

AMARANTE (1275°)

danse, musique, céramiques

spectacle tout public

dès le plus jeune âge

cie MUTiNE, Bordeaux

AMARANTE (1275°) – cie MUTiNE

production cie MUTiNE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

MUTiNE
CIE PLURI-
DISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT

AMARANTE (1275°)

danse, musique, céramiques

compagnie MUTiNE

création novembre 2002

diffusion

contact : Louise Dodet

05 57 95 78 45

louise@ciemutine.org

production cie MUTiNE

17 rue Charlevoix de Villers, 33300 Bordeaux

renseignements au 05 57 95 78 45

compagnie@ciemutine.org

www.ciemutine.org

AMARANTE (1275°) – cie MUTiNE

production cie MUTiNE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

MUTiNE
CIE PLURI-
DISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT

sommaire

note d'intention de Muriel Barra

note d'intention de Pascal Lacroix

présentation

équipe de création

cie MUTiNE

fiche technique

entretien avec Muriel Barra

Point de vue de la chorégraphe

note d'intention de Muriel Barra

« L'aventure a commencé sous l'impulsion de Christelle TERRIER, animatrice culturelle du Musée Bernard Palissy. C'est donc une commande de sa part : créer un spectacle de danse pour enfants autour des pièces de céramiques de Pascal LACROIX.

Trois de ces pièces sont exposées au Musée, et montrent des corps de femmes en mouvement. Souvent très allongées avec de grands bras tirés vers le haut, comme pour défier une pesanteur ; ou bien en forme d'arc tendu avec un point au centre de la courbe. Est-ce une tête, un trésor, la forme ronde de ce que ces personnages étaient au tout début ?...

Déjà ces femmes deviennent des personnes, et je m'invente pour elles une vie passée ou une suite à leur histoire ! Le mouvement... La vie.

Le point de départ du travail est donc riche de sens.

Il nous faut nous approprier ces pièces. Pour moi, la couleur rouge met le cap vers le Portugal. Le travail commence alors avec une metteuse-en-scène, un musicien d'origine portugaise et moi, danseuse.

Nous recherchons ensemble une matière sonore proche de l'enfance (comptines ou chants traditionnels) et décidons de réécrire les musiques.

Quatre tableaux se construisent à la fois, en réponse aux pièces de céramique et aussi à notre propre histoire : un homme et une femme se rencontrent. L'homme parle une langue propre. La femme, muette, accompagne ou insuffle des situations, de jeu ou plus émouvantes. Ils évoluent dans un environnement qui leur est familier : les pièces de céramique font partie intégrante de leur histoire.

Ces tableaux donnent la parole tour à tour à la musique et à la danse, mais toujours dans le souci que les visiteurs-spectateurs reçoivent cette exposition autrement... Pour cela, le travail d'un éclairagiste du spectacle vivant est primordial : il apporte un regard neuf sur les pièces, en opposition à un éclairage classique de musée. Sa présence propose une certaine souplesse face à des lieux d'exposition moins académiques. C'est un travail « tout terrain », qui permet de regarder d'un oeil différent les céramiques. Elles apparaissent toutes singulières en prenant des partis pris radicaux comme accentuer le personnage, la blancheur, le côté laiteux de certaines, le grain de la céramique ...»

Muriel BARRA
chorégraphe/danseuse

AMARANTE (1275°) – cie MUTINE

production cie MUTINE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

MUTINE
CIE PLURI-
BISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT

Point de vue du céramiste

Note d'intention de Pascal Lacroix

« Vases, pots, objets de vitrine ou à poser sur une console pour embellir un intérieur. L'exercice est dans la logique de mon métier de céramiste qui s'inscrit dans les arts décoratifs et j'y suis rompu.

Depuis le début de ce projet, le lieu imaginé était l'église de Saint-Avit. L'importance du volume, la qualité architecturale du lieu nécessitaient des pièces ayant une présence forte.

J'ai donc réalisé une suite de pièces dans la lignée de celles présentées et acquises par le Musée Bernard Palissy à l'occasion de l'exposition consacrée au rouge de cuivre, en plus volumineux.

De ce travail, j'ai retenu une douzaine de pièces - dix de forme oblongue de plus de cinquante centimètres de haut et deux gros vases - en porcelaine blanche, décorées sur leur flanc de corps de danseuses réalisés par l'application à la louche ou au pichet de coulées d'émail rouge de cuivre.

Cet émail permet, selon la qualité de la cuisson et de la fusion à 1275°, en laissant le cuivre se volatiliser, de diluer la couleur, de créer des transparences et des effets de lavis. Les formes hautes offrent leurs flancs à des postures en extension bras levés vers le ciel, les deux gros vases presque ronds permettant de saisir un mouvement enroulé en suspension.

