

**ERIC OBERDORFF
& ANALÍA LLUGDAR**
> JUANA

14 DÉCEMBRE 2012
18H30 | THÉÂTRE DES VARIÉTÉS

« Un plateau. Sept femmes. Toutes différentes, chacune unique. Et pourtant étrangement semblables. Chacune miroir de l'autre ? Multiples facettes d'une même vie, multiples vies qu'on souhaiterait vivre ou avoir vécues. Le temps trace son sillon. Sur une femme, sur sept femmes. Peu importe. »
(Eric Oberdorff)

« Sœur Juana Inés de la Cruz, Jeanne d'Arc, Jeanne mère dite Jeanne la Folle, Juana de Ibarbourou, Giovanna Marini, Jeanne Moreau, ... autant de femmes d'exception qui portent le même nom. Chacune renvoie à l'autre son propre reflet : la vie devient alors comme un miroir fait d'images qui passent et qui restent ; Et l'art, notre seule manière de retenir le temps. »
(Analía Llugdar)

PARFOIS, LE SOIR, UN VISAGE NOUS REGARDE DU FOND D'UN MIROIR

La rencontre de deux artistes sur un projet de création commun est toujours un moment improbable, presque de l'ordre de l'intime. On se regarde, se jauge, se scrute, se flaire, avec bienveillance mais vigilance, chacun curieux de l'univers de l'autre, mais désireux d'être aimé pour le sien.

Il y a bien sûr des évidences. La musique et la danse sont étroitement liées, et tellement curieuses l'une de l'autre. Le compositeur écoute les corps, le chorégraphe regarde la musique, chacun enviant la perception de l'autre. Mais il ne faut pas être naïf. La conscience d'un possible rejet, d'une incompatibilité rôde toujours, sous-jacente et voilée, chacun a déjà expérimenté combien un processus de création commun peut être violent, chaotique, passionnel, voire extrêmement douloureux.

Cette rencontre, c'est en tout premier lieu l'idée de François Paris, directeur du CIRM, qui voit dans la musique d'Analía un possible champ d'exploration chorégraphique, et qui propose à Analía et Eric de prendre contact l'un avec l'autre.

Séparés géographiquement par l'Océan Atlantique, nous découvrons chacun de notre côté des fragments du travail de l'autre. Lors du premier contact téléphonique, nous échangeons autour d'une légende perse, celle de la pierre de patience à qui l'on raconte nos secrets les plus oppressants et qui à la fin se brise, nous libérant de leur emprise. Nous n'aurions pas pu choisir meilleure métaphore pour expliquer le flot d'idées incontrôlable qui a ensuite surgi, mêlant interactivité, féminité, poésie, Antonin Artaud, identité, mémoire, Tom Waits, transmission, beauté, énergie, Henri Bergson, résonance, etc...

Et puis ces vers de Borges, comme un ultime message :

*Parfois, le soir, un visage
Nous regarde du fond d'un miroir :
L'art doit être comme ce miroir
Nous dévoilant notre propre visage.*

Tout a été dit, tout est réuni : fragments, miroir, femme, écoute de l'autre, ...

Chorégraphie **Eric Oberdorff**
Musique **Analía Llugdar**
Costumes **Philippe Combeau**
Lumières **Bruno Schembri**
Réalisation Informatique Musicale **Monica Gil Giraldo**
Ingénieur du son **Camille Giuglaris**
Production déléguée **CIRM**
Co-production **Compagnie Humaine**
Monaco Dance Forum / CCN d'Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques – Malandain Ballet Biarritz
Aide à la création **Ministère de la Culture et de la Communication**
Première **14 décembre 2012, Monaco Dance Forum**
Durée **1h05**

Avec
Soprano **DONATIENNE MICHEL-DANSAC,**
Violoncelliste **MYRTILLE HETZEL,**
Clarinettiste **ANNELISE CLÉMENT,**

Danseuses
CÉCILE ROBIN PRÉVALLÉE,
EMMA LEWIS,
AUDREY VALLARINO,
MARIKO AOYAMA,

Analia Llugdar

Née en Argentine, la compositrice Analia Llugdar a d'abord effectué des études supérieures en piano et en composition à l'Université nationale de Córdoba (Argentine), puis elle a obtenu une maîtrise sous la direction de José Evangelista à l'Université de Montréal et un doctorat de la même institution auprès de Denis Gougeon.

