

LA ZAMPA

magali milian romuald luydlin

www.lazampa.net

REQUIEM

27 septembre 2011 /// Grotte de NIAUX
dans le cadre du Printemps de Septembre 2011

Tournée 2011/2012

**Plan
Bey**

Agence Plan Bey

Dorothee Duplan et Aurélie Baguet

T +33 (0)1 48 06 52 27

bienvenue@planbey.com

REQUIEM

Equipe et partenaires

Conception Magali Milian et Romuald Luydlin

Avec Magali Milian, Romuald Luydlin, Marc Sens

Guitares Marc Sens

Création lumière Pascale Bongiovanni

Réalisation et régie Son Valérie Leroux

Sculpteur Anne Leray

Textes Casey

Production déléguée Compagnie la ZAMPA

Coproduction Théâtre de Nîmes, Scène Nationale d'Albi, Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee (Florence - Italie).

Avec le soutien du Programme Culture de la Commission Européenne, projet 'Focus on Art and Science in the Performing Arts'.

Résidences de création DSN - Dieppe Scène Nationale, Scène nationale d'Albi, Ville de Tournefeuille, Teatro Metastasio à Prato (Italie), La Ferme du Buisson Scène Nationale de Marne-la-Vallée.

Dans le cadre de sa tournée en Italie, ce spectacle a bénéficié du soutien de l'Institut Français et de l'Association Beaumarchais - SACD.

Dans le cadre de sa tournée à Montréal et New York, ce spectacle a bénéficié du soutien du Service de Coopération et d'Action Culturelle du Consulat général de France à Québec et du Service Culturel de l'Ambassade de France aux Etats-Unis.

La Zampa reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication/Direction Régionale des Affaires Culturelles Midi-Pyrénées (Aide aux Compagnies), de la Région Midi-Pyrénées (Aide au projet), du Conseil Général de l'Ariège (Aide au projet) et de la Ville de Pamiers.

Création

5 et 6 avril 2011 /// Festival C'est de la Danse Contemporaine /// CDC Toulouse Midi-Pyrénées

Tournée 2011/2012

27 sept 11 /// Grotte de Niaux - Printemps de septembre 2011 avec l'Estive Scène Nationale de Foix et de l'Ariège, Caza d'Oro et le SESTA

1er oct 11 /// TAP Scène Nationale de Poitiers

9 et 10 déc 11 /// Théâtre de Nîmes

31 janvier 12 /// Scènes Croisées - Mendes

2 février 12 /// Théâtre d'Aurillac

29 mars 12 /// Ville de Pamiers

REQUIEM

*C*hant funèbre, prière pour le repos du corps et de l'âme, le Requiem évoque un entre-deux de la chair et de la conscience, la projection de l'être vers l'inconnu. Comment se saisir aujourd'hui de cette célébration ambiguë – lamentation et cri de révolte, quête d'apaisement et rituel d'insoumission ? Comment lui redonner sa puissance perturbatrice et sculpter un « corps-requiem », mélange de tumulte et d'apaisement, de fascination et d'horreur ?

Accompagnés du guitariste Marc Sens, Magali Milian et Romuald Luydlin se sont saisis du requiem comme d'une forme à désarticuler et d'un potentiel à réactiver : adoptant son insistance et sa répétition, ils en ont fait un rite de passage en clair-obscur : une zone intermédiaire, où déplier certaines dimensions enfouies du corps, explorer simultanément des états d'intensité, de suspension, d'immobilité et de rupture. À l'horizon de cette recherche, l'énigme du repos – situation paradoxale qui n'est ni le calme, ni la mort, ni le sommeil, mais résistance au flux : présence indéfectible et refus.

Travaillant à la frontière des genres, Requiem fonctionne comme un agencement de matériaux en tension : des cordes vocales chantant, scandant le texte, aux cordes de la guitare frottées, frappées ou effleurées ; des muscles tenant les membres aux câbles soutenant le corps comme une offrande ou un supplicié – chaque élément semble prêt à basculer à chaque instant. Heurtant la scène pour se forcer un passage, les deux interprètes brouillent les pistes et les rôles ; tour à tour récitant et passeur, silhouette inanimée ou officiant d'une étrange cérémonie, ils incarnent la dimension double du passage : corps qui traverse et fait traverser. En écho au texte de Casey, la musique de Marc Sens – pleine de fracas, de grincement métalliques et d'élans mélodiques – se fait orchestre et percussion, fouet qui zèbre le corps ou murmure qui le caresse. A force de tirer, de tordre la chair, des images émergent – celle du gisant, de l'étreinte – comme les figures doubles d'Eros et Thanatos qui chantent ensemble. Forever.

