

PULSE(S) CRÉATION 2018

Formé dès l'enfance aux danses traditionnelles du Maghreb et à la musique arabo-andalouse, FILIPE LOURENÇO revient dans Pulse à ses premières amours chorégraphiques, interrogeant son héritage propre comme l'actualité de ces cultures ancestrales.

Il s'entoure du danseur - chorégraphe Nabih Amaraoui, un ami d'enfance qui a suivi le même parcours, en qualité de collaborateur à la création et, sur scène, de musicien-interprète. Pour ce premier solo, présenté à deux, il ravive le souvenir de ces danses (allaoui, touareg, algéroise...), trop souvent réduites à leur dimension folklorique, au cœur d'un dialogue ouvert avec le contemporain. Interprète pour Christian Rizzo, c'est en dansant D'après une histoire vraie, pièce inspirée par le souvenir d'une danse turque, que Filipe Lourenço a pris conscience du potentiel de ces rites chorégraphiques. Durant sa partie dansée en solo notamment, il a éprouvé la force de cette mémoire chorégraphique, inscrite à même son corps, restituée dans toute sa spontanéité.

Ce travail de mémoire ne prend pas la forme d'un d'archivage classique, qui compilerait un répertoire de gestes reproduits à l'identique. Il s'agit au contraire de les déconstruire pour éprouver la façon dont ils peuvent nourrir le contemporain et, en retour, expérimenter les moyens d'un renouvellement, d'une adaptation de ses formes aux enjeux du monde actuel. En effet, si leurs fonctions premières (intégration sociale, célébration guerrière, appel au divin, rite agricole, jeu poético-érotique...) ne sont plus aussi centrales qu'auparavant, il n'en reste pas moins que ces danses répondent à des enjeux chorégraphiques et culturels qui n'ont, eux, rien perdu de leur pertinence.

Du point de vue de l'écriture chorégraphique, les significations sociales et rituelles de ces danses produisent tout un ensemble de gestes minimalistes, aisément transposables dans le registre contemporain. Adoptant une approche « primitiviste », Filipe Lourenço en efface toutes les marques ornementales pour ne garder que les unités premières et leurs intensités : les battements de pied au sol (censés stimuler la fertilité des sols), les ondulations de bras et du bassin, les vibrations d'épaules et les déhanchés (marques de séduction) ou les rondes et mouvements armés (encouragements au combat). A la différence de l'énergique Homo furens, sa première pièce, Filipe Lourenço allie ici la physicalité de son écriture à la sensualité de son

propos, entre répétition et tension d'un côté, relâchement et suavité de l'autre. Le minimalisme enivrant auquel il donne forme prend la pulsation comme fil conducteur, reconnectant ainsi son propre corps (et par son biais celui du spectateur) aux forces telluriques et célestes.

Du point de vue culturel, Pulse se révèle symptomatique des écarts entre sociétés traditionnelles et modernes. La perception du corps, notamment dans la civilisation arabe, nourrit la réflexion de Filipe Lourenço, qui s'en remet à une interprétation moins prohibitive du Coran que certaines lectures aujourd'hui adoptées. Rappelant que le livre saint de l'Islam ne comporte aucune interdiction de la musique et de la danse, Filipe Lourenço renvoie ces moments de partage à la libre mise en scène du corps qu'ils permettaient (maquillage, tatouage, soin des cheveux, bijoux...). Le chorégraphe prend également le parti de déconstruire les marqueurs de genre qui distinguent danses masculines et féminines, livrant une version plus universelle et asexuée de ces traditions.

Jouée en live et écrite par les deux hommes, la musique prend enfin une importance cruciale dans le dispositif scénique, lui-même marqué par le dénuement et la sobriété (seule la lumière fera décor). Mobilisant percussions (tbal, bendir, darbouka, karkabou), instruments à cordes (oud, kwitra, mandoline), à vent (ney, nafir) et chants, la création musicale est aussi l'objet d'une déconstruction : Nabih Amaraoui adapte ses instruments traditionnels à des formes plus expérimentales, par le biais notamment de ses « dérivations », instruments de musique fabriqués à partir d'objets ordinaires, détournés de leur fonction première pour leurs qualités sonores. Organisant le dialogue entre les pulsations sonores et les vibrations du corps, Filipe Lourenço imagine une pièce pulsatile comme un retour aux sources, où entendre battre le pouls enivré du monde.