Cette première étape franchie, j'étais confiant sur la qualité de mes réalisations. Leur inscription dans le volume de l'église était un autre défi et la constitution d'un spectacle, un univers qui m'est totalement étranger. Je ne connaissais de la compagnie MUTINE que son évocation chorégraphique de la vie de Marguerite Duras, que j'avais pu apprécier lors de sa représentation au théâtre Georges Leygues de Villeneuve-sur-Lot. Ce qui m'avait convaincu de tenter cette aventure initiée par l'esprit bouillonnant de Christelle Terrier.

L'installation devait tenir compte des contraintes de la mise en scène de Cécile Delacherie. Deux jours de travail d'Eric Buna magnifièrent le lieu en révélant les multiples détails architecturaux. Mes céramiques, rassemblées par affinité, constituaient quatre groupes autour desquels allait pouvoir s'articuler le spectacle. Le jeu de lumière permit de révéler complètement l'intensité des rouges, la fluidité des mouvements, la lascivité des poses d'un groupe, renforcé dans cette évocation féline par d'innombrables mouchetures rouge foncé.

A ce moment une expo était née, plus belle que je ne l'avais imaginée. J'avais le sentiment d'avoir rempli mon contrat.

AMARANTE (1275°) – cie MUTINE

production cie MUTINE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

MUTINE
CIE PLURI-
DISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT

Ce travail créé pour cet instant allait pouvoir rencontrer d'autres formes d'expression : la musique et la danse, pour que naissent d'autres émotions.

La rencontre inespérée et improbable entre des céramiques, leurs décors et le sujet de leurs décors a bien lieu. Sitôt embarqués pour le Portugal par le musicien-comédien Tony Leite, les danseuses d'émail se font personnes. La danseuse, Muriel Barra, une à une les saisit pour nous offrir une suite de tableaux poétiques constitués à l'aide d'une vaste palette d'expressions et de rythmes.

La danseuse robe rouge et pantalon noir s'enroule, ondoie, fragile à la limite du déséquilibre, et s'allonge sur un tapis d'oranges.

Affranchie de la danseuse d'émail, elle se laisse porter par la mélodie d'un chant portugais et la chaleur d'une voix. Plus loin, elle saisit une pose féline et se métamorphose en sorcière arthritique. Elle entame alors une danse crochue, vive et désordonnée, puis s'apaise soudainement.

La danseuse glisse sur quelques notes de guitare et se perche.

C'est beau de voir un ange rouge et noir flotter dans une église...

Perchée juste au dessus d'une danseuse sur porcelaine, la danseuse se lève, étend ses bras; l'ombre de la danseuse de chair se confond avec les transparences de la danseuse sur porcelaine.

Lentement la danseuse respire, alors le cœur de la danseuse sur porcelaine bat, au même moment, doucement, les mots incompris d'un chant portugais s'évanouissent, nous laissant à la poésie de leurs sens....»

Pascal LACROIX,
céramiste

présentation

En visitant une exposition de céramiques,
une femme et un homme se rencontrent.
LUI, parle et chante une langue étrangère.
ELLE, muette, va danser ses paroles, leurs souvenirs.
Avec vous, ils déambuleront autour de ces femmes d'émail rouge, direction Amarante : petit village du
Portugal...
De cette rencontre, émergent une prière douce, une berceuse les pieds dans l'eau, une pluie de pétales de
coquelicots...

Ce spectacle est conçu comme une invitation à naviguer pendant 25 minutes dans un lieu insolite où le spectateur peut regarder, écouter, rêver, tout en étant mobile et autonome pour choisir ses propres points de vue.

Amarante pour la couleur rouge.

1275 ° pour la température à laquelle sont nées les céramiques qui ont inspiré le spectacle.

« Amarante 1275 ° » est la réunion d'une danseuse (Muriel Barra), d'un guitariste (Tony Leite) et d'un plasticien (Pascal Lacroix) dans le théâtre transformé en musée.

A la naissance du projet, les splendides céramiques de Pascal Lacroix qui évoquent un univers de mouvement, silhouettes féminines défiant la pesanteur. Des teintes rouges surgit le Portugal. Dès lors, les amarres sont larguées pour un voyage mêlant enfance, comptines et chants traditionnels. Un homme et une femme se rencontrent, s'approchent et ne se comprennent tout à fait que lorsque danse et musique, mouvement et vie deviennent leur langue commune.

Pour écrire ce spectacle construit en quatre tableaux, en réponse aux pièces de céramique, Muriel Barra, danseuse chorégraphe s'est associée à Tony Leite, son complice de toujours.

