

#AVIGNON2017

8 > 25 juillet

TOUT LE PROGRAMME SUR WWW.SACD.FR
TOUS SAVOIR SUR
TWITTER (@SACDPARIS)
FACEBOOK
INSTAGRAM

AVEC LA SACD
ET SES PARTENAIRES
SAVOUREZ LA RICHESSE
DE LA CRÉATION

La SACD au Festival d'Avignon

Des rendez-vous et des créations,
avec tous les Auteurs et tous les Publics
du spectacle vivant

Dossier de presse 2017

Retrouvez toutes les actions de la SACD en Avignon sur le site : www.sacd.fr

Également sur l'application SACD de votre smartphone et sur les réseaux sociaux   et

Contact presse

SACD Agnès Mazet 01 40 23 45 11/ 06 85 12 29 59 [/agnes.mazet@sacd.fr](mailto:agnes.mazet@sacd.fr)

Autre contact pour les Sujets à Vif

Service de Presse du Festival d'Avignon

Cloître Saint-Louis | 20, rue du Portail Boquier | 84000 Avignon

Téléphone : +33 (0)4 90 27 66 51 / 52

presse@festival-avignon.com | www.festival-avignon.com

SOMMAIRE

La SACD dans les festivals	page 3
Les Rendez-vous du Conservatoire	page 4
La SACD dans le OFF et les spectacles soutenus, <i>On aura tout au Jardin Ceccano, Ça va, ça va le monde !</i> avec RFI et Binôme #8	page 7
Voix d'auteurs et soirées SACD avec France Culture	page 10
Sujets à Vif : <i>Le Sujet des Sujets</i> : 20 ans de Sujets à Vif et le programme 2017 des SAV	page 11

La SACD dans les festivals

Engagée en faveur des auteurs et de la création, la SACD est la plus ancienne des sociétés d'auteurs et son dynamisme ne faiblit pas. Depuis plus de 200 ans, elle met tout en œuvre pour défendre les auteurs et protéger leur environnement professionnel. Elle a ainsi mené cette année de nombreux combats tant au niveau national qu'europpéen. Depuis plus de 200 ans, la SACD accompagne les auteurs dans leur vie professionnelle et les soutient dans les périodes difficiles notamment par une action continue sur leurs droits sociaux. Elle s'adapte et se modernise sans cesse dans un souci de transparence et d'efficacité et met en œuvre de nouveaux services simplifiés, adaptés à leurs besoins dans l'univers numérique.

Via l'action culturelle financée par la copie privée, la SACD explore chaque été, en collaboration avec les plus grands festivals, les formes d'écritures du spectacle vivant les plus diverses et les plus inventives, en créant des rencontres étonnantes entre auteurs d'univers et de disciplines différents. C'est ainsi que plus de 300 événements, festivals, créations, formations... ont pu être organisés en 2016.

La copie privée / L'action culturelle / les chiffres

La copie privée, une contribution pour les actions culturelles

La copie privée est une source de financement capitale pour les auteurs. Cette disposition permet de copier, pour son usage privé, des œuvres protégées (musique, films, écrits, images fixes) sur des supports vierges (DVD, téléviseurs à disque dur, enregistreurs vidéo...).

Peu de gens savent qu'en contrepartie de ce dispositif, depuis 1985, une rémunération intégrée au prix de vente des supports vierges ou du matériel servant à copier de la musique et des images est perçue pour les auteurs, éditeurs, interprètes et producteurs des œuvres copiées.

La SACD, comme les autres sociétés d'auteurs, perçoit une rémunération pour les auteurs au titre de la copie privée des œuvres de son répertoire. Il faut savoir que la loi prévoit que 25% de la rémunération pour copie privée est affectée à des actions culturelles qui favorisent la vitalité de la création et sa diffusion auprès du public.

Chiffres clés

En France :

- 75% des sommes collectées au titre de la copie privée sont reversés directement aux ayants droit (auteurs, artistes interprètes et producteurs).
- 25% soit **près de 50 millions d'€**, participent à la vitalité artistique du pays en finançant des manifestations culturelles ; la rémunération pour copie privée permet de soutenir **plus de 5 000 manifestations culturelles par an**.

À la SACD :

En 2016, le montant de la copie privée affectée à l'action culturelle : **4,6 millions d'€**

Les auteurs du spectacle vivant / chiffres 2016

Représentations

Plus de 49 000 représentations à Paris

Plus de 128 000 représentations en régions

Œuvres déclarées

Les 34 106 œuvres nouvelles déclarées en 2016 se répartissent ainsi :

6 255 œuvres au titre du spectacle vivant, soit 18 % du total (+6 % par rapport à 2015)

27 851 œuvres au titre de l'audiovisuel, soit 82 % du total (+15 % par rapport à 2015)

Œuvres déclarées du spectacle vivant

Théâtre	68%
Chorégraphie	11%
Musique	11%
Mise en scène	4%
Cirque	2%
Arts de la Rue	3%

Les rendez-vous du Conservatoire du Grand Avignon

08>21 juillet

Conservatoire du Grand Avignon

1-3, rue du Général Leclerc

Depuis plusieurs années, la SACD a réussi grâce à son partenariat avec le Conservatoire du Grand Avignon, à construire en plein cœur du Festival et d'Avignon, un lieu unique et incontournable destiné aux auteurs et au public. Du 8 au 21 juillet, la SACD propose un autre regard sur la création avec des rendez-vous sous le signe du partage, de l'échange et de l'information. Tout au long du Festival, la SACD accueille ainsi de grands noms du spectacle vivant qui iront à la rencontre du public et y organise des débats et des rencontres pour les festivaliers et les professionnels.

Cinq rencontres ouvertes au public :

Pour découvrir un auteur, son univers, ses textes, ses idées... et échanger avec lui

Mardi 11 juillet /14h30-16h/ Amphithéâtre Mozart

Olivier Py et son double

Rencontre avec Olivier PY

Homme multiple : acteur, auteur, metteur en scène de théâtre et d'opéra, interprète, chanteur, tour à tour directeur du CDN d'Orléans, du Théâtre national de l'Odéon puis du Festival d'Avignon... **Olivier Py** porte toutes ces casquettes et les endosse avec une souplesse déconcertante. Mais c'est cet hédoniste, dévoreur de la vie et à la fois croyant, qui s'est apparemment toujours habillé et déshabillé de ces vêtements qu'on pourrait croire contradictoires qui nous intéresse. Car ils le constituent. Sans doute est-ce cela aussi qui lui permet de transmettre, diriger, écrire, sensibiliser la population carcérale du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet. Dans *Les Parisiens*, son dernier ouvrage qu'il a adapté et mis en scène pour cette 71ème édition du Festival d'Avignon, il dresse deux forts portraits, qui pourraient tous deux lui ressembler, d'espoir et de détresse. L'occasion d'interroger **Olivier Py** sur lui et son "double".

Accueillie par **Jacques Fansten**, président de la SACD, cette rencontre sera animée par **Elsa Boubilil**, journaliste de France Inter. Seront également présents lors de ce rendez-vous exceptionnel, **Enzo Verdet**, ancien élève du Conservatoire et collaborateur d'Olivier Py dans le cadre des ateliers de création théâtrale au centre pénitentiaire d'Avignon-Le-Pontet pour le projet *Hamlet* d'après l'œuvre de William Shakespeare, ainsi que **Sébastien Laudénbach**, réalisateur du film d'animation *La jeune fille sans main* adapté de la pièce d'Olivier Py intitulée *La jeune fille, le diable et le moulin*.

Mercredi 12 juillet /14h30-16h/ Amphithéâtre Mozart

Les CHEVALIERS DU FIEL, de l'inspiration à la scène

Rencontre avec Éric Carrière et Francis Ginibre animée par Charles Nemes

Les Chevaliers du Fiel est un duo comique à l'origine de la création d'une galerie de personnages hauts en couleur qui ont fait leur succès populaire et qui les rend incontournables de la scène comique française. Le duo constitué d'**Éric Carrière** et de **Francis Ginibre**, tous deux originaires de Toulouse, parcourt les scènes de la France entière avec une écriture et un jeu d'acteurs inimitables.

Cette rencontre animée par **Charles Nemes**, délégué à l'humour SACD (2016-2017) est l'occasion de découvrir sous un autre angle le travail de ces humoristes. Pendant ce temps d'échange, *Les Chevaliers du Fiel* reviendront ainsi sur leur parcours et livreront leurs secrets.

Jeudi 13 juillet /14h30-16h00/ Amphithéâtre Mozart

L'odeur des arbres

Rencontre avec Koffi Kwahulé animée par Isabelle Pousseur

Comédien, metteur en scène, dramaturge et romancier ivoirien, **Koffi Kwahulé** est cette année très présent à Avignon avec la création d'un *Sujet à Vif*, *Ezéchiel et les bruits de l'ombre* en collaboration avec

Michel Risse, la représentation de sa pièce *Jaz* à la Chapelle du verbe incarné et une lecture dans le cycle RFI « Ça va, ça va le monde ! » en partenariat avec la SACD. Formé à l'Institut national des arts d'Abidjan puis à l'ENSATT à Paris, **Koffi Kwahulé** est auteur d'une trentaine de pièces et artiste associé au Centre dramatique national de Montluçon dirigé par Carole Thibaut.

