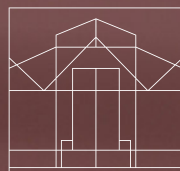

**ANTONIJA
LIVINGSTONE
NADIA LAURO**

Études hérétiques 1-7

1er – 3 décembre 2016

ménagérie de verre

45e édition

« Une attraction de la périphérie »

Entretien avec Antonija Livingstone et Nadia Lauro

Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble ?

Antonija Livingstone : Au cours des dix dernières années, j'ai toujours créé sur un mode collaboratif, et ceci pour diverses raisons, dont la nécessité d'une douce alternative aux façons de penser homogénéisées des arts scéniques contemporains. L'hospitalité *wyrd* est un plaisir. Nadia et moi avons travaillé ensemble dans d'autres projets collaboratifs au Québec, en France, au Portugal depuis 2001. J'aime comment son travail articule architecture et pratique performative. C'est une interzone qui a vraiment soutenu et délié mes pensées sur les processus de travail. Il y a une affinité d'esprit et de méthodes dans notre travail respectif, même si nous n'avons pas travaillé ensemble depuis longtemps. Il y a une attraction de la périphérie. Nos méthodes, nos moyens et nos histoires sont différents mais complémentaires. J'ai pu constater à plusieurs reprises que deux esprits dandy féministes travaillant de concert, comme deux reines chez les Amazones dans l'Antiquité, est le gouvernement le plus éclairant pour créer des projets chorégraphiques.

Nadia Lauro : J'ai rencontré Antonija lors d'un projet d'improvisation, *Not to Know*, initié par Benoît Lachambre avec des improvisateurs puissants, notamment Jennifer Lacey, Frans Poelstra et Vera Mantero. J'avais imaginé un environnement à activer comme outil d'improvisation. C'était un espace immersif dans

lequel le public évoluait librement et que j'avais recouvert de pelouse fraîche dont l'odeur printanière produisait une sorte de basculement climatique par rapport à la température hivernale extérieure. Et il y avait aussi tout un tas d'objets/costumes à activer. C'était un dispositif qui proposait des scénarios d'habitation très ouverts. Plus tard, j'ai vu la pièce qu'Antonija a réalisée avec Heather Kravas au Quartz à Brest, que j'ai adorée. C'était un duo à quarante personnes, des invités surprenants, parmi lesquels une fanfare locale. Ce peuplement fugace de communautés hétérogènes sur scène faisait écho à ce que j'appelle les « architectures vivantes » développées au sein de mon projet *I Hear Voices*.

Qu'est-ce qui vous a inspirées pour créer ce nouveau spectacle ?

A. L. : Plusieurs notions germaient en même temps. J'ai vécu de merveilleuses expériences dans la section des Livres Rares de la Bibliothèque Schwarzman à New York, l'année dernière. J'ai recherché l'exemplaire unique du *Banquet* de Platon traduit par Shelley. J'ai lu le livre page à page en observant la vie de la bibliothèque elle-même jusqu'à ce qu'on me jette dehors. Le texte *Sept Discours sur l'Amour* m'a aussi amenée à considérer en quoi consisterait pour moi un symposium de féministes dandy aujourd'hui. Qui serait là, quels seraient les codes et les façons d'échanger ou de distribuer la connaissance... L'acte lui-même d'aller là pour lire, écouter et réfléchir en silence a ressemblé à une rupture de contrat avec la vie contemporaine dans laquelle nous sommes souvent ravis. J'aime ce défi. J'ai aimé m'endormir sur le bureau en public et avoir des rêves magnifiques. J'ai besoin de créer des habitats pour accueillir des processus mystérieux, des présences rares et des pratiques en danger.

N. L. : Une de mes sources pour penser cet habitat *queer* est le livre de Mark Z. Danielewski paru en 2000, roman d'horreur complexe qui met en jeu une famille qui emménage dans une maison ayant la particularité incontestable d'avoir des dimensions plus grandes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les espaces que je conçois sont des espaces scénarisés qui génèrent des manières de voir et d'être ensemble spécifiques. Ils offrent un scénario d'habitation à activer. L'espace devient un potentiel, un partenaire de danse, un espace actif qui

intensifie les questions. Également, je suis attachée à la notion d'environnement, c'est-à-dire des espaces immersifs intégrant le spectateur comme participant qui met en jeu la question du regardeur/regardé. Ce que j'appelle « architecture vivante » est une sorte de scénographie idéale, où l'espace est littéralement constitué par un groupe de figures évoluant comme une entité mobile qui contextualise, commente, perturbe, transforme des actions principales.

