

SAMA

ROLAND AUZET

ARUSHI MUDGAL

CREATION 2014-2015

« SAMA »
Arushi Mudgal et Roland Auzet
 2014 2015 et 2015 2016

(DR)

Tout sera le fruit d'une écoute extrême.

Tout d'abord, la présence insolite des corps, de leurs différences et des objets visuels et sonores dans l'espace scénique. Tout comme l'environnement sonore de la nature tient parfois de la symphonie, la musique jouée en scène sera le plus juste rapport entre le geste musical et chorégraphique. D'abord le silence, et peu à peu, sous les doigts de l'un ou les pieds de l'autre, la mission sera le devenir des objets générateurs de sons, habités d'une vibration propre.

(DR)

Dans l'espace peu à peu démultiplié par les objets mouvants (scénographie mobile), l'un et l'autre se questionneront. Ils mettront en œuvre une communauté de gestes, se rapprocheront, s'imiteront et se répondront.

Les thèmes seront : la sensualité, le trouble d'un homme et d'une femme, l'in-complicité de leurs cultures, leurs désirs profonds de dire ensemble et l'écho du monde pour conjurer le sort de leurs différences. La poésie naîtra de l'étrange manipulation qui joue sur l'échange, la magie et l'illusion.

Martine Dionisio – Tel: +33(0)1 48 04 08 59 – +33(0)6 83 88 82 63
martine.dionisio@scenesdelaterre.com

(DR)

Illusion des corps, des mains ou des pieds qui frappent... Des visages qui cherchent... Faut-il regarder ?
Écouter ?

(DR)

Arushi Mudgal et **Roland Auzet** revisitent leurs mondes, leurs traditions et confrontent leurs univers si loin et tellement proche. Quelques mois avant la création de leur spectacle, les mots d'ordre sont : **“Se concentrer sur l'essence de la musique comme matériau et espace de jeu en soit. Ecrire et jouer, pour créer l'intérêt sonore dans l'espace, des points de vue curieux et insolites.”** L'espace et la musique viendront pour autant nous rappeler à la modernité. Les sons, les gestes, les corps, les objets, tous se regroupent autour d'émotions sonores et visuelles. La tension naîtra de la friction entre ces corps volontaires et la résistance des choses.

(DR)

Cette relation tiendra de la joute et de la chorégraphie, de l'affrontement et du dialogue.

Roland Auzet
Février 2013

(DR)

Martine Dionisio – Tel: +33(0)1 48 04 08 59 – +33(0)6 83 88 82 63
martine.dionisio@scenesdelaterre.com

Générique

Producteurs

Cie Act Opus – Roland Auzet
Interarts Lausanne

Coproducteurs :

Steps, Festival de danse du pour cent culturel Migros - Théâtre de la Renaissance, Scène conventionnée pour le théâtre et la musique, Oullins – Grand Lyon – Musée du quai Branly

Avec le soutien

De la Biennale de Lyon, du Théâtre de Vienne, de l'Hexagone de Meylan, du Théâtre de Privas, du Rive Gauche – Scène conventionnée pour la danse de Saint-Etienne-du-Rouvray

Projet et mise en scène

Roland Auzet

Chorégraphie

Arushi Mudgal

Création des instruments

Robert Hébrard

Création lumière :

Christophe Pitoiset

Création son :

Max Bruckert

Réalisation des costumes

Vérane Mounier

Avec

Arushi Mudgal et Roland Auzet

Direction de production Interarts

Chantal Larguier

Assistante

Sarah Bonjean

Administrateur Interarts

Jean Mathiot

Directeur technique et régie lumière Interarts

Philippe Lambert

Régie son :

Max Bruckert

Régie Plateau

Eric Grenot

Diffusion :