À l'occasion de cette rencontre proposée par la SACD Belgique, **Koffi Kwahulé** s'entretiendra avec la metteuse en scène **Isabelle Pousseur**, fondatrice du Théâtre Océan Nord et lauréate du Prix Spectacle vivant de la SACD Belgique en 2015. Ils reviendront notamment sur leur collaboration autour de *L'Odeur des Arbres*, un texte de **Koffi Kwahulé** écrit spécialement pour **Isabelle Pousseur** et créé en 2014 au festival les Récréâtrales, à Ouagadougou, puis repris au Théâtre Océan Nord.

Samedi 15 juillet /11h-13h/ Amphithéâtre Mozart

Décoloniser les regards

Si la minoration et l'assignation des interprètes racisés.e.s devient une timide évidence aux yeux du monde culturel, il est urgent aussi de changer les imaginaires : faire entendre les récits issus des territoires colonisés et d'outre-mer, mettre en partage les formes et esthétiques qui en naissent.

Rencontre proposée par la SACD et le Collectif Décoloniser les arts en présence de :

Eva Doumbia, **Leïla Cukierman**, **Marine Bachelot-Nguyen** (membres du Collectif Décoloniser les arts), **Caroline Guiela-Nguyen**, **Jade Herbulot**, artistes (sous réserve), **Séverine Kodjo-Grandvaux** (chercheuse).

Lundi 17 juillet /15h – 16h15/ Amphithéâtre Mozart

LES INTRÉPIDES

Représentation

L'égalité femme-homme est un enjeu démocratique. Depuis cinq ans, la SACD en a fait une priorité en pointant méthodiquement par saison, le nombre d'œuvres de femmes programmées dans le spectacle vivant, l'audiovisuel et le cinéma. La plaquette annuelle *Où sont les Femmes ?* démontre depuis plusieurs années la part insuffisante des œuvres écrites, jouées ou mises en scène par des femmes dans le spectacle vivant. Pourtant, elles sont là, talentueuses, courageuses, intrépides.

Depuis trois ans, à l'initiative de **Denise Chalem**, ancienne première vice-présidente de la SACD, **Les Intrépides** mettent les femmes sur le devant de la scène. Cette année, la SACD a passé commande de formes courtes, à six autrices sur le thème du "Courage". Les textes seront interprétés de manière ludique par leurs autrices dans une mise en espace de **Catherine Schaub** et sont regroupés dans un ouvrage édité par L'avant-scène théâtre intitulé *Le Courage*.

Des Intrépides autrices et interprètes : Céline Delbecq, *Phare* ; **Emma la clown**, *Le Courage* ; **Penda Diouf**, *Pistes* ; **Julie Gilbert**, *J'aurais préféré avoir un flingue* ; **Camille Laurens**, *La Scène* ; **Sandie Masson**, *Brisures*. Mise en espace **Catherine Schaub**

Après une représentation exceptionnelle des Intrépides au Théâtre Antoine le 26 juin dernier et ce rendez-vous avignonnais, **Les Intrépides 2017** seront également sur scène le 17 novembre au Théâtre Le Poche à Genève. Avec le soutien de la Société Suisse des Auteurs (SSA) et la Sélection Suisse des Auteurs. La SACD et les Intrépides remercient **Mathieu Bertholet**, théâtre Le Poche, Genève.

Le Grand Débat SACD

Pour s'interroger, questionner des auteurs et réfléchir ensemble

Samedi 15 juillet /15h –17h/ Amphithéâtre Mozart

2017 : un nouveau souffle pour la politique du spectacle vivant ?

Avec la succession des élections présidentielle et législatives, une nouvelle donne politique se met en place. Correspondra-t-elle à un changement de cap pour la politique du spectacle vivant ? La question est cruciale car les enjeux sont nombreux : démocratisation culturelle, niveau des engagements financiers publics, soutien à la création contemporaine et à sa diffusion, dynamique territoriale, égalité entre les femmes et les hommes... Pour en débattre, la SACD a réuni des élus et des acteurs de terrain engagés, des professionnels, des autrices et auteurs impliqués.

Ce débat est animé par **Pascal Rogard**, directeur général de la SACD, en présence de :

Jérôme Chrétien, directeur du Conservatoire du Grand Avignon, **Pierre Beffeyte**, président du festival OFF d'Avignon, **Olivier Bianchi**, président de Clermont-Auvergne Métropole, co-président de la Commission Culture de France Urbaine, **Régine Hatchondo**, directrice générale de la création artistique, ministère de

la Culture, **Corinne Klomp**, première vice-présidente de la SACD et **Carole Thibaut**, autrice, directrice du Centre Dramatique National de Montluçon.

Mais aussi...

TERRITOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Soutenu par la SACD, proposé par le Festival d'Avignon, *Territoires cinématographiques* au cinéma Utopia est un cycle de films en liaison avec la programmation du festival tournée cette année vers l'Afrique subsaharienne. Cet espace de rencontres et d'échanges entre auteurs et public, accueillera notamment cette année les réalisateurs d'animation **Sébastien Laudenbach** et **Bastien Dubois** afin de permettre de faire le lien entre cinéma et spectacle vivant. Il s'accompagne également d'un cycle jeune public qui se prolonge avec des ateliers d'initiation à l'animation soutenus par la SACD.

DES ATELIERS D'INITIATION À L'ANIMATION AU CONSERVATOIRE POUR LES 7-12 ANS

Du 8 au 22 juillet (sauf les 13,14, 18 et 19) / de 14h à 16h ateliers animés par **Bernard Rommelaere** à l'exception des séances du 15 et 17 juillet animées par le réalisateur **Bastien Dubois**

Conservatoire du Grand Avignon – Réservation billetterie du Festival d'Avignon

En lien avec la programmation « Pour les plus jeunes » du Festival, des ateliers d'initiation à l'animation sont proposés. Animés par **Bernard Rommelaere**, réalisateur et pédagogue, ces ateliers sont destinés à des enfants de 7 à 12 ans ayant assisté aux projections du matin. En sa compagnie, les enfants seront initiés aux différentes techniques d'animation et repartiront avec des jeux d'optique.

Cette année, **Bastien Dubois**, réalisateur de *Madagascar, carnet de voyage* (film programmé à l'Utopia les 12, 17 et 21 juillet) animera les ateliers du 15 et 17 juillet en proposant aux enfants de découvrir les coulisses d'un film d'animation.

La salle des lectures

Fort de son succès, cette initiative du Conservatoire et de la SACD met une nouvelle fois à la disposition des auteurs une salle pour l'organisation de lectures.

Les coups de cœur des étudiants du Conservatoire

LA SACD PARTENAIRE D'AVIGNON FESTIVAL ET COMPAGNIES

Retrouvez les coups de cœur du OFF des étudiants du Conservatoire sur les chaînes YouTube de la SACD et du OFF

www.youtube.com/sacd

Une permanence de la SACD d'accueil et d'information pour tous les auteurs et professionnels du spectacle vivant.

Retrouvez les équipes de la SACD au Conservatoire

Du 8 au 21 juillet : retrouvez nos équipes tous les jours (sauf les 9, 14 et 16 juillet) de **10h à 12h30** et de **14h à 17h** dans le Hall d'entrée du Conservatoire.

Tél. : 06 72 93 04 22

Retrouvez le programme complet sur le site de la SACD

La SACD tient à remercier le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon

La SACD remercie tout particulièrement Jérôme Chrétien, directeur et toute l'équipe du Conservatoire du Grand Avignon, pour leur soutien dans l'organisation de ces Rendez-vous.

Le Conservatoire à Rayonnement Régional dispose d'une équipe pédagogique de plus de 140 professeurs dispensant l'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique à quelque 2400 élèves s'inscrivant chaque année dans les différents départements. La diversité de l'offre pédagogique fait du Conservatoire un lieu de ressources et de formation allant de la pratique amateur au cycle d'orientation professionnelle reconnu au niveau national.

La SACD en Avignon, c'est aussi :

• JOURNÉE DES AUTEURS DU OFF

TABLE RONDE • L'humour : ses auteurs et les faiseurs de rire /

Le 16 juillet à 15h30

Le Village du OFF

L'humour est partout, télé, web, radio, scène, cinéma et au Festival d'Avignon !

La SACD invite des auteurs qui sont sur scène et/ou en radio voire au cinéma, avec des producteurs, programmeurs, diffuseurs... pour évoquer la production de l'écrit. Ce sera l'occasion d'explorer en leur compagnie les différentes écritures humoristiques actuelles au travers de leurs expériences, les contextes de création et leurs spécificités.

Cette table ronde est proposée par la SACD dans le cadre de la Journée des auteurs du OFF.

• CARTE BLANCHE AVIGNON OFF AU PALACE

Les 11, 13 et 19 juillet à 22h10

Le Palace – 38 cours Jean Jaurès

Sur réservation au mail suivant : genevieve.boitte@sacd.fr

La SACD programme trois soirées exceptionnelles les 11, 13 et 19 juillet au Palace à 22h10. Trois cartes blanches d'environ une heure chacune proposées aux 21 lauréats du Fonds SACD Humour Avignon OFF et présentées par **Sophie Loubière** et **Charles Nemes** les délégués à l'Humour de la SACD pour la période 2016-2017.

