maguelone vidal

intensités / fabrique de créations hybrides

dossier presse

création
2021

zef

Service de presse

ZEF | 01.43.73.08.88
Isabelle Muraour | 06.18.46.67.37
Emily Jokiel | 06.78.78.80.93
assistées de Swann Blanchet
contact@zef-bureau.fr
www.zef-bureau.fr

LIBER

SYNOPSIS

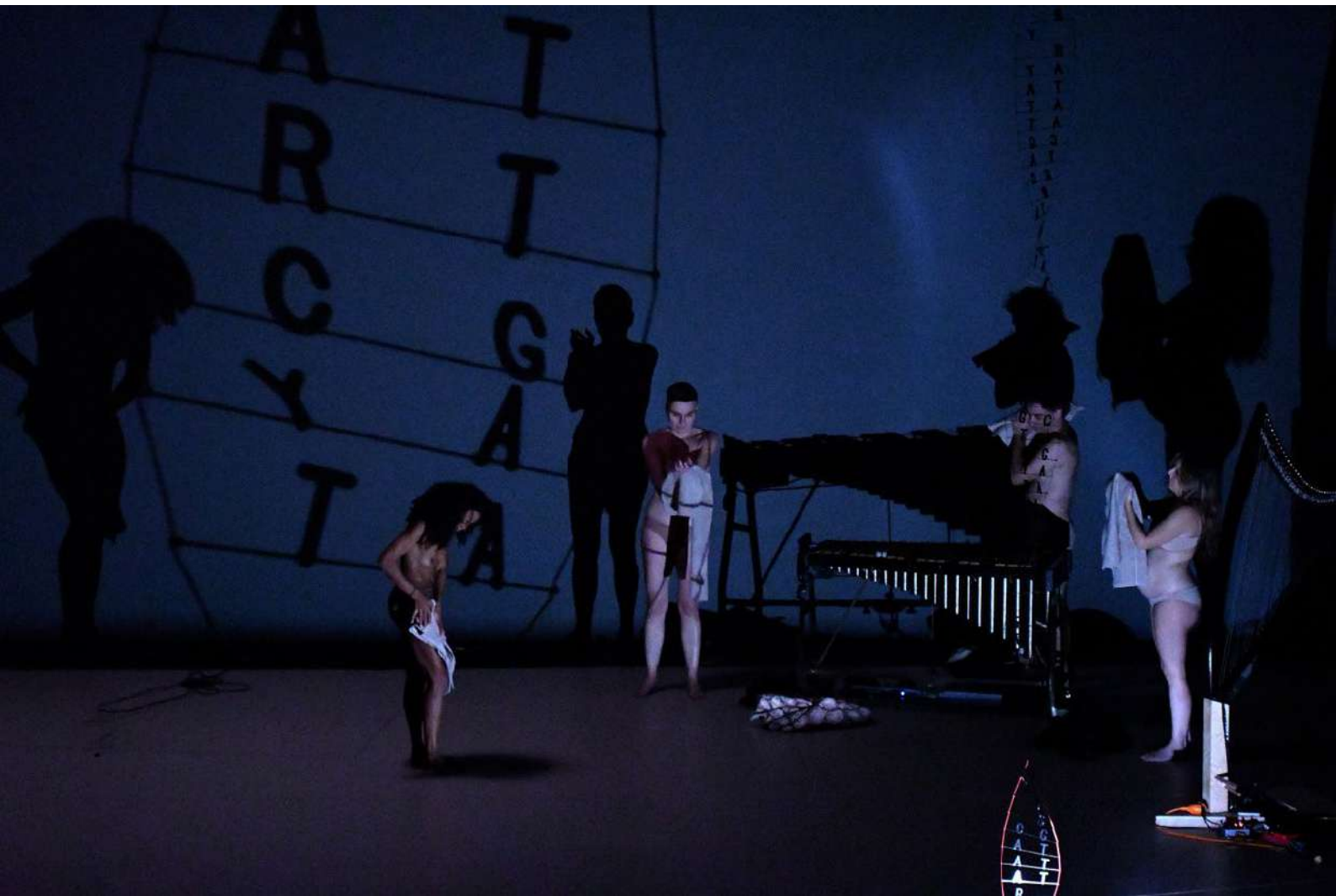
Nous voilà plongé·e·s dans la sensorialité de sons profonds qui vibrent à même notre peau et nous propulsent entre rêve et réalité.

Hanna Hedman, artiste chorégraphique, évolue sur scène parée de capteurs. Ceux-ci transmettent à Maguelone Vidal des données liées à ses états de corps, et confèrent à ses mouvements la capacité de sculpter, en direct, la matière musicale basée sur le traitement de sons issus de l'intérieur de l'organisme. Le voyage au sein de la géographie du corps embarque peu à peu dans son sillage la harpiste Rafaelle Rinaudo et le percussionniste Philippe Cornus.

Notre peau nous contient comme elle nous ouvre au monde. Liber est une tentative poétique de perforation des frontières où s'irriguent musique, danse, recherche autour des technologies du son, des arts de la scène et des sciences du vivant.

