

Cie Horizontal - Vertical

CLAUDELKAHLOWOOLF

Texte original et extraits de textes de et sur Virginia Woolf,
Camille Claudel et Frida Kahlo

Dramaturgie, conception et mise en scène **Monica Mojica**
Librement inspirée de la vie de Camille Claudel, Frida Kahlo,
Virginia Woolf

En français, anglais, espagnol
Surtitré en français

*Camille Claudel, Frida Kahlo et Virginia Woolf se croisent dans un
espace - temps circulaire.*

*Au cours de cette rencontre se produisent des situations
inattendues... Interpellées a vif, elles se confrontent, dévoilant leur
intimité et leur dimension inconsciente. Il se crée un monde parallèle,
étrange, grave mais aussi drôle qui interroge leur légende.
Portées par l'alternance de dimensions biographiques et fictives,
l'esthétique et l'écriture oscillent entre réalisme et onirisme.
CaudelKahloWoolf est une création traversée par différentes
disciplines, théâtre - performance - mouvement - vidéo - son -
musique.*

Avec, **Jessica Hinds, Clara Rousselin, Monica Mojica**

Artéphile

6 > 27 juillet à 22h10

Relâche les 8, 15 et 22 juillet

Réservations : 04 90 03 01 90

Durée estimée : 1h30

Tarif plein : 17 euros - tarif réduit 12 euros

Artéphile, 7, rue du Bourgneuf - 84000 Avignon

Contact presse Zef

Isabelle Muraour 06 18 46 67 37

Emily Jokiel 06 78 78 80 93

01 43 73 08 88 | contact@zef-bureau.fr

www.zef-bureau.fr

Chargé de diffusion

Jean Luc WEINICH 06 77 30 84 23

jluc.weinich@gmail.com

www.bureaujustine.com

Artéphile : Catherine Guizard

lastrada.cguizard@gmail.com - 06 60 43 21 13

FICHE ARTISTIQUE

Distribution

Jessica Hinds _ Virginia Woolf
 Clara Rousselin _ Camille Claudel
 Mónica Mojica _ Frida Kahlo

Dramaturgie, conception et mise en scène :

Mónica Mojica

Musique originale et son : Alejandro Gómez Upegui

Collaboration à l'écriture : Ivan Dosto

Conseillère dramaturgie : Yelena Moskvich

Vidéo : Patrick Laffont

Collaboration à la scénographie : Pascale Lecoq

Coiffe de Cerf : Erhard Stiefel

Création costumes : Sylvia Sánchez Montoya,
 Mariadela Araujo

Lumière : Damien Gandolfo

Assistant de direction : Juan Miguel Marín, Ulima Ortiz

Régie technique : Samuel Halfon

Graphisme : Studio SSM

Texte original Monica Mojica

*Extraits de « Une esquisse du passé » de Virginia Woolf,
 de lettres de Frida Kahlo et de « La Plainte » texte de
 Jacques Madaule*

PRODUCTION

Cie. Horizontal — Vertical
 La Sofra

SOUTIENS ET PARTENAIRES

La Ménagerie de verre
 Le Carreau du Temple
 Artéphile
 SACD

CIE. HORIZONTAL — VERTICAL

La Cie. Horizontal — Vertical a été fondée à Paris sous la direction artistique de Mónica Mojica, artiste colombienne.

La transgression des frontières artistiques est au cœur de sa démarche et de son élan créatif.

La Cie développe un travail transdisciplinaire et crée des ponts et des dialogues inhabituels entre la fiction, la réalité et le documentaire, à la recherche de nouvelles formes d'expression, d'un langage contemporain qui s'apparente au monde actuel, « hybride ».

Ses productions naviguent entre différentes disciplines : théâtre, performance, installations visuelles et sonores, interventions dans des espaces non conventionnels - in situ, short films, s'inspirant de pièces mythiques classiques revisitées au regard du monde actuel, d'auteurs contemporains, de biographies et de films, mais aussi de problématiques sociales et politiques transposées dans des dispositifs artistiques.

L'écriture du plateau est au centre du processus de création en quête de formes vivantes et poétiques.

Sa création la plus récente « La sombra del Amazonas » basée sur le conflit socio-politique en Colombie, a comme point de départ, les témoignages d'otages des Farc dont Ingrid Betancourt. Dans cette pièce, l'image documentaire, l'image d'animation, la vidéo, le son, la performance et la dimension olfactive se chevauchent, 5 odeurs sont diffusées lors de la présentation, générant une expérience d'immersion sensorielle.

www.monicamojica.org

Des paysages sonores et différentes langues - français, espagnol, anglais - rythment ce portrait triptyque, visuel, poétique et viscéral qui plonge le spectateur dans leurs univers contrastés... L'univers fantastique latino-américain de Frida Kahlo (1907-1954), figure mythique et énigmatique du surréalisme mexicain, engagée dans le parti communiste et la révolution mexicaine, Camille Claudel (1864 — 1943), femme libre et artiste maudite, sculpteur de génie, a vécu trente ans de réclusion - internement à l'hôpital psychiatrie où elle meurt. Virginia Woolf (1882 -1941), l'une des principales romancières du XX siècle, militante féministe, hantée par des épisodes de dépression qui la conduisent au suicide.