Gilles Amalvi

Note d'intention

Le Requiem est une formule ; chaque prière, chaque pièce musicale s'articulent sous forme de séquences.

Comme tout système mathématique implacable, il offre un espace d'interrogation sans jamais perdre sa nature.

Ne changeant jamais de règles, ni d'ordre, le Requiem se réinvente selon les époques et les contextes. Il est un rituel musical et vocal écrit pour le repos des corps et leur libération. Il fait face à l'ultime résistance du corps. La résistance est certainement ce qui nous lie à Marc Sens, guitariste électrique issu de la culture rock, et à Casey, auteur et chanteuse de rap.

Nous avons fait une première sélection de requiems, à la recherche de sonorités et d'un leitmotiv présents dans les sections (Mozart, Cherubini, Verdi, Fauré, Britten, Schnittke).

En utilisant pédales de distorsion, onde sur les cordes, archet, caisse de résonance etc., quel aspect musical pouvons-nous donner aujourd'hui à un Requiem ?

Du psaume récitatif, au chant des louanges, les mots se spatialisent, jalonnent la composition musicale et donnent un axe à l'écriture chorégraphique. Le choix du vocabulaire permet cette circulation, car même absorbés par la musique, les mots gardent leur forme.

Casey a un langage ferme. Elle donne une place et un volume aux mots. Nous aimons cette forme de résistance qu'elle incarne au-delà des textes à messages de la culture rap.

Sous forme de chant mélismatique, ou de litanie, les mots récurrents de cette prière sont : le repos, la lumière, la pitié, la délivrance, la colère.

Quelle prière ferions-nous aujourd'hui ?

Le Requiem n'est pas un désastre, mais un passage. Ce passage est un accompagnement dans lequel inquiétude et croyance se font face dans l'énigme qu'elles ont à résoudre.

Dans ce passage, la figure du Chien s'impose à nous (Cerbère, Anubis, Garm, Xoloatl...). Sa position varie du chien protecteur à celle de menace. Au sein de ces deux rôles, entre terreur et fascination, on trouve la figure récurrente du gardien, symbole psychopompe, il guide les âmes dans leur voyage vers le royaume des morts.

Nous avons fait appel à une sculpteur-prothésiste, Anne Leray, afin de faire disparaître les identités en modifiant subtilement nos visages.

Magali Milian, Romuald Luydlin

Biographies

MAGALI MILIAN & ROMUALD LUYDLIN - Chorégraphes et interprètes

Magali Milian suit les formations du conservatoire d'Avignon puis du CNDC d'Angers. **Romuald Luydlin**, après une licence d'anglais, s'initie au Butô avec Sumako Koseki et au théâtre Nô auprès de maître Kano. Ensemble, ils pratiquent l'aïkido et cultivent différentes approches du corps.

Ils fondent la compagnie **La Zampa** où ils sont tous deux chorégraphes et interprètes.

Entre 2000 et 2004, ils créent *Fleeting Smile*, *Pour quelques miettes* (court-métrage), *Les dents de travers*, *Le Ciel au-dessus de sa tête*, *Si tu veux je tue le chat* et une performance, *Temps 0*, au Centre d'art contemporain d'Albi. En 2005, ils créent *Dans le Collimateur* pour DSN-Dieppe Scène Nationale, ainsi que le projet *Dream On* avec les solos *Tracks 1* et *2*, présentés au Festival VISU, puis en 2006 au Théâtre des Hivernales / Festival d'Avignon Off. Ils poursuivront ce cycle de pièces et petites formes en concentrant leur recherche sur le son et l'image, avec les *Tracks 3-4-5-6*, qu'ils signent en étroite relation avec Loran Chourrau (vidéaste), Valérie Leroux (réalisatrice sonore), et Pascale Bongiovanni (concepteur lumière). De cette expérience est née une collaboration qui se poursuit avec le GMEA/Albi-Tarn, Centre National de Création Musicale. Ils réalisent différentes performances avec le collectif *Red Sniper* (Patrick Codenys, musicien, fondateur du groupe Front242, collaborateur de la Cie depuis 2005 et Kendell Geers, plasticien). Ils sont aussi interprètes de *Crash(s) ! Variation*, création de Bruno Geslin (Antipodes 2008 / Le Quartz, Scène Nationale de Brest). Cette même année, ils présentent *La Tombe du plongeur* aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis, ainsi que sur les scènes de Musiques Actuelles du Bikini/Toulouse et d'El Médiateur/Perpignan, se frottant à de nouvelles expériences scéniques. En 2009, en résidence au Théâtre de Nîmes, ils abordent une dimension nouvelle du plateau et créent *Daisy Cutter* en collaboration avec le scénographe Marc Lainé. En 2010/11, ils lancent le projet *Requiem* avec le guitariste Marc Sens et la rappeuse Casey. Pièce construite par étapes successives, le parcours de *Requiem* prend ses racines entre contextes et sites inédits : piscine désaffectée, grotte préhistorique, quai de chargement, chapelle... Ce projet est soutenu par le programme européen "Focus on art and science in the performing arts".