▶ voir le film de présentation

Mot de passe / LIBERprésentation



DUREE DU SPECTACLE

1h10

CALENDRIER - CRÉATION ET DIFFUSION

- **Festival Aujourd'hui Musiques – L'Archipel, Scène Nationale de PERPIGNAN** / 14 novembre 2020 - reporté en raison de la crise sanitaire
- **Théâtre des Quatre Saisons - GRADIGNAN** / 11 mars 2021 - reporté en raison de la crise sanitaire
- **Arsenal Cité Musicale METZ** / 2 juin 2021 - reporté en raison de la crise sanitaire
- **Festival Uzès Danse - Centre de Développement Chorégraphique National UZÈS Gard Occitanie** / 12 juin 2021
- **Arsenal Cité Musicale METZ - Festival Constellations** / 24 juin 2021
- **Festival Aujourd'hui Musiques – L'Archipel, Scène Nationale de PERPIGNAN** / 13 novembre 2021
- **Théâtre de NÎMES** / 18 novembre 2021
- **Théâtre des Quatre Saisons - GRADIGNAN** / mars 2022

ÉQUIPE

Maguelone VIDAL - mise en scène, dramaturgie, composition, électronique

Hanna HEDMAN - artiste chorégraphique

Rafaëlle RINAUDO - harpe électrique

Philippe CORNUS - percussions

Vivien TRELCAT - lutherie informatique et coréalisation musique électronique

Matthieu DOZE - collaboration à la dramaturgie

Fabrice RAMALINGOM - assistanat à la mise en scène

Emmanuelle DEBEUSSCHER - scénographie

Romain DE LAGARDE - création lumière

Catherine SARDI - création costumes

Emmanuel DUCHEMIN - ingénieur du son

Mathieu ZABÉ - régie lumière

Jean Marie DEBOFFE - régie générale et plateau

Nathalie CARCENAC - direction de production

Marthe LEMUT - diffusion

PRODUCTION

Intensités - fabrique de créations hybrides

COPRODUCTION

- Festival Aujourd'hui Musiques
  L'Archipel – Scène Nationale de PERPIGNAN
  Maguelone Vidal est artiste associée à L'Archipel pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022
- Théâtre de NÎMES
- Arsenal Cité Musicale - METZ
- La Muse en Circuit – Centre National de Création Musicale ÎLE-DE-FRANCE
- Théâtre des Quatre Saisons – GRADIGNAN
- La Maison – Centre de Développement Chorégraphique National UZÈS GARD OCCITANIE

Liber bénéficie du dispositif Commande d'Etat du Ministère de la Culture.

PARTENARIATS

- Césaré - Centre National de Création Musicale GRAND EST - REIMS
- BrainModular Usine
- Orchestre Victor Hugo FRANCHE COMTÉ
- Sonopopée - REIMS

REMERCIEMENTS

Anne VARICHON / David GENEVIÈVE / Luc DIAZ

En botanique, *Liber* désigne la pellicule conductrice de sève située entre le bois et l'écorce extérieure de l'arbre, sur laquelle on écrivait avant la découverte du papyrus.

Création 2020 - 2021 de la compositrice et metteuse en scène Maguelone Vidal, *Liber* hybride écriture musicale et chorégraphique à l'endroit de la peau, jonction poreuse entre extérieur et intérieur, qui permet ici à la danse et à la musique de s'engendrer l'une l'autre.

GÉNÈSE DU PROJET

Le mouvement crée le son.

L'action musculaire sur l'instrument provoque des déplacements oscillatoires de matière qui se transmettent de la source sonore à l'air. Et l'oreille transforme l'onde sonore en impulsions électriques analysées par le cerveau.

Mais la physicalité propre de chaque musicien·ne dépasse largement la somme des actions strictement nécessaires à la production du son : elle singularise et nous donne à voir la relation de son corps à la musique.

L'exploration des correspondances sensorielles entre le mouvement et le son infuse de façon protéiforme le vocabulaire de Maguelone Vidal au fil de ses créations.

Elle génère aujourd'hui le désir d'une expérience nouvelle : confier le mouvement qui crée le son à une artiste chorégraphique.

Un autre de ses appétits la porte à révéler la poétique des sons produits par la physiologie des corps et à faire sonner leur anatomie. C'est ici la peau, à la fois surface d'échange essentielle et frontière entre le visible et l'invisible, qui constitue le vecteur de l'imaginaire et la base de la dramaturgie.

PRINCIPES ACTIFS

Est-ce un trou noir, une planète ? Nous voilà plongé·e·s dans la sensorialité de sons profonds qui vibrent à même notre corps et nous propulsent entre rêve et réalité, dans une traversée tantôt délicate, puissante ou joyeuse.