C'est ainsi que **Charles Nemes**, (le 11 et le 13) et **Sophie Loubière** (le 13 et le 19) accueilleront les lauréats sur la scène du Palace.

La SACD soutient également le dispositif JEUNES TALENTS AU FESTIVAL D'AVIGNON, et plus particulièrement le Best OFF, plateau d'humour quotidien du OFF au Palace.

• DES PIÈCES CRÉÉES AU FESTIVAL D'AVIGNON

Plusieurs créations ayant bénéficié des différents soutiens de la SACD, sont présentées dans le cadre du Festival d'Avignon.

FONDS SACD THÉÂTRE :

Unwanted de **Dorothee Munyaneza** (Avignon IN /La Chartreuse), *Où sont les ogres ?* de **Pierre-Yves Chapalain** (Avignon IN/ Chapelle des Pénitents Blancs), *Memories of Sarajevo* et *Dans les ruines d'Athènes* de **Jade Herbulot** et **Julie Bertin** (Avignon IN / Gymnase Paul Giéra).

FONDS SACD THÉÂTRE AVIGNON OFF :

Chagrin pour soi, de **Virginie Lemoine** et **Sophie Forte**, mise en scène de **Virginie Lemoine** (Buffon Théâtre), *L'amour est dans le prix*, de **Thierry Boudry**, mise en scène de **Marianne Potiez** (Le Cinevox), *Le voyage de Dranreb Cholb*, de **Bernard Bloch** (Théâtre du Cabestan), *Les passagers de l'aube*, de **Violaine Arzac** (La Luna), *Meilleurs Alliés*, d'**Hervé Bentegeat**, mise en scène de **Jean-Claude Idée** (Les 3 Soleils), *Nuit Blanche*, d'**Anne Rehbinder**, mise en scène d'**Antoine Colnot** (Le Girasole), *Petits mensonges entre amis : les vacances*, de **Fabrice Tosoni** (Le Palace), *Pour l'amour du fisc*, de **Thierry Ragueneau** et **Corinne Hyafil**, mise en scène de **Stéphane Druet**, (Espace Roseau), *Tous nos amis sont là !*, d'**Anaïs Petit**, mise en scène **Éric Delcourt** (Théâtre Le Paris).

FONDS MUSIQUE DE SCÈNE :

Holland Andrews, **Dorothee Munyaneza** et **Alain Mahé** pour la musique de *Unwanted*, de **Dorothee Munyaneza** (Avignon IN /La Chartreuse), **Grégoire Letouvet** pour la musique de *Memories of Sarajevo* et *Dans les ruines d'Athènes*, de **Julie Bertin**, **Jade Herbulot** et **Romain Marron**, mise en scène de **Julie Bertin** et **Jade Herbulot** (Avignon IN / Gymnase Paul Giéra), **Olivier Mellano** pour la musique de *Le Fils*, de **Marine Bachelot-Nguyen** et **David Gauchard**, mise en scène de **David Gauchard** (Avignon OFF/ La Manufacture), **Alexis Thepot** pour la musique de *La Tortue de Gauguin*, de **Luc Amoros** (Villeneuve en scène).

FONDS SACD HUMOUR :

PSYcause(s)2 de **Josiane Pinson** (Avignon OFF /Théâtre Le petit chien).

FONDS SACD HUMOUR AVIGNON OFF :

Angélique Panchéri dans **7 ans d'amour**, d'**Éric Carrière**, mise en scène de **Roger Louret** (Théâtre Le Paris), Jeremy Lorca dans **Bon à marier**, de **Jeremy Lorca**, mise en scène de **Léa Lando** (République Paradise), Mélanie Rodriguez dans **Ça pique un peu**, de **Mélanie Rodriguez** et **Mickaël Quiroga** (Théâtre de l'Observance), **Déshabillez-mots, nouvelle collection**, de **Léonore Chaix** et **Flor Lurienne**, mise en scène de **Marina Tomé** (Le Petit Louvre), Réda Seddiki dans **Deux mètres de liberté** de **Réda Seddiki**, (La tâche d'encre), **Génial ma femme divorce !**, de **Renaud Cathelineau**, **Alexandre Delimoges** et **Clément Rivière**, mise en scène d'**Alexandre Delimoges** (Artebar), Edgar-Yves dans **J'vais le faire**, d'**Edgar-Yves Monnou** et **Erwan Guynot de Boismenu**, mise en scène de **Mathilde Moreau** (Théâtre de l'Observance), **Le monde est beau**, de **Didier Lafaye**, mise en scène de **Patrice Leconte** (Les 3 soleils), **Liberté !**, de **Gauthier Fourcade**, mise en scène de **William Mesguich** (Le Petit Louvre), **Ma grammaire fait du vélo**, de **François Mougenot**, mise en scène de **Caroline Darnay** (Espace Roseau), **Ma parole !**, de **Vincent Roca**, mise en scène de **Gil Galliot** (Le petit Chien), Steeven et Christopher dans **On n'est pas là pour vendre des cravates**, de **Steeven** et **Christopher Demora**, mise en scène de **Marie-Pascale Osterrieth** (Le Palace), **Passages**, de **Christian Lucas** et **Laura Domenge**, mise en scène de **Quentin Bouissou** (Le Palace), Philippe Fertray dans **Pas d'souci ?**, de **Philippe Fertray**, mise en scène de **Virginie Darmon** (La tâche d'encre), Félix dans **Porteur de joie**, de **Félix Dhjan**, mise en scène de **Nicolas Fuchs** (Le Palace), **Récits de mon quartier**, de **Jean-Jérôme Esposito**, mise en scène de **Julie Lucazeau** (Le nouveau Ring), **Réussir sa vie, master class**, d'**Yves Cusset** (Espace Alya), **Scènes ordinères de nos vies débiles (et réciproquement)**, de **David Frizman** et **Nicolas Maury**, mise en scène de **David Frizman** (La luna), Alex Ramirès dans **Sensiblement viril**, d'**Alex Ramirès**, mise en scène d'**Alexandra Bialy** (Le Palace), Yann Guillaume dans **Véridique**, de **Yann Guillaume**, mise en scène de **Stéphane Casez** (Le Palace), **V pour Vegan**, de **Céline Iannucci**, mise en scène de **Romy Chenelat** (Théâtre de l'Observance).

• EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL AVIGNON IN

ON AURA TOUT • **Christiane TAUBIRA & Anne- Laure LIÉGEOIS/**

du 8 au 23 juillet à 12h (relâches les 10 et 17 juillet)

Au Jardin Ceccano

Ce feuilleton théâtral produit par le Festival d'Avignon est proposé au Jardin Ceccano du 8 au 23 juillet (sauf les 10 et 17) à 12h et bénéficie du soutien de la SACD.

Placés dans le jeu du feuilleton par **Christiane Taubira** à l'endroit des plus grands auteurs et emmenés par la metteuse en scène **Anne-Laure Liégeois** (assistée de **Camille Kolski**, **Roxane Isnard** et **Nelson Rafaell-Madel**), acteurs, amateurs de théâtre et élèves du Conservatoire National d'Art Dramatique redonnent voix aux textes prononcés ou parus à l'heure des conquêtes. Le Jardin Ceccano, place publique, redevient cette année la scène et l'agora où déplier le feuilleton de la lutte par les mots.

• EN COLLABORATION AVEC RFI AU JARDIN DE LA RUE MONS

ÇA VA, ÇA VA LE MONDE ! / du 15 au 20 juillet à 11h

Depuis 2012, la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique soutient la programmation de lectures de RFI durant le Festival. Devenu au fil des ans le rendez-vous de la curiosité et de l'ouverture aux autres, « Ça va, ça va le monde ! » suit la programmation du Festival et se fait ainsi l'écho cette année, des maux et mots d'auteurs venus d'Afrique. Tous ont le goût du français et l'amour du théâtre. Cette année, le cycle de lectures met à l'honneur 6 textes de 6 auteurs contemporains confirmés ou à découvrir qui seront sur les ondes du monde entier tout au long de l'été.

15 juillet : *Convulsions* de **Hakim Bah** (Guinée), Prix Théâtre RFI 2016 en collaboration avec la SACD • **16 juillet** : *Kalakuta Dream* de **Koffi Kwahulé** (Côte d'Ivoire / France) qui sera également présent du 8 au 14 juillet dans le Sujet à Vif intitulé *Ezechiel et les bruits de l'ombre* en collaboration avec **Michel Risse** • **17 juillet** : *Tram 83* de **Fiston Mwanza Mujila** (République démocratique du Congo) • **18 juillet** : *Le décapsuleur* de **Laëtitia Ajanohun** (Belgique / Bénin) • **19 juillet** : *Les sans...* de **Ali Kiswinsida Ouédraogo** (Burkina Faso) • **20 juillet** : *Le ventre de l'Atlantique* de **Fatou Diome** (France / Sénégal).

Ces lectures en public sont coordonnées par **Pascal Paradou** et dirigées par le metteur en scène franco-belge **Armel Roussel**, assisté de **Julien Jaillot**, elles seront également diffusées sur les antennes de RFI tous les dimanches à 12h à partir du 30 juillet.

• BINÔME # 8

11, 12, 13, 17 et 18 juillet de 17h30 à 19h

Cour minérale – Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Binôme est le résultat d'une collaboration entre des auteurs de théâtre, des artistes et des scientifiques.

