verre (Paris) ; Festival d'Automne à Paris
Avec le soutien du Café A
Vlovajob Pru est subventionnée par la DRAC Poitou-Charentes et reçoit l'aide de l'Institut Français pour ses projets à l'étranger.
www.vlovajobpru.com

Diffusion, Sarah de Ganck/Art Happens

Remerciements Viktor Ruban, Christelle Hano, Pascal Quéneau
François Chaignaud est artiste associé à la Ménagerie de Verre (Paris).
Avec le soutien de l'Adami

Spectacle créé le 3 juillet 2013 au Festival Montpellier Danse

Durée : 30 minutes

François Chaignaud au Festival d'Automne à Paris

2011 : *Castor et Pollux* (Théâtre de Gennevilliers – avec Cecilia Bengolea)
Sylphides (Centre Pompidou – avec Cecilia Bengolea)
2012 : *altered natives' Say Yes to Another Excess – TWERK*
(Centre Pompidou – avec Cecilia Bengolea)

Partenaires média du Festival d'Automne à Paris

Le Monde inRockuptibles arte

Festival d'Automne à Paris

www.festival-automne.com – 01 53 45 17 17

Maison de l'architecture / Café A

www.maisonarchitecture-idf.org

Photos : © Odile Bernard Schröde

42e édition

13 sept 2013

12 janv 2014

ARTS PLASTIQUES ET PERFORMANCES

**Jennifer Allora /
Guillermo Calzadilla**
Galerie Chantal Crousel
Muséum national d'Histoire naturelle

Steven Cohen
Sphincterography :
The Tour - Johannesburg
(The Politics of an Arsehole)
La maison rouge

Hiroshi Sugimoto
Accelerated Buddha
Fondation Pierre Bergé -
Yves Saint Laurent

Mikhael Subotzky / Mary Sibande
MAC / VAL

Olivier Saillard / Tilda Swinton
Eternity Dress
Beaux-Arts de Paris

PORTRAIT ROBERT WILSON

**Robert Wilson /
Mikhail Baryshnikov / Willem Dafoe**
The Old Woman
d'après Daniil Kharms
Théâtre de la Ville

Le Louvre invite Robert Wilson
Living Rooms
Musée du Louvre

Robert Wilson / CocoRosie
Peter Pan
de James Matthew Barrie
Théâtre de la Ville

Philip Glass / Robert Wilson
Einstein on the Beach
Théâtre du Châtelet

THÉÂTRE

Gwenaël Morin
Antiteatre
d'après Rainer Werner Fassbinder
Théâtre de la Bastille

Christoph Marthaler
Letzte Tage. Ein Vorabend
Théâtre de la Ville

Krystian Lupa
Perturbation
d'après le roman
de Thomas Bernhard
La Colline - théâtre national

Encyclopédie de la parole
Parlement
Maison de la Poésie

Georges Bigot / Delphine Cottu
*L'Histoire terrible mais inachevée
de Norodom Sihanouk, roi du
Cambodge* d'Hélène Cixous
Théâtre du Soleil

Toshiki Okada
Ground and Floor
Centre Pompidou

**Sugimoto Bunraku
Sonezaki Shinjū**
Théâtre de la Ville

Toshiki Okada
Current Location
Théâtre de Gennevilliers

Encyclopédie de la parole
Suite n°1 « ABC »
Centre Pompidou
Nouveau théâtre de Montreuil

Claude Régy
La Barque le soir
de Tarjei Vesaas
Le CENTQUATRE

Paroles d'acteurs / André Wilms
Casimir et Caroline
d'Ödön von Horváth
Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Philippe Quesne / Vivarium Studio
Swamp Club
Théâtre de Gennevilliers
Le Forum, scène conventionnée
de Blanc-Mesnil

Brett Bailey / Third World Bunfight
House of the Holy Afro
Le CENTQUATRE

Angélica Liddell
Todo el cielo sobre la tierra.
(El síndrome de Wendy)
Odéon-Théâtre de l'Europe