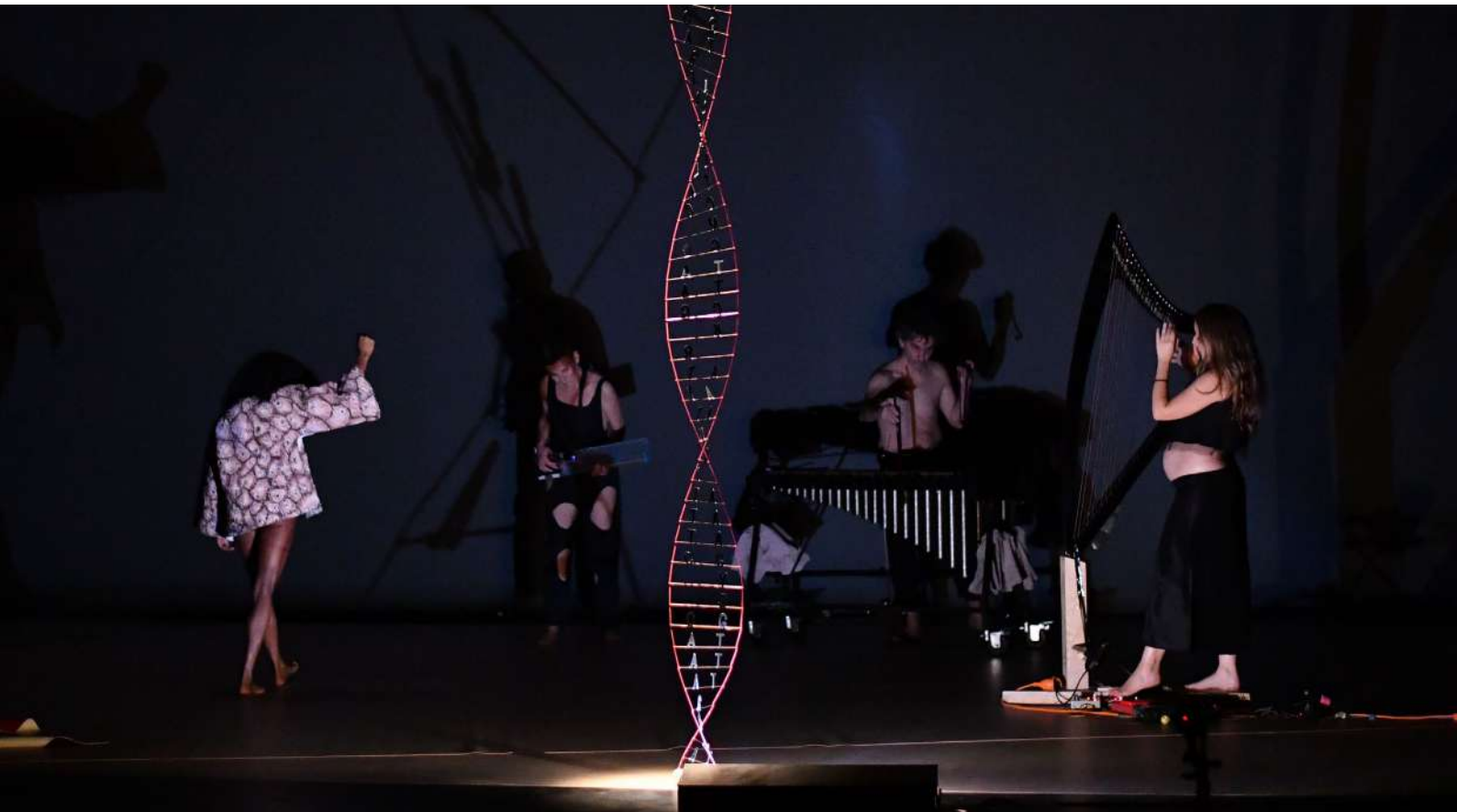
Liber met à jour et incarne les passages : au sein même de la géographie du corps, entre organicité et paysage, entre nos perceptions visuelles et auditives, entre notre solitude existentielle et le commun qui nous fonde, entre l'acte chorégraphique et l'acte musical.

Sur la scène, Hanna Hedman, artiste chorégraphique, évolue parée de capteurs, placés sur sa peau.

Ils transmettent à Maguelone Vidal et à ses machines des données liées à ses états de corps, et confèrent à ses mouvements la capacité de sculpter, en direct, la matière musicale basée sur le développement et le traitement de sons issus de l'intérieur de l'organisme : influx nerveux et musculaires, circulation du sang dans les vaisseaux, vibrations des flux, etc.

La compositrice révèle et traite également sur le vif les sons provoqués par la danseuse en action, par le contact de sa peau ou de ses cheveux.

Le voyage au sein de la géographie du corps embarque peu à peu, dans son sillage visuel et sonore, la harpiste électrique Rafaëlle Rinaudo et le percussionniste Philippe Cornus. Le deuxième principe actif de la pièce repose sur la lecture musicale d'une partie du code génétique. Un fragment de génome, comme une partition, qui vient chanter le fait que nous sommes issu·e·s de mélanges multiples et infinis, encore et toujours en mouvement au cœur même de nos cellules.



DRAMATURGIE

C'est d'abord par la peau de l'artiste chorégraphique que la partition musicale se déploie, à la fois selon ses états de corps et selon ses mouvements. Et la musique créée, issue des enregistrements du dedans, révèle des paysages sonores fascinants.

La peau nous contient comme elle nous ouvre au monde. Organe le plus étendu et le plus lourd, lieu fondamental des échanges entre l'extérieur et le profondément intime, elle procède du même tissu embryonnaire que notre système nerveux et occupe une fonction sensorielle majeure.

Elle est ici l'endroit où la danse devient musique, le lieu premier où l'acte chorégraphique et l'acte musical s'hybrident, créant un continuum entre l'enveloppe cutanée et l'enveloppe sonore, entre l'espace corporel et l'espace musical, qui accueille chaque spectateur·trice en son sein.

L'espace scénique, indissociable de la lumière, devient le lieu des traversées. Il est constitué de « peaux scénographiques » de la couleur de la chair et symbolise déjà, au-delà de l'épure, ce qui est sous la peau. Leur manipulation va modifier la scène tantôt par glissements subtils, tantôt remuant ciel et terre, faisant surgir le rouge sang.

Traversée de l'espace mais aussi traversée du temps : *Liber* convoque par l'expérience nos archaïques et nos mues successives, entre la danse primaire de notre solitude originaire et le désir de faire corps - communauté.

Enfin, l'hybride désigne ce « qui provient de deux espèces différentes », et historiquement, le « bâtard, de sang mêlé » associé à « l'excès » de l'hubris grec.

La complexion de notre peau témoigne du brassage génétique depuis bien avant l'homme de Cro-Magnon, notre ancêtre direct, métis notoire, fruit des trajectoires enchevêtrées entre l'Afrique, l'Europe, le Proche Orient et l'Eurasie.

En offrant la traduction imaginaire, sensorielle et orchestrale, d'un petit bout d'ADN (impliqué dans la pigmentation des cheveux) dont l'écriture codée témoigne de toutes les variations génétiques possibles, *Liber* fait danser et sonner l'aspect infiniment multiple et mouvant de nos identités.

Liber est une tentative poétique de perforation des frontières, visibles et invisibles. Une exploration aventureuse où s'irriguent danse, musique, recherches autour des technologies du son, arts de la scène et sciences de la vie.

