

FRANÇOIS CHAIGNAUD CECILIA BENGOLEA

DFS

Espace 1789 / Saint-Ouen
29 novembre

Centre Pompidou
1er - 4 décembre

Saint-Ouen
**espace
1789**

**Centre
Pompidou**

45e édition

« Des danses, des chants, des savoir-faire, des histoires »

Entretien avec François Chaignaud et Cecilia Bengolea

Quelle a été votre première source d'inspiration pour cette nouvelle pièce ?

François Chaignaud : À la suite de *Думи мой - Dumy Moyi* (2013), qui combine danses et chants de diverses origines, j'ai rêvé de partager cette pratique collectivement. Cela m'a conduit à m'intéresser aux traditions de chants polyphoniques. C'est le désir que le chant et la danse traversent les mêmes corps et les mêmes personnes qui a été le premier déclencheur pour moi.

Cecilia Bengolea : Depuis quelques années, je participe à la scène du *dancehall*, danse de rue de Kingston, Jamaïque. J'ai invité des danseuses et danseurs de Kingston à venir co-chorégrapier certaines parties de cette pièce avec nous. Leur répertoire de gestes est comparable à la bibliothèque de Babel, infinie. La culture du *dancehall* me touche particulièrement par l'énergie de survie qui se dégage de la danse et la musique. Dans les *sound-systems* des rues de Kingston, les danseurs s'organisent en *teams* ou *crews*, ils dansent à l'unisson des pas qui figurent des idées, des blagues ou des prières. Avec l'unisson, nous créons un *flow* collectif. Une entité spirituelle qui dépasse l'individu.

Qu'est-ce qui vous attire dans la musique polyphonique ? Et quel répertoire utilisez-vous ?

F. C. : C'est la possibilité de la coexistence de plusieurs

voix en même temps, la possibilité d'être ensemble, d'une manière différente de l'unisson. Pour ce projet, nous utilisons des airs issus de l'œuvre de Guillaume de Machaut (XIIIe siècle). Je suis venu à la musique médiévale via ma découverte de la polyphonie géorgienne, dont la tradition est encore très vivace aujourd'hui, et dont certaines caractéristiques formelles, rythmiques, harmoniques, et symboliques sont étrangement proches de l'*ars nova* de Guillaume de Machaut. Les polyphonies que l'on utilise dans le spectacle m'intéressent pour la qualité très spéciale d'être ensemble qu'elles supposent : il n'y a ni unisson, ni hiérarchie entre les voix, et pourtant, l'œuvre n'advient qu'à la condition d'une très grande écoute, solidarité et interdépendance entre chacun. Par ailleurs, l'œuvre de Machaut nous livre à la fois les échos d'un monde entièrement révolu, régi par une pensée magique et non rationnelle, et ceux d'un monde en pleine transformation qui pose les fondements de ce qui est devenu l'Occident. Ce répertoire, iconique et méconnu, m'apparaît aujourd'hui comme un havre, un défi, et un miroir tendu qui nous interroge.

Qu'est-ce qui rentre en écho, pour vous, entre la musique polyphonique et le dancehall jamaïcain ?

C. B. : On peut trouver des liens, par exemple dans le travail rythmique, la déclinaison de gammes, de principes, de combinatoires. Ce ne sont pas des expressions liées à la modernité européenne, à l'expression individuelle et inconsciente. Il y a une grammaire, des principes régisseurs aux logiques fortes, et pourtant elles sont (partiellement) dégagées de la rationalité classique occidentale.

F. C. : Ce sont des expressions extrêmement différentes et qui trouvent leur origine dans des époques, des géographies et des contextes incomparables. Mais pourtant leur étude conjointe nous a confrontés à deux pratiques de l'expression artistique collective : le *dancehall* et la polyphonie de Guillaume de Machaut supposent d'être plusieurs et d'être ensemble. Au-delà du contraste des références, ces danses et ces chants sont surtout des manières de former une communauté ensorcelée, de vibrer, de produire des harmonies visuelles et sonores.

Qu'est-ce qui vous amène à chorégrapier à deux plutôt qu'individuellement ?

F. C. : Notre première pièce *Pâquerette* en 2005 consistait à revendiquer la pénétrabilité de nos corps. Depuis, tout en poursuivant chacun un travail personnel, nous avons construit un dialogue qui conserve cette motivation. Dans *DFS*, l'imprégnation mutuelle de nos différentes pratiques et le partage de celles-ci avec des danseuses qui n'en sont pas spécialistes dessinent aussi une volonté de ne pas enfermer les artistes et les individus dans un langage, une identité, une histoire.

C. B. : En imaginant ensemble cette pièce, nous imaginons ainsi des corps qui traversent des danses, des chants, des savoir-faire, des histoires qui souvent sont clos sur eux-mêmes, dans des enclaves étanches.