Selon un protocole précis et minuté, chaque binôme – un scientifique et un auteur – donne naissance à un texte mis en lecture par un collectif de comédiens-metteurs en scène et musiciens. Chaque lecture est précédée par un film témoignant de la rencontre entre le scientifique et l'auteur.

Cette année, quatre nouveaux binômes et une reprise de 2016 se sont formés : **Binôme 1, *Une éternité* (11/07)** les auteures, **Hélène François** et **Emilie Vandenameele** rencontrent **Virginie van Wassenhove**, chercheuse en neurosciences cognitives (CEA), **Binôme 2**, reprise de la mise en lecture du texte ***Irrépressible***, créé en 2016 (12/07) l'auteur **Kévin Keiss** avait rencontré **Perrine Roux**, chercheuse en santé publique pour la réduction des risques liés aux conduites addictives (**INSERM**), **Binôme 3, *SMOG [Et si tu n'existais pas]* (13/07)** l'auteure **Clémence Weill** rencontre **Isaline Fraboulet** chercheuse en émission de polluants dans l'air (INERIS), **Binôme 4, *Vers où nos Corps Célestes* (17/07)** l'auteure **Julie Ménard** rencontre **Magali Deleuil**, astrophysicienne (Université Aix Marseille, LAM, IUF, OSU Institut Pythéas) et le **Binôme 5, *500 mètres* (18/07)** l'auteur **Yann Verburgh** rencontre **Emilia Huret**, géologue (ANDRA).

Conception : **Thibault Rossigneux /les sens des mots** • Interprétation et mise en lecture : **Sandrine Lanno, Anne Loiret, Thibault Rossigneux, Paola Secret** et **Florian Sitbon** • Création musicale : **Christophe Ruetsch**. Une production les sens des mots avec le soutien de la SACD, de l'ANDRA, du CEA, de l'INERIS, de l'INSERM, de l'OSU Institut Pytheas, de l'AMidex, de la CASDEN, de la Région Bourgogne Franche-Comté et en partenariat avec l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, proarti et la Faïencerie-Théâtre de Creil.

Antigone

Les 9 et 10 juillet à 20h en direct

Concert-Fiction d'Antigone de Stéphane Michaka d'après la pièce de Sophocle

Composition originale et direction de Didier Benedetti

Avec les musiciens de l'Orchestre National de France et les comédiens :

Judith Chemla, Marion Malenfant, Luc-Antoine Diqero, Pierre Moure et André Oumansky

En public au Musée Calvet

En collaboration avec France Culture

Réalisation : **Cédric Aussir**

Autant de musique que de texte pour une œuvre purement radiophonique mais aussi spectaculaire. Un « trilogie » pour l'invention d'une forme inattendue et inhabituelle : contrairement aux opéras, l'orchestre n'est pas dans la fosse, les musiciens partagent le plateau avec les comédiens, les comédiens font corps avec l'orchestre. Pour la première fois, nous proposons au public d'Avignon une nouvelle forme de ces concerts fictions, inspirée de la tragédie de Sophocle, *Antigone*, et pour la première fois l'Orchestre national de France jouera à Avignon à l'occasion du Festival.

Cette *Antigone* n'est pas une adaptation de la pièce de Sophocle, mais une réécriture personnelle de **Stéphane Michaka**, pensée pour cinq comédiens et quatorze musiciens de l'ONF. Texte et musique dialoguent, se chevauchent, s'assemblent pour redonner vie encore et encore à cette figure de femme qui traverse la poésie, le roman et le théâtre depuis vingt-cinq siècles. Une femme qui ne suit que son courage, que son amour, une femme résistante à toute forme de dictature, une femme libre.

Voix d'auteurs

Le 15 juillet à 20h

Lecture-performance par Nathalie Quintane

De son texte Jeanne Darc

Suivi d'un entretien avec Blandine Masson, puis

Lecture par la comédienne Dominique Reymond

Du texte *Descente de médiums* de Nathalie Quintane

Sélection de textes par **Nathalie Quintane**,

Jeanne Darc et *Descente de médiums* sont publiés chez POL

En public au Musée Calvet

Proposé par la SACD avec France Culture

Réalisation : **Baptiste Guiton**

« Je m'appelle encore **Nathalie Quintane**. Je n'ai pas changé de date de naissance. J'habite toujours au même endroit. Je suis peu nombreuse mais je suis décidée. » C'est avec ces quatre phrases énigmatiques que **Nathalie Quintane** se définit sur le site de son éditeur, POL. Autant dire que l'on ne sait rien d'elle, que l'on peut tout imaginer. Alors, pour percer un peu le mystère, la SACD et France Culture ont décidé de lui consacrer une soirée exceptionnelle. Voix d'auteurs dans la cour du musée Calvet, c'est le désir de faire partager à un nombreux public le plaisir que de découvrir et d'entendre lors de lectures publiques ou performances la voix, les mots, les pensées d'un auteur. Dans la perspective de cette soirée avignonnaise, **Nathalie Quintane** a donc choisi deux de ses livres : *Jeanne Darc*, son tout premier texte publié en 1998 et *Descente de médiums*, essai autobiographique dans lequel elle tente de « passer par le monde invisible pour suggérer qu'il faudrait peut-être essayer de réformer le monde visible ». **Nathalie Quintane** écrit pour aujourd'hui et sur le monde d'aujourd'hui, pour nous tous.

1997 – 2017 • Les Sujets à Vif fêtent leurs 20 ans

LA SACD AU FESTIVAL D'AVIGNON DEPUIS 1986

En **1986** la SACD soutient l'hommage à **Nathalie Sarraute**.

En **1987**, sur une idée de **Jean-Claude Carrière**, **Texte Nu** commence : un comédien choisit un texte, sans aucun artifice, le fait partager au public.

En **1997**, séduit par **Texte Nu**, ces rencontres inhabituelles initiées par l'interprète vers un auteur, **François Raffinot** adapte cette formule en proposant **la première édition du Vif du Sujet**.

Un danseur choisit un chorégraphe, le chorégraphe est incité à choisir un compositeur.

Quatre créations (20 à 30 minutes) proposées déjà dans le Jardin de la Vierge du Lycée St Joseph. Cadre idéal pour partager le matin et la soirée, sans aucun décor et dans la lumière du jour, des propositions surprenantes, différentes qui sont déjà une sorte de laboratoire pour le Festival. Le public, dès la première édition est au rendez-vous.

En **2004**, **Vincent Baudriller** et **Hortense Archambault** succèdent à **Bernard Faivre d'Arcier**.

Ils souhaitent renforcer les rencontres entre artistes de différentes disciplines et tisser des fils conducteurs entre les propositions artistiques du festival et le Conseil d'administration de la SACD. **Le vif du Sujet** devient ainsi **Le Sujet à vif**.

En **2008**, après deux autres manifestations, **Désirs d'auteurs** et **Auteurs en Scène**, le programme imaginé et conçu par la SACD et le festival d'Avignon devient en 2008, **Sujets à Vif**. Il s'intensifie (8 spectacles) et mélange tous les genres pour que puissent travailler ensemble dans ce laboratoire du festival, auteurs, metteurs en scène, comédiens, danseurs, chorégraphes, musiciens, artistes du cirque...

Depuis 2014, les Sujets à vif, révélateurs de nouveaux talents, et provocateurs d'indiscipline poursuivent leur histoire avec le Festival avec l'équipe d'**Olivier Py**, directeur du Festival, pour le plaisir des curieux, les amoureux du beau et des spectacles imprévisibles.

En cette année **2017**, *Les Sujets à Vifs* chers au Festival et à la SACD fêtent leurs **20 ans**. **20 ans de création, 20 ans d'audace et 20 ans de rencontres inattendues** qui font du Jardin de la Vierge le lieu de tous les possibles et le point de rassemblement de toute une famille d'auteurs, d'artistes, tous différents, mais tous liés par cette histoire fabuleuse qui se crée chaque année en plein cœur d'Avignon. Ce **20ème** anniversaire sera célébré par un programme exceptionnel orchestré par **Frédéric Ferrer** et ses invités tout au long du Festival 2017 intitulé *Le Sujet des Sujets*. Rendez-vous donc tous les soirs à **20h30** avec les équipes joyeuses et créatives du Jardin de la Vierge !

LES SUJETS À VIF RETRANSMIS SUR CULTUREBOX

Filmés par la Compagnie des Indes, les 8 Sujets à vif proposés cette année par la SACD et le Festival d'Avignon seront accessibles pendant un an sur la plateforme Culturebox de France Télévisions.

Depuis 3 ans, elle organise, en partenariat avec ARTE et Culturebox, la Nef des Images, à l'Église des Célestins, proposant aux spectateurs une rétrospective éclectique de spectacles ayant marqué l'histoire du Festival. Cette année des dizaines de Sujets à Vif de ces 20 dernières années seront projetés chaque matin (entrée gratuite).

