

programme saison 2004/05

MARDI 30 NOVEMBRE / 20H30

MERCREDI 1ER JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4 DÉCEMBRE / 20H30

AU TOBOGGAN-DÉCINES

_COMPAGNIE MAGUY MARIN

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLIEUX-LA-PAPE

UMWELT (CRÉATION MONDIALE)

UMWELT

(CRÉATION MONDIALE)

conception **Maguy Marin**

en étroite collaboration avec

Ulises Alvarez

Mary Chebbah

Teresa Cunha

Reno Golo

Denis Mariotte

Thierry Partaud

Cathy Polo

François Renard

Jeanne Vallauri

musique **Denis Mariotte**

lumière **Alexandre Beneteaud**

et **Denis Mariotte**

costumes **Cathy Ray**,

assistée de **Chantal Cloupet**

et **Aurora Van Dorsselaer**

régisseur son **Éric Rageys**

administrateur **Antoine Manologlou**

directeur technique **Alexandre Beneteaud**

assistante de gestion **Laure Delavier**

chargée de communication et des actions

de sensibilisation **Gwenaële Magnet**

coproduction : Le Théâtre de la Ville/Paris,
la Maison de la Danse/Lyon, Le Toboggan/Décines et le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape

La Compagnie Maguy Marin/Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape est subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le Conseil général du Rhône, les communes de Bron, Décines et Rillieux-la-Pape. Elle bénéficie du soutien financier de l'AFAA pour ses tournées internationales

coréalisation : Maison de la Danse/Lyon,
Le Toboggan/Décines

LYON / DIRECTION : GUY DARMET
MAISON DE LA DANSE

gg
Le Toboggan
Centre Culturel de Décines

INTENTIONS

Nous en sommes là.

À inventorier des aptitudes.

À jouer du possible sans le réaliser. À aller jusqu'à l'épuisement des possibilités. Un épuisement qui renonce à tout ordre de préférence et à toute organisation de but ou de signification. On ne préfère pas celui-ci à celui-là. On ne réalise plus, bien qu'on accomplisse. Et c'est parce qu'on ne cesse de vouloir vivre non pas seulement de naître, d'expérimenter non pas seulement de constater, que nous nous dégageons de la complexité.

Que la complexité devient multiplicité.

Que le monde n'est plus complexe, mais multiple.

Une multiplicité où l'épuisement des possibles compose. Rythme.

Une multiplicité remplie de mouvements ininterrompus, avec des accélérations, des relâchements.

Des transformations constantes potentiellement capables de mettre en joie ou en tristesse, de nous mettre en puissance ou en impuissance d'agir.

Vivre nos capacités en transformation.

On n'est pas fait une fois pour toute.

On ne sait pas ce qu'une vie -ce qu'un corps- peut ?

On ne sait pas quelles sont les postures qui se déclineront de nos interférences (extérieures ou intérieures) ? Postures, accidents, dissonances, marches et démarches.

«Mieux assis que debout et couché qu'assis» [Samuel Beckett - Malone meurt]

Trop à faire avec un possible de plus en plus restreint pour se soucier de ce qui arrive encore.

Faire naître du possible à mesure qu'on en accomplit.

Car il n'y a d'existence que déploiement.

Épuiser les potentialités d'un motif par la composition, décomposition, recombinaison des variations, successions, juxtapositions, en un flux continu : fugue et canon.

Des espaces qui se composent et se décomposent entre eux. Fragmentations et combinaisons possibles.

Des espaces peuplés, parcourus.

«Sans ici ni ailleurs où jamais n'approcheront ni n'éloigneront de rien tous les pas de la terre.» [Samuel Beckett - Pour finir encore].

Construction mouvante, où la singularité rencontrée se prolongera au voisinage d'une autre.

Une construction de proche en proche.

EN SAVOIR PLUS...

Un journal quotidien a été rédigé durant tout le processus de création du spectacle *Umwelt*. Ces récits sont mis à la disposition du public dans le hall du théâtre sur un pupitre. Nous vous invitons à les lire avant ou après le spectacle pour en savoir plus.

Une construction par le milieu des choses.