Comment s'est déroulée la création de ce nouveau spectacle ?

N. L. : Chaque lieu de résidences est l'occasion de créer des prototypes des *Études hérétiques*. Les premières occurrences ont été créées au Pearce Institute, Community Center Govan, Scotland, dans une ancienne salle de billard avec les étudiants de la Glasgow School of Art. Les suivantes seront explorées au théâtre de l'Arsenic à Lausanne et à Actoral Marseille.

A. L. : Nous sommes touchées par les contextes et transmettons par le toucher les traces de ces rencontres...

Propos recueillis par Nadège Michaudet, mai 2016

Antonija Livingstone

Antonija Livingstone est une artiste indépendante vivant entre Montréal et Berlin. Elle grandit au sein d'une famille de géologues au Yukon (Canada). Elle a notamment performé avec Vera Mantero, Benoît Lachambre et Meg Stuart. Chorégraphe autodidacte, elle développe une méthode intime et *queer* à la frontière de la danse et de la performance, comme dans *Culture, Administration & Trembling* (2014, co-créé avec Jennifer Lacey, Stephen Thompson et Dominique Pétrin) et *Supernatural* (2015, co-créé avec Simone Aughterlony et Hahn Rowe). Elle travaille souvent *in situ* avec des artistes visuels et sonores ainsi que des chorégraphes et animaux de compagnie.

Nadia Lauro

Nadia Lauro, scénographe, développe son travail dans divers contextes (espaces scéniques, architecture du paysage, musées). Elle conçoit des dispositifs scénographiques, des environnements, des installations visuelles qui génèrent des manières de voir et d'être ensemble inédites. Elle collabore avec des chorégraphes et performeurs tels que Jennifer Lacey, Vera Mantero, Benoît Lachambre, Barbara Kraus, Emmanuelle Huynh, Fanny de Chaillé, Alain Buffard, Antonija Livingstone, Latifa Laâbissi, Lætitia Dosh et Jonathan Capdevielle.

Études hérétiques 1-7

Conçu et réalisé par **Antonija Livingstone** et **Nadia Lauro**

En collaboration avec Stephen Thompson, Kennis Hawkins & guests
Son, Brendan Dougherty

Escargot, Winnipeg Monbijou

Conseil costumes, Kahori Furukawa

Régisseur général, Rodolphe Martin

Production déléguée, extrapole

Coproduction L'Arsenic, Centre d'Art scénique contemporain (Lausanne) ; Usine C (Montréal) grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada ; Théâtre Garonne (Toulouse) ; humain Trop humain / Centre Dramatique National de Montpellier ; Festival d'Automne à Paris Coréalisation La ménagerie de verre (Paris) ; Festival d'Automne à Paris Avec le soutien de Montévidéo, centre de créations contemporaines (Marseille)

Merciements à Benny Nemerofsky Ramsay, Jennifer Lacey, The Pearce Institute and Contemporary Performance Practice Glasgow School of Art Students, Léopoldine Guillaume, Mark. Z. Danielewski's House of Leaves, Plato's Symposium as translated by Percy Bysshe Shelley, The Seven Discourses on Love, Rene Schurte, Oskar Schlag Collection Esoteric Library, Zurich Schwartzman Rare Books Division Library, New York City, Dr. Bernard Schweizer and Department of Heresy Studies, New York University, The private library of Prof. G. Hekma and Prof. M. Duyves : The World Will Always Welcome Lovers Dans le cadre du Festival Les Inaccoutumés de La ménagerie de verre (Paris)

Spectacle créé le 4 octobre 2016 au Festival Actoral (Marseille)