En 2012, ils participeront au nouveau projet du Collectif Les Habits Noirs, écrit par les auteurs Caryl Ferey et Jean-Bernard Pouy.

Parallèlement, depuis 2007, ils organisent des Laboratoires *Investigation* (Micadanses - Paris / 2007 ; Schwelle7 - Cie Felix Ruckert - Berlin / 2008) où sont réunis danseurs, comédiens, musiciens, plasticiens, vidéastes, anthropologues..., plaçant le corps, ses natures, ses alternatives au cœur des différentes perceptions.

MARC SENS - Musicien

Marc Sens utilise les objets, les trafique, les transforme, les magnifie. Les plus pointus y voient du génie, les autres retournent écouter NRJ.

Une des rares choses que **Marc Sens** n'a pas improvisées, c'est sa naissance – 1964. Le reste procède du libre arbitre: il se jette dans la musique en 1993 et n'en ressort plus, ou alors les neurones fissurées, la guitare sens dessus dessous.

Marc commence en solo « parce qu'il ne trouve personne avec qui jouer » (...), ne lit pas le solfège, trop scolaire sans doute pour son tempérament libertaire. Plus influencé par les musiques de films que par le rock, il privilégie plus les ambiances que le format classique couplet/refrain.

Son premier concert solo a lieu aux Instants Chavirés, en 1998 à Paris à Montreuil, avant d'enregistrer deux albums solo (*Greum* - autoproduit, 1999, *Faux ami* - Shambala Record, 2001) et un duo, **Scrape Project**, avec **Cyril Bilbeaud**, batteur de Sloy.

Il rencontre **Caspar Brotzmann** et joue en première partie de **Noir Désir**, **Shellac**, puis tourne avec **Rodolphe Burger**, puis avec **Yann Tiersen** avec qui il enregistre trois albums.

La rencontre avec **Serge Teyssot-Gay** (Noir Désir) met le feu aux poudres. Ils enregistrent «Contre» avec l'écrivain **Lydie Salvayre** (Verticales), et fondent «**Zone Libre**» avec **Cyril Bilbeaud**, enregistrent un album fatalement explosif et tourment en France et à l'étranger.

Marc Sens crée par ailleurs plusieurs musiques originales pour le cinéma (*Yamana*, documentaire de **Fabrice Marquat** en 2008), pour la danse (*Crash* de **Bruno Geslin**, 2008, *Requiem* de La Zampa, 2011), ou pour la radio (France Culture, 2007).

Enfin, Marc Sens et Zone Libre étendent leur champ de curiosité avec le projet *l'Angle mort* en collaboration avec la rappeuse **Casey**, et **Hamé (La Rumeur)**. Leur second album *Les Contes du Chaos* est sorti en janvier 2011.

VALERIE LEROUX - Réalisatrice sonore et régie son

Suite à un BTS Audiovisuel option Son obtenu à Toulouse en 1998, **Valérie Leroux** s'est orientée vers le spectacle vivant.

Depuis, elle occupe le poste de régisseuse son pour des institutions telles que le **Théâtre National de Toulouse** et le **Festival d'Avignon**.

Au cours des 10 dernières années, elle suit en parallèle les tournées des artistes **Heddy Maalem**, François Tanguy (**Théâtre du Radeau**), Philippe Combes (**Cave Canem**), Jean-Jacques Mateu (**Cie Petit Bois**), Magali Millan et Romuald Luydlin (**Cie La Zampa**)...

En 2006, sa rencontre avec le **GMEA**, Centre National de Création Musicale Albi-Tarn, dirige son travail de création vers l'écriture du son dans l'espace et l'interprétation en direct des matériaux sonores.

Plusieurs collaborations artistiques en découlent : **Cie La Zampa**, **Nicolas Klotz**...