Propos recueillis par Laura Cappelle
Mai 2016

François Chaignaud et Cecilia Bengolea

François Chaignaud étudie la danse depuis l'âge de six ans. Il est diplômé en 2003 du Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris et collabore avec plusieurs chorégraphes, dont Boris Charmatz, Alain Buffard, Gilles Jobin. Depuis *He's One that Goes to Sea for Nothing but to Make him sick* (2004) jusqu'à *Думи мой - Dumy Moyi* (2013), il crée des performances dans lesquelles s'articulent danses et chants, dans les lieux les plus divers, à la croisée de différentes inspirations.

Cecilia Bengolea se forme aux danses urbaines et suit le cursus de danses ancestrales, dites anthropologiques, de Eugenio Barba. Elle étudie la philosophie et l'histoire de l'art à l'Université de Buenos Aires. En 2001, elle s'installe à Paris et suit dès 2004 la formation Ex.e.r.c.e à Montpellier. En tant qu'interprète et chorégraphe, elle travaille notamment avec Claudia Triozzi, Marc Tompkins et Mathilde Monnier.

Depuis 2005, un dialogue soutenu entre François Chaignaud et Cecilia Bengolea donne vie à des œuvres hétéroclites présentées dans le monde entier. Ensemble, ils créent *Pâquerette*, *Sylphides*, *Castor et Pollux*, *Danses Libres*, (*M*)*IMOSA*, *altered natives Say Yes To Another Excess - TWERK*, *Dub Love*, *How Slow The Wind*, *Devoted*. Ils font partie des premiers chorégraphes invités à travailler avec le Wuppertal Tanztheater depuis la mort de Pina Bausch. Ils y créent *The Lighters' Dancehall Polyphony* en 2015. Ils sont artistes associés à Bonlieu Scène nationale Annecy. www.vlovajobpru.com

DFS

Conception, Cecilia Bengolea, François Chaignaud

Collaboration chorégraphique, Damion BG Dancer, Joan Mendy
Interprétation, Cecilia Bengolea, Damion BG Dancer, François Chaignaud, Valeria Lanzara, Joan Mendy, Erika Miyauchi, Shihya Peng
Chefs de chant, Cécile Banquey, Baptiste Chopin, Alix Debaecker, Eugénie de Mey, Marie Picaut, Celia Stroom
Régie générale, création lumière, collaboration dramaturgique, Jean-Marc Ségalen // Vidéo, Giddy Elite Team // Conception costumes, Cecilia Bengolea, François Chaignaud // Réalisation costumes, Méryl Coster, Florence Demingeon, France Lorenzi // Administration/ Production, Anne Reungoat, Jeanne Lefèvre, Céline Peychet // Diffusion, Sarah De Ganck / Art Happens

Production déléguée Vlovajob Pru

Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy et La Bâtie-Festival de Genève dans le cadre du programme INTERREG France-Suisse 2014-2020, Club Création Entreprises Annecy ; L'échangeur - CDC Hauts-de-France ; Biennale de la Danse de Lyon 2016 ; Opéra de Lille ; deSingel (Anvers) ; Salder's Wells (Londres) ; CCN2-Grenoble dans le cadre de l'Accueil Studio ; CDC Toulouse/Midi-Pyrénées ; CND Angers dans le cadre de l'Accueil Studio ; PACT Zollverein Essen ; Gessnerallee Zürich ; La Pop Paris ; Les Spectacles vivants - Centre Pompidou (Paris) ; Festival d'Automne à Paris
Coréalisation Les Spectacles vivants - Centre Pompidou (Paris) ; Festival d'Automne à Paris pour les représentations au Centre Pompidou

Avec le soutien de l'Institut Français Paris (2014 et 2015), FIACRE (Fonds d'Innovation Artistique et Culturelle en Rhône-Alpes), Ménagerie de verre Paris - Studiolab, CND Centre national de la danse Pantin - accueil en résidence
Avec le soutien de Van Cleef & Arpels, mécène de la danse au Centre Pompidou

Van Cleef & Arpels

Avec le soutien de l'Onda à l'Espace 1789

Remerciements aux danseurs invités de Jamaïque : Dancing Rebel, Giddy Elite Team, Nicky Trice Rifical Team, O'shean et Suns French Squad et Rudey Legacy ; ainsi qu'à Mélodie France, Geoffroy Jourdain (les Cris de Paris) et Élodie Tessier.

Spectacle répété en résidence à Bonlieu Scène nationale Annecy et créé le 12 septembre 2016 à La Bâtie-Festival de Genève

Durée : 1h

François Chaignaud et Cecilia Bengolea au Festival d'Automne à Paris

2011 : *Castor et Pollux* (T2G - Théâtre de Gennevilliers) / *Sylphides* (Centre Pompidou) // 2012 : *altered natives Say Yes to Another Excess - TWERK* (Centre Pompidou)

François Chaignaud au Festival d'Automne à Paris

2013 : *Думи мой - Dumy Moyi* (Maison de l'Architecture / Café A)

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

www.centrepompidou.fr - 01 44 78 12 33

www.espace-1789.com - 01 40 11 70 72

Photo : © François Chaignaud

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

* Spectacles présentés
par l'Espace 1789 / Saint-Ouen
et/ou le Centre Pompidou
et le Festival d'Automne à Paris

Partenaires média de l'édition 2016