RECHERCHE

Le travail de recherche a été fondamental à la fois au plan :

- des écritures chorégraphique et musicale, absolument interdépendantes
- des écritures scénographique et lumière
- du matériau sonore et de la composition qui explorent notamment les sons intérieurs du corps, influx nerveux et musculaire, circulation du sang, vibrations des flux, etc. Mais aussi comment un morceau d'ADN peut faire partition et résonner.
- technologique avec :
  - la création d'une lutherie d'instruments électroniques spécifiques permettant le jeu en temps réel
  - l'adaptation et le détournement de capteurs biométriques disposés sur la peau
  - la programmation de logiciels permettant la transformation des signaux récoltés.
- clinique avec l'exploration des effets du contact de la peau sur différents matériaux, de la transpiration, etc.
- des sciences de la vie et des sciences humaines, prenant pour base de nombreuses références, et avec la collaboration d'Anne Varichon, ethnologue, Luc Diaz, psychiatre et psychanalyste et David Geneviève, professeur de génétique au CHU de Montpellier.

MAGUELONE VIDAL

MISE EN SCÈNE - DRAMATURGIE - COMPOSITION - ELECTRONIQUE

Compositrice, metteuse en scène, musicienne et performeuse, Maguelone Vidal développe un champ artistique singulier.

Elle explore les relations poétiques et sensorielles entre le corps et le son, et crée des dispositifs scéniques et sonores qui invitent le spectateur à une approche synesthésique de la musique.

Son parcours débute par des études de piano classique et des études de médecine qu'elle mène jusqu'à leur terme. Elle se consacre ensuite au saxophone, qu'elle étudie auprès d'André Villéger, et se passionne pour la création contemporaine et la pratique de l'improvisation. Elle se forme auprès de Dave Liebman, Bernard Lubat, Chris Potter, Raymond Boni et Joëlle Léandre.

Elle joue ensuite régulièrement sur la scène française et européenne avec Joëlle Léandre, Pascal Contet, Bruno Chevillon, Didier Petit, Catherine Jauniaux, Christine Wodrascka, Jean-Luc Cappozzo, Dalila Khatir, Michel Godard, Raymond Boni, Géraldine Keller et bien d'autres.

Vivement intéressée par le croisement des champs artistiques, elle écrit pour des chorégraphes, des metteurs en scène et multiplie les performances avec des poètes sonores, des auteurs et autrices, des comédien·ne·s ou des plasticien·ne·s.

Elle conçoit alors des créations musicales : *POUR SUITE* (2008), une série de créations spécifiquement élaborées en écho à des expositions ou des collections d'art contemporain, *QUATRE* (2010), création pour deux instruments à vent et deux contrebasses avec Joëlle Léandre, Jean-Luc Cappozzo et Bruno Chevillon, et *ENCORE* (2011) création en duo avec l'accordéoniste Pascal Contet.

Aujourd'hui elle crée, compose et met en scène des spectacles vivants résolument interdisciplinaires qui s'originent dans la musique et dans le son :

- *LE CŒUR DU SON* (2011), performance chorégraphique et sonore créée en collaboration avec le chorégraphe Fabrice Ramalingom.
- *BOUTÈS, CELUI QUI SAUTE* (2012), petit opéra contemporain, mythologique et maritime sur le texte de Pascal Quignard pour voix, saxophones et violoncelle, avec Catherine Jauniaux et Didier Petit, mis en espace par le chorégraphe Laurent Pichaud et en lumière par le designer Huub Ubbens.
- *VOUS* (2013), création entièrement électroacoustique réalisée à partir d'enregistrements effectués dans des ateliers de création de vêtements pour le défilé Change to Chance pour Esmod International.
- *HISTOIRES D'ŒIL* (2014), ciné-concert sur trois films mythiques du cinéma surréaliste en duo avec Bruno Chevillon.
- *COCHLEA*, une histoire intime du souffle à nos oreilles (2014), solo en forme d'autoportrait sur le souffle qui nous meut dans tous les sens du terme, en complicité la metteuse en scène Eva Vallejo et la danseuse I Fang Lin.

- *AIR VIVANT* (2016), performance sonore et chorégraphique pour cinquante performeur.euse·s volontaires en collaboration avec le chorégraphe Fabrice Ramalingom et en coproduction avec ICI – Centre Chorégraphique National de Montpellier Occitanie et le Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie.
- *LA TENTATION DES PIEUVRES* (2017), odyssée gastrophonique pour un cuisinier, quatre musiciens et cent convives, créée au Centre Dramatique National de Reims. Ce spectacle a été présenté, en 2018 et 2019, à la Philharmonie de Paris, à l'Arsenal Cité Musicale Metz, au Nouveau Théâtre de Montreuil - Centre Dramatique National, à la Maison de la Musique de Nanterre, sur les Scènes Nationales d'Orléans, Perpignan, Mâcon, Le Mans, et dans de nombreux festivals en France et en Belgique. La tournée se poursuit en 2020 et 2021.
- *L'AMOUR DES COMMENCEMENTS* création 2019 pour huit comédien·ne·s de La Bulle Bleue, troupe permanente d'actrices et d'acteurs professionnels en situation de handicap, fait œuvre d'une écriture polyphonique, à la fois musicale, chorégraphique, textuelle, scénographique et lumineuse. Grâce à un dispositif scénique et sonore pleinement immersif, elle engage le public dans une cérémonie païenne entre transe et opéra, entre théâtre et performance, entre réalité et rêve partagé.

Enfin, la transmission fait partie intégrante de sa démarche artistique avec de nombreux projets de création dans divers établissements publics : conservatoires, lycées, collèges, centres hospitaliers universitaires, écoles des beaux arts, centres chorégraphiques nationaux.

ARTISTE ASSOCIÉE

Maguelone Vidal est artiste accompagnée par L'Archipel, Scène Nationale de PERPIGNAN, pour les saisons 2020/2021 et 2021/2022. Elle est également artiste associée à La Bulle Bleue, ESAT artistique et culturel à MONTPELLIER, pour les saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.