20 ans de Sujets à vif

Le Sujet des Sujets

Dans le vif du vif

8>14 juillet (relâche le 11) • 19>25 juillet (relâche le 21)

Une commande à **Frédéric Ferrer**

Conception et interprétation : **Frédéric Ferrer & artistes invités**

Dispositif scénique : **Samuel Sérandour**

Production : **Vertical Détour**

Coproduction : **SACD-Festival d'Avignon**

À l'occasion des 20 ans du Vif du Sujet né en 1997, devenu Sujet à Vif en 2004, puis Sujets à Vif en 2008, et sur une proposition de la SACD et du Festival d'Avignon, je proposerai en juillet 2017 de traverser l'histoire de cette manifestation très singulière du Festival, en interrogeant certains des protagonistes qui ont fait la richesse de cet évènement, et certaines des formes scéniques qui ont mis en jeu magnifiquement le Jardin de la Vierge, et certains aspects architecturaux de ce jardin sans doute aussi, et peut-être certains aspects de la Vierge, et sans doute pourquoi pas, certains des angles de questionnement de la danse et du théâtre dont le jardin garde la mémoire, et je n'oublierai pas les autres arts aussi d'ailleurs, et j'utiliserai pour cela certains outils statistiques qu'il faudra questionner certainement, mais qui permettront, derrière la réalité des chiffres et des courbes, de mieux contextualiser sans doute la beauté, la singularité encore, et la complexité aussi, du sujet, des sujets, et du vif, en veillant bien sûr à ne pas oublier de dresser quelques perspectives de développement pour l'avenir, car un anniversaire n'est pas un anniversaire s'il n'utilise pas le passé pour penser le futur.

Frédéric Ferrer.

FRÉDÉRIC FERRER

Auteur, acteur, metteur en scène et géographe, **Frédéric Ferrer** crée son premier spectacle en 1994 avec *Liberté à Brême* de Rainer Werner Fassbinder puis conçoit des spectacles à partir de ses textes où il interroge notamment les figures de la folie et les dérèglements du monde, à travers deux cycles de créations. Dans *Les chroniques du réchauffement*, il propose une exploration des paysages humains du changement climatique. Il a ainsi créé *Mauvais Temps* (2005), *Kyoto Forever* (2008), *Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer le réchauffement climatique* (2011), et récemment *Sunamik Pigialik ? (Que faire ? en inuktitut)*, son premier spectacle jeune public, qui met en scène les devenirs de l'ours polaire (2014).

En 2015, à l'occasion de la COP 21 à Paris, il présente le spectacle *Kyoto Forever 2*, second volet de sa mise en jeu des grandes conférences sur le changement climatique, avec huit comédiens internationaux devenus experts de l'ONU. Parallèlement, il commence à partir de 2010 la réalisation d'un *Atlas de l'anthropocène*, cycle artistique de cartographies théâtrales du monde, entre conférence et performance, où il traite de territoires inattendus qu'il a présenté dans de nombreux théâtres et festivals en France et à l'étranger. En janvier 2015, il crée une cinquième cartographie, *Wow!*, autour des possibilités de vie extraterrestre et prépare actuellement la sixième cartographie de son atlas, *De la morue*, en tirant ses filets depuis Saint-Pierre et Miquelon.

Lui-même *Sujet à vif* avec le chorégraphe **Simon Tanguy** en juillet 2015 avec *Allonger les toits*, il poursuit sa collaboration avec lui pour un développement de ce projet en 2017. Longtemps considéré comme le spécialiste de rien, il aime davantage les frontières que le cœur des disciplines. Non pas la synthèse mais le frottement. **Frédéric Ferrer** écrit les textes et la dramaturgie des spectacles après un « travail de terrain », qui lui permet d'ancrer ses fictions à partir d'une source documentaire et/ou d'un espace réel. L'espace devient dans ses spectacles le lieu des possibles. Il a ainsi créé et dirigé de 2005 à 2015 une fabrique artistique, implantée à l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (accueil d'artistes en résidence et actions avec les publics de l'hôpital et de l'extérieur), et développe actuellement le Vaisseau, lieu de création au Centre de Réadaptation de Coubert (77). Il est Chevalier des Arts et des Lettres, il a été Lauréat de l'Aide à la création dramatique du Centre National du Théâtre (*Kyoto Forever* en 2008), et du Fonds SACD Théâtre (*Kyoto Forever 2* en 2015).

QUI SONT LES ARTISTES INVITÉS ?

Le 8 juillet : **Melissa Von Veply** (2009) • le 9 juillet : **Olivier Dubois** (2006) • le 10 juillet : **Aude Lachaise** (2012) • le 12 juillet : **Jacques Bonnaffé** (2011) • le 13 juillet : **Johanne Saunier** (2004) • le 14 juillet : **Phia Ménard** (2010) • le 19 juillet : **D' De Kabal** (2013) • Le 20 juillet : **Josef Nadj** et **Dominique Mercy** (1999) • Le 21 juillet : **Claire Diterzi** (2015) • Le 23 juillet : **Nadia Beugré** (2014) • Le 24 juillet : **Sylvain Prunenec** (2003 et 2008) • Le 25 juillet : **Agnès Sourdillon** (2010)

Sujets à Vif 2017

8>14 et 19>25 juillet
Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph
Coproductioin SACD/Festival d'Avignon

Programme A / 11h
8>14 juillet (relâche le 11)

Ezéchiél et les bruits de l'ombre /
Une commande à **Koffi Kwahulé** et **Michel Risse**

Incidence 1327 /
Une commande à **Gaëlle Bourges** et **Gwendoline Robin**

Programme B / 18h
8>14 juillet (relâche le 11)

La Même Chose /
Une commande à **Nikolaus** et **Joachim Latarjet**

Le rire-pare-balle /
Une commande à Julien **Mabiala Bissila** et **Adèll Nodé Langlois**

Programme C / 11h
19>25 juillet (relâche le 22)

(Untitled) Humpty Dumpty /
Une commande à **Cristina Rizzo** et **Sir Alice**

Accents /
Une commande à **David Somlo** et **Claudia Triozzi**

Programme D / 18h
19>25 juillet (relâche le 22)

Bâtards /
Une commande à **Mathieu Desseigne** et **Michel Schweizer**

L'Éclosion des gorilles au cœur d'artichaut /
Une commande à **Lazare** et **Jann Gallois**

Ezéchiël et les bruits de l'ombreUne commande à **Koffi Kwahulé** et **Michel Risse**Conception et interprétation : **Koffi Kwahulé** et **Michel Risse**

Production : Décor Sonore

Coproduction : SACD-Festival d'Avignon

« *« Pas grave » m'a dit Koffi. Et il voulait me dire : « ce n'est pas une tragédie ». J'ai entendu : « échapper à la gravité ». Alors mettre en scène des sons, plutôt qu'écrire de la musique. Pour cette expérience singulière, et comme pour échapper à la gravité, accrocher des sons dans l'espace, comme on accroche des lampions, pour éclairer le silence, faire goûter la couleur des bruits qui sont déjà là, la saveur des mots qui viennent. »*

Michel Risse

KOFFI KWAHULÉ

Dramaturge et romancier formé à l'Institut National des Arts d'Abidjan en Côte d'Ivoire, **Koffi Kwahulé** poursuit sa formation à l'École de la Rue Blanche de Paris (ENSATT) tout en achevant un doctorat d'Études Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. Traduites en une vingtaine de langues, ses pièces ont, pour la plupart, été créées en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du nord, au Japon et en Australie. En 2013, il reçoit le Prix Edouard Glissant destiné à honorer une œuvre artistique marquante de notre temps, et en 2015 le Prix Mokanda pour l'ensemble de son œuvre. Auteur d'une trentaine de pièces dont les principaux titres sont : *Bintou*, *Jaz*, *Big Shoot*, *Brasserie*, *Misterioso-119*, *L'odeur des arbres*, *Babyface*, *Nouvel an chinois*, **Koffi Kwahulé** est artiste associé au Centre dramatique national de Montluçon dirigé par Carole thibaut.

MICHEL RISSE

Multi-instrumentiste, électroacousticien, compositeur et directeur artistique de Décor Sonore, **Michel Risse** envisage la ville comme un espace d'invention pour ses compositions sonores. Il se nourrit des sonorités, des résonances, des harmonies des éléments naturels ou industriels composant notre quotidien urbain pour nous proposer une écoute du monde inédite. Ces réalisations singulières offrent une nouvelle perception de notre environnement sonore et réinventent notre rapport à la musique.

Michel Risse a étudié la musique et les percussions au Conservatoire de Strasbourg avec Jean Batigne, mais aussi avec les Gnaouas et Ahuaches d'Afrique du Nord et au sein de divers groupes rock, jazz et autres « orchestres attractifs français » ainsi qu'en compagnie d'artistes les plus divers, de Moondog à Vince Taylor en passant par Angel Parra, Nicolas Frize, Jean-Marie Sénia, Herbe Rouge ou le Grand Orchestre Bekummernis, tout en poursuivant ses études de musicologie à l'université de Paris 8. Cette expérience de percussionniste, poly-instrumentiste et improvisateur l'a rapidement mené dans de nombreux studios pour l'enregistrement de musiques de films et de scène, et surtout sur la scène des théâtres. C'est dès 1972 qu'il compose ses premiers « décors sonores », installations électroacoustiques pour lieux publics (Strasbourg : Porte de l'Hôpital, Musée d'art moderne (1984), Fnac (1982), Agadir : hôtel Atlas (1977), Paris : Palais de Chaillot (1983).