Entrevoir les porosités pour dire encore la nécessité de l'adresse aux autres, de l'appel de l'indéfini.

Les «Autres» comme «mondes possibles» auxquels les déplacements, les objets confèrent une réalité toujours variable.

Les Autres qui n'ont d'autre réalité que celle que leur voix leur donne dans leur monde possible et qui constituent des «histoires».

CHORÉGRAPHE

Il y a un lieu de naissance, autre qu'une ville. Toulouse. Un emplacement atteint suite à une série de déplacements provoqués par des mouvements politiques en Espagne.

Ainsi, grandir par là, en France, au tout début des années 50.

Il y a un élan pour devenir danseuse - un désir qui se confirme par un enchaînement d'études : au conservatoire de Toulouse, puis au ballet de Strasbourg et à Mudra (Bruxelles). Un élan dans lequel se manifestent déjà des rencontres : les étudiants acteurs du Théâtre National de Strasbourg, Maurice Béjart, Alfons Goris et Fernand Schirren... Un devenir qui s'affirme au sein du groupe de recherche théâtrale (Chandra) puis au Ballet du XXe siècle de Maurice Béjart.

Nouvelles rencontres, autres évidences. Le travail de création s'amorce aux côtés de Daniel Ambash, et les concours de Nyon et de Bagnolet (1978) appuient cet élan. Une équipe se constitue (il y a Christiane Glik, Françoise Leïck, Mychel Lecoq, Cathy Polo et bientôt Ulises Alvarez...).

Ainsi faire vivre cette recherche artistique. Porter cette nécessité de créer à un devoir-faire. Un faire nourri par un étonnement inapaisable de ce qui compose le monde. Un monde que l'on agence et qui nous constitue. De re-

cherche en créations, ce saisissement ne cesse de s'exercer, mais aussi de se déterminer au fil des rencontres.

1981, rencontre constitutive : celle avec l'œuvre de Samuel Beckett : être là, sans l'avoir décidé, entre ce moment où l'on naît, où l'on meurt. Ce moment que l'on remplit de choses futiles auxquelles on voue de l'importance. Absurdité bouleversante (**May B**). Ce moment qui nous met dans l'obligation de trouver une entente avec plusieurs autres, en attendant de mourir (**Babel Babel et Eden**).

1987, nouvelle rencontre : celle avec Denis Mariotte. Une collaboration s'amorce. Décisive, elle s'ouvre au-delà de la musique. Les points de vue commencent à se décaler. Un espace de distanciation s'ouvre (**Cortex**) et se prolonge de manière multiple (**Waterzooï, Ram Dam, Pour ainsi dire et Quoi qu'il en soit**). Plus d'illusion, mais des êtres vivants tels quels. De la musique vivante et du vivre ensemble qui n'est plus l'expression d'un Moi, mais d'un «nous, ici, maintenant». Un croisement de présences qui agit dans un espace commun (**Points de fuite, Les applaudissements ne se mangent pas**). Là, sur le plateau, nous sommes composants d'un espace social. Nous sommes aussi l'expression d'un espace des autres.

Nous, collectivement, prenons chacun une place.

Un «comment vivre ensemble» qui ne finira jamais de s'expérimenter.

Chercher jusque-là, avec une compo- sante, une compagnie. Tentative de travailler à plusieurs sans cesse bouleversante. Et pouvoir en vivre, force de volonté avec de nombreux collaborateurs. Force de confiance avec l'accueil à la Maison de la Culture de Créteil dirigée par Jean Morlock (de 1981 à 1990) ; mais aussi force de soutiens publics constants.

1990, la compagnie devient le Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne où se poursuit un travail artistique assidu, et une intense diffusion de part le monde - en Europe (Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Islande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Russie, Slovaquie, Slo- vénie, Suède, Suisse et Yougoslavie) - en Asie (Corée du sud, Chypre, Indonésie, Israël, Jordanie, Hong-Kong, Japon, Singa-

pour, Syrie, Taïwan, Thaïlande), - en Amérique (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, États-Unis, Mexique, Pérou) - et en Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande).