NOTE D'INTENTION

ClaudelKahloWoolf est une création traversée par le théâtre -performance - mouvement - vidéo - son - musique.

Partir du mouvement, faire confiance à la dimension intuitive ... pour retrouver la vie, un langage physique, les mots, la poésie.

Trois icônes féminines se rencontrent ; Camille Claudel, Frida Kahlo et Virginia Woolf, leurs univers se croisent, se fusionnent ... deviennent matière.

Au cours cette rencontre fictive se produisent des situations inattendues et absurdes. Interpellées à vif, elles se confrontent, dévoilant leur intimité et leur dimension inconsciente dans une narration non linéaire et fragmentaire.

Ode à ses trois femmes, à travers une forme hybride où la matière, le mouvement, le corps, l'image vidéo et la musique interagissent.

La parole fait aussi présence et intervient en forme de monologues, de phrases ...

Des fragments de vie arrivent de manière fulgurante pour colorer, contraster une atmosphère, donner un accent, ouvrir un espace.

Cette création ne raconte pas une histoire, on plonge dans l'univers de ses trois femmes qui résonne et fait écho aux artistes femmes et femmes d'aujourd'hui.

Le projet s'inscrit dans le combat permanent des femmes en quête de liberté.

Il se crée un monde parallèle, étrange, grave mais aussi drôle qui interroge leur légende, l'âme féminine, l'amour et la source de leur créativité. Sont explorées également des thématiques relevant du mythe de la création, telles que la folie, la mort de « l'artiste ».

Le temps est circulaire, présent et passé, fiction et réalité s'entremêlent, l'espace navigue entre dimension biographique et situations hypothétiques. L'esthétique et l'écriture oscillent entre réalisme et onirisme.

La géométrie particulière de ce projet permettra de le présenter également de manière fragmentée, en s'adaptant in situ à des espaces comme des galeries ou musées, ou dans des lieux naturels.

AU PLATEAU

L'univers artistique, biographique, intime, les écrits, et les lettres ... en somme tout ce qui compose la vie de ces trois femmes à personnalités bouillonnantes inspirent librement cette création qui cherche à refléter et être aussi imprévisible et irrévérente que leurs vies.

PISTES - RECHERCHE

6

La pièce se déroule dans un rythme qui est le reflet du combat personnel des personnages, entre le calme, la sensualité et des fulgurances de force dramatique, parfois violentes et volcaniques, sans oublier l'humour, une création à tonalité « excentrique » qui explore les multiples facettes de ces artistes femmes sous un autre regard.

La structure est composée par la cohabitation de temps parallèles, une ambivalence entre le réel et la fiction qui cherche aussi à transcender les codes traditionnels de l'espace théâtral et explore les rapports qu'entretiennent présence du réel et représentation.

PISTES - RECHERCHE

LA MUSIQUE ET LE SON

La partie sonore est primordiale dans ce projet, la dimension acoustique prend l'espace, des paysages sonores envahissent le dispositif et contribuent à la dimension narrative en matérialisant ce qui est invisible.

La création musicale est basée sur le processus utilisé au cinéma ; ambiances et paysages sonores, synchronisation d'événements sonores entre l'image et la scène. Le mixage final est réalisé en temps réel.

Spatialisation : le spectateur est immergé dans un espace acoustique grâce à des hauts parleurs situés autour de la salle qui apportent une sensation physique.

Première étape de travail / Alejandro Gomez Upegui - compositeur

<https://m.soundcloud.com/user2086385/sets/music-claudelkhalowoolfvariations-paris-2017>

PISTES - RECHERCHE

VIDEO

Dramaturgie de l'image

Des images sont filmées et produites dans le dispositif scénique.

D'autres images sont filmées hors murs, elles ont toutes un traitement de ralenti qui renvoie à l'idée du temps parallèle, malléable — un temps dilaté qui permet l'émergence de la dimension inconsciente, des sensations, de l'invisible.

L'image est projetée en temps réel ou de façon décalée en accord avec les nécessités narratives, elle fait partie du « fil conducteur » et apporte un autre angle à la dramaturgie - forme, contenu et poésie - .

La vidéo dans ce projet explore aussi l'extension de ce qui est visible.

La réalité est amplifiée ; la vidéo multiplie les niveaux de perception, génère également des ruptures et des contrastes au niveau rythmique.