C'est par sa réalisation du premier spatialisateur octophonique du monde (1984) pour le projet *Faux Vent* de Pierre Sauvageot que débute leur collaboration et la fondation de Décor Sonore, unité de création et de recherche dont il est le directeur artistique. Cette compagnie offre au public depuis 1985 des spectacles singuliers où se mêlent théâtre, pyrotechnie, poésie, humour, technologie, et bien sûr création musicale.

Sous son impulsion, Décor Sonore se développe en « lieu de fabrique » consacré aux créations des arts de la rue, de la piste et des nouvelles scènes : centre de réflexion sur les rapports entre le drame et le sonore, de fabrication où s'inventent et se construisent sons, musiques, espaces et systèmes de diffusion inédits, et centre de transmission et de sensibilisation à notre environnement sonore.

11h

Programme A

8>14 juillet (relâche le 11)

Incidence 1327

Une commande à **Gaëlle Bourges** et **Gwendoline Robin**

Conception et interprétation : **Gaëlle Bourges** et **Gwendoline Robin**

Production : Association Os, Festival d'Avignon dans le cadre de SOURCE

programme Europe créative de l'Union européenne

Coproduction : SACD

Avec l'aide de l'Echangeur CDC Hauts-de-France

« *Enfant, Francesco Petrarca - en français : Pétrarque - suit ses parents à Avignon, où le pape Clément V vient de s'installer. Le 6 avril 1327, il voit une dénommée Laure pour la première fois à l'église de Sainte-Claire. La rencontre a lieu, selon ses mots, « dans la matinée », et a une répercussion de taille sur sa vie : on peut encore lire aujourd'hui ses textes du Canzoniere, qui sont pour la plupart des poèmes tendus par l'amour pour Laure, restée inaccessible.*

Certains événements ont donc une incidence énorme sur nos existences - on garde en mémoire l'année, le jour, et l'heure. Par ricochet, ces traces restent pour d'autres - lecteurs de Pétrarque, historiens, peintres, ou simplement curieux des choses humaines. L'incidence d'une rencontre ne se mesure pas toujours dans la minute ; elle se présente même, quelquefois, sous la forme d'une incidence rasante. C'est ce que Gwendoline Robin, artiste performeuse, et Gaëlle Bourges, chorégraphe, vont tenter : mesurer l'incidence rasante de leur point de rencontre en suivant les traces de Clément V, Pétrarque et Laure à Avignon. Histoire(s), histoire(s) de l'art, langue et explosion devraient jalonner le sentier qui dévale vers 1327. Il y aura de l'aléatoire, du discutable, de l'instable, de l'improbable ; des effets qui ne seront pas certains, qui se produiront peut-être à peine, qui surgiront où on ne les attend pas. »

Gaëlle Bourges et Gwendoline Robin

GAËLLE BOURGES

Danseuse et chorégraphe, **Gaëlle Bourges** se forme à la danse contemporaine à l'âge de dix-neuf ans. 7 ans plus tard, elle crée une première structure de travail, La Compagnie du K, et signe trois pièces : *L'ange et le soleil*, *La vie de Barbara Haynes (avant sa mort)*, *Le marin acéphale*. Puis elle fonde une nouvelle structure, le Groupe Raoul Batz, qui invente et signe à trois une déclinaison de performances intitulée *Homothétie 949 ou les contours progressifs de l'index 10*. Elle signe *L'âne*, un solo, et *Strip*, une performance à quatre proposée lors d'une « Nuit Blanche » parisienne. *Je baise les yeux* est à la fois le prolongement de la question sur l'œil posée par *Homothétie 949*, et le fruit de la réflexion entamée avec *Strip* : une tentative de travailler l'état du regard sur les corps nus (majoritairement les corps nus des femmes). Suivront : *La belle indifférence*, *En découdre (un rêve grec)*, *Le verrou (figure de fantaisie attribuée à tort à Fragonard)* travail à partir du tableau éponyme de Fragonard et voyage dans l'avant 1789, ou encore *Un beau raté*, *59* et *A mon seul désir*. Ce-dernier est programmé au Festival d'Avignon 2015, la même année *Lascaux* est créé au festival les Inaccoutumés de la Ménagerie de Verre à Paris, puis en 2017 est créé *Conjurer la peur*. Formée en clown et masques de commedia dell'arte, en art dramatique au Théâtre École du Passage à Paris, elle a également enseigné la comédie musicale, la danse, le théâtre, travaillé en tant que régisseuse plateau à la BNF pendant cinq ans, puis comme strip-teaseuse pendant deux ans et demi. **Gaëlle Bourges** est aujourd'hui artiste associée au Centre Chorégraphique National de Tours / direction Thomas Lebrun de 2016 à 2018 et artiste associée à Danse à tous les étages, scène de territoire danse en Bretagne, dans le projet Résodanse (au bout du monde !) pour la saison 2017/2018. Elle est également en résidence longue à L'échangeur – CDC Hauts-de-France (2016 à 2018).

GWENDOLINE ROBIN

Performeuse et artificière belge, **Gwendoline Robin** construit une œuvre depuis plus de 20 ans qui, entre installation et performance met son corps en jeu et en danger. Le feu et les explosifs, mais aussi le verre, la terre, l'eau, sont autant d'éléments auxquels elle se confronte lors d'actions éphémères qui semblent densifier le temps et l'espace.

À partir de 2005, elle participe à des festivals internationaux de performance et danse. Artiste associé en 2007 aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles, elle rencontre Ida De Vos avec les Dimanches de la Danse, qu'elle associe dès 2009 à ses recherches sur le mouvement et déplacement dans l'espace.

Elle réalisera plusieurs collaborations avec des artistes issus d'autres disciplines. Au fil de ces collaborations, le désir de tisser son vocabulaire performatif dans une structure plus dramaturgique est davantage présent. En 2013, elle s'entoure d'une équipe de travail : la danseuse Ida De Vos, le concepteur lumière Simon Siegmann et le créateur sonore Olivier Renouf, pour questionner plus loin ses recherches et créer la performance *J'ai toujours voulu rencontrer un volcan* présentée au Kunstenfestivaldesarts en 2014 à Bruxelles. Son nouveau projet *A.G.U.A*, désire intégrer aux recherches artistiques les recherches scientifiques, notamment celles sur la relation entre la Terre, l'Eau et l'Univers. La première de ce projet sera présentée au Kunstenfestivaldesarts en mai 2018 à Bruxelles. Elle enseigne en recherches plastiques et tridimensionnelles à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai et en performance à l'ESA Le 75 et à la Cambre à Bruxelles.

La Même Chose

Une commande à **Nikolaus** et **Joachim Latarjet**
 Conception et interprétation : **Nikolaus** et **Joachim Latarjet**
 Son : **Antoine Oppenheim**
 Production : Production Oh ! Oui... Compagnie Pré-O-Coupé
 Coproduction : SACD-Festival d'Avignon

« *Georges Carl a toujours fait le même numéro toute sa vie. Toute sa vie la même chose...*

Trois fois par jour, pendant plus de 40 ans, il a fait rire les gens aux mêmes endroits et exactement pour les mêmes raisons.

À quoi pensait-il à chaque fois? Pensait-il qu'à ce moment précis, à cet endroit exact, il était en train d'écrire un petit bout de l'Histoire de l'univers? Sans doute, sinon peut-être aurait-il changé de numéro et donc forcément de vie...

Et bien, c'est la même chose pour nous.»

Nikolaus et Joachim Latarjet

NIKOLAUS

Diplômé du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) en 1991, **Nikolaus Holz**, plus connu sous son nom d'artiste **Nikolaus**, fait ses premières armes chez Archaos et au cirque Baroque avant de se lancer dans ses propres pièces et mises en scène. Entre humour et burlesque, théâtre et jonglage, son travail lui a valu le grand prix du festival Circa à Auch en 1992, la Médaille de Bronze au Festival Mondial du Cirque de Demain en 1993 et le prix Raymond Devos en 1994. Son premier spectacle *Parfois j'ai des problèmes partout* lui permet de fonder en 1998 sa propre compagnie «Pré-O-Coupé» avec Ivika Meister. Il y crée une douzaine de spectacles, accompagné la plupart du temps par le metteur en scène Christian Lucas. *Raté Rattrapé* (2007), *Tout est bien ! Catastrophe et bouleversement* (2012 spectacle chapiteau) encore en tournée actuellement, le dernier : *Le corps Utopique* rassemble 3 générations d'artistes et sera présenté au prochain festival CIRCA. **Nikolaus** a le souci de la transmission que ce soit en hommage à ses aînés ou en direction des plus jeunes, il enseigne ainsi au CNAC, accompagne comme directeur artistique et maintenant comme artiste associé le développement du Plus Petit Cirque du Monde de Bagnaux. Il intervient dans des cycles de formation d'acteurs (ERAC à Cannes), s'aventure dans la rue avec des formes performatives (*création du Groupe d'Intervention Rapide de Cirque*), ou bien s'associe en 2016 avec les musiciens contemporains de l'ensemble 2E 2M (musique contemporaine) avec *Variétés* de Mauricio Kagel. Mu par une insatiable curiosité, **Nikolaus** fait partie de ceux qui considèrent que le rire est une arme, que toute entreprise ratée peut-être sublimée et il s'attache à insuffler dans chacune de ses œuvres un vent de liberté et d'espoir, dérisoire ?