1998, une nouvelle implantation. Un nouveau territoire pour un nouveau Centre chorégraphique national à Rillieux-la-Pape, dans le quartier de la Velette. Nécessité de reprendre place dans l'espace public. Pour y célébrer les richesses des différences et le plaisir du jeu très vivant de la création. Agencer des soutiens qui rendent possible ce qui ne peut s'effectuer seul : Intercommunalité (Rillieux-la-Pape, Bron, Décines, Villefranche-sur-Saône jusqu'en 2000 et Villeurbanne) et soutiens croisés (État, Région Rhône-Alpes, Conseil général du Rhône).

Aujourd'hui, le travail se poursuit dans une pluralité de territoires -du Studio, au quartier de la Velette, aux villes partenaires, jusqu'aux villes d'autres pays-. Un travail où s'entremêlent des créations, des diffusions (**May B** voit sa 500e à Piacenza en Italie le 24 février 2004), des interventions multiples où l'exigence artistique ouvre des pistes qui dépassent le désir convivial immédiat d'un être ensemble.

Maguy Marin

LES ARTISTES ASSOCIÉS

ULISES ALVAREZ

Il commence la danse à 18 ans, au Conservatoire de l'Université du Chili à Santiago. Ensuite, au fil des rencontres, il travaille avec différents chorégraphes dont Karen Connolly, Victoria Larrain et au Ballet Nacional Chileno. C'est en 1986 qu'il vient en France et qu'il rencontre la Cie Maguy Marin avec laquelle il entame un long parcours. Une complicité singulière depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, il participe à toutes les créations en tant qu'interprète. En 1995, il crée **Laps**. Dans cet élan, Maguy Marin lui propose de concevoir une pièce chorégraphique pour la Compagnie. Il crée alors **Un**, présenté à la Maison des arts et de la culture de Créteil en novembre 1996. En 2000, dans le cadre du programme *Pièces détachées* porté par la Cie Maguy Marin, il crée **Entrevue**, une pièce conçue et interprétée par Cathy Polo et lui-même. Et en 2004, il réalise un nouveau travail chorégraphique,

avec 4 danseurs, **Semblance**. Depuis, plusieurs années il réalise également de nombreux ateliers (en France mais aussi au Chili) portés par le désir que se partage le jeu vivant de la création.

MARY CHEBBAH

Elle suit une formation en danse, s'inscrit dans des travaux chorégraphiques et sans éloigne pour un détour par des études croisées autour de l'histoire, de l'art et de la sociologie. Et le travail d'écriture devient un lieu d'exploration. Écrire tout en ne sachant pas, aux abords de la poésie. Un espace conjoint à l'expérience d'un lieu comme Ramdam (depuis 1997), où elle partage son engagement avec d'autres pour donner du temps aux recherches et aux créations artistiques de se faire. Mais aussi une inscription depuis 1998 au sein de la Cie Maguy Marin/CCN de Rillieux-la-Pape, dans un souci d'ouvrir des zones de partage, portée par l'art, l'acte et la présence commune d'un être monde.

TERESA CUNHA

Née à Lisbonne, elle commence la danse à l'âge de 10 ans avec Anna Máscolo et poursuit sa formation au CNDC d'Angers (1986/1987). Elle rejoint la Cie Maguy Marin en 1988 pour une durée de 4 ans où elle participe à plusieurs créations dont **Cortex** en 1991. Lors d'une tournée en Argentine elle découvre le tango qu'elle dansera pendant dix ans notamment aux côtés de Pablo Veron et Jorge Rodriguez, collaborant à diverses expériences dont **Mortadela** d'Alfredo Arias, le Cuarteto Cedron, Sandra Rumolino et la Cie Quat'zarts ; parallèlement elle enseignera le tango. En juillet 2002, elle revient dans la Cie Maguy Marin comme assistante pour la création **Les applaudissements ne se mangent pas** et reprend des rôles de pièces au répertoire.