Scènes de la Terre : Martine Dionisio

Première rencontre – copyright Christian Watty

Martine Dionisio – Tel: +33(0)1 48 04 08 59 – +33(0)6 83 88 82 63

martine.dionisio@scenesdelaterre.com

Arushi Mudgal

Née en 1986 dans une famille de musiciens, Arushi Mudgal a eu la chance de découvrir la musique et la danse à l'institut Gandharva Mahavidyalaya, créé par son grand-père Vinaya Chandra Maudgalya, et actuellement dirigé par son père Padmashree Madhup Mudgal. C'est à l'âge de cinq ans qu'elle a commencé à apprendre l'Odissi auprès de sa tante, la célèbre Padmashree Madhavi Mudgal, mais s'est aussi initiée très jeune au chant classique. Très vite, elle s'est produite, en Inde comme à l'étranger, au sein de la troupe de son gourou, notamment au Brésil, en France (Théâtre de la Ville), en Allemagne (Berlin Festspiele) et au Maroc (Festival de Fez) où elle a eu l'honneur de danser avec le maître légendaire Kelucharan Mohapatra et sa tante Madhavi Mudgal, un récital inoubliable illustrant la continuité de la tradition de la danse indienne par trois générations d'artistes. Aujourd'hui présente dans les festivals du monde entier, Arushi a notamment été invitée en 2008 par Pina Bausch pour se produire au festival de danse de Dusseldorf. Etoile montante de l'Odissi, Arushi Mudgal est fascinante de jeunesse et de virtuosité. Sa grâce enthousiasme publics et medias.

La danse Odissi est apparue dans la région d'Orissa, à l'est de l'Inde. A l'origine, cet art fut essentiellement pratiqué par les devadâsî, danseuses des temples dédiées à la divinité, mais aussi par de jeunes garçons, les gotipua.

Quoi qu'il en soit, l'Odissi évoque avant tout une vision indienne de la féminité. La sensualité et la délicatesse sont mises en avant à travers les mouvements complexes de la tête, du buste et du torse en résonance au principe de Tribhanga, base de la sculpture indienne qui impose aux différents éléments du corps de suivre une ligne sinueuse. Les thèmes invoqués sont souvent d'ordre religieux et mythologique, et s'inspirent notamment de l'amour de Krishna et Radha.

« Arushi opened the festival with one of the most delicate and aesthetic performances one has seen in a long time... Arushi reveals a fine blend of inherited talent, hard work and individual passion... » The Hindu, Delhi, 2006

(DR)

Martine Dionisio – Tel: +33(0)1 48 04 08 59 – +33(0)6 83 88 82 63
martine.dionisio@scenesdelaterre.com

Roland Auzet est un compositeur et metteur en scène qui se définit lui-même comme un « écrivain de plateau », directeur général et artistique du Théâtre de la Renaissance d'Oullins depuis juin 2011, Roland Auzet est un artiste polymorphe.

(Roland Auzet –copyright Guy Vivien)

Elève de Georges Bœuf (composition) et de Gérard Bazus (percussion) au Conservatoire de Marseille, puis de Gaston Sylvestre au Conservatoire de Rueil-Malmaison, avant d'entrer au Conservatoire de Paris et à l'École de Cirque d'Annie Fratellini, Roland Auzet a été lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet en 1991. Il réalise l'année suivante le drame musical *Histoire d'un Faust* avec Iannis Xenakis dont il dit : « Il est le maître que je relis sans cesse, et avec qui j'essaie de me frayer un chemin de pensée et de construction des projets que je conduis. »

En 1997, Auzet suit le cursus de Composition et d'informatique musicale de l'IRCAM, dans le cadre duquel il conçoit *OROC.PAT*, suivi du *Cirque Tambour*, et de *Schlag !*. Il réalise ensuite plusieurs projets artistiques en collaboration avec des artistes de cirque (Jérôme Thomas, Mathurin Bolze), des plasticiens comme Giuseppe Penone, des chorégraphes (Angelin Preljocaj, François Raffinot), des metteurs en scène (Jean-Louis Hourdin).

Il fonde en 2000 la compagnie Act-Opus avec laquelle il est en résidence à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône entre 2005 et 2011. Il y compose et met en scène ses projets, construits à partir de textes d'Ovide, Maurice Dantec, Rainald Goetz, Eduardo Arroyo, Fabrice Melquiot, Laurent Gaudé.

Sa vingtaine de pièces de théâtre musical et œuvres scéniques sont pour lui autant de moyens de sensibiliser le public à la musique contemporaine et d'aborder les thèmes fondamentaux de la vie. Ses dernières créations (2012/2013) ont été : *Histoire du soldat* avec Thomas Fersen, *Tu tiens sur tous les fronts* de Christophe Tarkos avec Hervé Pierre et Pascal Duquenne et *Aucun homme n'est une île* de Fabrice Melquiot.

En Mars 2014, la création d'un Opéra de chambre verra le jour en collaboration avec l'Opéra de Lyon.