DISCOGRAPHIE

Un CD Trace par le trio Joëlle Léandre - Maguelone Vidal - Raymond Boni paru en septembre 2009 sur le label Red Toucan (Canada), distribution Orkhêstra International

PRESSE

Maguelone Vidal, la conceptrice du spectacle, n'est pas seulement une musicienne aguerrie, elle est poète.

Evelyne Trân, Le Monde.fr, septembre 2018

Elle se jette à corps perdu au centre du dispositif sensoriel qui fait claquer le son et la voix dans l'espace. Une performance à découvrir !

Rosita Boisseau, Télérama, novembre 2016

Maguelone Vidal, en subtile exploratrice du souffle, touche l'histoire intime. Toutes perceptions assurées !

MJ Latorre, La Marseillaise, novembre 2014

Qu'est-ce que le souffle ? C'est le commencement et la fin, c'est la vie en résumé. Rien que ça. Maguelone Vidal touche à la fois à la permanence et à l'éphémère.

Amelie Blaustein Niddam, Toute la Culture, novembre 2016

Maguelone Vidal apprivoise la mécanique de l'oreille, du corps et du souffle. On découvre et on s'émerveille.

Araso, 800 signes, novembre 2016

HANNA HEDMAN

ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE

Suédoise d'origine éthiopienne, Hanna Hedman, née en 1976, se forme à la danse à l'École Royale du Ballet Suédois à Stockholm. Elle s'installe en France en 1996 et travaille d'abord dans des Centres Chorégraphiques Nationaux en tant qu'interprète auprès de Joëlle Bouvier et Régis Obadia à Angers, ou Hervé Robbe au Havre, pour plusieurs pièces.

Depuis 2001, elle a mène sa carrière auprès de chorégraphes comme Alain Buffard, Christian Rizzo, Benoît Lachambre, Fabrice Lambert, Nature Theater of Oklahoma, Sylvain Prunenec, Boris Charmatz, Nadia Beugré, Isabelle Schad, Olga de Soto, François Verret, Mette Ingvarsten, etc. En 2004, elle co-signe la création California Roll de l'ensemble Good Work production.

Hanna Hedman travaille également pour le théâtre avec le metteur en scène Jean-Yves Ruf.

Enfin, elle développe un rôle d'assistante aux chorégraphes pour de nombreux projets avec Benoît Lachambre (2002-2013), avec qui elle crée et interprète un solo dans le cadre du «vif du sujet» au festival d'Avignon en 2002, Isabelle Schad (de 2003 à 2011) et Fabrice Lambert (depuis 2001).

Parallèlement, elle obtient, en 2013, le diplôme d'Éducateur somatique par le mouvement de la formation Body Mind Centering à Paris.

RAFAELLE RINAUDO

HARPE ÉLECTRIQUE

Harpiste et improvisatrice, Rafaelle Rinaudo fait partie de cette génération de musiciens manifestant une même curiosité pour la création de musique savante que pour les formes les plus expérimentales du rock de la musique électronique et les performances pluridisciplinaires.

Durant ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, elle élabore un dispositif de harpe électroacoustique avec lequel elle obtient un prix d'improvisation générative avec mention « Très bien » à l'unanimité avec les félicitations du jury.

Depuis lors, elle est une musicienne et électroacousticienne prolifique, créative, enthousiaste et dégourdie. Passionnée par son instrument, Rafaelle Rinaudo travaille depuis plusieurs années à l'intégration de la harpe dans les musiques nouvelles et à la création d'un répertoire musical innovant.

Rafaelle a bénéficié du programme Kreiz Breizh Akademi 3, elle a été lauréate de Jazz Migration 2014 et Twelve Point 2014 avec Five 38. Elle a été également boursière Adami CPMDT et de Culture France.

Sa collaboration avec la plasticienne Lison de Ridder a été soutenue par les Chantiers des Détours de Babel 2015.

Actuellement elle fait partie de la deuxième sélection de The Bridge, son travail avec le groupe Ikui Doki (free jazz de chambre) est lauréat Jazz Migration #3, et fait partie de la sélection des Jeunesses musicales de France.

PHILIPPE CORNUS

PERCUSSIONS

Philippe Cornus découvre la musique et les percussions dans un cadre familial, dans lequel il se produit lors de concerts festifs dans le domaine du jazz. Lien entre oralité et l'écrit, improvisation, expériences pluridisciplinaires et théâtralité du musicien, vont désormais être les mots clés de sa démarche et de son parcours artistique.

Tout en se formant au Conservatoire National de Région d'Avignon (84), notamment avec André Jaume en jazz, et au Conservatoire National de Région de Versailles (78) avec Sylvio Gualda, il multiplie les collaborations avec des structures prestigieuses (Orchestre National de l'Opéra de Paris, Orchestre Symphonique Lyrique d'Avignon, Chorégies d'Orange) et obtient des distinctions dans différents concours (Grand Prix Tremplin Jazz d'Avignon, lauréat du Concours International T.I.M de Rome).

Défricheur de nouveaux champs d'expression, intégrant la dimension théâtrale dans son jeu, passionné par les aventures interdisciplinaires, il participe à de nombreuses performances dans le cadre de collectifs d'artistes (Théâtre de Gagny, Marathon artistique de l'Isle sur la Sorgue, Théâtre de l'Étoile du Nord à Tunis, Musée d'Arts Américain de Giverny, Maison des Métallos à Paris...), notamment avec les metteurs en scène Nicolas Slawny de la Compagnie Brouill'arts et Richard Dubelski, la chorégraphe italienne Giovana Velardi, les musiciens Alexandre Tharaud, Éric Lesage, Christophe Monniot, Philippe Deschepper, Wilfried Wedling, Jean-François Ziegel ...