Tantôt tournée vers la littérature, l'histoire, la danse, le théâtre et les arts plastiques, Analia Llugdar crée sur un fond de réflexion contemporaine avec laquelle, en orfèvre de sons, elle place en avant sa recherche de nouvelles sonorités, sa maîtrise des techniques instrumentales et l'éloquence de la forme. Chaque fois renouvelé, son intérêt pour la multiplicité des discours l'amène à créer des œuvres dans des contextes pluridisciplinaires, que ce soit autour de cultures aborigènes, d'une fable de Jean de La Fontaine, d'un essai radio-phonique d'Antonin Artaud, d'un poème de Juan Gelman ou encore de l'actualité mondiale.

Avec l'invention de timbres à partir d'instruments acoustiques comme fil d'Ariane, son catalogue comprend quelque 30 œuvres pour voix, orchestre, musique de chambre, instrument solo, ballet, opéra et musique mixte. Une musique qui donne à entendre : timbre, densité, énergie, mouvement, vitesse, ampleur, finesse (Juana, 2012) ; illusion, surréalisme, imagination, utopie, chimère pour orchestre (Quimera, 2011) ; coup de glotte, émissions vocales lacérées, recours au cri comme au souffle dans la flûte, électronique (La Machi, 2010) ; théâtre musical (La Faim Artaud, 2007) ; construction de masses, densification et spatialisation (Le Chêne et le roseau, 2005) ; jeu d'attaque-résonance (Tricycle, 2004) ; critique sociale pour soprano, casseroles et flûtes (Sentir de cacerolas, 2002). Ainsi pensée, la composition de textures complexes dans un langage dépouillé imprègne ses œuvres d'une esthétique enlevée, raffinée et poétique.

Reconnue internationalement, la musique d'Analia Llugdar a été interprétée au cours des saisons des compagnies Ensemble contemporain de Montréal, ensemble S.I.C, I Solisti del Vento, Les Enfants Terribles, L'Itinéraire, Nouvel Ensemble Moderne, Orchestre symphonique de Laval, Tambuco et Trio Fibonacci, de même que dans de nombreux festivals en Amérique, en Asie et en Europe comme Cervantino (Mexique), le Festival international du Domaine Forget, Montréal/ Nouvelles Musiques, Présence China Concerts (Shanghai), Huddersfield Contemporary Music Festival, Journées GRAME (Lyon), la Biennale Musiques en Scène (Lyon), la Société internationale de musique contemporaine (Flandre), le Festival belge de la flûte (Bruxelles), le Festival MANCA (Nice), TRANSIT (Louvain) et Voix nouvelles (Royaumont).

Récompensée depuis ses tout premiers débuts, Llugdar a remporté plusieurs prix dont le prix Sir-Ernest-McMillan de la SOCAN, le 1er prix dans la catégorie musique de chambre du 15e Concours national des jeunes compositeurs de CBC/

Radio-Canada, le prix des Jeunesses musicales du Canada, le Grand Prix du Conseil des Arts du Canada, le prix de musique contemporaine Québec-Flandres (2007), le prix Jules-Léger (2008), le prix Opus « Compositeur de l'année » du Conseil québécois de la musique (2008-2009) et le prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des Arts du Canada.

Analia Llugdar est membre du Centre de musique canadienne (CMC), du conseil national de La Ligue canadienne des compositeurs (LCC), du comité artistique de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) et de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). Son travail est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des Arts du Canada.

Eric Oberdorff

Depuis dix ans, Eric Oberdorff est le directeur et le chorégraphe de la Compagnie Humaine qu'il a fondée en 2002. Curieux des hommes, considérant son rôle d'artiste comme celui d'un observateur privilégié du monde qui l'entoure, son travail chorégraphique explore la relation à l'autre et confronte toutes les énergies contradictoires qui nous animent. Il a créé ainsi une vingtaine de projets pour sa compagnie qui sont représentés en France et en Europe.

Eric est également invité fréquemment à créer ou à remonter des pièces de son répertoire en France, en Allemagne, en Suisse, aux USA pour des compagnies de renommée internationale dont le Ballet National de Marseille, le Ballet du Grand Théâtre de Genève, le Ballett Staatstheater Mainz, le Ballett Theater Hagen, la University of North Carolina School of the Arts...

Artiste éclectique et avide d'explorer tous les champs possibles d'expression, il participe à des projets dans des domaines artistiques variés : il collabore avec des metteurs en scène et des acteurs sur des créations théâtrales, réalise des courts-métrages et des documentaires, participe à des travaux et recherches universitaires...