L'image est projetée à l'échelle monumentale (grand écran frontal).

Les matières

Les matières manipulées et filmées, comme le lait et la poudre d'or, jouent un rôle dans la dramaturgie.

Captation hors plateau : la forêt, - image fictive et hypothétique de Frida Kahlo — inspirée du tableau « le cerf blessé »

PISTES - RECHERCHE**LIGNES NARRATIVES**

Au niveau narratif, la pièce se développe à partir de deux lignes principales ; l'ordre du réel (récit biographique) et l'ordre de la fiction (scènes hypothétiques). Comme dans l'« espace » mental, le temps chronologique est aléatoire et fragmenté.

La dimension « du réel » est abordée par les situations biographiques, des lettres ou extraits de textes des personnages qui se combinent étroitement et de manière complémentaire avec les paysages sonores.

La dimension fictive est celle d'un monde créé par la rencontre de ses trois femmes célèbres. Elles sont amenées à vivre une même situation, les portraits sont saisis sur le vif, dévoilant des nuances insoupçonnées, des points de convergence.

L'ESPACE

Il s'agit d'un espace qui se transforme sans cesse, un espace dépouillé, revisité par de multiples aspects.

Un espace scénique qui permet la cohabitation de deux dimensions : le virtuel et le réel, corps charnel et numérique.

Cet espace s'apparente à un atelier d'artiste où une table virevoltante devient le lieu, où les personnages recréent leur propre univers par le bruitage, les mouvements, la parole.

EQUIPE ARTISTIQUE

Monica Mojica**Ecriture, conception et mise en scène**

Comédienne, metteur en scène et scénographe, commence sa formation à l'École Nationale d'Art Dramatique à Bogotá, puis est formée à l'École Jacques Lecoq à Paris où elle suit également l'enseignement de 3ème année pédagogique et du LEM — département plastique et scénographique, consacré à l'étude du mouvement dans et de l'espace. Ce travail, destiné à des disciplines artistiques diverses, a nourri sa recherche et créé des connexions entre le théâtre, l'architecture et l'art plastique qu'elle explore dans ses créations.

Dès le début de son activité, elle a orienté ses créations vers un langage universel visant à dépasser les barrières du langage parlé. Son travail a toujours touché à la vie, portant un regard sur les problématiques globales relatives à l'être humain.

Mónica Mojica a développé des projets dans les arts vivants, installations vidéo et sonores, performances, interventions In Situ urbaines ou dans de lieux naturels. Ses pièces explorent de nouveaux horizons au travers de la transgression de frontières artistiques.

Elle a été résidente artistique à la Ménagerie de Verre, au 104, et dernièrement au Carreau du Temple avec le projet en cours ClaudelKahloWoolf. Actuellement vit entre Paris et Bogotá.

Yelena Moskvich**Conseillère Dramaturgie**

Est née en Ukraine avant que sa famille parte pour les États — Unis en 1991. Passionnée par le théâtre, elle déménage à Paris — où elle vit toujours — après avoir décroché un diplôme d'écriture dramatique à Boston, et s'inscrit à l'École Internationale de théâtre Jacques Lecoq. Quelques années plus tard, elle obtient un master d'art et philosophie à l'Université Paris VIII. Ses pièces de théâtre ont été montées aux États — Unis, à Vancouver, à Paris et à Stockholm. Les Natascha est son premier roman ; son second, Le Virtuoso, sortira en janvier 2019.

<https://serpentstail.com/the-natashas.html>

<http://www.viviane-hamy.fr/catalogue/collections/litterature-etrangere/les-natasha/article/les-Natasha>

EQUIPE ARTISTIQUE**Jessica Hinds**
Comédienne

Comédienne et metteuse en scène d'origine anglaise, Jessica Hinds a une expérience de 15 ans dans la création théâtrale. Elle est diplômée de l'École Internationale de Théâtre de Jacques Lecoq. Membre fondatrice de la compagnie 38 CIT, elle a participé à la création et a joué dans plusieurs spectacles en France et en Angleterre (Finger in the Pie, Obtus Obus, Wet Picnic, You me & Geoff). Elle a aussi collaboré avec les compagnies Teatro due Mondì et Clean Break en Italie. Actuellement, elle porte un projet musique/théâtre en collaboration avec la prison, HMP Leicester en Angleterre. Elle a joué dans différents films de télévision dont Abel and Gordon, Liberty Bell Productions, BBC et Canal +.