Durée estimée : 1h30

Antonija Livingstone au Festival d'Automne à Paris en tant qu'interprète

2006 : *Jusqu'à ce que Dieu soit détruit par l'extrême exercice de la beauté* (Vera Mantero – Centre Pompidou)

Nadia Lauro au Festival d'Automne à Paris en tant que scénographe

2006 : *Jusqu'à ce que Dieu soit détruit par l'extrême exercice de la beauté* (Vera Mantero – Centre Pompidou)

2008 : *Les Assistantes* (Jennifer Lacey – Centre Pompidou)

2008 : *Histoire par celui qui la raconte* (Latifa Laâbissi – Centre Pompidou)

2009 : *Shinbai, le vol de l'âme* (Emmanuelle Huynh – Orangerie du Château de Versailles, Maison de l'architecture)

2013 : *Adieu et merci* (Latifa Laâbissi – Centre Pompidou)

2014 : *Le Groupe* (Fanny de Chaillé – Centre Pompidou)

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

www.menagerie-de-verre.org – 01 43 38 33 44

Photo : © Benny Nemerofsky Ramsay

45e édition

7 sept – 31 déc 2016

ARTS PLASTIQUES & PERFORMANCE

Sheila Hicks / Apprentissages
Musée Carnavalet
Vitrines parisiennes
Nanterre-Amandiers

Xavier Le Roy / Temporary Title, 2015
Centre Pompidou

Olivier Saillard / Tilda Swinton / Charlotte Rampling / Sur-exposition
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

Tino Sehgal / Création
Palais de Tokyo

Apichatpong Weerasethakul / Fever Room
Nanterre-Amandiers

THÉÂTRE

PORTRAIT
KRYSTIAN LUPA
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Krystian Lupa / Des Arbres à abattre
de Thomas Bernhard
Odéon-Théâtre de l'Europe

Krystian Lupa / Place des héros
de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national

Krystian Lupa / Déjeuner chez Wittgenstein
de Thomas Bernhard
Théâtre des Abbesses

Frank Castorf / Les Frères Karamazov
de Fédor Dostoïevski
La MC93 à la Friche industrielle Babcock

Julien Gosselin / 2666
d'après Roberto Bolaño
Odéon-Théâtre de l'Europe / Ateliers Berthier

Olivier Coulon-Jablonka / Pièce d'actualité n°3 – 81, avenue Victor Hugo
Théâtre des Abbesses
L'apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines
Théâtre Brétigny

Kurô Tanino / Avidya – L'Auberge de l'obscurité
Maison de la culture du Japon à Paris

Tiago Rodrigues / Antoine et Cléopâtre
d'après William Shakespeare
Théâtre de la Bastille

Claude Régy / Rêve et Folie
de Georg Trakl
Nanterre-Amandiers

Silvia Costa / Poil de Carotte
d'après Jules Renard
Nanterre-Amandiers
L'apostrophe – Théâtre des Arts / Cergy
La Commune Aubervilliers
La Villette / WIP
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France

Toshiki Okada / Time's Journey Through a Room
T2G – Théâtre de Gennevilliers

The Wooster Group / Early Shaker Spirituals: A Record Album Interpretation
Centre Pompidou
The Town Hall Affair
Centre Pompidou

Rodolphe Congé / Rencontre avec un homme hideux
d'après David Foster Wallace
Théâtre de la Cité internationale

Talents Adami Paroles d'acteurs / tg STAN
Amours et Solitudes
d'après l'œuvre d'Arthur Schnitzler
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Yudai Kamisato / +51 Aviación, San Borja
T2G – Théâtre de Gennevilliers

Amir Reza Koohestani / Hearing
Théâtre de la Bastille

Omar Abusaada / Alors que j'attendais
Le Tarmac

Richard Maxwell / The Evening
Nanterre-Amandiers

Sylvain Creuzevault / ANGELUS NOVUS – AntiFaust
La Colline – théâtre national
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise

El Conde de Torrefiel / La posibilidad que desaparece frente al paisaje
Centre Pompidou

Oriza Hirata / Gens de Séoul 1909 / Gens de Séoul 1919
T2G – Théâtre de Gennevilliers
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise

Dieudonné Niangouna / N'kenguegi
Théâtre Gérard Philipe / Saint-Denis / Avec la MC93