Il obtient en 2016 le prix SACD Cirque.

JOACHIM LATARJET

En 1982, à seulement 11 ans **Joachim Latarjet** intègre comme comédien la troupe d'un spectacle démesuré intitulé *Départ*, d'un jeune metteur en scène lyonnais, Jean-Paul Delore qu'il crée dans la salle ronéotype du journal Le Progrès. Cette expérience folle lui donnera et de façon définitive le goût pour les expériences théâtrales uniques et surtout collective. Il retravaillera comme comédien avec Jean-Paul Delore et en 1989, se lance dans l'aventure collective de la compagnie Sentimental Bourreau qu'il co-fonde avec Mathieu Bauer, Julien Bureau, Sylvain Cartigny, Judith Depaule, Laurence Hartenstein, Judith Henry et Martin Selze. Ils feront ensemble 5 créations en collectif absolu. **Joachim Latarjet** participe à la composition de la musique des *Chasses du Comte Zaroff* et de *L'Exercice a été Profitable Monsieur*. Parallèlement il continue à travailler comme comédien avec notamment Bruno Boëglin sur *Roberto Zucco* et s'affirme de plus en plus comme musicien au sein de Sentimental Bourreau. En 1992, avec Les Trois 8 et ils créent Sentimental Trois 8, collectif de musiciens qui joue dans de nombreux festivals de Jazz et composent et interprètent la musique des *Imprécations II*, *Imprécations IV*, *Imprécations 36*, écrit et mis en scène par Michel Deutsch. **Joachim Latarjet** rencontre en 2002 Philippe Decouflé qui lui propose de composer et interpréter la musique de son *Solo - Le doute m'habite* et crée au même moment la Compagnie Oh! Oui... avec Alexandra Fleischer. Ensemble, depuis plus de 10 années et 14 spectacles, ils font un théâtre résolument musical qui s'attache aux écritures contemporaines. Leur prochaine création *Elle Voulait mourir et aller à Paris* sera créée à l'automne 2017 aux Plateaux sauvages - Paris, puis partira en tournée à la Scène Nationale de Chambéry, à L'Onde-Velizy, au CDN de Sartrouville et aux Subsistances-Lyon. **Joachim Latarjet** a composé dernièrement la musique de *Réparer les Vivants*, mis en scène par Sylvain Maurice.

18h

Programme B

8>14 juillet (relâche le 11)

Le rire-pare-balle

Une commande à **Julien Mabilia Bissila** et **Adèll Nodé Langlois**

Conception et interprétation : **Julien Mabilia Bissila** et **Adèll Nodé Langlois**

Production : Compagnie Nguiri-Nguiri Théâtre, Atelier 29

Coproduction : SACD-Festival d'Avignon

« Traverser le musée de l'intime nécessite du temps, qui souvent demeure insuffisant.

Celui qui est pressé d'avoir un enfant, qu'il épouse une femme enceinte.

Dans la vie, tu as beau être pressé, jamais ton derrière ne sera devant. »

Philosophie africaine

JULIEN MABIALA BISSILA

Formé comme acteur par Jean Jules Koukou et Abdon Khoumba, **Julien Mabilia Bissila** est contraint à l'errance pendant la guerre du Congo. Il en sort par l'écriture de *Crabe rouge (Hommage aux disparus de Beach)* et fonde le Nguiri-Nguiri Théâtre en 2002.

Auteur et metteur en scène, il est invité par des festivals internationaux dès 2009 et obtient le Prix RFI Théâtre soutenu par la SACD en 2014 avec *Chemin de fer*.

ADÈLL NODÉ LANGLOIS

Adèll Nodé Langlois a d'abord pratiqué la danse, puis le trapèze au Canada à l'École de Cirque de Montréal ainsi que le théâtre physique. Trapéziste dans de nombreux cirques tels que le Cirque Flora aux USA, le Cirque Pochéros, Les Arts Sauts ou encore le Cirque Plume, elle est également clowne depuis dix ans.

C'est ainsi qu'elle crée *Antigone, monologue clownesque*, où Antigone enterre son frère Polynice malgré l'interdiction du roi Créon. **Adèll Nodé Langlois** a joué ce monologue clownesque dans de nombreux théâtres en France, mais aussi à l'étranger à Lisbonne et à Helsinki. Cette pièce a marqué la naissance de sa clowne Antigone.

D'autres pièces clownesques ont suivi : *Carnets d'une voleuse* en écho à l'univers de Jean Genet, *La Fascination du Désastre* où trois clowns se retrouvent dans les poubelles de la société. Elle a également joué dans *Projet Penthésilée* de Catherine Boskowitz.

Elle est actuellement en création d'un solo : *Sur la route du Styx (On the highway to Hell)*, et donne des stages au CNAC pour la formation professionnelle de clowns, ainsi qu'au Samovar à Paris. Elle accompagne, comme metteuse en scène et dramaturge, plusieurs clowns dans leur création.

(Untitled) Humpty Dumpty

Une commande à **Cristina Kristal Rizzo** et **Sir Alice**

Conception et interprétation : **Cristina Kristal Rizzo** et **Sir Alice**

Production : CAB008, Short Theatre dans le cadre de SOURCE

programme Europe créative de l'Union européenne

Coproduction : SACD-Festival d'Avignon

Résidence : L'arboreto – Teatro Dimora di Mondaino

« Le monde comme une ellipse nous invite à se glisser en son cercle et ses modulations permanentes, au milieu des corps qui s'enroulent et se déroulent, se déforment et se forment, s'attirent et s'influencent. L'instant est une forme, non définie. Le choix d'une posture ou d'une attitude n'est qu'une illusion. Peut-on initier une vibration sans se pousser? Peut-on produire un système sans frontière spatiale et temporelle? Peut-on construire un objet sans être pris dans le maillage de ses relations?

C'est dans cet espace que Sir Alice et Cristina Kristal Rizzo vont faire vivre leur connexion artistique. La pièce sera générée comme un dispositif dans lequel des éléments improvisés articulent la performance, à chaque fois d'une manière différente: se mettre en mouvement pour créer un son, être en mouvement en créant du son, jouer avec les sens, suivre uniquement l'instinct, le corps, l'espace d'un instant. La danse n'est pas un langage, c'est de la danse. Le son n'est pas un langage, c'est du son. (Untitled) Humpty Dumpty, c'est la possibilité d'être sans signification, un espace poétique au milieu de la danse. Cela évoque combien l'essence de la création provient à la fois de la vulnérabilité et de la magie..»

Cristina Kristal Rizzo et Sir Alice

CRISTINA KRISTAL RIZZO

Formée à l'école de Martha Graham et aux studios de Merce Cunningham et de Trisha Brown, la chorégraphe italienne **Cristina Kristal Rizzo** fait son retour en Italie en 1995 où elle participe à l'émergence du collectif Kinkaleri. Depuis 2008, elle se concentre sur sa recherche en danse avec plusieurs projets expérimentaux (événements itinérant, lectures-performances, spectacles-conférences) et effectue des ateliers de recherche sur l'écriture chorégraphique.

www.cristinarizzo.it

SIR ALICE

Alice Daquet sort ses premiers disques de musique électronique chantée en français en 2003, sur le label Tigersushi et devient **Sir Alice**, personnage célèbre pour ses performances extatiques. L'artiste se produit, en France et à l'étranger, autant dans des clubs que dans des lieux dédiés à l'art contemporain. C'est donc naturellement qu'elle utilise le média vidéo, la photo et crée des installations. En 2008, elle présente sa première exposition personnelle au Consortium à Dijon. Diplômée en Sciences cognitives et Neurosciences, **Alice Daquet** occupe aussi une partie de son temps à la recherche en perception et cognition musicale entre l'IRCAM et l'Université de Mc Gill. Le label Paneuropean recording/SONY sort en 2012, un album aux couleurs pop rock, réalisé en studio avec plusieurs musiciens. À la scène, **Sir Alice** préfère l'isolement pour produire sa musique et consacrer son temps à l'apprentissage du contrepoint et de l'orchestration, et à l'étude de la psychologie clinique pour trouver un domaine d'application à ses années de recherche.

11h

Programme C

19>25 juillet (relâche le 22)

Accents

Une commande à **David Somló** et **Claudia Triozzi**

Conception et interprétation: **David Somló** et **Claudia Triozzi**

Production : Dam-Cespi, Trafo dans le cadre du projet SOURCE

Programme Europe Créative de l'Union européenne

Coproduction : SACD-Festival d'Avignon

« Le terme « accent » a trois acceptations. David Somló et Claudia Triozzi en voient donc six – au moins. La preuve par l'exemple :

1. *Les accents ont une place particulière / Les accents peuvent être placés n'importe où*
2. *Excusez-moi je ne comprends pas votre accent / Oh, votre accent est sexy*
3. *Mon corps inscrit ses accents / J'ai essayé de mettre l'accent là, mais il m'échappe »*

David Somló et Claudia Triozzi

DAVID SOMLÓ

Formé à la composition interdisciplinaire à Londres et en sociologie à Budapest, **David Somló** est un artiste hongrois. Ses créations réunissent sons, performance et improvisation pour favoriser une immersion où l'action et la perception se fondent. S'attachant aux interactions entre l'être et son espace physique, social et intime, il compose ses pièces selon les lieux – très variés – dans lesquels il crée.