Nicolas Bouchaud / Éric Didry
Un métier idéal
d'après le livre de John Berger
et Jean Mohr
Théâtre du Rond-Point

Mariano Pensotti
El Pasado es un animal grotesco
La Colline - théâtre national

Daisuke Miura
Le Tourbillon de l'amour
Maison de la culture du Japon à Paris

Romina Paula
Fauna
Théâtre de la Bastille

Mariano Pensotti
Cineastas
Maison des Arts Créteil

DANSE

Trajal Harrell
*Antigone Sr. /
Twenty Looks or Paris is Burning*
at *The Judson Church (L)*
Centre Pompidou

Nelisiwe Xaba / Mocke J van Veuren
Uncles & Angels
Scars & Cigarettes
Théâtre des Bouffes du Nord

**Mamela Nyamza /
The Soweto's Finest**
*Mamela Nyamza et les Kids
de Soweto*
musée du quai Branly

Marcelo Evelin
Matadouro
Théâtre de la Cité internationale

Noé Soulier
Mouvement sur mouvement
La Ménagerie de Verre

Trisha Brown Dance Company
*For M.G. : the Movie / Homemade /
Newark*
Théâtre de la Ville
*Foray Forêt / If you couldn't see me /
Astral Convertible*
Théâtre de la Ville

Lia Rodrigues
Pindorama
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine
Théâtre de la Cité internationale
(Théâtre National de Chaillot
hors les murs)
Le CENTQUATRE
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais - Pontoise

Latifa Laâbissi
Adieu et merci
Centre Pompidou

Robyn Orlin
*In a world full of butterflies,
it takes balls to be a caterpillar...
some thoughts on falling...*
Théâtre de la Bastille

Bruno Beltrão
CRACKz
Le CENTQUATRE
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais - Pontoise
Théâtre de la Ville
Théâtre Louis Aragon /
Tremblay-en-France

**Anne Teresa De Keersmaecker /
Boris Charmatz**
Partita 2 - Sei solo
Théâtre de la Ville

Jérôme Bel / Theater Hora
Disabled Theater
Les Abbesses
Le Forum, scène conventionnée
de Blanc-Mesnil

François Chaignaud
Думи мої - Dumy Moji
Maison de l'architecture / Café A

Jefta van Dinther / Ballet Cullberg
Plateau Effect
Maison des Arts Créteil

MUSIQUE

**Traditions vocales
du KwaZulu-Natal**
Théâtre des Bouffes du Nord

Kyle Shepherd / Xamissa
Théâtre des Bouffes du Nord
L'Onde, Théâtre-centre d'art
Vélizy-Villacoublay

Traditions vocales du Cap
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais - Pontoise
Théâtre de la Ville
Scène nationale d'Orléans

Cape Cultural Collective
Maison de la Poésie

**Michael Blake, Andile Khumalo,
Clare Loveday, Angie Mullins,
Pierre-Henri Wicomb /
Mantombi Matotiyana**
La Scène Watteau,
Théâtre de Nogent-sur-Marne
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**Hans Abrahamsen /
Mark Andre /
Rebecca Saunders**
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**Anton Webern /
Matthias Pintscher /
Igor Stravinsky**
Opéra national de Paris / Bastille

**Hugues Dufourt /
Lucia Ronchetti**
Cité de la musique

Karlheinz Stockhausen
Cité de la musique

**George Benjamin /
Martin Crimp**
Written on Skin
Opéra Comique

Éliane Radigue
Collège des Bernardins

CINÉMA

Shirley Clarke
L'Expérience américaine
Centre Pompidou

**Planète Marker - Cinéastes
en correspondances**
Centre Pompidou

**Un regard de cinéma
sur l'Afrique du Sud**
Jeu de Paume

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

* Spectacle présenté par
la Maison de l'architecture / Café A
et le Festival d'Automne à Paris

MAIRIE DE PARIS

Partenaires média de l'édition 2013

Le Monde

lesRockuptibles

arte