De 2008 à 2010, elle est également expérimentatrice au sein du projet VIRAGE, plateforme de recherche sur les nouvelles interfaces de contrôle et d'écriture pour la création artistique, missionné par l'Agence Nationale de la Recherche et porté en partie par le **GMEA**.

CASEY - Auteur et chanteuse

Les plus courtes sont les meilleures dit-on... Pourtant, ce bon sens populaire est manifestement absent de la partie immergée du rap français. Il suffit de jeter une oreille (pas plus !) sur la bande FM, de s'arrêter sur les interviews que la presse spécialisée ose trop souvent diffuser ou de farfouiller dans la jungle des clips balancés sur internet pour se rendre compte que tout ou partie des morceaux et artistes francophones mis en avant sont navrants et agissent, passée la puberté et les années collège de leurs auditeurs, comme un puissant repoussoir.

Ce triste constat, responsable de la désaffection massive que connaît le rap depuis plusieurs années et de sa perte quasi totale de subversion, **CASEY** et le collectif Anfalsh le font et le diffusent haut et fort chaque fois qu'ils en ont la possibilité afin de tordre le coup à cette tendance tenace et débilitante. Concerts, albums, mix-tapes, participation au projet rock **Zone Libre**, tous les moyens nécessaires sont envisagés et longuement peaufinés afin de redonner toute sa place à la rime contondante et au hip-hop ses lettres de noblesse.

Comme à chaque offensive toujours plus profonde et fédératrice de **CASEY**, de nombreuses capitulations sont à enregistrer dans le camp des brigands catégorie baltringues, des bastions de rappeurs d'opérette s'effondrent, des déroutes calamiteuses dans les camps des pseudos MC's radicaux s'enchaînent. Agissant telle une rasade de Destop dans le siphon putride du rap français, son franc-parler renvoie à leurs chères études tous les bourreaux de la langue d'Aragon, tous les usurpateurs qui inondent les ondes de fades histoires de cœur, de colères sans conséquence ou de petits arrangements avec leurs réalités.

Son dernier album *Libérez La Bête* a pris le chemin des bacs en janvier 2010, et le second album du projet **Zone Libre** *Les Contes du Chaos* est sorti en janvier 2011.

ANNE LERAY - Sculpteur

Sculpteur diplômée de l'école des Beaux-arts de PARIS, Anne Leray fut art thérapeute en milieu hospitalier psychiatrique de 1981 à 1987.

Depuis 1988, elle est sculpteur pour des théâtres tel que le Théâtre National de Chaillot, Théâtre National de Bretagne, la Comédie Française, le Théâtre de la Ville, le Théâtre du Rond Point, etc...

Créations de masques pour Benno Besson, Christian Colin, Gilles Blanchard, Katleen Reynolds...

Poupées et marionnettes pour Francois Chattot, Jean louis Hourdin, Bruno Geslin, Marc Iainé...

Sculptures de décors pour Mathias Langhoff, Martial Di Fonzo Bo, Marc Paquien, Emmanuel Demarcy-Motta, Jean-Michel Ribes, Philippe Calvario

Sculptures d'animaux pour des décorateurs tel que Gérard Didier, Jean Marc Sthélé, Patrick Dutertre...

PASCALE BONGIOVANNI - Concepteur lumière

Nous suivons les créations de Pascale Bongiovanni depuis quelques années, à chaque fois, nous avons la sensation d'une lumière incrustée, qui construit ou détruit les images à elle seule, d'une présence aiguë, fine ou brutale.

Pascale Bongiovanni a commencé son expérience professionnelle en 1983 au Théâtre de Poche de Marseille. En parallèle de postes de régisseur général dans différents théâtres, elle réalise ses premières créations lumière pour ensuite devenir concepteur lumière à plein temps. Depuis, son travail s'inscrit dans la fidélité et l'éclectisme travaillant pour le théâtre contemporain, la danse, la musique, les installations vidéo, le théâtre de rue, le théâtre équestre, le nouveau cirque, avec des artistes comme Hubert Colas, le Théâtre du Centaure, La Cie La Zampa, Ars Numerica, N+N Corsino, Edouard Lock, Pina Baush, Cie Giovanna Velardi, Cie Skalen, Edward Bond, Heddy Maalem, Cie Barbara Sarreau, Cirque Archaos.....

En 2011, Pascale Bongiovanni conçoit et interprète *Burn Out, Petit Traité Lumineux*. Entre installation et performance, Burn Out cherche à mettre en scène un acteur puissant et discret de nos vies : la lumière.