CLAUDIA TRIOZZI

Danseuse et chorégraphe, **Claudia Triozzi** commence ses études de danse classique et contemporaine en Italie et s'installe à Paris en 1985. Parallèlement à son travail d'interprète avec Odile Duboc, Georges Appaix, François Verret, Alain Buffard, Xavier Leroy et Xavier Boussiron, son travail de recherche et de réflexion se fonde sur une transmission où l'expérience du faire, du partage et l'engagement à l'autre fait preuve de pensée ouvrant des espaces de subjectivité et de remise en œuvre du temps.

Elle produit des spectacles iconoclastes, des tableaux vivants, dont la danse ne sort jamais indemne: *Park* (1998), *Dolled Up* (2000), *The Family Tree* (2002), *Opera's Shadows* (2005), *Up To Date* (2007), *Ni vu ni connu* (2010), *Boomerang ou le retour à soi* (2013). Depuis 2011, **Claudia Triozzi** présente *Pour une thèse vivante*, une réflexion sur l'écriture d'artiste. *Un CCN en terre et en paille*, *Pour une thèse vivante épisode 5* sera créé en 2017.

Son travail s'installe aussi bien sur scène qu'au travers de vidéos ou installations, exposées dans les musées ou des galeries ; elle développe une pédagogie liée à son propre travail en intervenant dans différentes écoles d'art en France et à l'étranger.

BâtardsUne commande à **Mathieu Desseigne-Ravel** et **Michel Schweizer**Conception et interprétation : **Mathieu Desseigne-Ravel** et **Michel Schweizer**Images : **Ludovic Alussi**Son : **Nicolas Barillot**

Production : La Coma, Naïf Production

Coproduction: SACD-Festival d'Avignon, Le Gymnase CDC Roubaix Hauts-de-France

Avec l'aide : du Théâtre d'Arles, La Villette-Paris, CDC-Les Hivernales

« *Limite : tendance, ancrée dans la structure de la pensée moderne, à transformer l'espace où se développe la vie en zones de séparation contenant la vie.*

Sujet à vif : personne amenée à faire l'expérience de la séparation.

Sujet à vif : profil de personne ayant tendance à se séparer du vivant.

Bâtard : sujet humain dont l'équilibre semble s'arranger avec des origines floues, confuses, à qui l'on a recommandé de ne pas trop accorder d'importance à ses états d'âme et par là même occasion à lui-même.

À l'entrée du monastère est gravé dans le marbre : Evitez de jeter des pierres.

Ils s'y pressent ; ils ont vidé leurs poches ... leurs têtes réclament du répit. »

Mathieu Desseigne-Ravel et Michel Schweizer

MATHIEU DESSEIGNE-RAVEL

Quelques questions pour lutter contre les réponses autobiographiques :

Est-ce qu'avoir débuté dans une MJC, et être ensuite devenu professionnel du spectacle vivant, c'est vraiment être « émigré d'autodidaxie » ? Est-ce que passer du centre national des arts du cirque aux ballets C de la B d'Alain Platel fait de toi un « acrobate danseur » ? Est-ce que reconnaître que vivre c'est être construit par les autres, c'est oublier le caractère « fondamentalement solitaire » de l'existence ? Comment faire, dans le velours du spectacle vivant subventionné pour parler du monde sans indécence ?

MICHEL SCHWEIZER

Michel Schweizer n'est pas diplômé en biologie moléculaire. Ne cherche pas à « susurrer la danse à l'oreille ». Ne l'a jamais étudiée à Berlin, Paris ou New-York. Ne l'a pas pas pour autant découverte à l'âge de quatre ans. N'a toujours pas engagé de Plan d'Epargne Logement. Ne refuse pas la rencontre. N'a pas eu la chance d'apprécier l'évidence de la première fois. Ne saurait envisager son activité sans une profonde méfiance. Ne pourrait trouver d'autre mot pour définir ce qu'elle lui occasionne : du luxe. N'a toujours pas eu l'occasion de sourire de son prochain investissement : un costume Slim Fit Hugo Boss. Ni celle de réagir à sa paradoxale acclimatation au dehors. N'a toujours pas relu tout Deleuze. N'a pas la prétention de dire qu'il se trouve prétentieux. Ne travaille pas à « faire vibrer son sacrum ». Ne suppose pas la production sans ce(ux) qui la génère(nt) et l'autorise(nt). N'a pas lu *La vie sexuelle de Catherine M...* Ne feuillette que très rarement Les Echos ou La Tribune pour les pages publicitaires ou offres d'emploi. Regrette de ne pas avoir pu faire des études d'architecture, d'éthologie, de science du langage ou de design. Profite de l'enchantement que lui procure son appartenance à la *classe créative* de ce pays.

Progressant dans l'âge se surprend à avoir un sens plus aigüe de la trajectoire humaine.

A abandonné tout hédonisme et égocentrisme ludique et accepté l'exubérance déclinante de ces capacités cérébrales. Absorbe chaque matin 4 grammes de Selenium-ACE Optimum 50 + parce que l'âge n'est pas une fatalité. Evite de penser que 7000 litres de sang circulent quotidiennement dans son cœur. Evite aussi de penser que son « profil » se dessine désormais en algorithmes. N'a pas entrepris d'audit pour évaluer sa réputation numérique.

Epreuve un certain appétit à expérimenter les « choses » dont il se sent incapable...

Depuis plus de 18 ans, il convoque et organise des communautés provisoires. S'applique à en mesurer les degrés d'épuisement. Ordonne une partition au plus près du réel. Se joue des limites et enjeux relationnels qu'entretiennent l'art, le politique et l'économie. Porte un regard caustique sur la marchandisation de l'individu et du langage. Se pose surtout en organisateur. Provoque la rencontre. Nous invite à partager une expérience dont le bénéfique dépendrait de notre capacité à accueillir l'autre, à lui accorder une place. Cela présupposant ceci : être capable de cultiver la perte plutôt que l'avoir...

18h

Programme D

19>25 juillet (relâche le 21)

L'Écllosion des gorilles au cœur d'artichaut

Une commande à **Lazare** et **Jann Gallois**

Conception et interprétation : **Lazare** et **Jann Gallois**

Production : **Compagnie Vita Nova, Compagnie BurnOut**

Coproduction : **SACD-Festival d'Avignon**

« À l'extérieur, il y a deux corps disproportionnés, deux voix dissonantes, deux univers lointains. À l'intérieur, les sensibilités convergent : elles se découvrent de la même taille, prêtes à foncer, à dériver, à chavirer même, si possible. Toujours curieuses, parfois sauvages, les âmes ondulent sur leurs jambes dans une jungle d'émotions, entre interludes à grand bruit et luttes internes dans le silence. »

Lazare et Jann Gallois

LAZARE

Acteur, auteur, metteur en scène, **Lazare** se forme par l'improvisation puis au Théâtre du fil et à l'École du Théâtre national de Bretagne. En 2006, il fonde Vita Nova.

Passé – je ne sais où, qui revient, ouvre une trilogie complétée par *Au pied du mur sans porte* créé en 2011 et *Rabah Robert* en 2012. Le récent spectacle *Sombre rivière* a réuni l'éclectisme et la vitalité qui caractérisent son écriture.

JANN GALLOIS

Autodidacte de nature, **Jann Gallois** entre dans la danse en 2004 par les portes du hip hop et fait ses classes à même la rue. Elle est très vite repérée par de nombreux chorégraphes tels que Sébastien Lefrançois, Sylvain Groud, Angelin Preljocaj, Sébastien Ramirez, Kaori Ito, et entame avec chacun d'eux une série de créations de 2008 à 2014. En 2012, après un riche parcours d'interprète, **Jann Gallois** se lance dans l'écriture chorégraphique, fonde la compagnie BurnOut et crée *P=mg*, solo neuf fois récompensé par des prix internationaux tels que le Prix Paris Jeune Talent et le Prix Beaumarchais-SACD à Paris, le Prix Solo-Tanz Theater à Stuttgart, le Prix Masdanza aux Canaries, le Prix Machol Shalem à Jérusalem, le Prix du Public Hiverôclites 2015 au CDC Les Hivernales à Avignon et le premier Prix Solo Dance Contest de Gansk en Pologne. En 2015, **Jann Gallois** confirme sa signature artistique, mêlant technique Hip Hop et écriture contemporaine, en créant *Diagnostic F20.9* une nouvelle fois en solo. Cette même année le magazine allemand Tanz lui décerne le titre de « Meilleur Espoir de l'année ». En 2016, elle crée le duo *Compact* avec Rafael Smadja pour partenaire, et *Carte Blanche*. À partir de la saison prochaine, **Jann Gallois** sera artiste associée au Théâtre National de Chaillot ainsi qu'à la Maison de la Danse.

Contact presse SACD : Agnès Mazet
06 85 12 29 59 • agnes.mazet@sacd.fr
SACD • 11 bis, rue Ballu • 75009 Paris
www.sacd.fr

Autre contact pour les Sujets à Vif
Service de presse du Festival d'Avignon
Cloître Saint-Louis
20, rue du Portail Boquier, 84000 Avignon
Téléphone: +33 (0)4 90 27 66 51 / 52
presse@festival-avignon.com
www.festival-avignon.com