Sur la scène, transformée en musée imaginaire, les enfants peuvent se déplacer afin de choisir leur point de vue.

« Les céramiques émergent de la pénombre comme autant de mystères qui se dévoilent. Les oranges qui ont roulé au sol, le musicien à la voix chaude et rocailleuse et sa guitare nous transportent au Portugal. La danseuse de chair paraît naître des danseuses de céramique. Elle se détache lentement pour exécuter une danse aérienne et poétique qui se déchaîne parfois avant de s'enrouler langoureusement dans les notes de musique. Tour à tour impulsive ou mutine, elle crée un univers simple et riche à la fois, peuplé de grâce et de beauté, silhouette rouge et noire qui envoûte le regard du public. »

AMARANTE (1275°) – cie MUTINE

production cie MUTINE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

MUTINE
CIE PLURI-
BISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT

équipe de création

chorégraphie | Muriel Barra

musique & comptine | Tony Leite

synopsis | Cécile Delacherie

céramiques | Pascal Lacroix

lumières | Eric Buna

interprètes | Muriel Barra & Tony Leite

sur une idée originale de Christelle Terrier- Musée Bernard Palissy

AMARANTE (1275°) – cie MUTINE

production cie MUTINE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

MUTINE
CIE PLURI-
DISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT

dossier technique

conditions d'accueil

cie MUTiNE	5 personnes 1 danseuse 1 musicien 1 céramiste 1 régisseur général 1 chargée de diffusion (facultatif)
Hébergement	<i>le cas échéant,</i> 5 chambres simples
Catering	<i>selon les dispositions,</i> 5 déjeuners/dîners complets chaud (entrée, plat, dessert, boisson <u>ou</u> per diem équivalent)

lieu de représentation Ce spectacle peut se dérouler dans des lieux non conventionnels pour peu qu'ils soient couverts et facilement mis dans l'obscurité. Si une obturation des fenêtres et portes vitrées doit être réalisée, elle sera à la charge du producteur. (Nous avons néanmoins déjà joué sous une halle de marché en plein jour).

Une dimension de 15 m x 10 m est un minimum qui permettra la mise en place du dispositif scénique et la circulation du public. La superficie au sol déterminera le nombre de spectateurs et sera communiqué par la compagnie après visite du lieu. Le spectacle étant déambulatoire, pas de chaises ou banc dans l'espace. Une hauteur de 3 m sera un minimum acceptable. Notre préférence ira pour un sol en parquet (recouvert de tapis de danse c'est le top!) mais carrelage ou béton lissé feront l'affaire.

Nous avons besoin d'un point d'eau à proximité et d'un petit espace fermé qui servira de loge. Prévoir balais, sceau et serpillières.

Le lieu sera chauffé l'hiver.

Nous prévenir si l'endroit est sécurisé par un système de détection d'effraction.

Un branchement électrique de 32A triphasé sera le bienvenu, mais ne devra jamais être inférieur à 2 x 16A mono.

Durée d'1 représentation	environ 40 min
Montage / Démontage	<i>Montage (modalités à voir avec le régisseur selon le lieu d'accueil)</i> <i>Démontage (à l'issue de la représentation)</i> 1 service de démontage (2 heures) après la (dernière) représentation

Fondée à Toulouse en 1996, MUTiNE s'installe en Aquitaine en 1998. Dès sa naissance, la compagnie se fait connaître par sa nature pluridisciplinaire. C'est avec l'envie d'associer différentes pratiques dans leurs recherches artistiques que ses co-fondateurs, Muriel BARRA, danseuse/chorégraphe et Olivier GERBEAUD, musicien/comédien, développent MUTiNE.

Une dizaine de créations sont au répertoire de MUTiNE et sont régulièrement diffusées. En son sein, les projets tournent, changent de meneur(s) de jeu et il est souvent fait appel à des artistes ou à des équipes venant d'autres horizons.

Les différents spectacles produits vont du terrain de jeu expérimental (*Quatuors ou l'épreuve des corps*, 2004) à des spectacles musicaux et burlesques (*L'Étroit Trio*, 2000). La compagnie a travaillé à des co-productions poétiques et insolites (*Le léopard Myope* d'après Henri Michaux, 2004, avec la cie Le Glob) ou à l'évocation de l'artiste Frida Kahlo (*Frida*, 2006). MUTiNE possède également un répertoire jeune public avec les spectacles *Ca sera toi* (2000) pour les 6 mois- 5ans, et *Qui a Peur ?* (2006), coproduit avec Une Compagnie. Enfin, Olivier GERBEAUD donne ses *tour de chants* dans toute la France depuis 2001.