Philippe Cornus a été membre de l'ensemble Laborintus de 2003 à 2011 et est percussionniste du Trio Suo Tempore. Il se produit également au sein des ensembles de musique d'aujourd'hui comme Ars Nova, TM+ ou Court Circuit, et est percussionniste de l'Orchestre de Besançon-Franche-Comté.

Titulaire du Certificat d'Aptitude, il développe une réflexion pédagogique sur l'enseignement de la percussion contemporaine : une pratique ouverte sur les musiques savantes et populaires liant l'écrit et l'oralité, le geste musical et le travail scénique. Il est actuellement Professeur de percussions au Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon (25).

VIVIEN TRELCAT

LUTHERIE INFORMATIQUE ET CORÉALISATION MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Dans un rapport immédiat avec les machines musicales des années 80-90 et les guitares, il consacre son enfance à l'exploration empirique des sons électriques et électroniques. Il étudie la musique et la composition électroacoustique à l'UFR de Musicologie de Reims auprès de Jean Luc Hervé et Jean Marc Chouvel, puis à l'atelier de création de Césaré avec Christian Sebille avant de terminer sa formation à l'Ircam.

Dans ses compositions électroacoustiques, il fait une large place à l'accident, à l'artefact, au hasard, en gardant un rapport direct aux gestes et au corps. Rumeurs, reflets et jeux de transparence se mêlent en un tableau sonore, dans des pièces influencées par les musiques répétitives, improvisées ou extra-européennes.

Récemment il travaille auprès de la designeuse culinaire Delphine Huguet sur le rapport entre son et gastronomie, à travers le spectacle/performance Sensitive Explosion, puis Sfoound, ou des haut-parleurs interviennent activement dans la préparation des recettes. Artiste multi facettes, Il crée le groupe de musique pop John Grape dans lequel il évolue en tant que compositeur, chanteur et instrumentiste. John Grape a été lauréat du Fair 2012 et dans les découvertes du Printemps de Bourges 2011

Assistant musical au sein de l'équipe de Césaré de 2003 à 2010, il a travaillé principalement aux côtés de Christian Sebille, notamment sur la suite de pièces mixtes Villes imaginées et sur diverses expériences de musiques improvisées, ainsi qu'auprès de compositeurs tels Jean Christophe Feldhandler, Patrick Marcland, Jean Luc Hervé, Arnaud Petit, Patricia Dallio, Patrick Défossez, etc.

En 2015, il rencontre Pierre Badaroux et intègre la Compagnie Miczzaj dans laquelle il assure le rôle principal d'électroacousticien. Il développe également auprès d'Olivia Kryger, Odja Llorca, Bruno Angelini et de Didier Petit une lutherie mêlant soundflieds, synthèse analogique, guitares, corps sonores, et traitements électronique.

Engagé dans la médiation avec le public et la transition, il anime des ateliers de pratique artistique notamment au sein de Miczzaj et de Sonopopee, collectif rémois qu'il dirige depuis 2016. Il intervient par ailleurs régulièrement à l'École Supérieure d'Art et Design de Reims dans le cadre de workshops sur le design sonore et la création électroacoustique.

MATTHIEU DOZE

COLLABORATION À LA DRAMATURGIE

Étudie la danse auprès de Joëlle Faure à Marseille, au Merce Cunningham Studio à New York, puis au sein de la deuxième cellule d'insertion professionnelle de la compagnie Bagouet à Montpellier. Il sera interprète à la création de Necesito et So Schnell les deux dernières pièces de Dominique Bagouet, ainsi que dans des reprises du Saut de l'ange, Les Petites pièces de Berlin, Meublé sommairement, puis enfin dans *One story*, as in falling la pièce que Trisha Brown viendra réaliser avec les danseurs de la compagnie Bagouet en 1992.

Toujours d'abord interprète, il fait route ensuite avec Daniel Larrieu, Olivia Grandville, Alain Buffard, le Quatuor Albrecht Knust, Loïc Touzé, Christian Rizzo, Emmanuelle Huynh, Fanny de Chaillé, Claudia Triozzi, Fabrice Ramalingom, etc

Attentif aux rencontres, il coopère aussi bien avec des plasticiens, des cinéastes, des metteurs en scène, des musiciens, des photographes.

Depuis sous eXposé, performance pour un danseur, deux assistants, et trois projecteurs super8 présenté à Tours dans la cave d'un café en 1996, son travail cherche à projeter le corps, ses mouvements, ses gestes, dans des espaces singuliers toujours soucieux d'ici et de maintenant, de poétique et de politique, à travers des performances, des installations, des films, des partitions sonores, des enseignements...

©Photo : Frank Boulanger

FABRICE RAMALINGOM

ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE

Fabrice Ramalingom est artiste chorégraphique : chorégraphe, danseur, performeur, transmetteur, enseignant, pédagogue, dramaturge, etc.

Après des études au Centre national de danse contemporaine à Angers, il commence sa carrière de danseur-interprète auprès de Dominique Bagouet et Trisha Brown et poursuit ensuite auprès d'Hervé Robbe, Benoît Lachambre, Boris Charmatz et Anne Collod.

Parallèlement à l'aventure de la cie La Camionetta qu'il co-fonde avec Hélène Cathala, il s'engage dans celle des Carnets Bagouet, cellule de réflexion et de transmission des œuvres du chorégraphe disparu, et celle de *Changement de propriétaire*, lieu alternatif transdisciplinaire de production et de création.

Au sein de la compagnie R.A.M.a qu'il fonde en 2006, il crée 14 pièces dans lesquelles il interroge les notions du vivre ensemble et de l'émancipation.