Créations

- * *Les chemises de nuit n'ont pas de poches* (1997)
- * *OROC.PAT* (1997)
- * *Le cirque du Tambour* (1998), spectacle de cirque, musique et vidéo
- * *Avec Paul Miller* (1999)
- * *La Muse en circuit* (1999), plusieurs projets artistiques expérimentaux
- * *Le vif du sujet* (2001), spectacle chorégraphique, avec François Raffinot
- * *Schlag !* (2003), spectacle de cirque et musique
- * *Oscar, Pièce de cirque* (2005), spectacle de cirque, musique et électronique
- * *Simulacres* (2005), théâtre
- * *Fatal Plumage* (2006), théâtre musical
- * *Théâtre des opérations* (2007)
- * *Le roi Renaud* (2007)
- * *Écoutez la chanson bien douce...n°2* (2008)
- * *Deux hommes jonglaient dans leur tête* (2008)
- * *Lecture d'un monde de la musique* (2008)
- * *Katarakt* (2009), théâtre musical
- * *PAJ* (2009), trio avec Michel Portal, Pierre Jodlowski et Roland Auzet
- * *Panama Al Brown* (2010), théâtre musical
- * *Cathédrale de Misère* (2010), théâtre musical
- * *La nuit des brutes* (2010), théâtre musical
- * *Mille Orphelins* (2011), théâtre musical avec chœur d'enfants
- * *Histoire du soldat* (2012)
- * *Tu tiens sur tous les fronts* (2012)

Artiste pluridisciplinaire, le metteur en scène dirige aussi le théâtre de la Renaissance à Lyon.
Par FRÉDÉRIQUE ROUSSEL (LIBÉRATION DÉCEMBRE 2012)

Une double singularité : un théâtre d'un genre particulier parce que son identité associe théâtre et musique ; un directeur de théâtre d'un genre particulier parce qu'il est, exceptionnellement, compositeur. Roland Auzet, 48 ans, a pris la direction de la scène conventionnée du théâtre de la Renaissance, à Oullins-Grand Lyon, le 1er juin 2011, succédant à Jean Lacornerie parti prendre les rênes du Théâtre de la Croix-Rousse, à Lyon.

Cette ancienne salle communale appelée autrefois Maison du peuple, legs du syndicalisme actif dans une ville qui compte 27 300 habitants aujourd'hui, a fêté ses trente ans le 22 septembre. L'occasion d'arrêter les compteurs : 909 540 spectateurs, 736 spectacles et 2 944 levers de rideau depuis 1982. La Renaissance tente des croisements entre théâtre et musique et accueille régulièrement des compagnies en résidence. Depuis 2006, il coordonne le Bac à traïlle, une structure au cœur du quartier sensible de la Saulaie, qui déploie des actions culturelles de proximité en direction des habitants.

Depuis l'arrivée de Roland Auzet, le théâtre de la Renaissance a ajouté une nouvelle corde à son arc, celle de «maison de production», afin de développer des spectacles qui interrogent le rapport du son

et des mots. «*Peu de structures financent en France ce type de projets*», explique Roland Auzet, qui regrette que la création musicale contemporaine ne dispose pas de davantage de lieux de production et de diffusion, d'ateliers et de plateaux. «*Les écritures sont devenues partagées et les compositeurs pluriels*», remarque cet artiste pluridisciplinaire qui, en septembre, a remis au ministère de la Culture une contribution écrite sur sa vision de la création musicale dans le champ du spectacle vivant.

Sur les planches elles-mêmes, celles de la Renaissance, il a construit une programmation qui allie spectacles contemporains à la croisée des arts, en parallèle de pièces du répertoire classique. Outre *Tu tiens sur tous les fronts*, six spectacles seront produits durant la saison 2012-2013, dont quatre autres créés dans ses murs, comme *Histoire du soldat*, conte musical de Stravinski et texte de Ramuz, avec le chanteur Thomas Fersen, créé le 17 octobre à Oullins et qui sera au théâtre de l'Athénée du 21 février au 2 mars, ou *Aucun homme n'est une île* de Fabrice Melquiot, à destination du jeune public, en création au théâtre de la Renaissance le 29 janvier, avant de partir en tournée.

./.