Rabih Moué / So Little Time
Théâtre de la Bastille
Pixelated Revolution
Jeu de Paume

Forced Entertainment / The Notebook d'après Le Grand Cahier d'Ágota Kristóf
Théâtre de la Bastille

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini / Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Odéon-Théâtre de l'Europe / Ateliers Berthier
Il cielo non è un fondale
Odéon-Théâtre de l'Europe / Ateliers Berthier

Berlin / Zvizdal
Le CENTQUATRE-PARIS

Maxime Kurvers / Dictionnaire de la musique
La Commune Aubervilliers

De KOE / Le Relèvement de l'Occident : BlancRougeNoir
Théâtre de la Bastille

DANSE

PORTRAIT
LUCINDA CHILDS
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Lucinda Childs / Early Works
CND Centre national de la danse / La Commune Aubervilliers / Avec la MC93

Lucinda Childs, Nothing personal, 1963-1989 – Exposition
CND Centre national de la danse
Galerie Thaddaeus Ropac / Pantin

Philip Glass / Lucinda Childs / Sol LeWitt / Dance
Théâtre de la Ville
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

John Adams / Lucinda Childs / Frank Gehry / AVAILABLE LIGHT
Théâtre du Châtelet / Avec le Théâtre de la Ville

Lucinda Childs / Maguy Marin / Anne Teresa De Keersmaeker / Trois Grandes Fugues
Maison des Arts Créteil / Avec le Théâtre de la Ville
Théâtre du Beauvaisis / L'apostrophe – Théâtre des Louvrais / Pontoise
Théâtre-Sénart
Nanterre-Amandiers

Bouchra Ouizguen / Corbeaux
CND Centre national de la danse
Centre Pompidou
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi
Nouveau théâtre de Montreuil
T2G – Théâtre de Gennevilliers
Musée du Louvre

Boris Charmatz / danse de nuit
La MC93 à la Friche industrielle Babcock
Beaux-Arts de Paris
Scène du Louvre / Avec le Théâtre de la Ville

Robyn Orlin / And so you see... our honourable blue sky and ever enduring sun... can only be consumed slice by slice...
Théâtre de la Bastille

Rachid Ouramdane / TORDRE
Théâtre de la Cité internationale / Avec le Théâtre de la Ville

Lia Rodrigues / Para que o céu não caia
Le CENTQUATRE-PARIS

Noé Soulier / Faits et gestes
CND Centre national de la danse

Raimund Hoghe / La Valse
Centre Pompidou

François Chaignaud / Cecilia Bengolea / DFS
Espace 1789 / Saint-Ouen
Centre Pompidou

Antonija Livingstone / Nadia Lauro / Études hérétiques 1-7
La ménagerie de verre

MUSIQUE

PORTRAIT
RAMON LAZKANO
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Ohiberritze / Tradition et création au Pays Basque
Théâtre du Châtelet

Ramon Lazkano / Enno Poppe / Luigi Dallapiccola
Théâtre des Bouffes du Nord

Ramon Lazkano / Matthias Pintscher
Cité de la musique – Philharmonie de Paris

George Benjamin / Richard Wagner / Johannes Brahms
Grande salle – Philharmonie de Paris

Robert Piéchaud / Amerika
Théâtre des Bouffes du Nord

Wolfgang Rihm / Et Lux
Église Saint-Eustache

Morton Feldman / For Philip Guston
Église Saint-Eustache

Mark Andre / Enno Poppe / György Kurtág
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin

Pierre-Yves Macé
Théâtre de la Ville / Espace Pierre Cardin

Enno Poppe / Agata Zubel / Pascal Dusapin
Cité de la musique – Philharmonie de Paris

OPÉRA

Robert Ashley / Steve Paxton / Quicksand
Théâtre des Abbesses

CINÉMA

Jafar Panahi / Intégrale et exposition
Centre Pompidou

American Fringe
La Cinémathèque française

João Pedro Rodrigues / Intégrale
Centre Pompidou

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

* Spectacle présenté
par La ménagerie de verre
et le Festival d'Automne à Paris

Partenaires média de l'édition 2016