Clara Rousselin
Comédienne

Clara Rousselin commence sa formation de comédienne au conservatoire de théâtre de Toulouse, en étudiant la littérature et le théâtre. Pendant ses études elle a pratiqué différents styles de kung-fu qui influencent son travail artistique. En juin 2017, elle est diplômée de l'école internationale de Théâtre Jacques Lecoq, où elle a poursuivi sa formation. Elle a été interprète pour deux créations de Kairos-Menis Cie, mêlant la danse expérimentale, la musique et le théâtre. En septembre 2017, elle est co-fondatrice d'un collectif formant une plateforme de création, First Round ICP. Dernièrement, elle a été en résidence à Bristol UK pour une création théâtrale «STYX» produit par First Round ICP et a travaillé avec la compagnie Zuni Icosahedron à Hong-Kong pour un workshop sur «La recherche du temps perdu» de Marcel Proust.

EQUIPE ARTISTIQUE

Alejandro Gomez Upegui
Musique originale et son

Musicien, compositeur et ingénieur de son, de nationalité colombienne, il collabore avec des artistes plasticiens en installations sonores et vidéo art.

Il a travaillé avec différents metteurs en scène et performeurs dans la composition, design du son, édition et manipulation en temps réel.

Il a travaillé et travaille également pour le cinéma, dans le procès de production et direction du son dans des films comme ; "Los Archivos privados de Pablo Escobar", "Paraíso Travel", "Los viajes del viento", " Todos se van ».

En France il a été invité par la Cie. Horizontal — Vertical, en résidence artistique au Centquatre, La Ménagerie de Verre et le Carreau du temple.

Pascale Lecoq
Collaboration à la scénographie

Pascale Lecoq est architecte DPLG, elle a suivi les cours de Jacques Lecoq à UPA 6 (Unité Pédagogique d'Architecture de Paris la Villette) et poursuit ses recherches au sein du L.E.M (Laboratoire d'Etude du Mouvement) depuis plus de 30 ans. Depuis 1988, elle y enseigne des cours de mouvement et des cours d'arts plastiques. Elle a co-dirigé le L.E.M avec Krikor Belekian de 1999 à 2010. Elle est aujourd'hui la directrice artistique du L.E.M.

Comme scénographe elle participe à des créations de spectacles tels que: Chants d'amour des Alphabets D'Auschwitz écrit par Armand Gatti, mise en scène Georg-Maria Pauen (Berlin), l'Avare de Molière, mise en scène Alain Gauthier.

Pascale Lecoq anime des stages et des conférences en France et à l'étranger notamment avec le Théâtre Complicité à Londres, la Royale Shakespeare Company de Londres, le National Theatre of Scotland... Elle développe des partenariats avec des Ecoles de Théâtres comme Hint à Verdal (Norvège), la RSAMD (Royal Scottish Academy of Music and Drama). Avec Manifesto Poetico, elle intervient comme conseillère artistique pour les spectacles Your name on a boat (Amsterdam, 2014) et New York Land (New York, 2016). Depuis 2012, elle dirige l'Ecole Jacques Lecoq à Paris.

EQUIPE ARTISTIQUE**Patrick Laffont****Vidéo / Artiste plasticien Vidéaste**

Reçu à l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille pour ses qualités de peintre et de dessinateur, Patrick Laffont découvre pendant sa formation une appétence pour les arts photographique et vidéographique.

Développant ainsi un travail sur la corporéité qui ne peut être réalisé qu'avec une caméra, et reconnu pour son travail « au plateau » — c'est son territoire — au plus près des interprètes et à l'impulsion de la dramaturgie, l'artiste visuel a collaboré avec bon nombre de grandes signatures des arts vivants : Skalen, Hubert Colas, Lydie Jean-Dit-Pannel, Robert Lepage, Frédéric Nevchéhirlan, Emilie Loizeau, Yves-Noel Genod, Jean-Louis Benoît, Rodrigo Garcia, Cyril Teste — Colectif MXM, Thierry Thieu Niang, Benjamin Bertrand..., créant pour chacune des pièces des dispositifs scénographiques, lumière et vidéo en étroite connivence avec l'intention de mise en scène.

En 2016 signe la scénographie les lumières et images de 4X11 pour Gildas Millin, Robert Cantarella et Alain Françon. Il prépare une exposition personnelle au lux, scène nationale de valence pour septembre 2017.

Sylvia Sánchez Montoya**Costumes / Directeur artistique et Designer**

Maker contemporaine et cosmopolite, Sylvia puise dans ses inspirations artistiques sa capacité à envisager toutes les étapes du processus de création : de la réflexion au produit. Design textile, graphique et direction artistique, elle s'intéresse avant tout au sensible et au langage qu'elle construit sur mesure pour chaque projet. Véritable touche à tout, ses différentes expériences lui ont apporté un éventail de compétences lui permettant d'intervenir de façon transversale, de l'idée à l'objet.

Sylvia signe depuis plus de 7 ans les costumes de la Cie. Horizontal — Vertical
Actuellement vit entre Barcelone, Paris et Bogotá.