Photo Emmanuelle Murbach

Martine Dionisio – Tel: +33(0)1 48 04 08 59 – +33(0)6 83 88 82 63
martine.dionisio@scenesdelaterre.com

Robert Hébrard - Concepteur - Constructeur des instruments

Robert Hébrard a toujours pratiqué, de façon assez autodidacte, peinture, sculpture, musique, architecture. Aussi, dès qu'il cesse d'enseigner la philosophie, il invente un chemin personnel de création artistique, alliant intimement musique et arts plastiques. Après plusieurs séjours d'études musicales à Bali puis en Afrique, il crée une grande famille d'instruments de percussion dont il fait varier formes et dimensions jusqu'au gigantesque. Désormais ce sera sa spécialité : l'Architecture Musicale.

En 1981, il crée le GRIMUS (groupe de recherche sur l'instrumentation musicale). C'est dans ce cadre qu'il développe ses divers secteurs d'activité : recherche fondamentale en acoustique instrumentale, réalisations pour des compositeurs et pour le théâtre musical, formation musicale, enseignement du balafon, composition, spectacles vivants, architecture musicale.

En 1995, il met fin à cette forme associative et continue son activité comme artiste libre. Aujourd'hui il a installé ses ateliers près de Vendôme où il se consacre, à côté de la facture instrumentale, à faire vivre un de ses instruments préférés : l'Orgue à anklung.

Robert Hébrard a créé de nombreux instruments pour G.Aperghis, I.Xénakis, F.B. Mache, Bernard Lubat, Steve Lacy, Ariane Mnouchkine, Roland Auzet...

Ses « Architectures Musicales » : les Villages Musicaux d'Anduze et de Rennes Le Château, La Maison du Futuroscope, Le Musée des instruments de Montoire, L'oiseau de feu de Tanger...

Ses expositions : en France Le Centre Pompidou, Le Musée d'Art Moderne, La Cité de la Musique, Musicora, La Chartreuse de Villeneuve les Avignon, Le Barbican Center à Londres, installations à Venise, Florence, Palerme...

Il a donné de nombreux concerts avec le groupe ONKRR (Pablo Cueco, François Bedel, Sylvain Kassap, R.Hébrard) en France et à l'étranger, puis avec le groupe africain FARAFINA.

Aujourd'hui, Robert Hébrard a mis en chantier un nouvel instrumentarium scénique pour la prochaine création avec Roland Auzet et la danseuse indienne Arushi Mugdal.

Christophe Pitoiset – Création lumière

Formé à l'ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), section Lumière Son Plateau, Christophe Pitoiset débute comme éclairagiste au théâtre avec *La nuit et le moment* de Crébillon fils, mis en scène par Jean-Louis Thamin au CDN de Bordeaux Aquitaine (1989).

Il est le créateur lumière des spectacles de Dominique Pitoiset depuis 1993. Il met en lumières les chorégraphies de José Montalvo (*La gloire de Jérôme, Paradis, Le Jardin Io Io Ito Ito, Le rire de la Lyre* à l'Opéra Garnier et *Un nioc de Paradis*) et Faizal Zeghoudi (*Le Sacre du printemps*). Pour le metteur en scène géorgien Rézo Gabriadzé, il réalise les lumières de *Chant pour la Volga* (1997) et *L'Automne de mon printemps* (2002).

Il travaille entre autres avec les metteurs en scène Frédéric Constant, Nicolas Rossier, Michel Berreti, Gilbert Tiberghien, Hervé Loichemol, Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloueil...

Il crée les lumières des opéras mis en scène par Dominique Pitoiset : *Nozze di Figaro* de Mozart à l'Opéra de Lausanne (1995), *Macbeth* de Verdi au Teatro Reggion de Parme (2001), *L'Isola disabitata* de Josef Haydn pour l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris (2005), *Le Tour d'écrin* de Benjamin Britten à l'Opéra National de Bordeaux (2008), *Didon et Enée* d'Henry Purcell pour l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris (2008), *La Bohème* de Puccini au Capitole - Opéra National de Toulouse (2010).

Et également *Le Bal masqué* de Verdi à l'Opéra National de Bordeaux, mis en scène par Carlos Wagner (2008).

On lui doit récemment les créations lumière du spectacle « Le maître des marionnettes » de Dominique Pitoiset avec le Théâtre national des marionnettes de Hanoi ainsi que du spectacle « Andersen au Vietnam » du Théâtre national des marionnettes.

./.