Fabrice collabore aussi avec des artistes d'autres disciplines comme les metteurs en scène Marc Baylet, Jean- Michel Ribes, Vincent Ecrepont, la musicienne Maguelone Vidal, la réalisatrice Valérie Donzelli, les réalisateurs Olivier Ducatel et Jacques Martineau, l'écrivaine Emmanuelle Bayamack-Tam et la chanteuse Vanessa Paradis.

CATHERINE SARDI

CRÉATION COSTUMES

Petite fille de couturière, arrière-petite-fille de posticheur à la Comédie Française, née en Bruxelles en 1970, de nationalité à la fois suisse et italienne puis française, elle passe deux années en BTS de commerce international à Zurich. Elle s'envole vers les Caraïbes au tout début des années 90. Elle passera plusieurs années sur différents voiliers à travers l'Atlantique avant de se fixer une première fois à Sète. Puis elle séjourne quelques années à Paris où elle travaille en tant qu'assistante de production sur divers projets TV, dans l'édition ou en tant qu'assistante de photographe.

De retour à Sète, elle donne naissance à sa fille Pauline en 1998. Elle est alors sollicitée par la Compagnie Volubilis pour réaliser ses premiers costumes. Encouragée par les critiques, elle suit alors des formations techniques. Depuis ces années, Catherine Sardi se consacre entièrement à cette activité : création de costumes, habillage, régie, machinerie, le plateau est sa géographie. Les lieux d'art contemporain aussi puisqu'elle collabore régulièrement avec des artistes plasticien.nes, des musées, des centres d 'Art .

Très attachée à une relation forte aux acteur.trices, danseur.ses aussi bien qu'aux mises en scène, aux textes et à la dramaturgie, elle développe un travail de costumière guidé essentiellement par une relation idéale entre un corps et un costume. Qu'il s'agisse de théâtre, de danse ou de cirque, les contraintes du costume cherchent à s'effacer au profit du jeu.

EMMANUEL DUCHEMIN

INGÉNIEUR DU SON

Après une formation de technicien d'exploitation son à l'Institut National de l'Audiovisuel en 1998, il sonorise divers ensembles dans les domaines du jazz et des musiques acoustiques. Il travaille comme régisseur son et vidéo pour le Théâtre d'Arles depuis 2001, pour le Domaine d'O à Montpellier depuis 2014 et accompagne des compagnies pour lesquelles il réalise aussi des bandes son de spectacle (Le Philharmonique de la Roquette, ciné-concerts, Cie La Morena – Emmanuelle Bunel, Maguelone Vidal).

ROMAIN DE LAGARDE

CRÉATION LUMIÈRE

Romain de Lagarde se forme à l'éclairage depuis 2002. Diplômé d'un DMA de régie de spectacle option lumière, il suit le parcours « réalisation lumière » à l'ENSATT - Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre - d'où il sort diplômé en 2009.

Il devient alors l'assistant de Maryse Gautier pour *Cosi fan Tutte* à l'Opéra de Dijon, pour *La Strada*, à l'Opéra de Strasbourg, et pour plusieurs pièces du chorégraphe Fabrice Ramalingom. Il travaille, également en tant qu'assistant, auprès de Joel Hourbeight - pour différentes créations à l'Opéra de Toulon, pour *Der Freischütz*, au théâtre à la Colline à Paris, pour *Un long voyage du jour à la nuit* mis en scène par Célie Pauthe au Théâtre National de Strasbourg, pour *Du mariage au divorce* mis en scène par Alain Françon - , mais aussi auprès des créateurs lumière Daniel Levy et Yukiko Yoshimoto - qui éclaire les pièces de Ushio Amagatsu - .

En tant qu'éclairagiste, il s'inscrit dans de nombreux projets au théâtre, avec *Nous dans le désordre* d'Estelle Savasta, *Pale Blue Dot* et *Cannes* de la Cie Y du metteur en scène Etienne Gaudillère, *20mSv* du metteur en scène Bruno Meyssat, *Mauser* mis en scène par Mathias Langhoff.

Il développe aussi un vif intérêt pour la danse et collabore avec le Ballet du Rhin pour plusieurs productions, Matias Tripodi pour *Maria de Buenos Aires*, Antonio de Rosa et Mattia Russo pour *Pagliaccio*, Bruno Bouché pour *4od*, Agathe Djokam pour *A qui le tour*, et prochainement Robyn Orlin.

Enfin, dans le champ du cirque contemporain, il collabore avec Boris Gibé pour la création *L'Absolu*, la compagnie Galapiat pour *Risques Zéro*, *MAD in FINLAND*, *Château Descartes*, la compagnie Anomalie pour *Château Descartes* et *Dans le ventre de la Ballerine* et la compagnie Jupon pour *Ensemble*.

EMMANUELLE DEBEUSSCHER

SCÉNOGRAPHIE

Scénographe, constructrice et régisseuse plateau, Emmanuelle Debeusscher est membre fondateur de la compagnie Adesso e Sempre. Elle conçoit et réalise la plupart des scénographies des mises en scène de Julien Bouffier depuis 1996, dont quatre d'entre elles en collaboration avec les ateliers de construction du Centre Dramatique National de Montpellier.

Elle crée des espaces et scénographies pour Marc Baylet, Hélène Cathala, Yann Lheureux, Fabrice Ramalingom, Claire Le Michel, Fabrice Andrivon, Christophe Laluque, Frédéric Borie, Lonely Circus, Hélène Soulié, Claire Engel, Mitia Fedotenko, Maguelone Vidal, Julie Benegmos, Primesautier Théâtre et Didier Ruiz.

Elle construit pour Jane Joyet scénographe de Richard Mitou, Cyril Teste scénographe de Marion Pélissier, le peintre André Cervera, le vidéaste-plasticien Guillaume Robert, et assiste Gillone Brun et Julien Bureau scénographes de Jean-Marc Bourg.