Né à Lyon, Eric a commencé très jeune la pratique des arts martiaux. Il a étudié la danse au Conservatoire National de Région de Nice et à l'Ecole de danse Internationale de Cannes Rosella Hightower puis a intégré l'Ecole de danse de l'Opéra de Paris. Il a ensuite été engagé par le Ballet du Landestheater Salzburg, puis par le Ballet de l'Opéra de Zürich et les Ballets de Monte-Carlo.

Effectuant des tournées dans le monde entier, il a dansé entre autres dans des chorégraphies de Kylian, Balanchine, Forsythe, Maillot, Childs, Uotinen, Godani, Armitage, Neumeier, Frey, Bournonville, Petit, Fokine, Maslone, Lifar, Tudor, Bienert...

Dans la même période et en parallèle à sa carrière d'interprète, il a poursuivi sa pratique des arts martiaux et étudié le travail d'acteur et la mise en scène. C'est tout naturellement qu'il s'est tourné vers la création.

Son travail de création reçoit régulièrement des preuves de reconnaissance en France et à l'étranger : en juin 2001, il reçoit le Premier Prix de la 'Compétition internationale de chorégraphie de Hanovre' (Allemagne) pour sa pièce "Impression lumières fugitives" et est cité parmi les jeunes chorégraphes émergents de l'année par le magazine Ballett-Tanz ; il est nommé en 2007 pour le prix 'Kurt Jooss' avec le duo "Absence" ; en 2009, il obtient une Bourse d'aide à l'écriture de l'association Beaumarchais-SACD pour sa pièce "Un autre rêve américain", et son documentaire "Sur la route de Petrouchka" est labellisé par la Commission Européenne ; il reçoit en 2011 pour son court-métrage "Butterfly Soul (teaser)" le Premier Prix du 'Cornwall Film Festival' (Grande-Bretagne) dans la catégorie 'Dance Camera Action' ; son court-métrage "Butterfly Soul" a été sélectionné pour de nombreux festivals internationaux dont le Short film Corner du Festival de Cannes 2012.

Ana Candida de Carvalho Carneiro
D'apres le livret d'opera "Appena prima, appena dopo".

DONNA CON LA CICATRICE NEL PETTO

latte pane uova
latte pane uova
latte pane uova
detersivo si
detersivo pane
detersivo uova
si si
pollo carne tritata carta forno
si si si
lista della spesa
non dimenticarla sul tavolo
arriva il marito prendere i figli a scuola
la zanzariera la zanzariera
farla riparare subito
decubito dorsale sul suolo
dopo la giornata spinta avviare
l'aria condizionata
condizionata
condizionata
si si si
Non sono piu la donna di prima
sono questa locomotiva
che puzza di pesce di manzo di porco
di vino economico e olio d'oliva
che dopo due figli non si puo dire extravergine
ma condimento rancido
per un banchetto senza inchini
in cui gli invitati non si guardano in
viso ma parlano
parlano parlano
di
qualcosa di incomprensibile
come un bicchiere rotto
un nuovo ministro
un aumento in attesa
un esame andato male
mentre io intavolo
in tavola
la silenziosa conversazione degli oggetti
tra me e me soltanto un piatto un coltello una
forchetta una tovaglia ricamata con la perizia scontata
di un artigiano di piazza
il presente e un gioco mentale
che insiste nel farsi notare occupare spazio spargere panico
basta attivare le corde vocali
e un raptus di lucidita
trasformerà smarrimento in pasta terrore in vino
accessori di una vita piu sana
secondo il nutrizionista esperto del Pomeriggio Cinque
il generale e i tre porcellini
che bella fiaba per addormentare i grandi
specie le casalinghe
puntigliose costanti donatrici di sangue
con tesserino senza punti fragola
strage in Uganda guerra civile in Ciad
mi trastullo con il telegiornale in cucina
o la mia vagina
tra un compito e l'altro
cucita e ricucita direi di si quasi
come un vestito vecchio nell'armadio in cantina
che non si vuol dar via
per la troppa abitudine
all'assetto domestico
per lo sconcerto
di metterlo in mano a estranei
o
semplicemente
per cocciutaggine
e cosi si passa dalla pasta al ripieno
forse mi verra quella dolce euforia
quando addenteranno il mio tortino
forse forse
finche non affonderanno sul
divano a divampare rutti negli orecchi dei vicini
come soldati di un regime
crudele
fedele
soltanto alla propria ombra
salire in cielo levitare
far lievitare la pasta
informatla a centottanta
gradi
si aspetta un pasto caldo in un mese estivo
per allenare le viscere
all'arsura mediorientale
latte pane uova
latte pane uova
latte pane uova
si
la zanzariera la zanzariera
aria condizionata
condizionata
condizionata
si si si