RENO GOLO

Dans le déploiement de l'enfance, il croise le dessin, le violon, la boxe et la poésie. Il développe ainsi simultanément un travail plastique après les années passées à l'École des Beaux-Arts de Lyon. La prolongation de cette expérience le conduit : - à la scénographie pour Maguy Marin (**Coppélia** - Opéra de Lyon 1992), Josu Zabala (**Desencuentros** - Opéra de Lyon 1995 et **Duo herrido** - Festival de danse d'Uzès 1999), Gilles Chabrier (**Isma** de Nathalie Sarraute 1999), Compagnie Doppler (**Caramba !** Musée d'art moderne Saint-Étienne 2003) - un travail d'acteur pour le théâtre contemporain avec Catherine Marnas (depuis 1994), Gilles Chabrier, Jude Anderson, Philippe Labaune - un travail de performer avec Joan Jonas (Biennale d'art contemporain, MAC Lyon 1995) - un travail sur la voix, de la parole au chant, avec le groupe RIEN (1990-1994), avec l'ensemble vocal Gondwana (direc-

tion Eduardo Lopes), avec le groupe Contre (un disque soutenu par le CCAM Vandœuvre-les-Nancy), avec La Douzaine (collectif de musiciens), avec Damien Grange (duo de voix radiophonique improvisé), avec Lucy Flint (création pour voix, clarinette basse, Salle Varèse CNSM Lyon 1999), avec Joëlle Léandre (2002), avec un mec une porte, avec Denis Mariotte (**On pourrait croire à ce qu'on voit**, création pour voix, guitare et épiscopo 2003) - et un travail d'écriture mené conjointement au développement d'une forme de poésie improvisée dans la plupart des projets liés à la musique et à la danse. Il fait partie du collectif des soucieux qui oriente les choix de Ramdam (lieu dédié à la création artistique sous toutes ses formes). Il a d'autre part collaboré à des projets pédagogiques autour du travail de la voix en milieu scolaire, en école de théâtre (ERAC de Cannes...).

DENIS MARIOTTE

Au croisement de provenances, de pratiques, de rencontres et de détours, il s'engage dans le travail de composition musicale pour des créations avec la Cie Maguy Marin **Cortex** (1990), **Waterzooï** (1993), **Ram Dam** (1995), **Soliloque** (1996), **Pour ainsi dire** (1999), **Vaille que vaille** (1999), **Quoi qu'il en soit** (1999), **Points de fuite** (2001) et **Les applaudissements ne se mangent pas** (2002). Mais aussi pour les pièces chorégraphiques **Made in France** (Ballet National des Pays-Bas), **Debout immobile sur 3 pieds** (d'Ivan Favier pour le ballet de l'Opéra du Rhin) et **Aller retour** (de la compagnie À Fleur de Peau). Parallèlement, il s'inscrit comme musicien dans des actes d'improvisations musicales en duo avec Gilles Laval, Michel Mandel, Fred Frith et à plusieurs avec **Impur** en 1998, pièce musicale rassemblant 17 musiciens. Et de sa pratique de compositeur-interprète s'ensuivent des formations de musiques innovatrices : Chef Menteur, Dans le décor, La Douzaine, Le miroir et le marteau. Et récemment, il engage un travail de création en duo **On pourrait croire à ce qu'on voit**, une collaboration avec Reno Golo : explorer une poésie orale qui n'aurait plus à faire avec les territoires de la mémoire et du texte (un voyage sans carte). Il réalise également en 2004 un duo aux côtés de Maguy Marin **Ça, quand même**.

THIERRY PARTAUD

Il suit une formation en culture physique puis à l'âge de 23 ans il commence la danse. Il entre à l'école du spectacle Paris Centre et se dirige vers la publicité, la mode, la comédie musicale et le théâtre. Il rencontre la Cie Maguy Marin en 1992. Depuis, il participe à toutes les créations, dont **Waterzooï** (1993), **Ram Dam** (1995), **Quoi qu'il en soit** (1995) et **Points de fuite** (2001). En 2000, aux côtés de Preciosa Gil dans le cadre du programme *Pièces détachées* (porté par la Cie Maguy Marin), il

crée **Un sucre... ?**. En 2004, il participe à la création **Paysage_monde/2/** de Florence Girardon. Depuis quelques années, il s'engage également dans le domaine de la sensibilisation à l'art en réalisant au sein du CCN des ateliers aux enfants, aux adolescents, aux enseignants et aux amateurs.