Outre les frottements constants auprès des artistes invités, l'équipe nourrit également son travail de rencontres avec des publics amateurs très variés avec qui elle s'implique très régulièrement. Ce va-et-vient permanent, entre le studio de répétition, où les créations professionnelles prennent forme, et les travaux menés auprès de différents publics (scolaires, lycéens, milieu carcéral, adultes en milieu psychiatrique,...) est un moyen de remettre constamment en question le processus de création et de rester connecté au monde environnant.

Depuis début 2006, la compagnie MUTiNE et la compagnie théâtrale UNE COMPAGNIE mutualisent différents pans de leurs activités, un lieu (studio de travail et bureaux) ainsi que le poste d'une chargée de diffusion, toujours dans la même idée que c'est en rassemblant les compétences et les savoir-faire de chacun que l'individu est le plus à même de se réaliser pleinement.

La Compagnie MUTiNE est subventionnée par la DRAC Aquitaine, la région Aquitaine et le Conseil Général de la Gironde, et est soutenue par l'Iddac et l'OARA sur les productions artistiques.

Muriel Barra, chorégraphe & danseuse, co-fondatrice de la cie MUTiNE

Muriel Barra débute comme danseuse interprète au sein de la compagnie Klassmvté (danse-théâtre) à Toulouse, elle s'installe ensuite à Bordeaux, passe son diplôme d'état, l'obtient, rencontre Olivier Gerbeaud et crée MUTiNE. Elle y signe ses premières chorégraphies. Il y est déjà question de la danse confrontée, nourrie, mêlée à d'autres pratiques : théâtre, musique, arts plastiques...

Outre les frottements constants auprès d'artistes de différents horizons, Muriel BARRA nourrit son travail des rencontres avec les publics amateurs avec qui elle travaille constamment. Ce va et vient entre le studio de travail dans lequel la création

prend forme et le travail qu'elle entreprend auprès de différents publics (publics scolaires, femmes incarcérées en prison, adultes en difficultés psychiques, auprès de personnes pratiquants régulièrement la danse ou pas du tout...) est une nécessité absolue dans le processus de ses créations. Pour elle, la transmission de la pratique artistique et la création se mènent de front se nourrissant l'un l'autre.

Elle entreprend aussi depuis quelques années déjà un travail autour de la médecine traditionnelle chinoise qui la nourrit notamment dans l'appréhension des techniques du corps.

entretien avec Muriel Barra

extraits d'entretien radio, Bordeaux, avril 2008

Quand on lui demande depuis quand elle danse, Muriel Barra réfléchit. Car en fait, elle danse depuis toujours, depuis aussi loin qu'elle se souvienne.

« Toute petite déjà, j'avais une furieuse envie de danser ».

Par chance, elle rencontre un professeur de danse à Agen qui avait une certaine intelligence de l'apprentissage de la danse.

« J'ai suivi à la fois une formation de danse classique et de danse contemporaine, un enseignement avec une belle rigueur mais avec un corps toujours libre ».

Une liberté de mouvement qu'elle retrouve chez le chorégraphe Pascal Delhay quand elle croise sa route. De là, née une fidélité de presque 10 ans, dix années pendant lesquelles la danseuse va sillonner la France avec la compagnie « Klassmvté », qui avait la particularité d'associer la danse au théâtre. « A l'époque, je n'étais qu'interprète puis j'ai eu envie d'écrire ma propre danse ».

Ainsi, en 1996, Muriel Barra donne le jour à la Compagnie Mutine. Dès le départ, **danse et musique** sont étroitement liées puis très vite, MUTINE s'ouvre au théâtre et à l'improvisation.

« Je ne me résous pas à ce que la danse ne soit qu'une expression muette. Ce cloisonnement m'a toujours gêné car on s'enrichit toujours beaucoup de la façon dont les autres travaillent ».

Muriel Barra se fait fort de conjuguer son langage corporel avec ce qui l'entoure, danseurs mais aussi comédiens et musiciens.

Véritable fer de lance de la compagnie, le solo baptisé « La Muette », basé sur un gros travail entre le son et la danse, devient le point de départ de nombreuses collaborations.

« Petit à petit, un « pool » de gens s'est greffé autour de la compagnie. Au point qu'aujourd'hui, une quinzaine de personnes rayonne autour d'elle. Elles sont régulièrement reçues en chantier pour travailler sur nos créations ».

Il y a deux ans, Mutine connaît un nouveau virage important puisqu'elle se déniche un point d'ancrage à Bordeaux, véritable lieu de répétition et de travail. Cette opportunité permet même à la compagnie d'embaucher une personne chargée de la diffusion des spectacles. Désormais, Mutine est reconnue par ses pairs ainsi que par les différentes institutions.