Ainsi, depuis une vingtaine d'années, Emmanuelle Debeusscher développe un parcours de compagnonnage avec ses différents metteurs en scène et chorégraphes, de manière continue ou discontinue. Son travail s'oriente, au fur à mesure des expériences, autour de dispositifs questionnant les supports vidéo, la place des spectateurs, l'évolution d'espaces mentaux.

De 2010 à 2016, elle intervient à la faculté Paul Valéry de Montpellier, auprès des étudiants des sections Licence 2 et Licence 3 Théâtre en menant un atelier pratique de scénographie.

Elle poursuit actuellement, depuis 2014, son activité de transmission en tant qu'intervenante maquettiste pour les grands projets des étudiants de l'Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Paris, en section scénographie.

INTENSITÉS

fabrique de créations hybrides

Intensités a été créée fin 2006 à l'initiative de Maguelone Vidal, sa directrice de projets artistiques, pour développer les nouvelles écritures du sonore dans leurs relations structurelles avec les autres champs artistiques et générer des spectacles vivants poly-sensoriels.

Intensités a adopté dès sa création un fonctionnement de compagnie et collabore avec de nombreux.ses artistes et technicien.ne.s présent.e.s année après année ou invité.e.s sur des projets spécifiques.

Son action est pensée à la fois comme une mission de création artistique, de fabrication de lien social et de partage des arts vivants comme bien commun.

La création se développe autour de trois axes essentiels :

- la multidisciplinarité et la fabrique de créations hybrides qui s'originent dans la musique et dans le son, et convoquent tous les sens des spectateur.rice.s, comme *La Tentation des pieuvres*, odyssée gastrophonique pour un cuisinier, quatre musiciens et cent convives.
- l'implication du public de tous âges et de tous horizons dans ce que nous nommons les créations partagées car il participe à une grande partie du processus, comme *Le Cœur du son* ou *Air Vivant*, performance sonore et chorégraphique pour trente souffleur.euse.s volontaires
- la recherche musicale, sonore, et technique, qui concerne à la fois la composition, l'instrumentation et les nouvelles technologies ; notre réflexion constante sur la place du spectateur nous amène à concevoir des dispositifs scéniques et sonores singuliers.

Depuis plusieurs années, les créations d'Intensités se construisent en coproduction avec des structures telles que La Comédie de REIMS - Centre Dramatique National, La Muse en Circuit - Centre National de Création Musicale ÎLE-DE-France, Le Théâtre de l'Archipel, Scène Nationale de PERPIGNAN ; L'Arsenal de METZ - Cité de la musique, Le Théâtre de NIMES, Césaré - Centre National de création musicale GRAND-EST, L'Ina - GRM - PARIS, Le Théâtre des Quatre Saisons – GRADIGNAN, I.C.I - Institut Chorégraphique International – Centre Chorégraphique National MONTPELLIER- OCCITANIE, La Ménagerie de Verre - PARIS, La Maison - Centre de Développement Chorégraphique National UZÈS Gard Occitanie, La Fondation Royaumont - ASNIÈRES-SUR-OISE, Le Mémorial du Camp de RIVESALTES, Le Périscope – NÎMES, Le festival Pronomade(s) - Centre National des Arts de la Rue en HAUTE-GARONNE, etc.

La diffusion de nos pièces se développe en France et à l'étranger, dans un réseau très polymorphe constitué à la fois de Centres Dramatiques Nationaux, de Centres Nationaux de Création Musicale, de Scènes Nationales, de Centres Nationaux Chorégraphiques, de Centres de Développement Chorégraphiques, de nombreux festivals, Musées, Centres d'Art, Théâtres de Ville, Scènes conventionnées, etc.

Deux créations – *La Tentation des pieuvres* et *Le Cœur du son* - bénéficient actuellement du soutien de la Charte d'aide à la diffusion artistique signée par l'Onda (Office National de Diffusion Artistique), Arcadi ÎLE-DE-FRANCE, l'Oara NOUVELLE AQUITAINE, l'Odia NORMANDIE, Réseau en Scène-OCCITANIE et Spectacle Vivant en BRETAGNE.

La transmission fait partie intégrante de notre démarche artistique avec de nombreux projets de création dans divers établissements publics : conservatoires, écoles, lycées, collèges, centres hospitaliers universitaires, écoles des beaux arts, centres chorégraphiques nationaux, etc.

Nos partenaires institutionnels essentiels sont le Ministère de la Culture (Drac Occitanie) au titre de l'aide à l'ensemble musical conventionné, la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée au titre du conventionnement et la Ville de Montpellier.

intensités
fabrique de créations hybrides

NOUVEAU SITE INTERNET
www.maguelonevidal.net

CONTACT

PRODUCTION
Nathalie Carcenac
+ 33 (0)6.48.09.23.75
production@maguelonevidal.net

DIFFUSION
Marthe Lemut
+33 (0)6.03.78.20.10
marthe.lemut@ornot.eu

INTENSITÉS
Le Tri Postal, 120 rue Adrien Proby – 34090, Montpellier - France
intensités.asso@free.fr

Intensités reçoit le soutien du Ministère de la Culture (Drac Occitanie) au titre de l'aide à l'ensemble musical conventionné, de la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée au titre du conventionnement et de la Ville de Montpellier.

Intensités est membre de Futurs Composés, réseau national de la création musicale.

Licence entrepreneur de spectacles 2 – 1031588 et 3-1031587

Design graphique - www.nicolasclaveau.com
©Crédit Photos - Marc Ginot

Service de presse
ZEF | 01.43.73.08.88
Isabelle Muraour | 06.18.46.67.37
Emily Jokiel | 06.78.78.80.93
assistées de Swann Blanchet
contact@zef-bureau.fr
www.zef-bureau.fr