CATHY POLO

Née le 19 mars 1963 à Toulouse, elle commence la danse au CNR de Toulouse à l'âge de 12 ans. Elle termine ses études en 1981. Puis, elle prend à Paris des cours avec différents professeurs. Elle rejoint le Ballet Théâtre de l'Arche (Cie Maguy Marin) en septembre 1983. Depuis elle participe à toutes les créations dont **Eden** (1986), **Cortex** (1991), **Ram Dam** (1995), **Grosse fugue** (2001), **Points de fuite** (2001). En 2000, dans le cadre du programme *Pièces détachées* (porté par la Cie Maguy Marin), elle collabore aux côtés d'Ulises Alvarez à la création de **Entrevue**. Puis en 2004, elle participe de nouveau à la dernière création d'Ulises Alvarez **Semblance**. Parallèlement au travail de création, elle développe également depuis de plusieurs années un travail d'ouverture à l'art qu'elle engage lors d'ateliers spécifiques autour du corps dansant consacrés aussi bien aux danseurs professionnels et amateurs, qu'aux enseignants et aux enfants.

FRANÇOIS RENARD

Il est né en 1948, le 25 juillet. En 1971, il rencontre le Théâtre de lumières, participe à son spectacle présenté en Avignon en 1972. Depuis, il a travaillé avec des gens aussi divers que Alan Stivell, Sylvia Monfort, Stomu Yamashta, Jérôme S..., etc, comme technicien à tout les postes, sur le plateau, à la lumière et à la régie. En 1985, il rencontre Maguy Marin avec qui il travaille depuis cette date comme technicien plateau, lumières, régie générale - et en décembre 2000, il prend la direction technique de la Cie Maguy Marin jusqu'en juin dernier.

JEANNE VALLAURI

Dès l'âge de 4 ans, elle se forme à la danse contemporaine avec Josette Baiz à Aix-en-Provence, elle est interprète dans la plupart de ses pièces chorégraphiques jusqu'en 1998. Parallèlement, elle suit de nombreux stages et cours de danse avec Véronique Larcher, Karin Vyncke, Norio Yoshida et Joanne Leighton... Elle est interprète pour Michel Kelemenis entre 1998 et 2000, travaille avec le collectif de danseurs Ex nihilo de 1999 à 2002 et reprend un rôle dans **M-Encore** de Georges Appaix pour la saison 2002/2003. Elle danse actuellement pour la Compagnie Robert Seyfried et Abdel Blabla. Elle mène aussi divers projets pédagogiques dans les quartiers nord de Marseille avec des enfants et des adolescents.

PROCHAINEMENT

AU TOBOGGAN-DÉCINES

QUINTETTE DE L'ONL
MUSIQUE CLASSIQUE

"Quintettes pour piano et vents de Mozart
et Beethoven"

MARDI 7 DÉCEMBRE À 20H30

HIGELIN ENCHANTE TRÉNET

chanson française

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H30

À LA MAISON DE LA DANSE

CIE 111/PHIL SOLTANOFF

Plan B

DU 11 AU 22 DÉCEMBRE

LES BALLETS C. DE LA B.

SIDI LARBI CHERKAoui

Tempus fugit (création 2004)

DU 20 AU 22 JANVIER

Maison de la Danse 8 avenue Jean Mermoz 69008 Lyon

administration : 04 72 78 18 18 location : 04 72 78 18 00 www.maisondeladanse.com

Le Toboggan 14 avenue Jean Macé 69150 Décines

administration : 04 72 93 3007 location 04 72 93 3000 www.letoboggan.com

La Maison de la Danse remercie pour leur soutien

BNP PARIBAS
Partenaire officiel

SFR cegetel

HOLDING TEXTILE HERMÈS

AIR FRANCE

Partenaires de la Maison de la Danse sur l'initiative de Mécènesentreprise :

Atelier d'Architecture Hervé Vincent, C.A.S. Conseil Actions Services, CDA Informatique CLM, Elyo Centre-Est-Méditerranée, FBI SA Xerox, Hewlett Packard, Lyonnaise de Banque, Media System, Merial, SN Brussels Airlines, Sogelym Steiner