« L'éclectisme n'est pas reconnu en France et pourtant c'est le maître mot de Mutine. Nous sommes désormais

AMARANTE (1275°) – cie MUTINE

production cie MUTINE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

MUTINE
CIE PLURI-
DISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT

clairement identifiés comme une compagnie *pluridisciplinaire*. Le public est curieux d'un tel mélange. Il n'est pas spécifique à telle ou telle discipline et s'avère être aussi éclectique que nous».

Depuis 1998, Mutine est co-pilotée avec Olivier Gerbeaud, musicien, chanteur et comédien Bordelais.

Il sème aussi souvent qu'à son tour au sein de Mutine des créations de chansons ainsi que des expérimentations autour du lien entre le son, le geste et la parole. Grâce à leur travail acharné, la compagnie compte aujourd'hui à son actif six spectacles toujours en tournée (le petit dernier : « T'es où » en Pré figuration au festival de Blaye 2007)

« Nous avons un vrai répertoire chez Mutine. Nous aimons jouer les spectacles longtemps ce qui permet de les faire évoluer, de les faire vivre et de ne pas les sanctuariser ».

Au cœur de ce répertoire, des spectacles pour enfants à connotation plus burlesque et imagée mais aussi des spectacles plus pointus comme « Frida ». Nouvelle création de Muriel Barra, ce spectacle, qui associe travail chorégraphique et expression théâtrale, porte sur la vie du peintre mexicain Frida Kahlo. « C'est quelqu'un qui me touche et chez qui je me reconnais parfois. C'est pourquoi, grâce au mariage de la danse et des mots, j'ai souhaité mettre en scène sa vie ». Une expérience originale qui invite le public à faire une démarche active et à stimuler son imaginaire.

« L'idée est de bousculer le spectateur et de faire appel à certaines connexions afin de déverrouiller l'écoute et de passer sur un mode sensitif pur, propre à provoquer l'émotion ».

Un processus et une dualité sens-corps qu'elle avait déjà expérimenté dans sa création « Amarante 1275° », une rencontre inespérée et improbable entre des céramiques, une danseuse et un musicien dans laquelle la chorégraphe - interprète conjugue la danse et la musique aux décors et à l'éclairage.

Ainsi, Muriel Barra donne une nouvelle fois souffle et âme à cette exploration du mystère féminin à travers une alchimie du corps, des couleurs, de l'espace et de la matière. Un mûrissement dans la démarche créative qui est le résultat de différentes expériences menées en parallèle. Ainsi, Muriel Barra a travaillé pendant deux ans avec des enfants autistes et intervient régulièrement dans le milieu scolaire.

« Ces confrontations permettent de ne pas perdre pied avec le monde réel car il est facile de se mettre dans son petit aquarium et de tourner autour de son nombril. Ce travail de pédagogue est primordial car il me permet de me conforter dans ma voie de recherche ou au contraire de me remettre en question ».

Avec les tout petits, sa démarche porte essentiellement sur la danse et le théâtre. La chorégraphe intervient par ailleurs dans des quartiers difficiles et a participé à un atelier de danse contemporaine en milieu carcéral. Une expérience qui a permis à une dizaine de femmes de la maison d'arrêt d'Agen de s'initier à des expressions artistiques et de se réconcilier – un temps ou pour plus longtemps - avec leurs corps.

AMARANTE (1275°) – cie MUTINE

production cie MUTINE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

MUTINE
CIE PLURI-
BISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT

MUTINE CIE PLURI- DISCIPLINAIRE DE SPECTACLE VIVANT

17 rue Charlevoix de Villers
33300 Bordeaux

T 05 57 95 78 45

compagnie@ciemutine.org | www.ciemutine.org

direction artistique compagnie

Muriel Barra
Olivier Gerbeaud

diffusion

Louise Dodet

administration

Virginie Labbé-Franceschinis

régie générale

Eric Buna

*cie MUTINE est un projet artistique subventionné par
le Conseil Général de la Gironde / le Conseil régional d'Aquitaine
le Ministère de la Culture / DRAC Aquitaine
l'IDDAC & l'OARA sur les productions artistiques
association loi 1901 / SIRET 409 611 597 000 33 / APE 9001Z / Licence n° 330923-T2*

AMARANTE (1275°)– cie MUTINE

production cie MUTINE, Bordeaux / 05 57 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org / www.ciemutine.org

**MUTINE
CIE PLURI-
DISCIPLINAIRE
DE SPECTACLE VIVANT**