FEMME A LA CICATRICE DANS LA POITRINE

lait pain oeuf
lait pain oeuf
lait pain oeuf
détergent oui
détergent pain
détergent oeuf
oui oui
poulet viande hachée papier cuisson
oui oui oui
liste des courses
ne l'oublie pas sur la table
arrive le mari chercher les enfants à l'école
la moustiquaire la moustiquaire
la faire réparer tout de suite
décubitus dorsal sur le sol
après la journée arrossante allumer
l'air conditionné
conditionné
conditionné
oui oui oui
Je ne suis plus la femme que j'étais
Je suis cette locomotive
qui pue le poisson le boeuf le porc
la "piquette" et l'huile d'olive qui après deux enfants
on ne peut plus appeler extra-vierge
mais plutôt assaisonnement rance
pour un banquet sans révérence
dans lequel les invités ne se regardent pas en face
mais parlent
parlent parlent
de
quelque chose d'incompréhensible
comme un verre cassé
un nouveau ministre
une augmentation en attente
un examen échoué
pendant que je dresse la table
la conversation silencieuse des objets
entre moi et moi seulement un plat un couteau une
fourchette une nappe brodée avec l'expertise escomptée d'un
artisan de village
le présent est un jeu mental
qui insiste à se faire remarquer occuper l'espace répandre la panique
il suffit d'activer les cordes vocales
et un raptus de lucidité
transformera le désarroi en pâtes la terreur en vin
accessoires d'une vie plus saine
selon l'expert en nutrition de "Pomeriggio Cinque"
le général et les trois cochons
quel beau conte de fées pour endormir les grands
surtout les femmes au foyer
obstinées constantes donneuses de sang
avec la carte à points sans point
massacre en Ouganda guerre civile au Tchad
je m'amuse avec le journal télévisé dans la cuisine
ou mon vagin
entre un devoir et l'autre
cousue et recousue je dirais que oui presque
comme une vieille robe sortie d'un coffre de la cave
qu'on ne veut pas donner
par trop d'habitude
au rangement domestique
par déconcertement
de le laisser entre les mains d'étrangers
ou
simplement
par entêtement
ainsi on passe des pâtes à la farce
peut-être serai-je envahie par cette douce euphorie
lorsqu'ils mordront dans ma petite tarte
peut-être peut-être
Jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent dans le
sofa et rotent dans les oreilles de leurs voisins
tels des soldats de régiment
cruel
fidèle
seulement à leur propre ombre
monter au ciel
laisser lever la pâte
l'enfourner à cent quatre-vingts
degrés
il s'attend à un repas chaud en plein été
pour entraîner les viscères
à la sécheresse moyen-orientale
lait pain oeuf
lait pain oeuf
lait pain oeuf
oui
la moustiquaire la moustiquaire
air conditionné
conditionné
conditionné
oui oui oui

Sueño? (Rêve ?)
Juana de Ibarbourou

¡Beso que ha mordido mi carne y mi boca
con su mordedura que hasta el alma toca!
¡Beso que me sorbe lentamente vida
como una incurable y ardorosa herida!

¡Fuego que me quema sin mostrar la llama
y que a todas horas por más fuego clama!
¿Fue una boca bruja o un labio hechizado
el que con su beso mi alma ha llagado?

¿Fue un sueño o vigilia que hasta mí llegó
el que entre sus labios mi alma estrujó?
Calzaré sandalias de bronce e iré
a donde esté el mago que cura me dé.

¡Secadme esta llaga, vendadme esta herida
que por ella en fuga se me va la vida!

Le baiser qui a mordu ma chair et ma bouche
dont la morsure jusqu'à l'âme touche !
Le baiser qui me gobe lentement la vie
comme une blessure ardente et incurable !

Le feu qui me brûle sans montrer sa flamme
et qui à toute heure plus de feu demande !
Est-ce une bouche sorcière ou une lèvre ensorcelée
celle qui avec son baiser mon âme a blessé ?

Est-ce un rêve ou une insomnie qui est arrivé jusqu'à moi
celui qui entre ses lèvres mon âme a pressé ?
Je chausserai des sandales de bronze et irai
Là où se trouve le mage qui me guérira.

Séchez-moi cette plaie, bandez-moi cette blessure
par laquelle telle une fuite je perds la vie !