FILIPE LOURENÇO

Danseur, chorégraphe et musicien (Portugais / Français), il se forme premièrement à la musique et joue pour l'orchestre El Albaycin (Musique Arabo Andalouse) durant plusieurs années. Parallèlement, il pratique puis enseigne les danses folkloriques du Maghreb. En 1997, il entre au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers (France), puis entame une collaboration avec le chorégraphe Olivier Bodin. Depuis, il collabore avec différents artistes tels que Patrick le Doaré, Catherine Diverrès, Georges Appaix, Joëlle Bouvier, Nasser Martin-Gousset, Michèle Noiret, Christian Rizzo, Boris Charmatz et Olivier Dubois. En 2016, il signe avec sa compagnie sa première création Homo Furens.

NABIH AMARAOUI

Danseur, chorégraphe, musicien, il cofonde en 2004, entre Berlin et la France, la Cie Amaraoui Burner Project en tant que danseur/chorégraphe en créant à cette occasion un premier duo «ONE TO ONE». De 2002 à 2012, il interprète essentiellement à Berlin pour Félix Ruckert, Isabelle Schad, Constanza Macras, Hyong Min Kim.... et en 2006, il collabore à une production de la Schaubühne de Berlin avec Thomas Ostermeïer et Constanza Macras. Il approfondit sa recherche sur la danse et le théâtre en co-dirigeant avec, entre autre, Marcel Bozonnet ou encore sur des pièces de B.M. Koltès avec Alexandre Del Perugia, dans le cadre d'ateliers de recherche à l'ARTA. En 2011/12, il crée une nouvelle pièce pour 4 danseurs masculins « THEM » avec sa compagnie. En 2012, 2013 et 2014, il joue comme comédien/danseur/musicien dans « Les Enfants Du Soleil », mis en scène par Mikael Serre.

VANESSA COURT

Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre en 1998, Vanessa Court est sonorisatrice en musique classique, contemporaine, jazz et réalise des environnements sonores pour le théâtre et la danse contemporaine. Après plusieurs années au Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, elle devient responsable du service audio-vidéo lors de la saison de réouverture de l'Opéra de Lille en 2003. Au théâtre, elle travaille avec Georges Lavaudant, Stéphane Braunschweig, Lukas Hemleb, Ludovic Lagarde, Jean-François Sivadier, Olivier Py, Jean Bellorini, Karelle Ménine, Jonathan Capdevielle. En danse, elle collabore avec Susan Buirge, Michèle Noiret, Sidi Larbi Cherkaoui, le Groupe Entorse, Olivia Grandville, Vincent Dupont, Thierry Micouin. Depuis 2006, elle assure régulièrement les régies son des spectacles d'Anne-Teresa de Keersmaeker et celles des concerts de l'ensemble de musique contemporaine belge Ictus dont deux opéras avec Georges Aperghis. En 2013, elle participe à la création 'D'après une histoire vraie' de Christian Rizzo et suit le spectacle en tournée. Elle est également sonorisatrice retour pour l'Orchestre National de Jazz/ Olivier Benoît depuis janvier 2014.

CATY OLIVE

Caty Olive formée à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris créé des œuvres et des scénographies lumineuses. Elle partage ses activités entre installations plastiques, spectacles chorégraphiques et musicaux, projets d'architecture ou de muséographie. Elle collabore aux projets chorégraphiques de la scène contemporaine avec Marco Berrettini, Christophe Haleb, Martine Pisani, Myriam Gourfink, Emmanuelle Huynh, Claudia Triozzi Vera Mantero, Tiago Guedes, David Wampach, Donata D'Urso, Cindy Van Acker, Joris Lacoste...et poursuit une collaboration privilégiée avec Christian Rizzo

NOTES TECHNIQUES

Chorégraphie FILIPE LOURENÇO

Collaborateur NABIH **AMARAOUI**

Danseur et Musicien FILIPE LOURENÇO

> Musicien NABIH **AMARAOUI**

Assistant(e) Chorégraphie En cours...

> Musique **VANESSA COURT**

CATY **OLIVE** Lumière

FILIPE LOURENÇO Costumes

CONTACT ARTISTIQUE CONTACT ADMINISTRATIF

FILIPE LOURENÇO: +33 (0)6 62 18 79 78

filipe.lourenco07@gmail.com

SAÜL **DOVIN:** +33 (0)6 76 92 76 18 cieplank@gmail.com

